

Lo inca y la nación como ficción sonora

Julio Mendivil

Doutor em Etnomusicologia pela Universität zu Köln/Alemanha. Professor do Institut für Musikwissenschaft da Universität Wien/Áustria. Autor, entre outros livros, de *La biografía social de las músicas: la tradición vista por un etnomusicólogo aguafiestas*. Buenos Aires: Gourmet Musical, 2025.
julio.mendivil@univie.ac.at

Lo inca y la nación como ficción sonora

Inca culture and the nation as sonic fiction

Julio Mendívil

WOLKOWICZ, Vera. *Reimaginando la música inca: discursos indigenistas en la música de América Latina, 1910-1930*. Lima: Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024, 284 p.

Reimaginando la música inca: discursos indigenistas en la música de América Latina, 1910-1930 es la versión en español del libro *Inca music reimagined: indigenist discourses in Latin American art music, 1910-1930*¹, con el que Vera Wolkowicz ganó el prestigioso Premio Robert Stevenson de la American Musicological Society el año 2023. Como su nombre lo indica, el trabajo revisa la producción de música de tradición escrita de corte indigenista en las primeras décadas del siglo XX en tres naciones sudamericanas: Argentina, Ecuador y Perú. A decir de la autora, una argentina afincada en el Reino Unido, el libro analiza cómo la civilización incaica o, mejor dicho, una imaginada cultura imperial cuzqueña, fungió como fuente de inspiración para la creación de una música académica nacional por parte de las elites culturales de los tres países en cuestión. El eje vinculante de esta selección territorial, que a primera vista puede parecer arbitraria, lo encuentra Wolkowicz en tres puntos coincidentes dentro de esos discursos: la recurrencia a un supuesto sistema musical incaico de corte pentatónico, la importancia otorgada al estilo poscolonial del yaraví como *pars pro toto* del mestizaje musical en Sudamérica y la producción de óperas nacionalistas de temática “incaica”. La investigación se sustenta en un impecable trabajo bibliográfico de archivo en los tres países, así como en el análisis musical de las partituras de óperas “incaicas” del comienzos del siglo pasado.

El primer capítulo lo dedica Wolkowicz a mostrar el afán panamericanista de los discursos nacionalistas. Al tener las jóvenes naciones latinoamericanas la necesidad de distanciarse culturalmente de la “Madre Patria”, sus eruditos musicales, nos dice, voltearon la mirada a la producción de las poblaciones indígenas que hasta entonces habían ignorado, poniendo en el tapete una serie de dicotomías que pronto pasaran a regir las disputas intelectuales: la relación entre costa y sierra, la cuestión de la raza y las confluencias entre lo académico y lo folklórico o popular. Como bien anota la autora, estos procesos fueron realizados siguiendo modelos occidentales y eurocentristas: lo inca

¹ WOLKOWICZ, Vera. *Inca music reimagined: indigenist discourses in Latin American art music, 1910-1930*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

representaba un factor de legitimación cultural al ser considerado evolutivamente superior a otras sociedades indígenas prehispánicas, pero solo alcanzaba el nivel de universal tras su conversión en un lenguaje musical europeizante. Tomando una clasificación del musicólogo mexicano Alejandro Madrid², Wolkowicz diferencia, además, entre lenguajes indianistas e indigenistas, señalando que, mientras el primero tomaba elementos indígenas para exotizar las obras, el segundo hacía de dichos elementos una parte integral de la propuesta estética.

El segundo capítulo está dedicado a los discursos indigenistas en el Perú. Wolkowicz pasa revista a los proyectos de nación peruanos y a su relación con el pasado prehispánico y muestra, con sustentación sólida, cómo el Estado oligárquico pasó de una visión pasadista de lo incaico – que lo desconectaba de la nación – a otra más dinámica que, a partir del oncenio del presidente Augusto B. Leguía, habrá de pretender incluir el aporte indígena a la nación, aunque otorgándole un rol evidentemente subalterno. En este contexto, Wolkowicz retrata la manera cómo el indigenismo progresista del antropólogo cusqueño Luis E. Valcárcel impulsó una escuela cusqueña en música que habrá de poner en entredicho la conservadora e hispanista supremacía capitalina. El capítulo se centra, principalmente, en José María Valle Riestra, limeño formado en Europa, y en el huanuqueño Daniel Alomía Robles, figura central en el discurso sobre la música incaica a comienzos del siglo XX, y más tangencialmente en el movimiento indigenista en Puno y Arequipa. Este es, a no dudarlo, un punto más que acertado, pues confirma lo que las investigaciones más recientes nos vienen diciendo: que es difícil hablar del indigenismo como si se tratara de una corriente musical unitaria.³

