

“Aquí me pongo a cantar...”

*El arte payadoresco
de Argentina y Uruguay*

ERCILIA MORENO CHÁ

EDITORIAL DUNKEN

Ercilia Moreno Chá es musicóloga egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA, 1965), con estudios de post-grado realizados en la “New York University”. Está especializada en temas de identidad, cultura y tradiciones orales. En el extranjero se desempeñó en el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile (1967-1970). En Argentina, dirigió el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” e investigó para el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, ambos organismos dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación (1971-2008).

Asesoró proyectos de cine documental para el Fondo Nacional de las Artes; coordinó y asesoró proyectos internacionales de investigación para OEA; compartió la coordinación del proyecto “La Voz de los sin Voz” en la región del Cono Sur y evaluó propuestas de declaración de Patrimonio de la Humanidad para UNESCO; asesoró a la “Smithsonian Institu-

tion" (EE.UU.); en distintos proyectos para Latinoamérica.

Desarrolló trabajos de campo en la zona central y el norte chilenos, dirigiendo grupos de alumnos de la Universidad de Chile y efectuando la primera sistematización de los Archivos del Folklore Musical Chileno pertenecientes a dicha Universidad.

En Argentina trabajó en las provincias de Jujuy, Misiones, San Juan, La Pampa y Buenos Aires en diferentes proyectos de investigación relacionados con la música criolla.

Ha realizado numerosas compilaciones musicales y sus publicaciones se hallan en libros, enciclopedias y artículos de revistas especializadas de Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos de Norteamérica.

Por su actividad ha sido distinguida por el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Kónex, la Academia Nacional de Folklore Chileno y Argentino, y la "Japan Foundation".

Publicó numerosos trabajos sobre la temática de este libro, entre ellos: La modalidad del desafío poético en el discurso del payador del Río de la Plata. (2013), Entre la oralidad y la escritura. El caso del payador rioplatense. (2005), Homenaje al payador rioplatense. (2005), El desafío poético cantado como tradición performática latinoamericana. (2004).

Prefacio

Este libro presenta los resultados de veinte años de investigación sobre el arte de la payada y sus principales protagonistas, los payadores. Se basa sobre una profunda etnografía en el área del Río de la Plata, donde ese tiempo fue compartido, vivido y analizado por Ercilia Moreno Chá acompañando a los artistas que practican este arte. Asimismo, la investigación da cuenta también de la expansión contemporánea de las redes culturales de estos poetas repentistas, que nos lleva a las geografías del Caribe y distantes regiones de Iberoamérica, en el ejercicio de una etnografía multisituada.

La elección de Ercilia Moreno Chá se funda en el desafío y también en el deber de abordar un rico tema de nuestro folklore, poco tratado por la investigación académica, para contribuir a completar un vacío en el registro y estudio del arte payadoresco en esta región. No se funda tampoco ni exclusivamente, en la afinidad y el disfrute que el género y su extraordinario despliegue poético pueden despertar en el oyente atento. Nuestra autora reúne en su trayectoria profesional los atributos necesarios para llevar a buen puerto tan inexplorada travesía.

Licenciada en Música, en la especialidad Musicología y Crítica (Universidad Católica Argentina) y estudios de postgrado en Etnomusicología (Universidad de Nueva York), su formación estuvo signada por dos grandes maestros: el musicólogo Carlos Vega y el estudioso del folklore Augusto Raúl Cortazar. Durante la gestión de este último en el Fondo Nacional de las Artes, fue becada para investigar en el área de Expresiones Folklóricas. Allí también realizó el asesoramiento, guiones y banda de sonido de tres películas dirigidas por Jorge Prelorán para dicha entidad, entre 1967 y 1973. Sus investigaciones en etnomusicología la llevaron a trabajar en la Facultad de Artes y Ciencias de la Representación de la Universidad de Chile. Dirigió el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” entre 1979 hasta 1990. Investigó y coordinó proyectos para el *International Council for Traditional Music*, de

la UNESCO; el *Repertoire International de Littérature Musicale*, de la *International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers* y la *International Musicological Society*; el *Smithsonian Institute*, entre otros, publicando además en varias enciclopedias internacionales.

