

La música popular y su uso en contextos religiosos en América Latina, ¿perspectivas locales o reacciones globalizantes?

Claudio Ramírez Uribe | Dpto. de Música, Universidad de Guadalajara (México)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5942>

Me interesa reflexionar en torno a las expresiones musicales y su imbricación con las identidades de la compleja y plural región latinoamericana, la cual es resultado de coaliciones, encuentros e intercambios transculturales a lo largo de más de 500 años (Ortiz 1999). En concreto, me centro en cómo el fenómeno religioso, principalmente el de denominaciones cristianas, utiliza la música popular como vehículo transmisor y discursivo. Desde el comienzo del proceso de colonización y consolidación de la hegemonía hispano-católica en la región, las esferas religiosas, seculares y populares multiculturales se entreveraron con las prácticas musicales para producir símbolos y espacios con significados polivalentes y transcontinentales (Ramírez Uribe 2024).

A lo largo del siglo XX, la cultura global/popular en Latinoamérica sufrió otro proceso adaptativo, que dependió cada vez más del mercado internacional y el impacto ideológico, económico y político del capitalismo, provocando una noción de música popular “panlatinoamericana” en un fenómeno que Juan Pablo González llamó “colonialismo sonoro” (2011, 93). En el caso de las músicas populares, la incipiente industria discográfica estadounidense, afincada en Nueva York y posteriormente también en Miami y Los Ángeles, comenzó a amasar un catálogo de artistas latinoamericanos para el desarrollo de una escucha más homogénea en la macroregión (Ramírez Uribe 2020, 156).

En las primeras décadas del siglo, ciertos lenguajes musicales regionales empezaron a ser cada vez más comunes y “populares” gracias a la penetración capitalista, al mismo tiempo que se forjaban como estereotipos moldeadores de identidades nacionales y regionales: las canciones y corridos mexicanos se conocían en

Argentina y los tangos rioplatenses se bailaban asiduamente en ciudades de los Andes colombianos como Medellín y Bogotá. Asimismo, las cumbias y porros de Colombia comenzaron a penetrar en las escuchas mexicanas, peruanas y argentinas, y la música popular cubana y caribeña, como el danzón, el bolero, el son y los merengues dominicanos, inspiraban a compositores de todas las regiones para también alimentar las demandas locales de entretenimiento musical-danzario. Para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el imaginario en torno al “sonido latino” ya estaba plenamente establecido en la industria del entretenimiento global.

Si se retoman los planteamientos de Robertson (1994, 33-52; 1995, 25-44), estos intercambios y entrelazamientos a niveles macro y micro en Latinoamérica, región asumida por Burke como ejemplo de hibridación, están desarrollando un efecto “glocal” (2010, 64-82). Esto refiere a que los fenómenos generales implicados en la “cultura global” nunca son homogéneos, sino totalmente adaptativos y dependientes de su aclimatación a los medios geográficos y socioculturales locales, de ahí su efectiva penetración (Moreno Cabanillas y Svriz Wucherer 2025, 10-12). Así, se puede apuntar a una interpretación de los constructos socioculturales y religiosos, muchas veces transmitidos y preservados por la cultura popular, o la universalidad, si se siguen los planteamientos de Žižek (1998), ya que esta suele ser moldeadora de valores y modera el comportamiento social de los individuos (Forbes 2005, 5). Tanto Forbes como Žižek identifican la construcción de lo popular a partir de cómo los elementos hegemónicos y subalternos de una sociedad se pueden relacionar con dicho discurso. Empero, estos autores son conscientes que la hegemonía dirige la cultura popular, principalmente, desde los

medios masivos de difusión y del control de la información (Žižek 1998, 138-139; Forbes 2005, 3).

