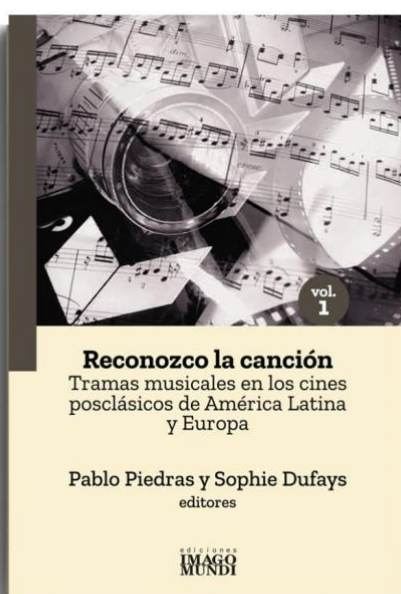

Sobre Pablo Piedras, Sophie Dufais, María Valdéz y Lucía Rodríguez Riva (eds.). *Reconozco la canción. Vol. I y II*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2024. Vol. 1: 382 pp., ISBN 978-950-793-446-9. Vol. 2: 286 pp., ISBN 978-950-793-447-6.

Por Martín Cohen*

Se trata de dos volúmenes publicados en junio de 2024, en los que se inscriben los trabajos de investigación de más de treinta autores y autoras. El primero de ellos, editado por Pablo Piedras y Sophie Dufais, y el segundo por Pablo Piedras, María Valdez y Lucía Rodríguez Riva. Estas publicaciones continúan el recorrido investigativo de *Conozco la canción: melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa* (Piedras y Dufais, 2018).

En la obra se aborda la relación entre narrativas cinematográficas y canciones populares. Mientras que en el primer volumen las y los autores se centran en América Latina y España, en el segundo lo hacen en Argentina y otros países de Latinoamérica. En los dos casos, el periodo que mayoritariamente cobra protagonismo es el comprendido entre la década del cincuenta y la fecha de

publicación. A su vez, cada volumen se encuentra segmentado mediante el agrupamiento de capítulos bajo una temática que los conecta, y precedidos por una introducción a cargo de los editores.

Uno de los aportes más importantes, si no el más, reside en el abordaje interdisciplinario. Resulta enriquecedora la interacción entre los estudios de cine latinoamericano y los estudios de música popular presentes en los libros. A esto es válido sumarle el carácter diferencial y, por lo tanto, distintivo, respecto a los estudios en estos campos por separado.

Tales condiciones no hubiesen sido posibles sin la variedad de recorridos de los autores y autoras de los diferentes capítulos. A lo largo de cada libro se puede dar cuenta de la participación de investigadores e investigadoras, no solo del campo de los estudios de cine y la musicología, sino también de las ciencias sociales o las letras, entre otros. Además de la diversidad académica, cabe señalar la multiplicidad de nacionalidades y pertenencias institucionales de quienes produjeron los textos que componen ambos volúmenes. Estas particularidades incrementan la importancia de *Reconozco la canción* por su espesor de filmografías, discografías y marcos teóricos con los que se trabaja.

Por otra parte, es destacable la simultaneidad de géneros tanto cinematográficos como musicales presentes en las investigaciones. Especialmente en el campo de los estudios de músicas populares y locales, y particularmente aquellos que conllevan el análisis formal, son al menos incipientes. Entre los géneros es posible destacar desde el tango, la copla española y la bossa nova, hasta el punk o la música electrónica, pasando por el folklore, las baladas o el inabarcable rock nacional. Es decir, un abanico poco abordado hasta el momento y especialmente en el contexto fílmico, en relación con las narrativas y la puesta en escena. Sumado a esto, la variedad de géneros cinematográficos estudiados también es amplia y enriquecedora. Entre

estos es factible destacar en primer lugar al melodrama, pero también al documental, el cine de terror o la *biopic*, entre tantos.

En esta línea, los editores aclaran y reafirman en el primer volumen la importancia del estudio de la canción popular en América Latina y Europa para la comprensión de los modos específicos en que los cines narrativos de estos lugares construyeron comunidades de sentido (Piedras *et al*, 2024). Sumado a esto, los textos del segundo volumen, que se enfoca en Argentina y otros países de Latinoamérica, tienen como antecedente el Segundo Coloquio Internacional “Canciones populares, géneros y afectos en los cines posclásicos (América Latina y Europa)”, realizado en 2021, del cual participaron las y los investigadores cuyos textos componen este segundo volumen. La premisa del evento consistió en indagar en los modos en que los estudios de las canciones populares contribuyen y se entrelazan con sus objetos de estudio.

Desde esta mirada ampliada, los acercamientos desde la musicología también añaden una cuota de particularidad. En ellos, los autores y las autoras analizan aspectos formales pertinentes a los estudios de las temáticas elegidas y permiten arribar a conclusiones enriquecedoras, en muchos casos referidas a las anteriormente mencionadas construcciones de sentido. Cabe aclarar que estos acercamientos no son exclusividad de los investigadores del campo de la musicología, sino que prácticamente la totalidad de los participantes del proyecto han incluido el análisis de alguno o varios parámetros para ampliar o profundizar sus abordajes.