De tal modo, cuando en la década de 1990 inició la investigación sobre el arte de la payada, Ercilia Moreno Chá volcó en esta tarea la experiencia y capacidad de toda una trayectoria dedicada al estudio de expresiones artísticas populares.

Ya concentrada exclusivamente en la temática payadoresca, en calidad de investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, editó en 2005 su "*Homenaje al payador rioplatense*". Se trata de una valiosa selección en disco compacto de diez fragmentos de payadas de contrapunto junto al audio de una conversación con el payador uruguayo Carlos Molina. El Homenaje cuenta además con un pormenorizado estudio introductorio y un folleto que transcribe la poesía cantada. Con esta obra, que contó con el apoyo de los payadores Víctor Di Santo y José Curbelo, nuestra autora resumía y difundía su ya importante investigación. Aquí podría haber culminado y coronado su estudio profundo sobre un arte tan antiguo, nacido en la región al calor de las luchas libertarias de las patrias americanas, así como tan desconocido para quienes no lo practican ni lo siguen.

Es una verdadera suerte, azar o destino, que su vocación y compromiso con el movimiento poético repentista la determinaran a dar forma y luz a este libro, que sintetiza entonces años de indagaciones y recorridos intelectuales, poniendo a disposición de académicos, artistas y público en general, una obra exhaustiva y de consulta enciclopédica. En este aspecto, el libro reúne una combinación de datos precisos de valiosa consulta, junto con un análisis erudito, actualizadas discusiones y fundada bibliografía. Las enumeraciones variadas sobre los medios en donde actúan o han actuado payadores, tanto programas de radio por ellos dirigidos como sellos o discos que han grabado u otros espacios que los convocan, constituyen datos informativos importantes por estar dispersos en muy diversos repertorios. Tales repertorios se presentan por primera vez juntos, en forma exhaustiva, aunque quizás no completa

ni agotada. Tienen el valor de hacer accesible al estudioso e interesado, data diseminada en distintas fuentes y en la propia memoria de los protagonistas.

Pero además de este valor informativo y de divulgación, esas enumeraciones muestran, demuestran y afirman los mejores y más firmes argumentos de Ercilia Moreno Chá: que el propio payador fue quien hizo posible la existencia de su arte, y sobre todo su supervivencia y continuidad. Cuando analiza cómo se forma y aprende este arte, ante quiénes se legitima el payador como tal, cuando desarrolla las maneras en que el payador educa a su público, o analiza los recursos y estrategias que a lo largo del tiempo lo llevaron a seguir en el camino, y por supuesto cambiar y adaptarse, nuestra autora no está idealizando ni presenta datos puros, meras listas informativas.

Por el contrario, está mostrando los múltiples modos en que artistas sin ninguna escuela formal, sin ningún sostén institucional fijo, sin “esponsorio”, “manager”, representantes o mediadores entre ellos y sus audiencias, logran sostener su canto a contramano de las formas consagradas y modernas del arte. Y este argumento central no es nostalgia, pintoresquismo o consuelo, sino simplemente entrar en un mundo “otro” y tratar de entender sus reglas. Es pensar y mostrar que no hay una fórmula ni modo único de arte poético verbal o literario. Y quizás lo más difícil de aceptar y comprender para los custodios del canon y académicos: que esta clase de fenómenos demandan perspectivas de estudio multidisciplinarias, porque no se agotan en la historia cultural, la música popular, o la poética. Ya que son modos de literatura que combinan diferentes lenguajes o códigos expresivos, en los que su preceptiva se moldea por fuera de escuelas o academias; porque, en fin, representan modos de vida y de realización del arte distantes de los modelos convencionales.

