

RESEÑA DE LIBRO

Ochoa Escobar, J.S. (2018). *Sonido sabanero y sonido paisa: la producción de música tropical en Medellín durante los años sesenta*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 386 pp.

ISBN: 978-958-781-278-7

Álvaro Ortega Gutiérrez
 Maestrando en Músicas de América Latina y el Caribe
 Universidad de Antioquia
 Correo electrónico: duwua.ortega@gmail.com

Durante la primera mitad del xx surgieron en Medellín y otras ciudades del país, una serie de grupos que consolidaron unos repertorios y unas sonoridades musicales particulares como producto de realidades sociales que favorecieron el relacionamiento entre músicas populares tradicionales y músicas populares masivas. El reconocimiento alcanzado por grupos como Los Teen Agers, Los Graduados, Los Hispanos y Los Golden Boys fue, en parte, un logro que se cimentó en la consolidación de grupos precursores como La Sonora Cordobesa, Los Corraleros de Majagual, Pedro Laza y sus Pelayeros, y las reconocidas orquestas de Pacho Galán y Lucho Bermúdez. De esta manera, la materialización del sonido sabanero y del sonido paisa se obtuvo, por un lado, gracias a la interacción de diferentes agentes claves en el circuito de las producciones culturales y, por otro, debido al empuje de medios como los gramófonos, el cine y la radio. Fue una interacción compleja y particular que se consolidó en el imaginario de la música tropical colombiana en los años 60.

Este escenario es enmarcado en el segundo libro del investigador Juan Sebastián Ochoa Escobar, quien analiza acertadamente la interacción entre las músicas tradicionales y populares colombianas que dieron origen a la consolidación del que-hacer musical de diferentes grupos e individuos. Este texto examina el papel de la industria cultural en la configuración de unas sonoridades específicas en los contextos regionales costeños y paisas. Ochoa se apoya principalmente en numerosas semblanzas biografías construidas etnográficamente, sin dejar de lado la consulta de fuentes documentales de archivo hasta ahora inexploradas. Así, este texto presenta un modelo de investigación multidisciplinario que se nutre de herramientas propias de los estudios culturales, la musicología, la sociología y la historia.

Entendiendo la producción musical como un proceso que indaga en las transformaciones históricas y sociales que favorecieron el surgimiento y estructuración de repertorios particulares, el primer capítulo trata la configuración de la música tropical colombiana, en la cual incidieron directamente las músicas del gran Caribe, creando “influencias de ida y vuelta” entre lo tradicional rural y lo masivo urbano, así como un devenir no lineal entre lo popular tradicional a lo popular masivo. El segundo capítulo se centra en caracterizar el sonido sabanero, evidenciando cómo la figura del productor musical puede matizar la creación de un estilo sonoro al interactuar directamente con los músicos. De esta manera, los músicos, los productores y las músicas se vinculan conjuntamente en la producción de repertorios para consolidar el sonido sabanero.

En el tercer capítulo, el magíster en Estudios Culturales y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, caracteriza el sonido paisa que, en contraste con el sonido sabanero, exhibía una distinción de clase al priorizar una imagen más “estilizada” y una predilección de espacios en detrimento inicial del profesionalismo sonoro. En este capítulo también se introduce el concepto de modernización fetichizada, donde la hibridación de diferentes elementos presentes en las matrices musicales caribeñas, analizadas en primer capítulo, se fusionan con una imagen modernizante. En el cuarto capítulo se examinan los contextos de producción, distribución y consumo, apoyados en la noción de mundo del arte de Becker (1982):

aquí se aborda específicamente el papel de los músicos y los productores, dedicando un énfasis especial al proceso de producción. En tal sentido, Ochoa realiza una novedosa mirada al mundo de música tropical colombiana para comprender cómo influyeron las relaciones de estos actores en la creación, difusión y consumo de ambos sonidos. El último capítulo se concentra en analizar el concepto de lo carnavalesco, propuesto por el filósofo y crítico literario Mijaíl Bajtín (1965). En este apartado, lo carnavalesco es declarado por el autor como matriz cultural, siguiendo el análisis de Francisco Cruces (2008) a los planteamientos de Jesús Martín-Barbero. Para el autor, la jocosidad presente en gran parte de los repertorios de la música tropical de los años 60 es vista de manera particular. Posteriormente, se describen las conclusiones generales, que son producto de la disertación doctoral del autor, bajo la dirección del también doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Oscar Andrés Hernández Salgar.

Finalmente, este texto está acompañado de una abundante lista de referencias bibliográficas que dan cuenta de un ejercicio intenso del investigador, pasando por autores como Orlando Fals Borda, Peter Wade, Ana María Ochoa, Julio Mendívil, Carolina Santamaría, Walter Mignolo, Pierre Bourdieu y Jean-Jacques Nattiez, entre muchos otros, que ayudan al lector a complementar, si así lo desea, los elaborados planteamientos que se ofrecen. Una revisión atenta de esta bibliografía también le dará al lector una imagen clara de la metodología de análisis interdisciplinar empleada por Ochoa.

En consecuencia, se trata de un estudio importante en el campo de la investigación musical, que indaga de manera profunda, rigurosa y específica en los fonogramas como objetos válidos de conocimiento y estudio, para abordar temas complejos, como los contextos de producción, distribución, promoción y consumo de la música como producto cultural, así como de lo tradicional, lo popular y lo masivo en la música tropical colombiana.

Indudablemente, este trabajo es un loable esfuerzo por construir memoria sobre la cultura popular reciente, que puede interesar a músicos, intérpretes, coleccionistas e investigadores de diferentes disciplinas, puesto que se interna en un período que ha sido poco estudiado entre los académicos dedicados al estudio de la historia de la música popular en Colombia.

Álvaro Ortega Gutiérrez

Maestrando en Músicas de América Latina y el Caribe -Investigación-

Universidad de Antioquia

Correo electrónico: duwua.ortega@gmail.com