En el capítulo tres Wolkowicz analiza la producción musical indigenista en Ecuador y tematiza la convergencias y las divergencias con la experiencia peruana. Si en este último caso la oposición era entre identidades de la costa y de la sierra, en Ecuador la disputa será entre un imaginado Reino de Quito y un gobierno imperialista cusqueño, tenido como una fuerza invasora. Wolkowicz analiza aquí la obra escrita y musical de figuras centrales del país ecuatorial como Pedro Traversari, Segundo Luis Moreno y Sixto M. Durán, todos ellos compositores y precursores de los estudios musicológicos en Ecuador. El abundante material de primera mano que revisa le permite evidenciar cómo riñas personales y posicionamientos en el campo social fueron determinantes para la construcción de un discurso sobre la música prehispánica y su aprovechamiento para la producción de música escrita. Dice hacia el final: “En suma, el progreso musical de Ecuador quedo, en cierta forma, reducido a la voluntad individual de cada compositor” (p. 157).

² Ver MADRID, Alejandro L. *Los sonidos de la nación moderna*. La Habana: Fondo Editorial de la Casa de las Américas, 2008.

³ Ver ROMERO, Raúl. Nacionalismos y anti-indigenismos: Rodolfo Holzmann y su aporte a una música peruana. En: *Todas las músicas: diversidad sonora y cultural en el Perú*. Lima: Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017, *idem*, Música, indigenismo y política: la primera generación de músicos peruanos en el siglo XX. En: MENDÍVIL, Julio y ROMERO, Raúl. *Identidades, liderazgos y transgresiones en la música peruana*. Lima: Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022, y VEGA SALVATIERRA, Zoila. Incaísmo y costumbrismo en la escena lírica peruana del siglo XX: los casos de Mariano Béjar y Benigno Ballón Farfán. *Per Musi*, v. 24, Belo Horizonte, 2023.

El capítulo cuarto se aboca a lo que Wolkowicz llama “la apropiación del pasado incaico” en Argentina. A decir de nuestra autora, un grupo de estudiosos “interesados en mostrar al resto del mundo (especialmente a Europa occidental) que su ‘nuevo mundo’ podía presumir de una historia antigua y grandiosa que se remontaba a las civilizaciones inca y azteca” (p. 160) emprendió la tarea de vincular la tradición musical argentina con los lenguajes musicales considerados herederos del imperio incaico, sobre todo para el caso de la vidala del norte argentino. Un aspecto de especial interés en esta mirada es el rol de lo incaico en el imaginario del Río de la Plata. Mientras que en Perú el indigenismo progresista llegó a desestabilizar la hegemonía limeña – al menos por un instante –, en el caso argentino, lo inca, no representó en ningún momento una amenaza para el Estado-nación, pues poseía un carácter fundamentalmente minoritario. Lo inca, por eso, sostiene Wolkowicz, no pasó en Argentina de ser un tipo de maquillaje exotizante, una moda que no logró mayor consenso, ni en el caso de la obra literaria de Ricardo Rojas ni en el activismo artístico del compositor Alberto Williams a través de su revista *La Quena*.

El último capítulo se refiere al teatro musical de corte incaico, es decir, a las óperas con temática prehispánica, una moda que, en verdad, Sudamérica hereda de Europa central y de sus afanes primitivistas en música. Aquí Wolkowicz analiza las óperas peruanas *Ollanta*, de Valle Riestra, y *Illa Cori*, de Robles, la ópera ecuatoriana *Cumandá*, de Sixto M. Durán, trabajada posteriormente por Traversari, así como las obras argentinas *Ollantai*, de Constantino Gaito y *Corimayo*, de Enrique Mario Casella. Wolkowicz muestra que el uso de músicas tradicionales o folklóricas fue un recurso casi extractivista de compositores ciudadanos que ansiaban forjar un lenguaje supuestamente nacional y propio.

