

Aviso Legal

Capítulo de libro

Título de la obra:

Homenaje al doctor Rolando Antonio Pérez Fernández

Autor:

López Negrete Miranda, Christian Eugenio

Forma sugerida de citar:

López Negrete, C. E. (2019). Homenaje al doctor Rolando Antonio Pérez Fernández. En J. J. M. Serna (Ed.), *Afrodescendientes, racismo, mito y cultura en Nuestra América*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

Publicado en el libro:

Afrodescendientes, racismo, mito y cultura en nuestra América

Cuidado de la edición: Claudia Araceli González Pérez

Preparación digital del original: Beatriz Méndez Carniado

Diseño de la cubierta: Marie-Nicole Brutus Higuaita

Imagen de portada: Photo by Nathasha Daher from Pexels.

Edición ePub: Irma Martínez Hidalgo

ISBN: 978-607-30-2504-1

Los derechos patrimoniales del capítulo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este capítulo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:

Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ **Atribución:** usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ **No comercial:** usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ **Sin derivados:** si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

Homenaje al doctor Rolando Antonio Pérez Fernández

Christian Eugenio López Negrete Miranda

Este breve artículo busca resaltar algunos aspectos de la trayectoria del musicólogo cubano-mexicano Rolando Antonio Pérez Fernández, como parte del homenaje a su persona que se llevó a cabo en el VI Coloquio Internacional Afroindoamérica, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.

La labor del doctor Rolando Pérez es internacionalmente reconocida por sus trabajos acerca del aporte musical africano en México, así como por sus contribuciones en el desarrollo de la etnomusicología en México, las cuales han sido bien documentadas por el doctor Carlos Ruiz en trabajos como *Del folklóre musical a la etnomusicología en México: esbozo histórico de una joven disciplina*,^[1] y en *La etnomusicología en México: proceso de consolidación institucional y generación*

^[1] Carlos Ruiz Rodríguez, *Del folklóre musical a la etnomusicología en México: esbozo histórico de una joven disciplina*, 2010 (Tesis de maestría en Etnomusicología, Escuela Nacional de Música-UNAM).

de conocimiento.^[2] No obstante, las líneas de investigación que el doctor Rolando Pérez ha abordado van más allá e incluyen también la ideología y epistemología en los estudios etnomusicológicos, las etnomusicologías alternativas o no hegemónicas (véase imagen 1), la influencia léxica de las lenguas africanas en América Latina, y la contribución musical de China en Cuba, entre otras.

Imagen 1. Portada de la reedición de 1990 de *La música afromestiza mexicana*, Universidad Veracruzana.

Desde 1993 el doctor Rolando Pérez ha ejercido la docencia en el área de Etnomusicología de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, ha impartido varios cursos de Introducción a la Etnomusicología

^[2] Carlos Ruiz Rodríguez, *La etnomusicología en México: proceso de consolidación institucional y generación de conocimiento*, 2015 (Tesis de doctorado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM).

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en otras instituciones.

Sin embargo, como comenta el doctor Carlos Ruiz,^[3] a partir de 1987 aparece en México una perspectiva musicológica que establece fundamentos analíticos firmes para el estudio de la influencia musical africana del país con el aporte del doctor Rolando Pérez. Teniendo como antecedente fundamental el libro *La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina*^[4] del propio Pérez Fernández, en el que plantea la reconstrucción histórica del “proceso de binarización” que convirtió los ritmos ternarios africanos en binarios al integrarse al contexto americano,^[5] su libro *La música afroestiza mexicana*^[6] rápidamente se vuelve de capital importancia para la investigación musical en México.

En dicha obra, el doctor Rolando Pérez retoma el planteamiento de Aguirre Beltrán que postula que la música mestiza mexicana básicamente es producto de la transculturación entre españoles y africanos. Su estudio tiene como objetivo fundamentar esta afirmación mediante una aproximación musicológica en el campo etnográfico y no sólo pretende subrayar la importante contribución africana en la integración de la música tradicional de México, sino también precisar las regiones geográficas y los géneros musicales donde es identificable el aporte africano, así como evidenciar la unidad cultural de la región del Caribe (en la que incluye a México) y la de América Latina. Según a Melville Herzkovitz, quien considera que la música es uno de los rasgos culturales que presenta menor variación como supervivencia africana en América, dirige el énfasis de su análisis a los sistemas rítmicos de la música mestiza mexicana.

^[3] Carlos Ruiz Rodríguez, “Estudios en torno a la influencia africana en la música tradicional de México: vertientes, balance y propuestas”, en *TRANS-Revista Transcultural de Música*, núm. 11, julio de 2007. En <http://www.sibetrans.com/trans/trans11/indice11.htm>.

