

CONFERENCIA

24 de junio -19 hs.

Aula 1 CEA

Música dispersa

Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital

Rubén López Cano

Palabras clave:

Identidad y modos de existencia de las piezas musicales. Apropiación. Reciclaje musical. Intertextualidad. Préstamos e influencia. Reutilización. Plagio. Música grabada. Autenticidad y discursos de legitimación. Covers y versiones. Remix. Sampleo. Mashup. Memes musicales. Escucha digital. Pacto perceptual.

Citas, alusiones, paráfrasis, apropiaciones, collages, arreglos, adaptaciones, covers, versiones, sampleos, remixes y memes; son formas de visitar músicas preexistentes, apropiarse de algunos de sus elementos y reutilizarlos legítimamente o no, para producir más música. De Hildegard von Bingen a Dj Danger Mouse, todas las culturas musicales de todas las épocas han empleado estos recursos. Pero mientras sus procedimientos son unos cuantos y no han cambiado mucho a lo largo de la historia, su valoración y relación con ideales estéticos, principios legales y discursos de autenticidad y legitimidad artística, se han transformado radicalmente. Si para los compositores de las cortes de Aviñón o Milán del siglo XIV y XV citar ingeniosamente una y otra vez las canciones de los grandes maestros del pasado era un

valor estético en sí mismo que les reportaba reconocimiento y prestigio, con las leyes de propiedad intelectual actuales, Beethoven, Schubert o Brahms no serían más que delincuentes comunes.

La *escucha digital* no se limita a la portabilidad, ubicuidad y recuperación inmediata de nuestros contenidos privados. Es también el acceso súbito, nunca antes visto, a una inconmensurable cantidad de músicas de tiempos y espacios distantes y dispersos. Es la posibilidad de la escucha en serie, casi simultánea, de varias interpretaciones, arreglos, versiones y variantes de la misma pieza y la percepción directa de parecidos y coincidencias entre músicas distintas cuya detección solía ser prerrogativa exclusiva de especialistas. Navegar por la red en busca de la canción, versión o interpretación adecuada, nos revela hasta qué punto las nociones de innovación y originalidad, la creación ex novo, el genio solitario que crea un universo personal sin deudas con su pasado o su entorno inmediato, constituye un ideal que a menudo colisiona con las prácticas reales.

Música dispersa muestra que la creación musical es menos una epifanía y más una conversación infinita entre creadores de todos los tiempos quienes con sus intercambios, apropiaciones y repeticiones, vertebran su propia civilización musical dotando de significado nuestras experiencias auditivas. Nos lleva de la mano por los entresijos de diversos procesos y registros de reciclaje; analiza críticamente los discursos de autenticidad que han mediado en nuestra relación con lo musical desde el papiro hasta el iPad o el móvil; detalla los diversos *pactos perceptuales* implícitos con los que "disculpamos" nuestros placeres con la música grabada; pasa lista a los vanos intentos por reducir la música a objetos cerrados, concluidos y completos y manejables; y propone que el desafío mayor de la reciente remezcla y

reciclaje digital no es su aparente saqueo indiscriminado del descomunal archivo musical atesorado en dos mil años y que ahora parece que se nos viene encima, sino su diáfana capacidad para mostrarnos que la música es un fluir indómito cuyo poder y originalidad está mucho menos afincado en su materia física, sus estructuras o componentes, o incluso en la genialidad inconmensurable de creadores, compositores, productores y postproductores. Su valor emana fundamentalmente de nuestra íntima historia personal con cada pieza, obra o canción.

Rubén López Cano – CV abreviado

Investigador sobre la música y nuestra relación con lo musical, **Rubén López Cano** se ha especializado en retórica y semiótica musicales, filosofía de la cognición corporizada de la música, música popular urbana, reciclaje musical desde la edad media hasta la era mashup, memes y cultura musical digital, musicología audiovisual, diáspora, cuerpo y subjetividad musicales, investigación artística y epistemología de la investigación musical.

Es autor de un centenar de [artículos](#) académicos y de los libros [Música Plurifocal](#) (México: JGH, 1997), [Música y Retórica en el Barroco](#) (Barcelona: Amalgama, 2012), [Cómo hacer una comunicación, ponencia o paper y no morir en el intento](#) (Barcelona: SIbE, 2012), [Investigación artística en música problemas, experiencias y propuestas](#) (En coautoría con Úrsula San Cristóbal) (Barcelona: Fonca-Esmuc, 2014) y [Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital](#) (Barcelona: Musikeion books, 2018).

Es editor del trabajo colectivo [Cognición Musical Corporeizada](#) (*Epistemos* 2, 2013) y coeditor de [Música, ciudades, redes: creación musical e interacción social](#) (Salamanca: Fundación Caja Duero, 2008); [Semiótica Musical](#) (*Tópicos del Seminario* 19, 2008) y [Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América Latina](#) (Caracas: CELARG, 2011).

Dirigió la revista [TRANS- Revista Transcultural de Música](#) (2005-2013) y codirige la colección [Instrumentos para la investigación](#)

[musical](#), ambas publicaciones de la [SIbE-Sociedad de etnomusicología](#).

Pertenece a los consejos asesores de las revistas [L'ESMuC digital](#) (Barcelona); [Boletín Música](#) (Casa de las Américas, Cuba), [ESCENA, Revista de las artes](#) (Costa Rica), [Música Popular em Revista](#) (Brasil); [LIS-Letra, imagen, sonido/Ciudad mediatizada](#) (Argentina), [Revista ARTilugio](#) (Argentina), [Epistemus](#) (Argentina), [Coherencia](#) (Colombia), [Resonancias](#) (Chile), [Vox Popular](#) (Italia), [TRANS- Revista Transcultural de Música](#) (España) e [Impar: Online Journal on Artistic Research](#) (Portugal).

Desde 2003 es profesor de tiempo completo en la [Escola Superior de Música de Catalunya](#).

[Colabora regularmente](#) como docente, conferencista, investigador y asesor, para diferentes instituciones y proyectos de Europa y América Latina.