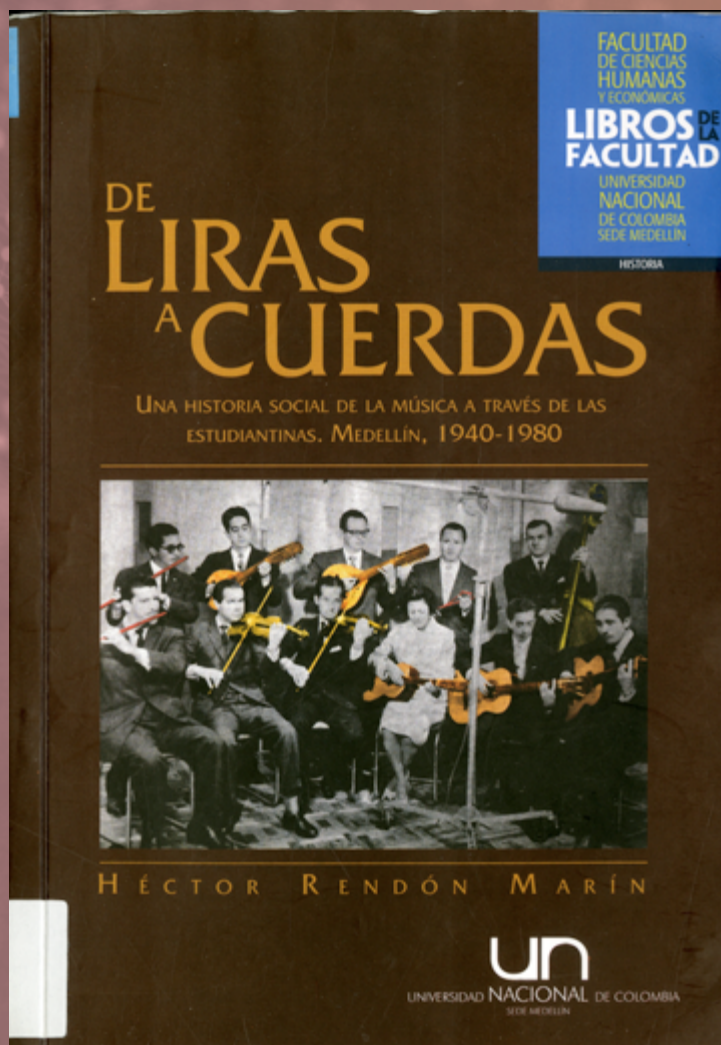

RESEÑA DE LIBRO

De liras a cuerdas. Una historia social de la música a través de las estudiantinas.

Medellín, 1940-1980

Wilson Fernando Luján Zapata

Información del autor:

Magister en Músicas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia y Licenciado en Música de la misma universidad. Integrante del Grupo de Investigación Músicas Regionales.

Una de las discusiones que se ha venido generando desde finales del siglo xx y principio del presente, en torno a las prácticas musicales populares, son las influencias sociales, culturales, políticas y económicas que se dieron y se dan alrededor de ellas. Es de esta manera como Héctor Rendón Marín desde su libro, resultado de la tesis con la que obtuvo el título de Magíster de Historia de la Universidad Nacional, nos ofrece una ruta investigativa a partir de metodologías propias de la historiografía, la autoetnografía¹ y la musicología, que dan cuenta del proceso de transformación social, política y económica que incidió en la consolidación y desarrollo de las estudiantinas o liras en la ciudad de Medellín. Es entonces este trabajo, desde un ámbito académico, una de las tantas posibilidades para analizar y reflexionar acerca de la función social de la música, la construcción de imaginarios de identidad y la manera de cómo la modernidad en Latinoamérica ha sido la herramienta de alienación europea y norteamericana en la lucha del control de la América mestiza.²

De liras a cuerdas analiza temporalidad (1940-1980)³ y espacialidad (Medellín) en el desarrollo y transformación de las estudiantina o liras,⁴ desarrollo que se generó a partir del surgimiento y crecimiento avasallador de las industrias discográficas y productivas acentuadas en Medellín (modernidad). La metodología implementada por Rendón permite acercarnos a los actores de las estudiantinas desde un hecho social, económico y político. Además, señala el autor cómo el desplazamiento forzado del campesino —por la violencia bipartidista— hacia las nacientes urbes, generó nuevas dinámicas para las estudiantinas y la música andina en Colombia.

El recorrido historiográfico que nos presenta Rendón al inicio de su libro, nos remonta hacia finales del siglo XIX, en aquella búsqueda por la música nacional, generada por Pedro Morales Pino, junto con otros colegas, y la oposición encontrada al respecto. Pero más allá de una discusión musical alrededor de dicha polémica, estaba el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, el cual desató una terrible violencia acentuada en las zonas rurales del país, y como ya se ha mencionado, ocasionó la migración de miles de campesinos a las ciudades. Es decir, más allá de una búsqueda sincera, por aquellos músicos y compositores de la época para formar una identidad nacional, lo que se estaba gestando desde las élites políticas era el desprecio por la diversidad, por la otredad, como lo indica Ospina (2008), haciendo referencia a la violencia de los años 50 entre conservadores y liberales; más que una guerra entre líderes políticos de cada partido, realmente fue una masacre entre los pobres, entre los campesinos, el pueblo que se creyó y se cree pertenecer a uno de estos bandos. Dicho conflicto asoció las músicas

¹ Héctor Rendón se ha formado musicalmente dentro del ámbito de las cuerdas andinas y las estudiantinas, por ello este trabajo tiene un marcado componente autoetnográfico.