^[4] Rolando Antonio Pérez Fernández, *La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina*, La Habana, Casa de las Américas, 1986.

^[5] Tendencia de la música vocal africana a transformar en binarios los ritmos ternarios cuando se adoptan cantos no pertenecientes a la tradición del propio grupo étnico.

^[6] Rolando Antonio Pérez Fernández, *La música afroestiza mexicana*, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1987.

Su tesis fundamental sostiene que en esta música pueden observarse rasgos rítmicos que resultan ajenos al sistema rítmico hispánico y al indígena, por lo que sólo son atribuibles al aporte africano. Asimismo, existen puntos de contacto entre los sistemas rítmicos africano e hispánico que posibilitan compatibilidad y que derivaron, en el contexto colonial, en sincretismos que reflejan la conservación de rasgos cercanos a los originales.

Pérez Fernández presenta un panorama de ritmos africanos en América Latina, partiendo de las dos grandes áreas que el musicólogo argentino Carlos Vega comprendió como cancionero binario oriental y cancionero ternario occidental, e ilustra el proceso de binarización que sufrieron muchas de estas músicas y que dependió de los contextos particulares de cada tradición musical. Al hacer un repaso documental sobre las condiciones histórico-sociales de los africanos durante el periodo colonial, pone de relieve la transculturación de los africanos previa a su llegada al Nuevo Mundo. Sin dejar de considerar la vasta diversidad de la música africana y, apoyándose en los estudios de destacados musicólogos africanistas, distingue regiones africanas con cierta homogeneidad en cuanto a estructuras rítmicas, mismos que identifica más adelante en numerosos segmentos musicales de tradiciones mexicanas registradas fonográficamente en la década de los setenta.

Dentro de la revisión de los estudios en torno a la influencia africana en la música tradicional de México que realiza el doctor Carlos Ruiz ha señalado que en 2003 el doctor Rolando Pérez amplió sus aportaciones previas publicando un acercamiento musicológico enfocado en un caso específico: “El son jarocho como expresión musical afro-mestiza”.^[7] En este texto reitera la omisión que prevalece en el estudio del aporte musical africano en México y encamina su esfuerzo a la justa valoración de este aspecto, así como de los procesos de transculturación ocurridos en América Latina.

^[7] Rolando Antonio Pérez Fernández, “El son jarocho como expresión musical afro-mestiza”, en Steven Loza [ed.], *Musical Cultures of Latin America: Global Effects, Past and Present*, Los Ángeles, UCLA Ethnomusicology Publications, 2003.

Siguiendo la propuesta analítica de Aguirre Beltrán en cuanto a observar un enfoque diacrónico y sincrónico en el estudio de las expresiones afromestizas, se propone identificar en qué géneros musicales mestizos puede observarse el aporte africano y en qué áreas geográficas de México se localizan estos géneros, cuáles son los rasgos musicales africanos presentes en la música mestiza mexicana y a qué grupos étnicos corresponderían dichos rasgos. Sin dejar de lado los aspectos culturales de la música, aborda también las causas que, desde su perspectiva, permiten la permanencia de estos rasgos.

De acuerdo con el doctor Pérez, el aporte africano puede identificarse en el género conocido como *son* y en otros más como el *jarabe*, la *chilena*, el *gusto* y el *zapateado*. Estos géneros se encuentran en las costas y cuencas fluviales de México y sus extensiones hacia las altiplanicies centrales, regiones que, en lo general, pueden comprenderse como la Llanura Costera del Golfo y el México Meridional. El número elevado de afromestizos en estas zonas durante el periodo colonial y su vínculo con actividades ganaderas permitieron mayor interacción y movilidad geográfica durante esa misma época, ayudando a la conservación de cualidades africanas. Para Rolando Pérez, la retención de rasgos africanos ha estado determinada por la mutua influencia entre las culturas africana y europea principalmente durante el periodo colonial. Explica que la población africana conservó manifestaciones artísticas a modo de mantener la cohesión entre sí como grupo humano y así produjo una interinfluencia entre las culturas africanas e hispánicas que dio origen al canto y el baile mestizo, básicamente hispano-africano. Según el autor, la compatibilidad entre el sistema rítmico africano y el hispánico (a pesar de sus diferencias) permitió sincretismos de parte de los africanos, quienes identificaron elementos similares a su antigua cultura en los de la clase dominante española. Además, ilustra algunas de las características señaladas mediante el análisis musicológico de tres sones jarocho grabados en 1995 en Veracruz. Como señala Carlos Ruiz, los alcances y propuestas de estos estudios son de gran importancia y, sin duda, la obra del doctor Rolan-

do Pérez es esencial para el estudio del aporte musical africano en México.

