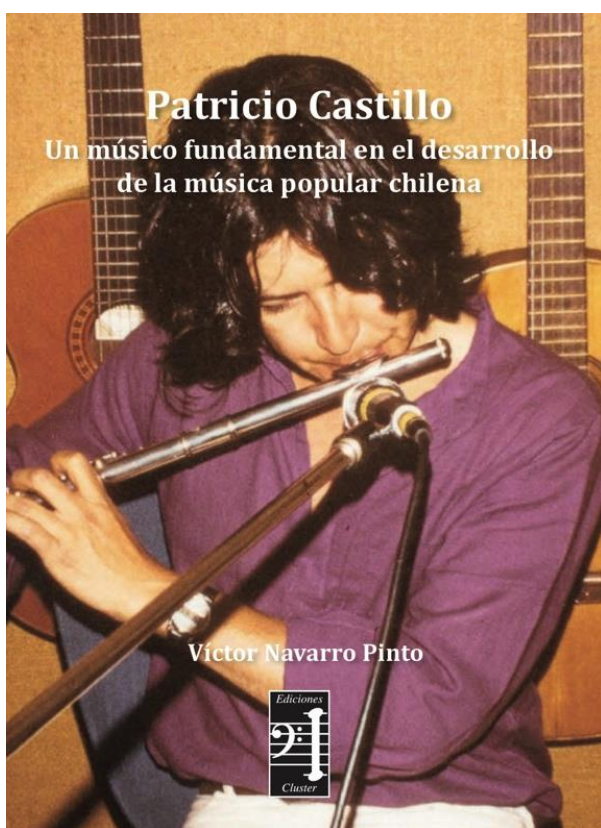

Contrapulso

Revista latinoamericana de
estudios en música popular

Víctor Navarro, 2024. *Patricio Castillo: un músico fundamental en el desarrollo de la música popular chilena*. Valparaíso, Ediciones Cluster, 200 pp.

Rodrigo Pincheira Albrecht
Magister en Humanidades y Arte
Universidad Católica de la Santísima Concepción
<https://orcid.org/0009-0000-3516-9373>
rpincheira@ucsc.cl

<https://www.latiendanacional.cl/shop/product/1lclu001-ind-patricio-castillo-un-musico-fundamental-24309?search=Patricio+Castillo>

Los estudios de música popular han crecido bastante estos últimos veinte años. La afirmación del musicólogo Juan Pablo González en el 2008 (*Revista Transcultural de música*, 2008) continúa vigente y además confirma la renovación experimentada por la musicología desde mediados de los años ochenta con la llegada de los estudios culturales,

Los contenidos de este artículo están bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.

poscoloniales y de género. Del mismo modo, la historia, el periodismo, la literatura y otros campos del saber también han contribuido al interés por estudiar la música popular, reflejada en la proliferación de escritos académicos, ensayos, sitios webs, blogs y libros. Pero no solo se trata de un asunto cuantitativo. En algunos casos, las investigaciones tal vez más interesantes, han realizado provocadores aportes en temáticas muy estudiadas y difundidas.

En el caso de la música popular chilena, por ejemplo, la Nueva Canción y Violeta Parra constituyen los casos de estudio más abundantes y recurrentes. Nuevos antecedentes, fuentes desconocidas, miradas más osadas, cambios de perspectiva, metodologías diferentes y transdisciplinarias, parecen ser algunas de las herramientas válidas para continuar analizando y problematizando ese objeto de estudio y esos y otros casos al interior de la música popular nacional.

Estas herramientas más 12 entrevistas semiestructuradas a Patricio Castillo realizadas entre 2021 y 2023, son los materiales utilizados por Víctor Navarro para visibilizar el testimonio de este singular y versátil músico, y analizar su obra en el devenir de la música popular chilena. El investigador emplea algunas claves de la cultura subalterna siguiendo la línea de historia cultural de Carlo Ginzburg.

Resulta interesante conocer las motivaciones del autor para llegar, finalmente, a este texto. El origen se remonta al año 2019 cuando Navarro preparaba una ponencia sobre la canción “Cai Cai Vilú”, de Víctor Jara que fue presentada en el X Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología. Durante las entrevistas con Castillo para esa ponencia, afloraron nuevos antecedentes y aspectos desconocidos de las narrativas oficiales, especialmente las referidas a su historia y trabajo artístico. Era necesario entonces profundizar en sus opiniones y experiencias al interior de la Nueva Canción Chilena, NCCh, la escena política de la época, la música chilena en el exilio, así como en la obra solista de Castillo (1973-2019). Algo de ello abordó el autor en su ponencia “El mar y la travesía, en la obra del músico Patricio Castillo” (2022), presentada por Navarro en el V Congreso de ARLAC/IMS. La acumulación y el estudio progresivo sirvieron para, posteriormente, estudiar los comienzos del ex integrante del Quilapayún desde 1965 hasta 1973.

