

TRANS 15 (2011)
RESEÑAS/ REVIEWS

Daniela Vieira dos Santos. Não vá se perder por aí. A trajetória dos Mutantes. São Paulo: Annablume, 2010. 232 pp. ISBN: 978-85-391-0131-3

Reseña de Álvaro Menanteau (Escuela Moderna de Música, Santiago de Chile)

El texto publicado por Daniela Vieira dos Santos constituye un ejercicio de estudio de la música popular desde la sociología. Pero ya que el universo de la música popular es tan amplio, la autora se focaliza en el caso particular del conjunto brasileño Os Mutantes, clasificado por ella como un grupo de pop-rock. Vieira nos presenta entonces un estudio del pop-rock como objeto de reflexión, enfocado tanto como proceso sociocultural como comercial y creativo.

Para abordar las especificidades de la música popular industrializada se toman recursos teóricos venidos de la historia, la sociología y la semiótica, explicitando la autora su interés por las ideas de Benjamin y Adorno relativas a la cultura de masas e industria cultural. Todo ello se aplica al caso de Os Mutantes, asumidos como exponentes fundacionales de la contracultura en Brasil.

Históricamente la autora sitúa la biografía de Os Mutantes entre 1966 y 1978, considerando su producción más original hasta sus grabaciones de 1972. Inicialmente conformado como trío por jóvenes de Sao Paulo interesados en el rock anglosajón, el grupo formó parte del movimiento tropicalista que se desarrollaba a mediados de la década de 1960 en Brasil. El Tropicalismo representó una renovación de la música local, afectando positivamente a la música popular brasileña gracias a su alto grado de experimentación e hibridismo, heredándoles a los

Los artículos publicados en **TRANS-Revista Transcultural de Música** están (si no se indica lo contrario) bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y mencione en un lugar visible que ha sido tomado de TRANS agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No utilice los contenidos de esta revista para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es>

All the materials in **TRANS-Transcultural Music Review** are published under a Creative Commons licence (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5) You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the webpage: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the contents of this journal for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete licence agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.en>

músicos locales del futuro un amplio sentido de libertad creadora.

En el texto se califica al Tropicalismo como un movimiento experimentalista más que vanguardista, que encarnó una actitud de autocrítica de la música popular brasileña desde su inserción en la cultura de masas. La autora parte de la base que vanguardia sería un concepto y una práctica ligados a la *alta cultura* que, siendo obra autónoma, permanece fuera del mercado de consumo masivo¹; y como ese no es el espacio característico de la vanguardia, Vieira do Santos concluye que el movimiento tropicalista que acoge a Os Mutantes sería entonces una expresión de experimentalismo y no de vanguardia.

Se pone en evidencia que el ambiente tropicalista aportó con su afán de mezcla desprejuiciada, tanto de ritmos como instrumentación, en donde se cruzaban lo moderno y lo arcaico. Se destaca el toque de modernidad expresado por medio de recursos tales como la melodía de timbres (a lo Webern), acordes disonantes, elementos de aleatorismo, sonidos electrónicos, etc. A esto se agrega una importante dosis de humor, que es responsable del carácter lúdico presente en las canciones de Os Mutantes.

Otro aspecto modernista es la relación directa de lo obrado por Os Mutantes bajo la influencia de la música pop de Los Beatles, conjunto que representaba desde 1965 la maduración del mundo del rock anglosajón hacia un universo más expansivo, representado por la música pop. A partir de la publicación del álbum *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* (1967) la práctica y el concepto de la música popular urbana evolucionó integrando un mayor diálogo entre músicas diferentes, lo cual se expresó no sólo en elementos o gestos estilísticos (melodías, armonías, ritmos) sino también en lo concerniente a textos más elaborados, arreglos musicales, estructuras formales y el uso del estudio de grabación como un espacio de creación. El estudio de grabación dejaba de ser el espacio y el momento final en que se fijaba la música; gracias a las nuevas tecnologías de grabación, el estudio pasaba ahora a constituir un elemento tan importante como las fases previas de composición y ensayos.

El citado álbum de Los Beatles tuvo un gran impacto en el modo de hacer música popular. Por una parte, estableció la preeminencia del LP (*long play*) por sobre los discos sencillos (*singles*), permitiendo desarrollar tanto elementos musicales como aspectos conceptuales. A partir de entonces el LP pasó a ser el formato físico preferido para la presentación y comercialización masiva de la música. Por otro lado, el contenido musical del disco *Sgt. Pepper's* cuestionó las

¹ Como exponentes que se hallan en esta situación se mencionan compositores como Schoenberg, Stockhausen, Cage y Boulez.

dicotomías validadas hasta ese momento: Occidente y Oriente, lo culto (representado por una vanguardia rupturista y elitista) y lo popular (representado por lo estereotipado y masivo). Esta situación es analizada en el texto a partir de los profundos cambios que la industria cultural asumió desde entonces, cambios que tuvieron un espacio en el mercado de la música popular. El movimiento tropicalista, y por extensión también Os Mutantes, son parte de este complejo proceso de cambios, los cuales son minuciosamente detallados en el libro de Vieira do Santos.