Del mismo modo, el doctor Rolando Pérez ha demostrado que fandango es una palabra de la lengua kinbundu, del tronco bantú, que se habla en Angola; dicho término significa caos o desorden. Igualmente el doctor Rolando Pérez ha descrito al chuchumbé y a otras músicas/danzas afromestizadas como una expresión de resistencia de las clases populares y la cultura subalterna frente a la represión y opresión de una cultura dominante. Incluso acerca de la canción popular infantil que dice: “acitrón de un fandango, sango sango sabaré, que va cantando con su triqui triqui tran...”, el doctor Rolando Pérez ha explicado que las palabras *sango* y *sabaré* tendrían un origen africano, *sango* vendría de *sangu* de los idiomas bantúes kimbundu y kikongo y significaría “alegremente” y *sabaré* vendría de *seve*, *sevela* o *sevelela* en kikongo, o *seba* y *sevar* en kimbundu, y que significa “reírse de”. En alguna de las primeras ediciones del Simposio Multidisciplinario: Drogas, Cultura y Sociedad, realizada en la ENAH, el doctor Rolando Pérez también ha señalado el origen africano de la palabra marihuana.

Como podemos observar, la labor del doctor Rolando Pérez constituye un importante referente para las investigaciones actuales y futuras enfocadas al estudio de la influencia africana sobre la música de Latinoamérica. En este sentido sus ideas, artículos y libros han sido comentados, citados y reseñados dentro y fuera del continente americano por varios investigadores destacados tales como Gonzalo Aguirre Beltrán, entre muchos otros.

Asimismo, el doctor Rolando Pérez ha escrito alrededor de una veintena de artículos y capítulos de libros, no sólo enfocados a la investigación del aporte musical africano en México y Latinoamérica y a la etnomusicología sino, como hemos mencionado, también ha extendido sus intereses a la lingüística, la epistemología, la historia y la contribución del acervo musical chino a la cultura cubana.

Hay que mencionar trabajos como: “El chuchumbé y la buena palabra”, de 1996-1997; “El verbo chingar: una palabra clave”, de 1997; “El culto a la Guadalupe entre los indios de El Caney”, de

1999; “De China a Cuba: una mirada a su etnomusicología”, de 2005; “La corneta china (suona) en Cuba: una contribución asiática trascendente”, de 2008; “Notas en torno al origen kimbundu de la voz fandango”, de 2011, entre otros.

Por otra parte, el doctor Rolando Pérez también ha señalado que el arahuaco es la lengua indígena americana que más ha aportado al léxico del idioma español en general y que en la actualidad están vivos muchos vocablos con ese origen. Señalando que los que arraigaron en México rebasan ampliamente el medio centenar, y que fueron traídos en su mayoría por los conquistadores españoles establecidos con anterioridad en Cuba, y algunos más por los exiliados cubanos, que en el siglo XIX introdujeron innovaciones en el cultivo y procesamiento del tabaco en Veracruz. Ejemplos de ellos son los vocablos maíz, maguey, luna, ceiba, jaiba, iguana, cahuama, caimán, hamaca, canoa, coa, barbacoa, cacique, huracán. Además Rolando Pérez ha señalado que varias de estas voces o sus derivados se han convertido también en topónimos de la geografía mexicana.

Dentro de las tesis académicas que el doctor Rolando Pérez ha dirigido encontramos una docena de trabajos de licenciados en etnomusicología, en estudios latinoamericanos, en etnología e instrumentistas, así como de maestros en etnomusicología y estudios latinoamericanos que de alguna manera abordan la influencia de la música africana en México o en América Latina.

En relación con su trabajo de campo, destaca el disco de 13 *tracks: Folk Music of Carriacou*,^[8] en el que realizó la producción y notas al disco grabado *in situ* en la Isla de Carriacou dependiente de Granada a finales de 1982 e inicios de 1983, junto con Laura Vilar y Raúl Díaz (véase imagen 2). Esta grabación es de especial importancia en relación al *Big Drum*, un género y un instrumento musical de las Islas de Barlovento que acotan al este la cuenca del Mar Caribe; un tipo de música caribeña asociada sobre todo con

[8] Rolando Antonio Pérez Fernández, *Folk Music of Carriacou* (LP), La Habana, Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, 1983. Rolando Antonio Pérez Fernández, *Folk Music of Carriacou* (LP), La Habana, Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, 1983.

la música de San Vicente y las Granadinas, Guadalupe, Granada y Saint Kitts y Nevis (San Cristóbal y Nieves). En el caso de Carriacou, los habitantes realizan el *Big Drum* o danza “nación”, para celebrar a sus antepasados de África Occidental que fueron llevados a la isla durante la esclavitud.

