

“Latinoamérica y el canon”

Primera conferencia de la Asociación Regional de IMS para América Latina y el Caribe. Casa de las Américas, La Habana, marzo 17-21, 2014.

El tema de esta conferencia, “Latinoamérica y el canon,” nos invita a reflexionar sobre el concepto de panteón cultural (obras, compositores, géneros, ideales sonoros, intérpretes/performers, modelos de interpretación/paradigmatic performances, instrumentos, tradiciones orales, etc.) y sobre las estrategias que regulan la formación, inclusión, exclusión, y persistencia de un corpus expresivo considerado como referencial y capaz de representar una tradición dentro de un determinado contexto histórico. Ni inmutable ni vulnerable a su total demolición, la presencia de un canon (definido como sedimento cultural y no como portador de autoridad estética aunque esa connotación sea inevitable) cumple la función de regular fuerzas de cambio, implantando raíces que contrarrestan el relativismo cultural asociado con la coexistencia de múltiples campos semánticos y pluralidad de discursos.

No nos sorprende que los andamiajes críticos sobre la formación de patrimonios culturales relativamente estables difieran según provengan de Europa, Estados Unidos, o América Latina. Celebramos estas diferencias e invitamos a reflexionar sobre la amplia gama de posibilidades que sugiere el tema desde diferentes perspectivas y campos de especialización. Ante el ocaso de la teoría cultural y sin exhumar discursos superados, nos impulsa el interés en reconsiderar desde América Latina la relevancia del formidable aparato crítico que ha nutrido la formación del canon y el campo de fuerzas que se genera entre su persistencia y su rechazo en nuevos contextos, contemplando una “vuelta a la música” (Egberto Bermúdez) que trascienda texto y acto (Richard Taruskin) y a la vez restablezca la inclusión de códigos, porque, según nos lo dice Héctor Rubio, “Sin conocimiento del código, o con un conocimiento reducido del código, sólo puede haber equívoco” (*Revista Argentina de Musicología*, 5/6 [2004/2005], 229). Recorriendo la trayectoria crítica del concepto en “Canon, hegemonía y experiencia estética” (*Revista Argentina de Musicología*, 5/6 [2004/2005], 17–44), Omar Corrado propone puntos centrales que pueden servirnos de punto de partida para algunas de nuestras reflexiones. Entre ellos,

una nueva consideración de los hechos en tanto materia prima de nuestro trabajo que

supere el solipsismo epistemológico sin abandonar por ello la vigilancia crítica; una mayor sensibilidad hacia la particularidad del pensamiento musical y hacia los aspectos sonoros y expresivos de la música; la historización de los mismos ante el riesgo de absolutización o de exceso analítico; y una recuperación de la discusión sobre el valor, sobre la dimensión estética en su sentido más amplio (39).

Malena Kuss, Coordinadora, ARALC/IMS

Cold Spring, New York, abril 18, 2013

“Latin America and the Canon”

First conference of the IMS Regional Association for Latin America and the Caribbean. Casa de las Américas, Havana, March 17-21, 2014.

The theme of this conference, “Latin America and the canon,” invites us to explore the concept of cultural pantheons (of works, composers, genres, sound ideals, performers, paradigmatic renditions, instruments, oral traditions, etc.) and reflect upon the strategies that regulate both inclusion and exclusion, as well as the construction and resilience of an expressive corpus deemed referential and capable of representing a tradition within a specific historical context. Neither immutable nor vulnerable to total demolition, the presence of a canon (defined as cultural sediment and not as carrier of aesthetic authority, although this connotation might be inevitable) functions as a symbolic anchor amidst forces of change, counteracting the cultural relativism associated with the coexistence of multiple semantic fields and a plurality of discourses.

It does not surprise us that the critical scaffoldings subtending the construction of relatively stable cultural patrimonies differ depending on whether they hail from Europe, the United States, or Latin America. We celebrate these differences and invite reflections on the broad range of possibilities suggested by this theme from different perspectives and fields of specialization. As cultural theory fades and without exhuming discarded discourses, we are compelled to reconsider, from the perspective of Latin America’s history of ideas, the relevance of the formidable critical apparatus that has nourished canon construction and the tensions generated by its persistence and rejection in new contexts, contemplating a “return to music” (Egberto Bermúdez) that would transcend text and act (Taruskin) and restore the inclusion of codes. As Héctor Rubio reminds us, “Foregoing a knowledge of codes, or working from a limited knowledge of codes, can only lead us to fallacies” (*Revista Argentina de Musicología*, 5–6 [2004/2005], 229). Tracing the critical journey of the concept in “Canon, hegemonía y experiencia estética” (*Revista Argentina de Musicología*, 5–6 [2004/2005], 17–44), Omar Corrado proposes some central points that can frame future reflections. These include

a reassessment of “facts” as raw material that can transcend epistemological solipsism without relinquishing critical vigilance; a greater emphasis on music-specific thinking, inclusive of sonority and expressivity; the need to historicize the discourse on music-

specific parameters, thereby averting the danger of absolutism in analytical excess; and a recovery of discussions on value, namely on the aesthetic dimension of music in its broadest sense (39).

Malena Kuss, Coordinator, ARALC/IMS
Cold Spring, New York, April 18, 2013