

Música y orientalismo: Las representaciones artísticas de las comunidades romaníes

Marina González Varga
Universidad de Salamanca

Partiendo del concepto del otro cultural desde una definición amplia y en relación directa con el imaginario cultural de cada sociedad, analizaremos las representaciones orientalistas empleadas en diferentes culturas como forma de definición de la identidad por oposición.

Tomamos estas representaciones como una forma de entendimiento sobre otras culturas, su impacto en el ámbito social muestra cómo las identidades culturales se articulan en música. Para ello, examinamos los usos de la música como método de dominación cultural.

Los dos ejemplos de caso abordan desde dos perspectivas diferentes las representaciones de las comunidades romaníes. El primero, plantea el rol de la música romaní en su convivencia con otras culturas musicales desde la etnomusicología. El segundo explora las relaciones entre las representaciones de "gitanos" en la música occidental y su perspectiva exótica y orientalista desde la musicología.

PERFORMANCE MUSICAL ROMANÍ EN LOS BALCANES

La idea romántica de los romaníes como gente musical por naturaleza se mantiene hasta la actualidad.

<http://english.svenko.net>

Van de Port describe las dos caras del imaginario del pueblo romaní. La primera como expertos profesionales en música, donde ellos son muy apreciados y necesarios para cualquier tipo de celebración. Los músicos romaníes son vistos casi como un grupo social separado del resto de romaníes. La otra cara, coincide con los estereotipos asociados con la perspectiva orientalista de otros, salvajes, irracionales, peligrosos...

La interpretación musical es así el único espacio donde la comunidad romaní puede compartir una atmósfera de intimidad con grupos no romaníes y donde además son valorados de forma muy positiva; a través de la performance musical las comunidades romaníes encuentran un medio para formar parte de identidades locales. Convirtiendo así este ideal orientalista en una estrategia adaptativa. Además de la música romaní en los Balcanes podríamos mencionar otros ejemplos como el flamenco, el jazz manouche, las brass bands...

Fuente: <https://www.whosampled.com/Fanfare-Ciocărlia/>

GÉNERO Y CLASE EN LA ÓPERA CARMEN

A través del ejemplo de la ópera *Carmen* (1875), de Bizet, podemos ver como son presentados estereotipos de raza, clase y género; manteniendo los prejuicios de peligroso y salvaje asociados a la cultura romaní. La exótica puesta en escena y el controvertido argumento, teniendo en cuenta su época, eran un éxito asegurado dado el interés del público francés por el imaginario generado en torno a España. Susan McClary (1992) realiza un amplio análisis de los diferentes estereotipos desarrollados en torno a la protagonista en esta ópera.

En primer lugar, tenemos a Carmen, el personaje principal, una misteriosa gitana de clase obrera. Por otra parte, la Habanera, que muestra una Carmen seductora, empleando un género que no es ni romaní ni español, sino cubano.

Fuente: <https://www.mariinsky-theatre.com>

Además, podemos ver como se imponen las jerarquías de género de nuestro sistema patriarcal en estas representaciones como forma de subordinación, asociando al *Otro cultural* los estereotipos de género propios de este sistema. Por tanto, Así el concepto de Oriente se relacionaría con la construcción de género femenino, representando así a Carmen como emocional, irracional, sensual e histórica.

Las obras exóticas en la música clásica occidental no están pensadas para coincidir con la realidad de la cultura que se está representando, siguen estereotipos. *Carmen* es un buen ejemplo de la fantasía francesa sobre España.

ORIENTALISMO Y POSTCOLONIALISMO

Tomando el concepto de orientalismo de Edward Said, que lo define como un discurso que representa al *Otro* como un mundo totalmente extranjero y extraño. El orientalismo comprende un imaginario que aborda todos los aspectos de la cultura, esta construcción es creada por y para Europa. Oriente es un término abstracto en el que no se pueden delimitar los territorios que lo componen, por ejemplo, en ciertos períodos España y los Balcanes han sido estudiados y abordados desde este punto de vista. El orientalismo es un discurso occidental de dominación, reestructuración y de autoridad frente a Oriente. La cultura europea ha manipulado y producido el imaginario sobre Oriente (Said 1978, 11).

Foucault plantea el conocimiento, la producción cultural y su manipulación como herramienta de poder postcolonial.

CONCLUSIONES

- El orientalismo se presenta como forma de dominación postcolonialista a través del conocimiento y las artes, se ha desarrollado en la vida cotidiana por medio de estereotipos completamente interiorizados.
- La imagen creada del otro enfatiza la diferencia para hacerle parecer extraño, inferior, salvaje y asociado a ciertos estereotipos de género, creando así un ideal exótico y remoto del otro como categoría general.
- La perspectiva orientalista se aplica también a diferentes niveles, primero entre occidente (europeos)/oriente (no europeos) e incluso dentro de Europa a el "otro interior", denominado así por Marija Dumnić.
- Los estereotipos e ideales románticos sobre la comunidad romaní han llevado a convertir su música un producto atractivo internacionalmente.

BIBLIOGRAFÍA

- BELLMAN, J.: "Musical voyages and their baggage: Orientalism in music and critical musicology", *Musical Quarterly*, 94, 3, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 417-438.
- FOUCAULT, M.: *Surveiller et punir*. París, Gallimard, 1975.
- HEAD, M.: "Musicology on Safari: Orientalism and the Sceptre of Postcolonial Theory", *Music Analysis*, 22, 1-2, New Jersey, Blackwell Publishing LTD, 2003, pp. 211-230.
- KEL, C.: "Groovology and the Magic of Other People's Music", *Ethnomusicology*, Illinois, University of Illinois Press, 2002, pp. 1-10.
- MALVINNI, D.: *The Gypsy caravan: From real Roma to imaginary gypsies in Western music and film*. New York, Routledge, 2004.
- MC CLARY, S.: *Georges Bizet, Carmen*. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- RASMUSSEN, L. V.: "Gypsy music in Yugoslavia: Inside the Popular Culture Tradition", *Journal of the Gypsy Lore Society*, 1, 2, 1991, pp. 211-230.
- SAID, E. W.: *Orientalism*. New York, Pantheon Books, 1978.
- VAN DE PORT, M.: "The articulation of soul: gypsy musicians and the Serbian Other"; *Popular Music Cambridge*, 18, 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 291-308.