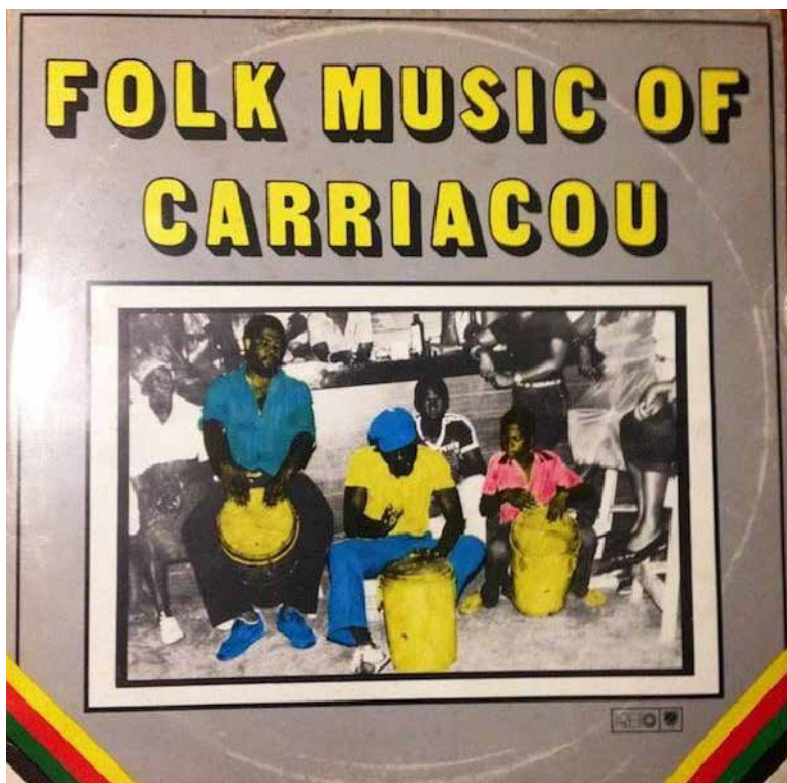

Imagen 2 Portada del LP *Folk Music of Carriacou* de 1983, producido por el doctor Rolando Pérez. Colección particular.

Asimismo, en la compilación musical realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia titulada *En el lugar de la música. Testimonio musical de México*, de 2008, el doctor Rolando Pérez cola-

bora con tres grabaciones de campo realizadas en 1995 en Veracruz que aparecen como “Tras las huellas de África en el son jarocho”.^[9]

Durante mi propio trabajo de campo en Kingston, Jamaica, al buscar fuentes acerca del movimiento rastafari en los archivos locales, me fue muy grato encontrar en la Biblioteca de la Universidad de las Indias Occidentales dos de los principales trabajos del doctor Rolando Pérez; me refiero a *La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina*, y a *La población afromestiza mexicana*, ambos esenciales para el estudio del aporte musical africano en México y en América Latina.

Imagen 3. El doctor Rolando Pérez durante uno de sus seminarios de etnomusicología en el Posgrado de Música de la UNAM (2013). Foto: Christian López Negrete Miranda.

^[9] Rolando Antonio Pérez Fernández, “Tras las huellas de África en el son jarocho”, en *En el lugar de la música. Testimonio musical de México 1964-2009*, México, INAH, 2008.

Sin embargo, a pesar de su gran importancia en la investigación de la influencia de la música africana en México, o quizá precisamente por ello, actualmente la mayoría de los trabajos del doctor Rolando Pérez son muy difíciles de conseguir, salvo en algunas afortunadas bibliotecas. Esos textos se han vuelto casi de culto entre quienes nos dedicamos a la investigación del aporte musical africano en América Latina, como si se tratara de los primeros álbumes de un famoso músico popular, de los cuales se requieren nuevas reediciones. Además existen otros artículos casi imposibles de encontrar como “Un caso de transculturación bantú-carabalí en Cuba” y “El tambor en las tonadas trinitarias” de 1986. O incluso curiosidades como la canción “El ropavejero” de 1994 del grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, en la que el doctor Rolando Pérez interpreta el cello. Por último quiero mencionar mi percepción personal, así como algunos aspectos que me han enriquecido enormemente a través de la convivencia y el aprendizaje con el doctor Rolando Pérez. Debo mencionar aquí una increíble comprensión de corrientes, autores y conceptos de distintas disciplinas más allá de la música, como la antropología, la lingüística, la filosofía, la geografía, y la historia, entre otras. Además de un admirable manejo y conocimiento de distintos idiomas como el inglés, francés, portugués, alemán, mandarín, además de varias lenguas africanas. Aspectos que se ven reflejados en la gran calidad de su labor docente.