En las páginas finales del libro, Vera Wolkowicz concluye:

Desde Ecuador hasta Argentina, el imperio incaico ofrecía una visión del perfecto pasado que podía ser reavivado para competir exitosamente con la narrativa de la civilización europea. Sin embargo, la concurrente creencia en la superioridad social de los latinoamericanos descendientes de españoles dictaba que la cultura incaica podía celebrarse en el pasado, pero no incorporarse tan fácilmente como parte del presente, para así eludir cualquier reclamo de pertenencia por parte de las comunidades indígenas contemporáneas (p. 238).

Además anota que, si bien es cierto que la música incaica en ninguno de los tres países llegó a convertirse en la principal fuente de creación de la música académica, ella sí devino, a principios del siglo XX, en un elemento importante para la construcción de una identidad nacional y continental. De este modo, el libro cierra con la dimensión política que la música tuvo en la formación de la nación moderna en tres lugares de Sudamérica. En efecto, Wolkowicz remarca el carácter continental de estos empeños compositivos, mas indicando la importancia de tomar en cuenta las diferencias locales al momento de estudiarlos.

Reimaginando la música inca: discursos indigenistas en la música de América Latina, 1910-1930 es un libro convincente en sus postulados, en cuanto a su metodología y a sus conclusiones, las cuales se remiten siempre al pro-

fundo conocimiento que posee la autora de la historia cultural y política de cada uno de los países analizados. En ese sentido, el libro nos acerca a una literatura que pocas veces ha sido discutida en la academia y que, a menudo, se asume como incuestionable por el mero hecho de tener una antigüedad considerable. También es un libro de redacción afable que invita a entender procesos sumamente complejos y que no se enreda innecesariamente en disquisiciones teóricas, una decisión que siempre se agradece. La edición, preparada por el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, revela un trabajo minucioso que está a la altura del contenido.

Algunos aspectos menores sí merecen cierto criticismo. Por ejemplo, el problemático uso del concepto de tribu para referirse a grupos étnicos, un término que ha sido ya cuestionado y, en gran parte, desechado por la antropología por ser reduccionista y peyorativo⁴, y que fue mal usado por la musicología comparada para expresar supuestas diferencias evolutivas en las músicas africanas.⁵ Este trato se dispensa, empero, si se tiene en cuenta que Wolkowicz escribe desde la musicología histórica y no desde los debates actuales en etnomusicología. Igualmente, hubiese sido útil desarrollar con más detenimiento la pertinencia de aplicar a los países sudamericanos las diferenciaciones – indianismo e indigenismo – que Alejandro Madrid propone para México, lo que habría permitido, al menos, matizar las particularidades históricas de cada caso. Por último, diré que llama la atención la exclusión de Bolivia. Es cierto que Wolkowicz la sustenta, aduciendo que, durante el período que ella aborda, “los compositores bolivianos escribieron, principalmente, piezas para piano o para pequeños grupos de instrumentos” (p. 25 y 26). Pero puestos a criticar, podría objetarse que lo mismo ocurrió en Ecuador y Perú⁶, donde los compositores poco cultivaron las grandes formas europeas, algo que la misma autora afirma en el libro.

Pero nada de ello disminuye en absoluto la inmensa labor realizada por Vera Wolkowicz en este libro que abre muchas puertas a la investigación sobre la llamada música incaica. *Reimaginando la música inca: discursos indigenistas en la música de América Latina, 1910-1930* es un libro escrito para convertirse en un clásico de la musicología latinoamericana. Será imposible estudiar la música nacionalista de tradición escrita en Argentina, Ecuador y Perú sin consultar esta obra que derrocha sabiduría y elegancia conceptual y discursiva en cada una de sus páginas.

Resenha recebida em 17 de setembro de 2025. Aprovada em 20 de outubro de 2025.

⁴ Ver ASAD, Talal. Introduction. En: *Anthropology and the colonial encounter*. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1973, y WOLF, Eric R. *Europe and the people without history*. Berkeley-Los Angeles-New York: University of California Press, 1982.

⁵ Cf. EICHLER, Patrick. Miradas sobre el cambio y el pasado de la música en Uganda: un Análisis de colonialidad en la investigación musical. *Revista Argentina de Musicología*, v. 24, n. 2, Buenos Aires, 2023.

⁶ Cf. ROMERO, Raúl. Música, indigenismo y política, *op. cit.*