

TRANS 25 (2021)

DOSSIER: MÚSICAS AFRO-HISPANAS EN AMERICA LATINA

Introducción a la música afro-hispana

Luis Giménez Amorós (Center for Humanities Research. Ciudad de Cabo)

Resumen

El estudio de la música afro-hispana muestra cómo las relaciones socioculturales entre África, América y España vienen ocurriendo desde hace más de cinco siglos a través de agentes coloniales, colonizados y esclavos. Históricamente, el reconocimiento de dicho triángulo de socialización entre los agentes mencionados es problemático, ya que sigue siendo la raíz de prejuicios sociales y de marginación social en gran parte de las comunidades afro-hispanas en un periodo discutiblemente descolonizado o postcolonial -o, dicho de otra manera, en continuo estado de descolonización. Este artículo pretende abrir un diálogo sobre los estudios de música afro-hispana en el mundo castellanoparlante.

Palabras clave

Música afro-hispana, música transcultural, circulación cultural, estudios transoceánicos.

Fecha de recepción: diciembre 2020

Fecha de aceptación: julio 2021

Fecha de publicación: diciembre 2021

Abstract

The study of Afro-Hispanic music shows how the sociocultural relations between Africa, America and Spain have been occurring for more than five centuries through colonial and colonized agents. Historically, the recognition of this socialization among the aforementioned agents is problematic, since it continues to be the root of social prejudice and social marginalization in a large part of the Afro-Hispanic communities in an arguably decolonized or postcolonial period - or, in other words, in a continuous state of decolonization. This article aims to open a dialogue on Afro-Hispanic music studies in the Spanish-speaking world.

Keywords

Afro-Hispanic music, transcultural music, cultural circulation, transoceanic studies.

Received: December 2020

Acceptance Date: July 2021

Release Date: December 2021

Introducción a la música afro-hispana

Luis Giménez Amorós (Center for Humanities Research. Ciudad de Cabo)

Introducción

Este dossier profundiza en la aportación de la cultura musical proveniente de diversas partes del continente africano en países del continente americano de habla castellana desde el siglo XV. Entre las diferentes temáticas que se analizan se han seleccionado tópicos de relevancia en los estudios postcoloniales y etnomusicológicos, tales como un estudio sobre la música de las mujeres afrovenezolanas durante la era colonial y postcolonial, la música de trance en la comunidad afrodescendiente en la República Dominicana o la presencia de compositores afro-hispanos en centros coloniales en el siglo XVIII en Perú, entre otros temas. Dada la vasta región donde sigue vigente dicha circulación cultural afro-hispana —América, España, Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial—, este dossier se centra en estudios etnomusicológicos de ciertas localizaciones de siete países de América latina (Argentina, Perú, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Cuba y Venezuela).

Este dossier pretende abrir un diálogo sobre los estudios de música afro-hispana en el mundo castellanoparlante. Principalmente, el estudio de la música afro-hispana muestra cómo las relaciones socioculturales entre África, América y España vienen ocurriendo desde hace más de cinco siglos a través de agentes coloniales, colonizados y esclavos. Históricamente, el reconocimiento de dicho triángulo de socialización entre los agentes mencionados es problemático, ya que sigue siendo la raíz de prejuicios sociales y de marginación social en gran parte de las comunidades afro-hispanas en un periodo discutiblemente descolonizado o postcolonial —o, dicho de otra manera, en continuo estado de descolonización.

Aspectos relevantes del estudio de la música afro-hispana

A pesar de que ha habido una gran cantidad de estudios postcoloniales sobre la música africana y de música afrodescendiente en la diáspora, no existe un manuscrito que tenga como temática la música afro-hispana en el mundo castellanoparlante. Anteriormente, se han publicado libros que hablan de forma genérica sobre la música latina que mencionan ciertos rasgos de la influencia africana en América (González 2013). También ha habido artículos y libros sobre la música de los afrodescendientes en determinados países como Cuba (Ortiz 1955) o Perú (Gómez 2010), entre otros. Ninguna de estas publicaciones examina el desarrollo de la música afro-hispana más allá de un ámbito meramente nacional o regional en ciertos países de habla castellana. Por ello, este dossier trata de aunar en un mismo manuscrito un estudio sobre la cultura afro-hispana en un marco histórico en Latinoamérica.