Dentro de sus mayores aportes en el ámbito personal se encuentran: la universalidad de temas que un investigador debe manejar con un alto nivel de exigencia; la no alineación académica; la búsqueda de perspectivas fuera de la hegemonía de Occidente; la generación de epistemologías etnomusicológicas desde el sur; la elaboración de estrategias de etnomusicología aplicada que han permitido a los investigadores que realizan entrevistas y grabaciones de campo aportar una copia de su trabajo a los principales archivos locales; la comprensión de que una etnomusicología integral debe buscar un equilibrio entre la perspectiva musicológica y antropológica, además de mantener una perspectiva interdisciplinaria y abierta a diversos enfoques; y por último, haberme motivado para

cultivar una curiosidad interminable que me permite profundizar indomablemente en las investigaciones que desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- Pérez Fernández, Rolando Antonio, “El tambor en las tonadas trinitarias”, en *Clave*, núm. 3, Santiago de Cuba, Casa del Caribe, 1986.
- _____, “Un caso de transculturación bantú-carabalí en Cuba”, en *Del Caribe*, núm. 6, Santiago de Cuba, Casa del Caribe, 1986, pp. 20-27.
- _____, *La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina*, La Habana, Casa de las Américas, 1986.
- _____, *La música afroestiza mexicana*, La Habana, Pueblo y Educación, 1987.
- _____, “El chuchumbé y la buena palabra” (parte 1), en *Son del Sur*, núm. 3, Jáltipan, Veracruz, Chuchumbé AC, 1996, pp. 24-36.
- _____, “El chuchumbé y la buena palabra” (parte 2), en *Son del Sur*, núm. 4, Jáltipan, Veracruz: Chuchumbé AC, 1997, pp. 33-46.
- _____, “El verbo chingar una palabra clave”, en María Guadalupe Chávez Carbajal [coord.], *El rostro colectivo de la nación mexicana*, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1997, pp. 305-324.
- _____, “El culto a la Guadalupe entre los indios del Caney”, en *Del Caribe*, núm. 29, Santiago de Cuba, Casa del Caribe, 1999, pp. 64.
- _____, “El son jarocho como expresión musical afroestiza”, en Steven Loza [ed.], *Musical Cultures of LatinAmerica: Global Effects, Past and Present*, Los Ángeles, UCLA Ethnomusicology Publications, 2003, pp. 39-56.
- _____, “De China a Cuba: una mirada a su etnomusicología”, en *Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América*, núm. 48, Méxi-

- co, Universidad Nacional Autónoma de México, abril-junio de 2005.
- _____, “La corneta china (SUONA) en Cuba: una contribución asiática trascendente”, en *Afro-Hispanic Review*, vol. 27, núm.1, Tennessee, Vanderbilt University, 2008, pp. 139-160.
- _____, “Notas en torno al origen kimbundu de la voz fandango”, en Daniel Ernesto Gutiérrez Rojas [coord.], *Expresiones musicales del occidente de México*, Morelia, Morevallado Editores, 2011.
- Ruiz Rodríguez, Carlos, *Del folklore musical a la etnomusicología en México: esbozo histórico de una joven disciplina*, 2010 (Tesis de maestría en Etnomusicología-UNAM, 2010).
- _____, “Estudios en torno a la influencia africana en la música tradicional de México: vertientes, balance y propuestas”, en *TRANS-Revista Transcultural de Música*, núm. 11, julio de 2007. En <http://www.sibetrans.com/trans/trans11/indice11.htm>.
- _____, *La etnomusicología en México: proceso de consolidación institucional y generación de conocimiento*, Tesis de doctorado en Antropología, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2015.

DISCOGRAFÍA

- Botellita de Jerez, *Forjando Patria*, México-USA, BMG-Culebra, 1994.
- Pérez Fernández, Rolando Antonio, *Folk Music of Carriacou (LP)*, La Habana: Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, 1983.
- _____, “Tras las huellas de África en el son jarocho”, en *En el lugar de la música. Testimonio musical de México 1964-2009*, México, INAH-Conaculta, 2008.