Asimismo, y de la misma manera que la música como fenómeno social, la religión, como concepto e institucionalización de creencias, espiritualidades y símbolos, se encuentra anclada a la vida diaria de las personas, como seres culturales (Vallverdú 2008, 81). Quizás por ser omnipresente en la cotidianidad, la religión y sus implicaciones siguen siendo complejas de entender. Para Chidester, la religión es una composición de metáforas que se mueven y adaptan a las prácticas culturales (1996, 744-745). Estas metáforas adaptativas, acorde con Vallverdú, son símbolos preservados y significados en la vida cotidiana de los individuos y los colectivos (2008, 80-81); dicho de otro modo, se encuentran y se nutren de la cultura popular. Un ejemplo es cómo el cristianismo, en sus diferentes denominaciones, ha logrado adaptar sus dogmas con los valores éticos y la moralidad del mundo occidental, al grado que parecen indivisibles (Žižek 1998, 166). Por esta interacción entre esferas de universalidad es que Morais enfatiza el análisis de las implicaciones políticas y sociales de las prácticas religiosas (2013, 8). Acorde con Forbes, la relación entre los espacios y símbolos religiosos y populares son altamente complejos. Estos no son unidireccionales, sino que se retroalimentan e influyen en diferentes niveles. En su metodología de análisis de este fenómeno, dicho autor plantea cuatro niveles de interacción (Forbes 2005, 9-17): a) religión en la cultura popular; b) cultura popular en la religión; c) la cultura popular como religión; d) religión y cultura popular en diálogo.

Un ejemplo del inciso b) (cultura popular en la religión) es una ocasión, hace ya un par de años, en la que me di cuenta de que los miembros del coro y los músicos del templo de María Auxiliadora (Guadalajara, México) utilizaban canciones de Bob Dylan con letras de contenido religioso, como reemplazos para las partes cantadas del ordinario de la misa. Dicho sincretismo, que cambiaba las letras de protesta y conciencia social de un cantautor estadounidense por textos de contenido católico, buscaba hacer de la misa una experiencia accesible,

atractiva y comprensible para las personas asistentes en el templo. La persona que dirigía el coro estaba apelando a la cultura popular global para contextualizarla a su realidad y necesidad social inmediata. Por otro lado, un ejemplo del inciso a) (religión en la cultura popular) es el merengue *Las Avispas* de Juan Luis Guerra, quien se convirtió al cristianismo a mediados de los 1990 (Godoy de Danielson y Danielson 2017, 84). Este tema forma parte del álbum cristiano *Para ti* (2004), el cual es la única producción enteramente con contenido religioso en el catálogo de Guerra. Lo más significativo de *Las Avispas*

Templo María Auxiliadora, Guadalajara (México) | foto Claudio Ramírez Uribe

Juan Luis Guerra en Guatemala | foto Keneth Cruz

es la interesante construcción de su lírica metafórica basada enteramente en citas directas o paráfrasis de la *Biblia* (Agencias 2020). Al estar anclada en mares de la música cristiana y la música secular latina, con un estilo de merengue ágil, la canción obtuvo de manera simultánea los premios Billboard a Gospel-Pop y Merengue Tropical del 2005 (Milenio Digital 2022). A su vez, al “pertenecer a ambas universalidades” (la de la religión y la del capitalismo, reflejado en el mercado musical latino) provocó que *Las Avispas* fuera plenamente adoptada por audiencias seculares, en los países hispanohablantes y EE.UU., principalmente. La última ocasión en la que escuché este merengue en público, junto con una amplia selección de música latina para bailar (salsa, merengue, cumbia, reguetón, etc.) fue en noviembre del 2022, mientras me encontraba en la sección de comida de *El Gato Night Market* de Union Ave, en Los Ángeles (EE.UU.), un espacio completamente secular.

