

Viviana Silva Rojas. “*Sem Fantasia*”: *Construcciones de género y femineidad en canciones de Chico Buarque*. Tesis para la obtención del grado de Magíster en Musicología Latinoamericana. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2016, 121 pp. Profesor guía: Dr. Daniel Party Tolchinsky; Coguía: Dr. Fernando Pérez Villalón.

Esta investigación tiene por objeto indagar sobre las diversas formas en que se construye el género y de qué modo diversas prácticas sociales, culturales y musicales han contribuido a perpetuar estereotipos de lo femenino y lo masculino. De este modo, mediante el análisis de texto, música y performance de una selección de canciones del compositor brasileño Chico Buarque, que tienen como característica común el estar escritas en primera persona desde la perspectiva femenina, se exploran, analizan y describen diferentes configuraciones de género presentes en las canciones del artista.

Este trabajo está dividido en tres capítulos. El primero “Chico Buarque de Brasil” presenta al compositor, su vida y una revisión general de su obra y su fuerte impacto en la cultura brasileña y latinoamericana. La continua tematización de personajes excluidos o silenciados por la sociedad, nos lleva a reflexionar acerca del concepto de alteridad, para enseguida indagar sobre el origen de su producción musical y temática, que dejan al descubierto una fuerte vinculación con la tradición del samba de los años treinta. El segundo capítulo “La perspectiva femenina en las canciones de Chico Buarque” se inicia con una revisión de las diversas publicaciones e investigaciones realizadas en torno a la representación femenina en la obra buarqueana, para luego analizar la evolución de la figura de la mujer en la obra del compositor, concluyendo con el análisis de dos arquetipos clásicos de femineidad en la música popular: la madre y la prostituta. Mediante este análisis es posible observar como el compositor da lugar a representaciones femeninas complejas y transgresoras, desmitificando y diversificando las representaciones convencionales. Por último, el tercer capítulo “‘Sem Fantasia’: construcción de música y performance” propone un análisis comparado de tres versiones de la canción “Sem Fantasia” (1968), que permiten ilustrar las diversas interpretaciones que puede tener la canción popular de acuerdo a su multiplicidad textual. Esto permite demostrar que más que un objeto, la canción es un proceso dinámico que se reinscribe y significa de acuerdo a sus contextos.

Como idea central se propone que el repertorio de Chico Buarque –específicamente aquellas canciones escritas desde la perspectiva femenina en primera persona–, introduce una visión crítica poco común en el cancionero popular poniendo en tensión las construcciones de género y femineidad tradicionalmente aceptadas. Las diversas interpretaciones y re-interpretaciones de estas canciones permiten observar que el género y las denominadas “expresiones de género” se construyen performativamente, y se significan dentro de un entorno y una práctica social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURNS, LORI

1997 “‘Joanie’ Get Angry. K. D. Lang’s Feminist Revision”, en John Covach y Graeme M. Boone (editores). *Understanding Rock: Essays in Musical Analysis*. Nueva York: Oxford University Press, pp. 93-112.

HUBBS, NADINE

2014 “Música del ‘cuarto género’. Morrisey y la política sexual del contorno melódico”, en Fruela Fernández (editor). *The Smiths. Música, política y deseo*. Madrid: Errata Naturae, pp. 145-182.

WHITELEY, SHEILA

2000 “The Lonely Road. Joni Mitchell. Blue and Female Subjectivity”, *Women and Popular Music. Sexuality, Identity and Subjectivity*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 78-94.

MENESES, ADELIA BEZERRA DE

2001 *Figuras do feminino na canção de Chico Buarque*. São Paulo: Ateliê Editorial.

Viviana Silva Rojas
Profesora de Educación Musical
Magíster en Musicología Latinoamericana
Universidad Alberto Hurtado, Chile
viviana.silva@pucalan.cl