Por su parte, es posible trazar una mirada transversal sobre diferentes temas que sobrevuelan la totalidad del proyecto. En primer lugar, la nostalgia, cuya centralidad conecta el análisis de películas y canciones de España y Latinoamérica en varios capítulos. Los investigadores e investigadoras que trabajan en estos temas destacan las maneras en que las canciones promueven una recepción nostálgica, tanto individual como colectiva. Un

ejemplo de esto es el texto de Marina Díaz López en el que señala los usos de la zarzuela en las películas españolas de la década del cincuenta.

La premisa de la nostalgia trae consigo la problemática de la memoria, también individual y colectiva. En relación con este punto se desprende el problema de la recontextualización de las obras musicales en los films, una cuestión que es posible hallar en reiterados capítulos del libro. Puede citarse como ejemplo el texto de Mónica Tovar-Vicente, en el que señala el empleo de la canción tradicional española “La bien pagá” en cuatro películas de Pedro Almodóvar. Desde ya que la recontextualización trae de la mano la resignificación, y este fenómeno es analizado por los autores y las autoras. Para ejemplificar, Guilherme Maia y Iara Sydenstricker analizan las canciones “Não Identificado” (Veloso, 1969), “Bichos da Noite” (Cardozo y Ricardo, 1967) y “Réquiem para Matraga” (Vandré, 1966) en la película *Bacurau* (Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, 2019), en diálogo con la tradición y modernidad del nordeste de Brasil, como así también Jacqueline Avila aporta una mirada sobre *Güeros* (Alonso Ruizpalacios, 2014) dentro de la categoría de *road movie* latinoamericana. Avila explica cómo el uso de los boleros de Agustín Lara y otras músicas, en contraposición con los silencios y con un rol protagónico en el film, fomentan una recepción nostálgica de la obra.

En esta línea, puede observarse que un tema presente en varios trabajos es el de la figura de los cantantes. En algunos casos como protagonistas de la película, como es el ejemplo del texto de Lucía Rodríguez Riva acerca de Leonardo Favio, cantante en *Fuiste mía un verano* (Eduardo Calcagno, 1969) y *Simplemente una rosa* (Emilio Vieyra, 1971), y en otros por medio del análisis de *biopics* como *Tango feroz: la leyenda de Tanguito* (Marcelo Piñeyro, 1993), a cargo de Viviana Montes. También es posible dar cuenta de la aparición de cantantes solo a través de las bandas sonoras, a partir de las cuales los autores y autoras de *Reconozco la canción* destacan la importancia de la figura del intérprete. En este grupo es posible mencionar a Jorge Cafrune, en el texto

de Silvina Mansilla acerca de la canción “Soldado Desconocido” en la película *Revolución* de Leandro Ipiña (2010), o de Dyango en *La siesta del tigre* (Maximiliano Schonfeld, 2016), por su interpretación de “Corazón mágico” en el capítulo de Julia Kratje.

Otro tema abordado por los autores refiere a las disidencias y la cultura *queer* en el cine latinoamericano. Una particularidad del trabajo es que aborda una problemática poco estudiada hasta ahora, que es la de la música electrónica local, en este caso como banda sonora. En su texto, Triana Pujol y Martina Gianbartolomei invitan a reflexionar a partir de *Un año sin amor* (Anahí Berneri, 2005) y *Breve historia del planeta verde* (Santiago Loza, 2019) acerca de estas músicas (algunas realizadas a través de *samples* originales) en el contexto de las fiestas como espacio de liberación y resistencia de la cultura *queer*.

Además de lo mencionado hasta ahora, varios de los investigadores e investigadoras de *Reconozco la canción* abordan el entramado de los imaginarios nacionales, el cine y las canciones. En este sentido, Tamara Accorinti estudia el film *Había una vez un circo* (Enrique Carreras, 1972), y las infancias como sujeto de consumo, el vínculo de las películas y las canciones con la televisión y los valores asociados al significante patria en ese momento histórico.

En resumen, el vínculo entre cine latinoamericano y canción popular permite a las y los investigadores una multiplicidad de abordajes que hacen de *Reconozco la canción*, y los trabajos que la preceden, una obra necesaria para el campo académico contemporáneo.

Bibliografía

Piedras, Pablo y Sophie Dufays (comps.) (2018). *Conozco la canción: melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Buenos Aires: Librería.

Piedras, Pablo y Sophie Dufays (eds.) (2024). *Reconozco la canción*, vol. 1: *Tramas musicales en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.

Piedras, Pablo (et al) (eds.) (2024). *Reconozco la canción*, vol. 2: *Exploraciones en torno de la canción en los cines de Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.

*Martín Cohen es Licenciado y Profesor en Artes (orientación en música) por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Es Adscripto de la cátedra Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina de la misma institución. E-mail: martincohenmusico@gmail.com