En varios momentos de este texto se destaca el aporte de Rogério Duprat, como músico externo a Os Mutantes quien aportó con arreglos musicales decisivos para el perfilamiento del conjunto como exponente del experimentalismo de la época. El rol de Duprat en este aspecto bien pudiera ser comparado con lo obrado por el productor George Martin en su trabajo con Los Beatles.

Si bien Os Mutantes no fueron un conjunto de éxito masivo en ese contexto, fueron respetados por su “creatividad musical y por el buen humor, tan evidente en sus primeros álbumes” (p. 24). Uno de sus integrantes afirmó que la base del accionar del grupo fue la tríada constituida por los elementos creatividad-técnica-alegría. Este eje es tomado también por la autora para su investigación, postulando que tal tríada fue evidente en el trabajo del grupo desde los años 60 y hasta mediados de los años 70; entre otras cosas, se pretende entonces descubrir el motivo del cambio de estilo en la estética del conjunto.

En esta publicación Os Mutantes son asumidos como exponentes de la contracultura en el Brasil de su época, y aunque la autora no define en extenso qué se entiende por contracultura, sí la caracteriza y pasa a explorar la definición de lo experimental, asociado a la vanguardia. En este punto es destacable la semejanza con la experiencia realizada por el grupo chileno Los Jaivas en el período 1968 y 1971, experiencia que comparte aspectos significativos con lo obrado por Os Mutantes en Brasil.²

Este trabajo es un ensayo que busca contribuir a la reflexión sobre música y mercado cultural, dividiendo el desarrollo del Tropicalismo en dos fases: una experimental, de ruptura estética con la música popular brasileña de los años 60 (mediante la mezcla de géneros, estilos e instrumentos musicales), y otra fase en que se busca producir música radiable (actitud característica del rock anglosajón de los años 70). Precisamente fue este cambio de paradigma en que Os Mutantes derivaron en los años 70 hacia la categoría de *rock progresivo*, desperfilando el

² Ver Los Jaivas, *La vorágine*, Sony Music Entertainment Chile, 2003.

aporte que representaron ser en la década anterior. Al hacerse parte de un área de la industria cultural en que lo novedoso terminaba derivando en cliché, Os Mutantes terminaron “perdiendo por ahí su inventiva musical” (p. 32). Esta transformación es tan importante que incluso se haya sutilmente expuesta en el título del libro.

Por otra parte, la autora considera la música popular como un espacio en donde se han expresado tensiones y problemas sociales. Ante esto, la canción popular es asumida como un documento socio-histórico, como una “banda sonora” propia de una realidad histórica particular. De ahí la importancia de analizar las canciones de Os Mutantes.

Puesto que la canción popular es entendida como una pluralidad, se nos propone analizarla en sus componentes que van más allá de texto y música y de las típicas dicotomías erudito/popular, arte/entretenimiento, folclórico/comercial, y hegemónico/vanguardista. Para ello se toman recursos de la semiótica para dar cuenta de aspectos simbólicos de las canciones, considerando el análisis de texto, instrumentación, estructura, procedimientos técnicos de grabación, vínculos con otras músicas, etc. El enfoque del análisis empleado por la autora va más allá de los aspectos más convencionales, que giran alrededor del estudio de los poético/verbal del texto. Su mirada se amplía al análisis de la puesta en escena (*performance* es la expresión originalmente usada), lo cual termina destacando aspectos sociales e históricos relevantes para la configuración de una obra musical.

De este modo, en el análisis de las canciones de Os Mutantes son considerados aspectos técnicos tales como la instrumentación eléctrica, la mezcla en el estudio de grabación, los efectos de sonido, y la aplicación de recursos tales como el collage o la cita. Cada uno de estos elementos es revisado a partir de la carga simbólica que contienen, siendo ésta la instancia que la autora aprovecha para aplicar recursos semióticos que nos ayudan a ampliar la comprensión de las canciones escogidas.

Un mérito de este libro es que se lee y entiende con fluidez, lo cual no es un aspecto menor si consideramos que (al menos en Chile, país desde donde surge este comentario) los estudios de música que emplean herramientas semióticas tienden a construir discursos que a poco andar caen en la hiperteorización. Esto último se expresa entonces por medio de un discurso denso y altamente complejo, que no es el caso de esta publicación.

Este trabajo de Daniela Viera dos Santos constituye un ejercicio que abre la posibilidad de ampliar los estudios de música popular latinoamericana hacia áreas aún poco exploradas, más allá de la crónica y lo estrictamente histórico. Por último habría que destacar que en América Latina las

grandes narraciones lineales no existen, y tal vez nunca existan, afortunadamente; así las cosas, las micro-narraciones expresadas en monografías como la presentada en este libro, pueden ser consideradas como contribuciones al autoconocimiento de nuestra cultura mestiza regional, hecho a partir de nuestra música local.

Cita recomendada

Menanteau, Álvaro. 2011. Reseña de “Daniela Vieira dos Santos: Não vá se perder por aí. A trajetória dos Mutantes”. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 15
[Fecha de consulta: dd/mm/aa]