

ARMONÍAS CULTURALES: EXPLORANDO LA INTERSECCIÓN ENTRE LA HISTORIA DE LA MÚSICA, LA SOCIEDAD Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS

La interrelación entre historia, música y sociedad forma un tejido dinámico y multifacético que revela la complejidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. Estos tres elementos no operan de forma aislada, sino más bien en una sinergia que moldea y es moldeada por sus interacciones recíprocas. La historia puede entenderse como la narrativa continua de los acontecimientos humanos, una crónica que documenta las transformaciones políticas, sociales y culturales que han dado forma a la humanidad. Cada período histórico es un palimpsesto de conquistas, crisis y cambios, que ofrece un registro de las fuerzas que dieron forma a la estructura social.

La música, como expresión cultural y artística, funciona como reflejo y catalizador de cambios históricos y sociales. Desde los cantos litúrgicos de las sociedades antiguas hasta las manifestaciones contemporáneas de la música popular, proporciona una lente única a través de la cual examinar la evolución de los significados y significados colectivos e individuales. Cada género, estilo o forma musical emergente está profundamente arraigado en el contexto histórico y social que lo generó, lo que ofrece información sobre la dinámica cultural.

La sociedad, entonces, es el escenario donde se produce esta interacción entre historia y música. Es el entorno social y cultural en el que estas fuerzas se manifiestan y se desarrollan. Las estructuras, normas y valores sociales influyen tanto en la producción como en la recepción de la música y, simultáneamente, la música puede servir como agente de cambio social, reflejando e incluso promoviendo transformaciones sociales.

El Dossier “**Armonías Culturales: Explorando la Intersección entre Historia de la Música, Sociedad y Expresiones Artísticas**” propone una investigación multidisciplinar sobre la interrelación entre la historia de la música, el contexto social y las diversas formas de expresión artística. Este conjunto de estudios se centra en la análisis y articulaciones entre música y sociedad, considerando la música como reflejo y agente de cambios sociales, culturales y políticos. En este sentido, este dossier pretende presentar algunos análisis de las complejas relaciones entre la sociedad y la diversidad de expresiones musicales promoviendo la reflexión. diferentes campos de estudio, con el deseo de enriquecer nuestra percepción y apreciación de las relaciones entre música, cultura y sociedad.

¿El primer artículo presentado en el dossier es de **Clarissa Figueiró Ferreira** y se llama *¿Es posible una historia social de la música popular gaúcha? Análisis crítico de la producción historiográfica sobre la música de Rio Grande do Sul*. El texto explora la construcción y limitaciones de las representaciones de la música popular en Rio Grande do Sul, analizando cómo la historiografía de la región ha moldeado una visión restringida y muchas veces excluyente de lo que se considera "música gaúcha". La investigación examina cómo las narrativas predominantes perpetúan los prejuicios ideológicos y sociales relacionados con la raza/etnicidad y el género, marginando diversas expresiones musicales y grupos sociales. El estudio propone una revisión crítica de estas narrativas y sugiere la adopción de metodologías decoloniales para ofrecer una visión más inclusiva y representativa. Además, tiene como objetivo desarrollar estrategias educativas y metodológicas que puedan enriquecer la enseñanza y la investigación sobre la música popular de Rio Grande do Sul, promoviendo una perspectiva más amplia y equitativa.

El segundo artículo es de **Gérson Werlang** y se llama *El ascenso del rock progresivo en la Música Popular Brasileña en los años 1960 y 1970 y la continuidad de su influencia en los años 1980*. El trabajo examina el impacto y la presencia del rock progresivo en Brasil, destacando cómo esto. Un género influyente, que surgió en las décadas de 1960 y 1970, dio forma a la música brasileña. La década de 1960 estuvo marcada por la explosión creativa del rock, con el surgimiento de la contracultura, las protestas sociales y íconos como los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan, que ayudaron a definir el rock como una fuerza cultural y musical. Este período también vio la maduración del rock, influyendo en otros géneros como el jazz y la música popular en varios países. Con el surgimiento de estilos como el rock psicodélico, el hard rock y el rock progresivo, Brasil adaptó estas influencias de manera única durante la década de 1970, integrándolas y transformándolas. El texto tiene como objetivo analizar cómo el rock progresivo se incorporó a la cultura brasileña, influyendo no sólo en artistas directamente asociados al estilo, sino también en aquellos fuera de su núcleo original.

El tercer texto se llama **Elementos socio históricos de la música como economía creativa** y fue escrito por **Joel Felipe Guindani**. Este artículo ofrece un análisis teórico-conceptual y sociohistórico de la música en el contexto de la economía creativa. Al introducir la noción de economía creativa, el texto examina la música en su totalidad estética y su papel en la economía contemporánea, caracterizada por el "capitalismo artístico", donde la música actúa como producto y agente de esta interacción entre economía y tecnologías digitales. Además, la perspectiva sociohistórica se utiliza para ampliar la comprensión de la música como un arte complejo y multifacético, abordando su dimensión socioantropológica y su significativo impacto en los ámbitos económico, social y político.