El estudio de la música afro-hispana no solo analiza la relación "ex colono-ex esclavo", sino que también incluye la participación del indígena en la creación de dicha música. Por ejemplo, en el artículo sobre las fiestas de San Baltazar en Argentina se incluye dicha relación entre gauchos, indígenas, afrodescendientes y católicos-europeos. A pesar de las brutalidades acontecidas en la historia de América latina, este dossier también acredita la música afro-hispana como producto de una identidad plural y cambiante de los últimos quinientos años. No obstante, a pesar de reconocer el carácter plural de las diferentes naciones donde se encuentra la música afro-hispana, este dossier incluye una reflexión sobre la memoria y la diáspora de los afrodescendientes. De este modo, la

identidad afro-hispana es estudiada a través de la pluralidad de su contexto y la singularidad del trauma, resistencia u opresión que en muchos casos ha experimentado la continuidad de dichas culturas musicales. La música afro-hispana también viene dada en muchos casos como el resultado de una interacción plural, generalmente violenta y que, en muchos casos, solamente interactúa de una manera más "humanizada" a través de manifestaciones culturales como la música.

Partimos de que el colonialismo es reflejado como una memoria traumática para todo agente en el mundo castellanoparlante, tanto el ex colono como el ex colonizado. Como ejemplo, en el continente africano una gran parte de estudios postcoloniales reconsideran la noción de nación postcolonial a través de una incesante búsqueda de una nueva humanidad donde exista la igualdad social y la apreciación cultural en un hipotético momento "postcolonial y descolonizado" (Mamdani 1994; Cabral 1972; Mbembe 2001; Fanon 1968; Mudimbe 1988; Neokosmos 2016; Nyerere 1967; Nkrumah 1957, etc.). Al igual que en dichos estudios postcoloniales africanos, hay estudios actuales sobre la búsqueda de integración sociocultural y de género del ciudadano afro-hispano en los diferentes países de América latina (Bello y Paixão 2009; Curiel 2007). Como describe Bello y Paixão (2009: 40), de acuerdo con diferentes fuentes estadísticas en Latinoamérica y Durban (Sudáfrica), las comunidades afrodescendientes en América del Sur suelen ser desaventajadas respecto al resto de sus compatriotas en la "educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada al racismo y la discriminación racial, cuyos orígenes poseen una profunda raíz histórica, cultural y política" (2009: 40).

A través de los estudios de música afro-hispana, este dossier pretende promocionar el interés y respeto por el aporte musical y social que la comunidad afrodescendiente ha ofrecido al mundo hispanoparlante. De este modo, la música afro-hispana es parte de la pluralidad nacional de los países de habla castellana, una realidad intangible y presente en diversos estilos musicales como el son cubano, la bomba colombiana o el son jarocho mexicano, entre otros. En muchos casos, la música afro-hispana no está separada de la música popular del país, como es el caso de Cuba o la música garífuna en diferentes países del Caribe de habla castellana.

En resumen, este dossier trata de ir más allá de la otredad para reflexionar sobre la pluralidad musical del mundo latino y como parte de una circulación cultural donde la comunidad afrodescendiente ha tomado un papel determinante, a pesar de su situación generalmente desfavorable. Aunque el tema abordado en este dossier es de dimensiones intercontinentales, esperamos que sea el principio para el desarrollo académico de una temática de gran interés como parte de nuestra identidad musical y sociocultural.

Artículos del dossier

El dossier recoge una serie de temáticas que analizan diversas manifestaciones de música afrodescendiente en Latinoamérica a través de fuentes históricas (archivos sonoros, documentos históricos y etnografías visuales) y de trabajos de campo con comunidades afro-hispanas en diferentes países.

En relación con los estudios históricos, el dossier ofrece un análisis de la aportación cultural del afrodescendiente en Perú y Argentina. Palmiero examina la influencia de compositores afroperuanos en las láminas musicales de Trujillo de 1782 a 1785. Dichas partituras indican la influencia de la comunidad afrodescendiente en la cultura musical de Trujillo durante la época colonial. Además, este artículo reconsidera la posible interacción cultural de la comunidad

afrodescendiente con otros reinos de la América del Sur. Otro estudio histórico de música afro-hispana desarrollado por Norberto Pablo Cirio y Augusto Pérez Guarnieri alude a las obras de Zenón Rolón del candombe porteño en Argentina. Dicho artículo trata de recordar la popularidad de la música afro-argentina en el siglo XIX y principios del XX. En particular, este artículo recuerda la influencia de la comunidad afro-argentina en la música culta y popular de aquel tiempo.