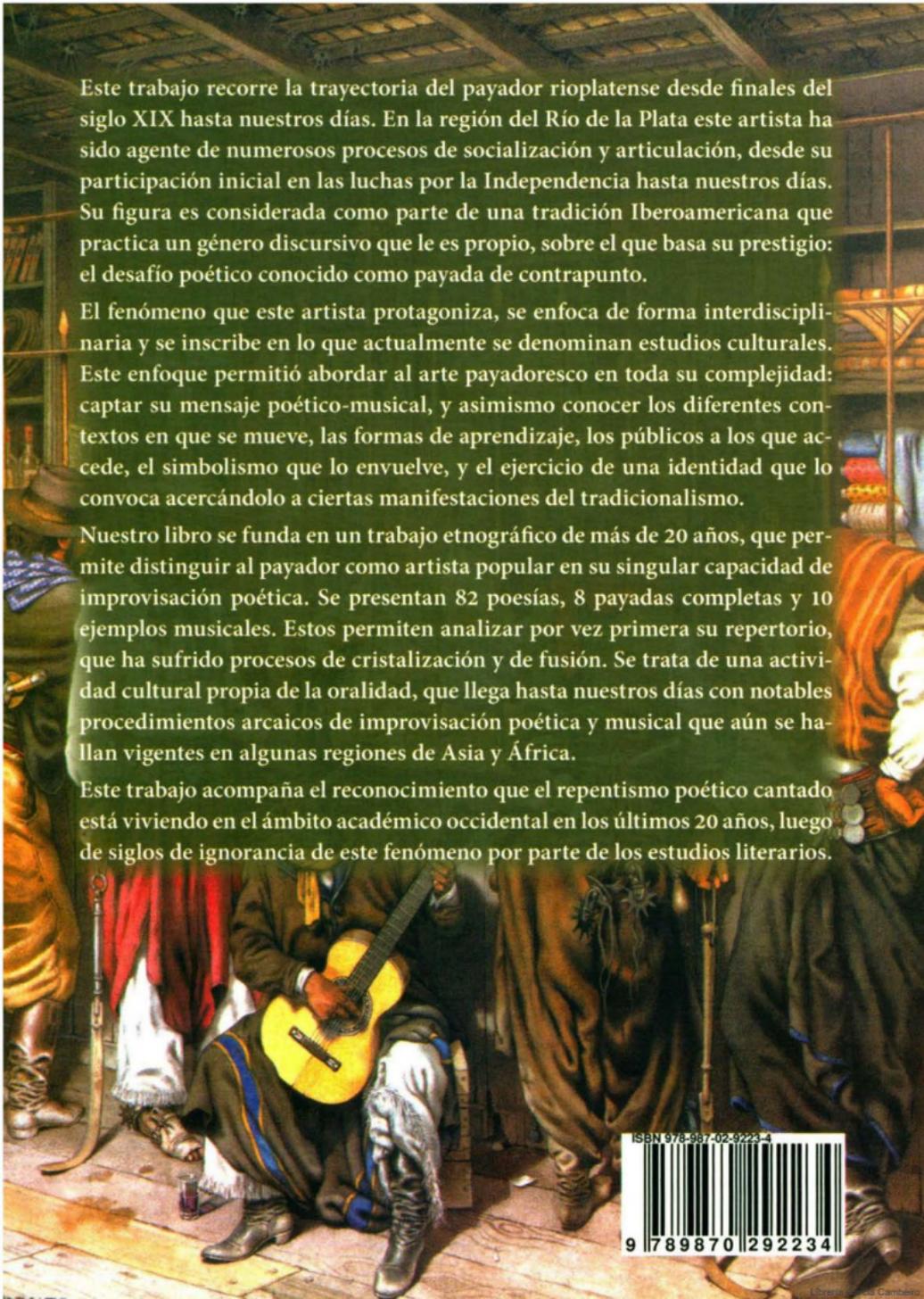
Ercilia Moreno Chá ha definido a la payada “*canto con poesía improvisada*”. Su mirada observa las distintas modalidades que este cantar adquiere en el mundo Iberoamericano, las diversas expresiones y circunstancias en las cuáles se improvisan versos en la región rioplatense, y se detiene en el examen de la llamada *payada de contrapunto*, “*encuentro entre dos payadores que improvisan versos acompañándose*”

de su guitarra", y que remiten en nuestra región a figuras fundantes de la literatura nacional, como el legendario Santos Vega y el gaucho Martín Fierro.

