

Especialización en Culturas del Noroeste Argentino

1. Denominación del curso:

Músicas más allá de límites nacionales: Jujuy y la frontera con Bolivia

2. Profesor/a responsable: Radek Sánchez Patzy

3. Disciplina: Antropología de la música, Historia de la música

4. Modalidad de dictado: presencial, no se realizarán actividades fuera del aula

5. Modalidad de evaluación: porcentajes otorgados a participación, aprobación de trabajos prácticos o finales, etc.

6. Programa del curso

Este módulo procura un abordaje, en perspectiva histórica, sobre los procesos musicales en la frontera entre la provincia de Jujuy y el departamento de Potosí. A través de la revisión de documentos escritos, sonoros y visuales, el curso arrancará analizando los traslapes que se fueron produciendo entre los fenómenos musicales, sonoros y dancísticos de las tierras altas de Jujuy relacionados a las distintas constelaciones celebratorias y festivas. Estas celebraciones se constituyen en espacios y tiempos de una potencia genésica de enorme grado de sentido, que se articula directamente con la reproducción de la tierra y de los animales en la época de lluvias; a la vez que es central el pedido por la buena salud, tanto de la *hacienda* como de los miembros de la familia, en las celebraciones de la época seca. La producción sonora relacionada a ceremonias agropastoriles tuvo un complejo proceso de mestizaje musical. Este curso hará un recorte histórico que arranca en las últimas décadas del siglo XIX y esboza algunas proyecciones en nuestros días.

Interesa indagar ciertos indicios que den cuenta de la generación de un sentido de identidad nacional en las tierras altas de Jujuy que tuvo en los géneros musicales un artefacto cultural de enorme importancia a la hora de *criollizar* y *argentinizar* esta región de frontera. En efecto, para principios del siglo XX, los músicos nativistas de un lado y otro de la frontera generaron las bases de la música tradicionalista y nativista desde un abordaje sonoro e instrumental tanto telurista como nacionalista con matices distintos cruzando el río La Quiaca. Felipe V. Rivera y Alberto Ruiz Lavadenz, los dos primeros músicos bolivianos que registraron discos con pretensiones comerciales en Buenos Aires, junto a los jujeños Justiniano Torres Aparicio y José María Ruíz marcarán un hito

fundamental y serán altamente influyentes en el recorrido de la música andina de las décadas siguientes. Si Rivera y Ruíz representaban para los medios de Buenos Aires a dos maestros de la música “incaica”, para los medios bolivianos lo que importaba era su labor “patriótica”, en su “misión de salvataje” al recopilar melodías tradicionales que de otra manera corrían el riesgo de “perderse”.

Por su parte, Carlos Vega, comienza sus relevamientos en etnomusicología en Jujuy y Potosí a partir de 1931. El investigador se permite observaciones relevantes acerca de los mestizajes culturales que se van dando en las tierras altas de Jujuy, con el advenimiento del ferrocarril. Escucha huayños y carnavalitos, cuecas y bailecitos; también repertorios más campesinos donde brillan las coplas y los toques de erkencho y corneta, pero a la vez es testigo de la cada vez mayor presencia de géneros venidos del sur como la chacarera y el tango.

Indagar en las reflexiones de investigadores como Vega (y otros como Isabel Aretz, Augusto Raúl Cortazar o Alfonso Carrizo), detenerse en la obra de recopilación de Rivera, Ruíz Lavadenz o Torres Aparicio, nos acerca a los haces de relaciones sociales de la región, a sus migraciones y a sus mestizajes sonoros. Este es el propósito de este curso.

Resulta central observar que el proceso histórico que hizo que las poblaciones de Jujuy y de Potosí se vieran compelidas a denotar marcadores de ciudadanía tuvo un eco en *acriollamiento* de sus músicas y danzas. Este proceso delimitó una frontera con la música y los sonidos indios, a veces pensados como *collas* o *bolivianos*, desde el lado argentino. Notablemente, en contraste, el sonido que se asumió como propiamente criollo respondió a instrumentos específicos, a sonoridades que eran vistas –escuchadas– en función de una nacionalidad: los sonidos “argentinos” diferían –y aun hoy difieren– de los sonidos “bolivianos”.

Contenidos

Bloques 1 y 2 (viernes 28 de julio)

Unidad 1. Producción sonora y calendarios agropastoriles en la franja de frontera, recuento de una memoria larga.

Unidad 2. El caso del límite norte de Jujuy y la viscosidad musical. La música nativista en Jujuy y Potosí en las primeras décadas del siglo XX. Los procesos de acriollamiento de los géneros musicales y las danzas. El rol de la educación formal en la producción de músicas y danzas “nacionales”.

Unidad 3. La llegada del Ferrocarril a La Quiaca en 1907 y el inicio del consumo de discos de 78 rpm en las primeras décadas del siglo XX. Los consumos musicales: los géneros

nativistas (cueca, bailecito, carnavalito, zamba) y aquellos entendidos como “modernos” (tango, fox-trot, shimmy).