Como puede verse, el medio inmediato impone condicionantes para que el fenómeno de la globalización se termine por producir. En el contexto de las músicas con contenido religioso en América Latina, se aprecia una constante interacción e influencia de la cultura popular y los contextos más próximos de sus protagonistas. Existen necesidades espirituales y religiosas que son universales, pero las circunstancias locales y globales son fundamentales para terminar de significar los fenómenos. El caso de *Las Avispas* resulta paradigmático. Dentro de los modelos dominantes del mercado internacional de la música latina, Guerra logró confeccionar un discurso metafórico de profundo contenido personal y religioso. A su vez, el lenguaje cultural popular puede ser retomado por los individuos para que sirva a sus necesidades inmediatas, como es el caso del coro de la iglesia de María Auxiliadora de Guadalajara. En este ejemplo, las melodías de Bob Dylan se convierten en vehículos de mensajes religiosos. Sus protagonistas reaccionan a los hechos y circunstancias globales y se los apropian para impactar a la escucha de una manera profunda. Así, los fenómenos musicales, al ser productos humanos, siempre estarán en medio de esta dicotomía, tensa y compleja.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencias (2020) Juan Luis Guerra y los doce versículos de “Las Avispas.” *Evangélico digital*, 18 de julio de 2020. Disponible en: www.evangelicodigital.com/cultura/14601/juan-luis-guerra-y-los-doce-versiculos-de-las-avispas [Consulta: 15/07/2025]
- Burke, P. (2010) *Hibridismo cultural*. Chaparro Martínez, S. (trad.). Madrid: Akal
- Chidester, D. (1996) The church of Baseball, the fetish of Coca-Cola, and the potlatch of rock'n'roll. *Journal of the American Academy of Religion*, vol. 65, n.º 4, pp. 743-765
- Forbes, B.D. (2005) Introduction: Finding religion in unexpected places. En: Forbes, B.D. y Mahan, J.H. (ed.) *Religion and popular culture in America*. Berkeley: University of California Press, pp. 1-20
- Godoy de Danielson, K.J. y Danielson, R. (2017) Música pentecostal en la plaza pública: Las canciones cristianas y la música de Juan Luis Guerra. *The Asbury Journal*, vol. 72, n.º 1, pp. 78-94
- González, J.P. (2011) Colonialidad y poscolonialidad en la escucha. América Latina en el cuarto centenario. En: *Música, Musicología y Colonialismo*. Montevideo: Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, pp. 81-100. Disponible en: <http://www.cdm.gub.uy/wp-content/uploads/2014/11/CDM-C2009-81-100-González.pdf> [Consulta: 16/07/2025]
- Jindra, M. (2005) It's About faith in our future. Star Trek fandom as cultural religion. En: Forbes, B.D. y Mahan, J.H. (ed.) *Religion and popular culture in America*. Berkeley: University of California Press, pp. 159-173
- Milenio Digital (2022) Juan Luis Guerra y su paso por la música cristiana. *Milenio*, 6 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.milenio.com/espectaculos/juan-luis-guerra-y-la-musica-cristiana> [Consulta: 15/07/2025]
- Morais, E.E. (2013) Introdução: A religiosidade de uma perspectiva política. En: *Interfaces entre religião e política em Londrina*. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, FAEPE UEL, pp. 7-11. Disponible en: <http://www.uel.br/grupos-pesquisa/socreligioes/pages/arquivos/livros/ebook%20-%20interfaces.pdf> [Consulta: 16/07/2025]
- Moreno Cabanillas, R. y Svriz Wucherer, P.O. (2025) Introducción: Glocalidades, individuos y resistencias en la historia de América. En: Moreno Cabanillas, R. y Svriz Wucherer, P.O. (ed.) *Glocalidades, individuos y resistencias en la Historia de América*. Madrid: Editorial Dykinson, pp. 10-12
- Ortiz, F. (1999) *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (advertencias de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación)*.

Edición al cuidado de María Fernanda Ortíz Herrera. Madrid:
Editorial Cuba España

- Ramírez Uribe, C. (2020) Del rechazo a la legitimidad. El recorrido de la música andina colombiana en el siglo XIX y comienzos del XX. *Etno: Cuadernos de Etnomusicología*, vol. 1, n.º 15, pp. 124-163
- Ramírez Uribe, C. (2024) “*Venimo con glan contento, de Seviya, plima mía...*” *El análisis del villancico de negro en Puebla de los Ángeles (1609-1658) como vehículo para una propuesta teórica desde los estudios musicales*. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid
- Robertson, R. (1994) Globalisation or glocalisation? *Journal of international communication*, vol. 1, n.º 1, pp. 33-52
- Robertson, R. (1995) Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. En: Featherstone, M., Scott, L. y Robertson, R. (ed.) *Global Modernities*. Londres: Sage, pp. 25-44
- Vallverdú, J. (2008) *Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual*. Barcelona: Editorial UOC
- Žižek, S. (1998) Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional. En: *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Barcelona: Paidós, pp. 137-188