El fenómeno de la payada resulta de difícil clasificación para las disciplinas académicas, como también para las formas modernas de cultura. En principio, porque como acabamos de señalar, el arte payadoril combina diversos lenguajes artísticos, especialmente poesía –oral–, y música –popular tradicional. De modo que este arte se ubica en un área de alteridad conceptual, donde la poesía se expresa en un lenguaje criollista desconocido o desestimado por el canon literario; la música recrea géneros ignorados por la música masiva; y la representación, efímera, única e irrepetible, desafía la noción moderna de un producto artístico perdurable y palpable.

Pero estas dificultades conceptuales chocan sobre todo, con el hecho de que este arte celebra un modo de vida que reafirma valores de profundidad histórica, de exaltación de la palabra y el lenguaje rural y cotidiano, de la opinión fundada, del diálogo improvisado en una escucha atenta, del artista como vocero y cronista de su época, que caminan a contramano de los vientos de la mundialización cultural. La fuerza avasallante de los modelos culturales dominantes suele arrinconar a las formas culturales que no se le someten al desván de los anacronismos, las margina del caudal creativo del arte y las reduce a meras curiosidades de especialistas y nostálgicos.

La autora enfrenta estos prejuicios con algunas interesantes estrategias interpretativas. En principio, ya indicamos el valor informativo y argumentativo de los datos reunidos sobre la copiosa producción, los variados escenarios donde se actúa y perpetua este arte, las redes comunicacionales en las que interactúan los payadores locales y de otras formaciones nacionales/regionales.

A photograph of a gaucho, a traditional Argentine folk musician, sitting on a wooden floor and playing a yellow acoustic guitar. He is wearing a dark jacket, a light-colored shirt, and dark boots. The background shows a rustic interior with wooden beams and other people in traditional clothing.

Este trabajo recorre la trayectoria del payador rioplatense desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. En la región del Río de la Plata este artista ha sido agente de numerosos procesos de socialización y articulación, desde su participación inicial en las luchas por la Independencia hasta nuestros días. Su figura es considerada como parte de una tradición Iberoamericana que practica un género discursivo que le es propio, sobre el que basa su prestigio: el desafío poético conocido como payada de contrapunto.

El fenómeno que este artista protagoniza, se enfoca de forma interdisciplinaria y se inscribe en lo que actualmente se denominan estudios culturales. Este enfoque permitió abordar al arte payadoresco en toda su complejidad: captar su mensaje poético-musical, y asimismo conocer los diferentes contextos en que se mueve, las formas de aprendizaje, los públicos a los que accede, el simbolismo que lo envuelve, y el ejercicio de una identidad que lo convoca acercándolo a ciertas manifestaciones del tradicionalismo.

Nuestro libro se funda en un trabajo etnográfico de más de 20 años, que permite distinguir al payador como artista popular en su singular capacidad de improvisación poética. Se presentan 82 poesías, 8 payadas completas y 10 ejemplos musicales. Estos permiten analizar por vez primera su repertorio, que ha sufrido procesos de cristalización y de fusión. Se trata de una actividad cultural propia de la oralidad, que llega hasta nuestros días con notables procedimientos arcaicos de improvisación poética y musical que aún se hallan vigentes en algunas regiones de Asia y África.

Este trabajo acompaña el reconocimiento que el repentismo poético cantado está viviendo en el ámbito académico occidental en los últimos 20 años, luego de siglos de ignorancia de este fenómeno por parte de los estudios literarios.

ISBN 978-987-02-9223-4

9 789870 292234