Unidad 4. Los estudios pioneros de Carlos Vega, Juan Alfonso Carrizo, Augusto Raúl Cortazar e Isabel Aretz.

Bibliografía para los bloques 1 y 2 (para el viernes 28 de julio)

Bibliografía obligatoria

Aretz, I. (1954). Costumbres tradicionales argentinas. Buenos Aires, Huemul.

Machaca, A. R. (2004). Los sikuris y la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral. Tilcara, del autor.

Sánchez Patzy, R. (2006). “Música y fiestas en los valles orientales de altura de Jujuy”. Editado por UNESCO, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos Aires, Cosentino (Libro y disco compacto de grabaciones *in situ*).

Sánchez Patzy, R. (2021). “Ruedas de coplas y mundos de experiencia en la quebrada y los valles orientales de Jujuy”. *Revista Estudios Atacameños. Arqueología y antropología surandinas*. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige s.j. (IIAM) Universidad Católica del Norte, Chile.

Vega, C. (2010) [1944]. Panorama de la música popular argentina con un ensayo sobre la ciencia del folklore. Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

Bibliografía sugerida

Bugallo, L. y Tomasi, J. (2012). Crianzas mutuas. El trato a los animales desde las concepciones de los pastores puneños (Jujuy, Argentina). *Revista Española de Antropología Americana* 2012, 42, 1, 205-224.

Carrizo, J.A. (1935). Cancionero popular de Jujuy, Universidad Nacional de Tucumán.

Costa, M. y Karasik G. (2010). “¿Supay o diablo? El carnaval en la Quebrada de Humahuaca”. En Cruz, E.N. (ed.), Carnavales, fiestas y ferias en el mundo andino de la Argentina, pp.43-74. Salta: Purmamarka.

Stobart, H. (1998). “Lo recto y lo torcido: La música andina y la espiral de la descendencia”, en: Arnold, Denise. Gente de carne y hueso: Las tramas de parentesco en los Andes, La Paz: CIASE/ILCA, pp. 581-604.

Vilca, M (2020). Kuti, el “vuelco” del pacha. El juego entre lo cosmológico y lo humano. *Estudios sociales del noa* 23, 51-80.

Bloque 3 y 4 (sábado 29 de julio)

Unidad 5. El caso de Felipe V. Rivera, Justiniano Torres Aparicio y otras trayectorias relevantes de músicos populares de un lado y otro de la frontera.

Unidad 6. Los instrumentos musicales considerados “indios” y los instrumentos “criollos”, una hipótesis de estratificación social.

Unidad 7. Los primeros Festivales nacionales y la exotización de la tradición musical local en la metrópoli. Jujuy y Potosí en la época del boom del folklore. Música y dictadura.

Unidad 8. Nuevos horizontes de la música de frontera a principios del siglo XXI.

Bibliografía para los Bloques 3 y 4 (para el sábado 29 de julio)

Bibliografía obligatoria

Karasik, G. (2000). “Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el Estado en la frontera argentino-boliviana”. En Grimson, A. (comp), *Fronteras, naciones e identidades, la periferia como centro*, pp.152-184. Buenos aires: CICCUS-La Crujía.

Sánchez Patzy, R. (2015). *Felipe V. Rivera, la música andina en las fronteras*. Buenos Aires. Ministerio de Cultura de la Nación, Facultad de Filosofía y Letras.

----- (2019). “Sobre la ‘autenticidad musical’ en Jujuy. Identidades nacionales, criollas e indias a lo largo del siglo”. En: Orquera, F. y Sánchez Patzy, R. (Comps). *La selva, la pampa, el ande: vías interiores de la cultura argentina*. Prólogo de Ana Teresa Martínez. Santiago del Estero: EDIUNSE

Bibliografía sugerida

Díaz Araya, A. (2009). “Los Andes de bronce. Conscripción militar de comuneros andinos y el surgimiento de las bandas de bronce en el norte de Chile”. *Historia*, 42, II, 371-399.

Mennelli, Y. (2009). “Cuerpos que importan” en el contrapunto de coplas del carnaval humahuaqueño, en *Avá* N°16, 189-209

Pacheco, G. y Guigou, N. (2022) “*¡Por favor, sólo en ritmos de adoración!*. Estrategias de resistencia y (des)marcación en las prácticas de música sikuri en la peregrinación al abra de Punta Corral” (pp.15-26). En Costilla, J. y Zanolli, C. (comps), *Simbologías, ritualidad y prácticas devocionales en Sudamérica. Pasado y presente*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Discografía de referencia

Discos para descarga en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1VgWeAuQDfD8PkrZ8rFKkqJ_N62bg4MRC?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1QhCA2eXEaPMWUxeaN_bgIVPDomMU69vQ?usp=sharing