Vinueza expone un marco de la historia del tambor en Cuba como un proceso de "canto y baile" donde participa la comunidad afrodescendiente, el indígena y agentes coloniales. Como resultado de dicha interacción, el desarrollo histórico del tambor nos ofrece una cronología de las influencias musicales que la música afrocubana aporta a través del tambor. Por su parte, Adriana Vila examina la música afrovenezolana en un contexto local, al igual que en el ámbito internacional de su exposición artística a través del grupo Eleggua. En este caso, Vila también analiza la noción de memoria y diáspora del grupo Eleggua respecto a su concepto de afrodescendencia.

Enrique Cámara de Landa y Norberto Pablo Cirio estudian la continuidad de las fiestas de San Baltazar en Corrientes como una de las escasas manifestaciones existentes en la memoria de la comunidad afrodescendiente de Argentina. A través de estudios filmográficos de 1964 y 2014, este artículo nos muestra cómo las fiestas católicas de San Baltazar obtienen un marco social sincrético a través de la participación de los gauchos (campesinos) y afrodescendientes en la performance.

Como parte de la continuidad de la música afro-hispana, este dossier ofrece dos estudios sobre los aspectos espirituales de la música vudú en la República Dominicana y la música garífuna en Guatemala. Augusto Pérez Guarnieri analiza la danza *wanaragua*, que simboliza una danza de resistencia frente al colonialismo a través de la música y el movimiento del cuerpo. Además, como parte del estudio de la danza *wanaragua*, Guarnieri se adentra en los ámbitos espirituales y de sueños que la cultura garífuna refleja en dicha manifestación musical. Por su parte, Basilio Ortiz Lledó estudia la música vudú como forma de resistencia identitaria no relacionada con ninguna forma de sincretismo religioso con el catolicismo. Para ello, el autor se concentra en analizar los estados de conciencia y sus representaciones espirituales en la música vudú de la República Dominicana. Este artículo revela cómo la noción de resistencia de la comunidad afrodescendiente está vinculada con la memoria espiritual traída del continente africano, a pesar de acoger ciertas influencias cristianas.

Dentro de un marco histórico y musicológico de los cinco últimos siglos, el dossier demuestra cómo la influencia africana en la música popular latinoamericana puede ser observada como un proceso gradual y orgánico dentro de una coexistencia sociocultural –aunque claramente pasando por un contexto colonial y postcolonial. A través de los mencionados artículos, este dossier pone de relieve cómo el desarrollo de ciertos estilos de música con claras referencias africanas en Latinoamérica obtiene múltiples formas de interacción musical más allá de una posible perspectiva homogénea o genérica de la influencia africana en el continente americano. Dicho de otro modo, este dossier nos proporciona un amplio abanico de estudios musicales donde se puede comprobar que la influencia africana es intrínseca al desarrollo de la música latinoamericana.

BIBLIOGRAFÍA

Bello, Álvaro, & Paixão, Marcelo. 2009. "Una mirada a la situación de los derechos de los afrodescendientes en América Latina". *En Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos*, 39-85. Santiago de Chile: CEPAL.

Berlanga, Miguel A. 2014. "La originalidad musical del Flamenco: el compás". *Sinfonía virtual* 26, 1-20.