De este modo, Navarro estructuró un texto que tiene diferentes entradas de lectura: para el experto que encontrará partituras y análisis musicales, especialmente en algunas de las composiciones más significativas y populares de Víctor Jara en la que se testimonia un trabajo de colaboración y coautoría con Castillo. Algo similar ocurre con canciones de Los Jaivas como “Mira niñita” y “Todos juntos”, así como también con Los Blops. Estos materiales pueden cumplir una función pedagógica y didáctica, útiles para estudiantes y profesores de música. De paso, Navarro retoma un punto clave y objeto de debate en la musicología popular: la vuelta al análisis de la partitura sin desconocer los cambios, nuevos enfoques y complejidades en la música popular en el siglo XXI. Otra posibilidad de lectura es para alguien interesado en una parte, ciertamente clave, en la historia de la música popular chilena entre la NCCh y el exilio. Como si fuera poco, cabría leer el texto en clave política, pues hay un subtexto acerca de las fricciones partidarias desde antes de la Unidad Popular hasta el exilio.

El libro tiene tres secciones: la primera aborda los inicios musicales de Castillo y su profesionalización hasta el golpe de estado. Bitácora biográfica de los tempranos aprendizajes, influencias, su entrada y salida de Quilapayún. También la magnífica y desconocida colaboración con Víctor Jara, el dúo con Isabel Parra y su participación en el sello Machitún. La segunda parte arranca con la experiencia del exilio, el comienzo de su obra solista inspirada en el destierro, así como sus colaboraciones con Isabel Parra, Los

Jaivas, Osvaldo Gitano Rodríguez, y su vuelta al Quilapayún, entre otras historias. Navarro va y vuelve para narrar la trayectoria de Castillo, como dijimos entre los años sesenta y 2019.

Finalmente, la tercera parte presenta su análisis musical. Se exhiben aquí las principales características conceptuales, procedimientos de composición y de arreglo utilizados por Castillo. Para una mayor y mejor comprensión, Navarro presenta tres estudios acerca de la obra solista en las dimensiones relacionales con la Nueva Canción Chilena, el exilio y la difusión de la obra de este creador en Chile. Es sugerente el capítulo llamado “Poética del naufragio”, tropo del Siglo de Oro y metáfora del exilio como dispositivo de pérdida y de travesía obligada y forzada. Navarro abre una ventana para visibilizar la obra y la historia de Patricio Castillo que hasta ahora no ha sido estudiada por la academia, y solo tiene mínimas referencias, salvo los comentarios de Gitano Rodríguez en *Cantores que reflexionan* (2015/1984)

El texto concluye que el patrimonio musical de Patricio Castillo es relevante. Ya sea por su aporte en la composición y arreglos musicales, la utilización y disposición original en lo armónico y melódico, así como por su singular técnica instrumental. Pero eso no es todo. El musicólogo desmonta algunos de los relatos hegemónicos de la Nueva Canción Chilena, proponiendo una relectura crítica de esas narrativas. Ya sabemos lo difícil que es en Chile revisar, remirar o cuestionar a las figuras míticas y legendarias de la cultura. Sin embargo, Navarro lo hace y al menos intenta visibilizar la participación de Castillo en composiciones importantes sin pretender desconocer el trabajo de Víctor Jara, por ejemplo, sino que, todo lo contrario. Se trata, como sabemos, de una estrategia, una nueva práctica de lectura o nuevas actitudes ante una obra musical.

Si ahondamos en las colaboraciones, arreglos y coautoría de Castillo podríamos llegar a la premisa de Roland Barthes en *La muerte del autor* (1993) donde el lector-auditor reconstruye una obra y donde el lenguaje es el que habla no el autor. Más radical es la tesis de Michel Foucault quien pregunta ¿quién es el autor? y ¿qué es una obra? (1999) donde el autor y la obra no son categorías fijas.

Sin embargo, la etnografía utilizada por Navarro podría cuestionarse, a pesar de lo valioso del testimonio de Castillo, al no contrastar esas declaraciones con un número mayor de fuentes. O, dicho de otro modo. ¿Por qué deberíamos creer a fardo cerrado las declaraciones de Castillo?, ¿Nunca hubo antes la posibilidad de hacerlas públicas? Otros argumentos y negligencias del propio músico para con sus aportes parecen algo ingenuas o descontextualizadas.

Finalmente hay una trampa. Esa invisibilización que se denuncia en el texto puede continuar en la portada del libro. Apenas se ve la cara de Patricio Castillo y aparece tocando flauta travesa y no guitarra, que es su instrumento principal. Ese apenas, ese levemente podría ser una condena que Víctor Navarro se propone romper para develar, esclarecer, iluminar con una investigación seria, dedicada y rigurosa, que abre nuevas lecturas y campos de discusión e investigación en la música popular chilena.

Bibliografía

- Barthes, Roland. 1993. *La muerte de un autor. El susurro del lenguaje*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- Foucault, Michel. 1999. *¿Qué es un autor? Entre filosofía y literatura*. Obras esenciales I, Barcelona: Paidós.

Reseña. Víctor Navarro. 2024. *Patricio Castillo: un músico fundamental...*

González Juan Pablo. 2008. “Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina: ¿la gallina o el huevo?”
<https://www.sibetrans.com/trans/articulo/100/los-estudios-de-musica-popular-y-la-renovacion-de-la-musicologia-en-america-latina-la-gallina-o-el-huevo>.

Rodríguez, Osvaldo. 2015. *Cantores que reflexionan, Notas para una historia personal de la canción chilena*. Santiago: Hueders [1ª edición 1984].