El artículo de **Marcos Kröning Corrêa** titulado **Interacciones entre interpretación, composición, arreglos e improvisación: un estudio discográfico sobre lo hacer musical de los guitarristas-compositores Dyens y Bogdanovic** es el cuarto texto presentado en la revista. Marcos analiza la obra musical de los guitarristas-compositores Roland Dyens (1955-2016) y Dusan Bogdanovic (1955), destacando sus contribuciones como intérpretes, compositores, arreglistas e improvisadores. Ambos son reconocidos como referentes en la historia de la guitarra por su capacidad para integrar estas prácticas en sus carreras. La investigación se centra en un estudio longitudinal de 33 años (1979-2011), que examina sistemáticamente todos los registros registrados por Dyens y Bogdanovic, incluidos los agotados. El análisis, sin precedentes en su enfoque, utiliza las variables de interpretación, composición, arreglos e improvisación estudiadas por Elliott (1995), revelando características y relaciones específicas en la creación musical de cada artista.

Aproximaciones entre músico “independiente”, cultura digital y emprendimiento escrito por **Luis Fernando Lazzarin** presenta resultados del proyecto de investigación “Emprendimiento de uno mismo, cultura digital y procesos creativos: formas de ser músico profesional a partir de la pandemia COVID-19”, que analiza, desde la perspectiva de los Estudios Culturales, las estrategias utilizadas por músicos independientes de Rio Grande do Sul para actuar profesionalmente en diferentes contextos. La investigación investiga cómo estos músicos se relacionan con los imperativos de la cultura empresarial y la cultura digital en la construcción de sus carreras. Además de examinar la autocomprensión de los músicos en sus actividades, el estudio analiza la importancia de la autoformación, la red de apoyo mutuo y las habilidades y competencias necesarias para trabajar en el mercado laboral, especialmente en el contexto de las tecnologías digitales.

Gilvano Dalagna y Jorge Salgado Correia, en el artículo *La investigación artística es creación*, exploran las complejas cuestiones que históricamente se han enfrentado en el

desarrollo y la integración de la investigación artística en las instituciones de educación superior en música. Critica la tendencia logocéntrica hegemónica en la academia, que favorece una relación reduccionista entre intervenciones artísticas y discurso académico, ya sea a través de enfoques conceptuales y teóricos o a través de análisis fenomenológicos y autoetnográficos. Estos enfoques se consideran limitantes porque separan sujeto y objeto, descuidando dimensiones esenciales como las sensoriales, empáticas, tácitas y simbólicas en las experiencias estéticas. El texto propone una alternativa epistemológica denominada “creación episteme”, que integra un discurso narrativo como soporte de la intervención artística.

El séptimo artículo es de **Carlos Gregório dos Santos Gianelli** y se llama *Lo Modernismo, lo Moderno y lo Nacional: enfoques estéticos en la producción musical radiofónica de Radamés Gnattali*. El texto explora la trayectoria y producción musical del maestro Radamés Gnattali, su relación con los presupuestos estéticos modernistas en el campo musical y su contribución a la construcción de un nuevo sonido moderno para la música brasileña entre las décadas de 1930 y 1950. El autor analiza el inicio de la producción musical radiofónica de Radamés en Rádio Nacional y el proceso de preparación de los arreglos para la grabación de la canción “Aquarela do Brasil”, compuesta por Ary Barroso.

El Dossier se complementa en este volumen de **História: Debates e Tendências** con dos artículos libres más. El primero es de **Diego José Baccin**, y se llama *Historia social de la propiedad urbana*. Este artículo analiza la historia social de la propiedad, centrándose en las condiciones de acceso y permanencia sobre el suelo en la interfaz entre el campo y la ciudad, proponiendo una reflexión sobre lo que el autor llama "historia social de la propiedad urbana" o "cuestión agraria de la ciudad". propiedad ". La investigación se enmarca en un campo emergente que amplía la concepción de lo que se considera un problema de investigación en la Historia del Mundo Rural. El objetivo es establecer un nuevo lugar epistemológico para las investigaciones centradas en la propiedad de la tierra, destacando las realidades urbanas dentro de los estudios rurales.

El segundo artículo libre, titulado *Perspectivas sobre la industrialización tardía de la periferia capitalista basado en las reflexiones de Alice Amsden y Deepak Nayyar*, fue escrito por **Águida Cristina Santos Almeida**. Se trata de una reflexión sobre la industrialización tardía de la periferia capitalista, basada principalmente en los análisis de Alice Amsden y Deepak Nayyar, cuyo propósito es señalar las diferencias encontradas en las estrategias industrializadoras emprendidas por los países de la periferia latinoamericana y algunos países de la periferia capitalista. la periferia asiática.

Los artículos presentados en este Dossier, **“Armonías culturales: Explorando la intersección entre la historia de la música, la sociedad y las expresiones artísticas”**, revelan la riqueza y complejidad de las interacciones entre la música, la historia y la sociedad. Cada contribución ofrece una perspectiva única sobre cómo se entrelazan estas esferas, abarcando todo, desde la historia social de la música popular hasta los matices del emprendimiento musical en la era digital, pasando por la investigación artística y la economía creativa. Esta diversidad de enfoques no sólo enriquece el campo de estudio, sino que también amplía la comprensión del papel de la música como reflejo, catalizador y agente de transformación cultural.

En definitiva, el Dossier reafirma la importancia de estudiar la música no sólo como una forma de arte, sino como un fenómeno profundamente entrelazado en las dinámicas sociales y culturales que dan forma al mundo contemporáneo. Esta exploración permite reflexionar críticamente sobre el pasado, presente y futuro de la música, ofreciendo nuevas formas de comprender y valorar su importancia en la construcción histórica.

¡Deseamos una buena lectura a aquellos interesados en la Música y la Historia!

Dr. Alexandre Saggiorato

Universidad de Passo Fundo (UPF), Brasil

Dr. Felipe Batistella Álvares

Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Rio-Grandense (IFSUL), Brasil