² Es William Ospina quien atribuye este nombre.

³ El autor selecciona este periodo de tiempo en el cual se desarrolló la industria discográfica (1940), y se da la transformación multimedial de la misma (1980) hacia la industria del entretenimiento.

⁴ Es interesante indicar que este término quedó arraigado de cierta forma en Antioquia, mas no en el resto de la zona andina. Además, el término lira se le acuña a un lutier de finales del siglo xix, y que tanto su taller como los cordófonos que fabricaba tenían por nombre “Lira”.

populares y/o tradicionales al movimiento liberal; y las músicas “clásicas” a una ideología conservadora, lo cual ocasionó la casi desaparición de una estética nacional que reflejó nuestra identidad o, en términos de Ospina (2015), nuestra identidad mestiza.

El libro de Rendón está organizado por cuatro capítulos y dos anexos: en el primer capítulo explica el surgimiento de las lirras y estudiantinas en Medellín y su relación con la música de cuerdas pulsadas españolas; el segundo capítulo indica los usos y prácticas sociales, culturales, artísticos y musicales que giraban en torno a estas agrupaciones entre 1940 y 1980; el tercer capítulo muestra la construcción de un imaginario colectivo sobre la identidad nacional, la entrada de las estudiantinas al mundo de la industria cultural y discográfica, y su constante transformación dentro de este sistema, también conocido como proyecto de modernización; el cuarto y último capítulo es un homenaje que el autor rinde a las agrupaciones, directores y músicos de las estudiantinas en la Medellín de los años 40 al 80. Los anexos son, como el mismo Rendón lo menciona, un inventario de las grabaciones que las estudiantinas realizaron durante el periodo cronológico abordado por el autor.

Se evidencia entonces, en el desarrollo de los capítulos, todo un marco teórico en torno a las condiciones sociales y económicas que se dieron en Medellín, con énfasis en el papel decisivo y definitivo que ocupó la industria y la modernidad frente a las estudiantinas. La industria productiva y cultural fue importante para la divulgación masiva de las estudiantinas y de la música colombiana (no solo la andina, incluso músicaailable e internacional de acuerdo con las demandas de la época), lo cual dio como resultado el resurgimiento del imaginario de música nacional que se vivió con Morales Pino.

Como lo señala el autor, este aparente fortalecimiento de las estudiantinas tiene su lado oscuro frente a la “modernidad”, indicado por las condiciones económicas dadas a los músicos que grababan en los diferentes sellos discográficos, por ejemplo. Los relatos realizados por Rendón, acerca de estas dificultades, son una crítica al papel que ha cumplido la industria cultural frente a las condiciones sociales de los músicos.

Además del trabajo histórico y social que recoge el profesor Héctor Rendón en su tesis, hace un listado analítico, descriptivo musical y discográfico de más de 50 estudiantinas, en su mayoría conformadas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, lo que constituye un merecido reconocimiento que probablemente se queda corto para aquellos músicos invisibilizados por la industria y la modernidad. Músicos, compositores, pedagogos, directores e investigadores que se dieron a la tarea de re-inventar, re-definir y pensar las músicas andinas colombianas, sus espacios de formación y divulgación.

Este es un trabajo extenso, juicioso y bien elaborado, a partir del contraste que el autor realiza de las fuentes seleccionadas (entrevistas, archivo documental, audios, etc.); no obstante, es necesario continuar la reflexión sobre el actual desempeño de los músicos y las agrupaciones que hoy hacen música de los andes colombianos, dejando algunos interrogantes para seguir construyendo y analizando en torno a la tesis y/o discusión propuesta por el profesor Rendón: ¿Cuáles son las actuales políticas de estado que

apoyan las músicas andinas colombianas y sus protagonistas? ¿Qué labor social cumplen hoy las estudiantinas en Medellín y como se desenvuelven económicamente? ¿Qué espacios existen para estas músicas, agrupaciones, músicos, compositores y directores que dinamizan y fortalecen el intercambio de estas músicas? ¿De qué manera ha incidido la globalidad en el desarrollo de las músicas y los cordófonos de la zona de los andes colombianos?

La música andina de Colombia hoy no está en los medios masivos de difusión ni es de gran interés para la industria cultural, pero se ha generado un espacio dentro del ámbito académico, aun cuando está extinta en el imaginario de la modernidad como parte de la identidad nacional. Este es, entonces, un trabajo que merece ser resaltado en el ámbito académico, en las universidades especializadas en el tema de las músicas colombianas y latinoamericanas, desde los pregrados y posgrados, con el ánimo de dar continuidad a esta reflexión y construcción histórica que resignifica nuestras músicas.

Referencias

Ospina, W. (2015). *América mestiza*. Bogotá: Penguin Random House.

Ospina, W. (2008). *¿Dónde está la franja amarilla?* Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Rendón Marín, H. V. (2009). *De liras a cuerdas. Una historia social de la música a través de las estudiantinas*. Medellín, 1940-1980. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.