- Cabral, Amílcar. 1972. "Identity and Dignity in the National Liberation Struggle". *Africa Today* 19, 4: 39-47.
- Castellano, Juan R. 1961. "El negro esclavo en el entremés del Siglo de Oro". *Hispania* 44, 55-65.
- Cortes, Vicenta. 1980. "Los pasajes de esclavos en Valencia en tiempo de Alfonso V". *Anuario de Estudios Medievales* 10, 791.
- Curiel, O. 2007. "Los aportes de las afrodescendientes a la teoría y la práctica feminista". *Perfiles del feminismo Iberoamericano* 3, 1-7.
- De León Griego, Antonio G. 2016. *El mar de los deseos: el Caribe hispano musical: historia y contrapunto*. México DF: Siglo XXI editores.
- Fanon, Frantz. 1968. *The wretched of the earth*. New York: Grove Press.
- Fernández Chaves, Manuel F. y Pérez García, Rafael M. 2010. "Las redes de la trata negrera. Mercaderes portugueses y tráfico de esclavos en Sevilla (c. 1560-1580)". En *La esclavitud negroafricana en la historia de España. Siglos XVI y XVII*, comps. Aurelia Martín Casares y Margarita García Barranco, 5-34. Granada: Editorial Comares.
- Gómez, Luis. 2010. *Música criolla: Cultural Practices and National Issues in Modern Peru. The case of Lima (1920-1960)*. State University of New York at Stony Brook.
- González, Juan Pablo. 2013. *Pensar la música desde América Latina: Problemas e interrogantes: Problemas e Interrogantes*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Fuentes, Lutgardo G. 1982. "Licencias para la introducción de esclavos en Indias y envíos desde Sevilla en el siglo XVI". *Jarhbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Genellshaft Lateinamerikas* 19, 1-46.
- Goldberg, K. Meira, & Pizà, Antoni (eds.). 2017. *The global reach of the Fandango in music, song and dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Hernández Jaramillo, José M. y Reyes Zúñiga, Lénica. 2011. "Cádiz como eje vertebrador en España del discurso dialógico musical entre México y Andalucía en la etapa preflamenca". *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa* 4, 32-43.
- Jiménez, Paloma A. 1982. "La sociedad abolicionista española, 1864-1886". *Cuadernos de historia moderna y contemporánea* 3, 127-150.
- Manuel, Peter. 2015. "The fandango complex in the Spanish Atlantic: A panoramic view". *Música Oral del Sur* 12, 163-170.
- Mbembe, Achille. 2001. *On the postcolony*. Los Angeles: University of California Press.
- Morgado García, Arturo. 2010. "Guerra y esclavitud en el Cádiz de la Modernidad". En *La esclavitud negroafricana en la historia de España Siglos XVI y XV*, eds Aurelia Martín Casares y Margarita García Barranco, 55-74. Granada: Editorial Comares.
- Mudimbe, Vumbi Y. 1998. *The invention of Africa: gnosis, philosophy, and the order of knowledge*. Bloomington: Indiana Press.
- Neocosmos, Michael. 2016. *Thinking Freedom in Africa: Toward a theory of emancipatory politics*. NYU Press.
- Nkrumah, Kwame. 1957. *The autobiography of Kwame Nkrumah*. London: Thomas Nelson and Sons Limited.
- Nyerere, Julius K. 1967. *Freedom and unity (uhuru na umoja): A selection from writings and speeches*. London: Oxford University Press.
- Ortiz, Fernando. 1965. *Africanía: De la música folklórica de Cuba*. Habana: Editoria Universitaria
- Rodrigo y Alharilla, Martín. R. 2017. "Víctimas y verdugos a la vez: los marineros españoles y la trata ilegal (1845-1866)". *Drassana: revista del Museu Marítim* 25, 112-132.
- Said, Edward. W. 1995 [1978]. *Orientalism: western conceptions of the Orient*. Harmondsworth: Penguin.

Thomas, Hugh. 1998. *La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870*. Barcelona: Editorial Planeta.

Vogt, John L. 1973. "The Lisbon Slave House and African Trade, 1486-1521". *Proceedings of the American Philosophical Society* 117(1), 1-16.

FILMOGRAFÍA

Rosales, Miguel. A. 2016. *Gurumbé. Canciones de tu memoria negra*. Dir. Rosales, Miguel A. Intermedia Producciones.

Luis Giménez Amorós es doctorado en etnomusicología por la Rhodes University e investigador en el "Center for Humanities Research" (CHR) en Ciudad de Cabo. Ha desarrollado su labor como investigador en siete países africanos (Mauritania, Argelia, Sahara Occidental, Mali, Zimbabue, Sudáfrica y Zambia), India, Malasia y España. Entre sus publicaciones, cabe destacar *Tracing the mbira sound archive in Zimbabwe* (2018), publicado por Routledge.

Cita recomendada

Giménez, Luis. 2021. "Introducción a la música afro-hispana". *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 25 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES