

**La pregunta por la cultura popular:
nuevos desafíos metodológicos y disciplinares para las humanidades
y las ciencias sociales en América Latina**

**The popular culture question:
new methodological and disciplinary challenges for humanities
and social sciences in Latin America**

Matías Hermosilla

Pontificia Universidad Católica de Chile

mnhermosilla@uc.cl

 <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0678-1680>

Eric Zolov

Stony Brook University, USA

eric.zolov@stonybrook.edu

En el presente dossier hemos hecho la invitación a académicos y académicas de las humanidades y las ciencias sociales a pensar las limitaciones, posibilidades y casos relacionados con la cultura popular. En este sentido, la pregunta por este tipo de fuentes es un proyecto de larga data, que comienza en la década de los

1970 y que ha seguido profundizándose con el pasar de los años abriendo nuevos caminos para entender las sociedades de la región, las complejidades entre culturas hegemónicas y contra hegemónicas y, al mismo tiempo, la posibilidad de reconstrucción de otras formas de relaciones sociales, políticas y culturales.

La publicación del libro de Armand Mattelart y Ariel Dorfman *Para leer al Pato Donald* (1971) como pieza inicial del cuestionamiento de la relación entre ideología, consumo, identidad y cultura popular abrió un camino que ha seguido en avance. El libro, escrito a manera de denuncia, señalaba que a través de los comics infantiles se estaba generando una penetración ideológica que buscaba fortalecer la afiliación simbólica con Estados Unidos y, por tanto, con el liberalismo económico. De hecho, los autores argumentaban en el prólogo de la segunda edición que:

“Hablar del pato Donald es hablar del mundo cotidiano—el del deseo, el hambre, la alegría, las pasiones, la tristeza, el amor— en que se resuelve la vida concreta de los hombres. Y esa vida concreta —la manera de estar en el mundo— la que debe cambiar un proceso revolucionario. Solo la construcción e otra cultura entrega sentido a la imprescindible destrucción del ordenamiento capitalista” (Dorfman y Mattelart, 1972: 4).

En este sentido, los autores relevaban el valor de la cultura como un espacio en disputa que

debe ser “conducido” para la disputa ideológica. Este trabajo es uno de los puntos de partida para el desarrollo de investigaciones sobre estas temáticas desde las ciencias sociales. A pesar de su tinte más político-militante, esta investigación impulsó una preocupación sobre el rol de la cultura popular como un ángulo fundamental para poder comprender las dinámicas sociales, políticas y culturales. Así, año a año diferentes especialistas han relevado con sus investigaciones nuevas formas de comprender las manifestaciones culturales populares y masivas como otra forma de leer la sociedad, y comprender nuevas subjetividades y nuevos actores relevantes para el estudio. En el contexto latinoamericano han sido particularmente importante los trabajos del ensayista mexicano Carlos Monsiváis, quien, desde su tribuna de periodista, comenzó a indagar en diferentes aspectos de la sociedad mexicana como las telenovelas, el cine y la música, con una pluma interpretativa que constituyó una base fundante para la reflexión sobre la identidad del país que fue, a su vez, un modelo para nuevos ensayistas en la región. La tesis de Monsiváis al principio se alineó con la idea de Mattelart y Dorfman, llamando a

esto colonialismo mental, pero hacia la década de los 80 dio un giro considerando una condición de cultura más híbrida bajo el concepto de apropiación popular. Las reflexiones de Mattelart, Dorfman y Monsiváis son pioneras a lo largo de América Latina, pero, a pesar de ser tempranas, no se generó directamente una escuela académica –aunque particularmente Monsiváis influyó directamente a la generación de académicos de los años 90–.

Desde el punto de vista teórico, con el pasar de los años cada vez más filósofos, sociólogos, literatos y teóricos de la comunicación han relevado el papel que tienen las fuentes emanadas de la cultura popular y masiva para la sociedad. Muy destacados son los trabajos de Jesús Martín Barbero, Jean Franco, Néstor García Canclini, Pierre Bourdieu y, más recientemente, los trabajos de Paul Beatriz Preciado y Slavoj Žižek, que han elevado a las prácticas cotidianas del consumo, la creación y difusión de fuentes de la cultura popular como un campo importante para pensar a los seres humanos, la sociedad y la identidad.

El surgimiento de la corriente ensayística y militante de América Latina y, a su vez, el desarrollo teórico-conceptual de estas fuentes permitieron que comenzara a generarse un nuevo giro académico donde estas fuentes fueron muy relevantes. Un punto importante de mencionar es que en 1982 se formó la revista académica *Studies in Latin American Popular Culture*, un esfuerzo por relevar estas fuentes de manera pionera, pero esta plataforma académica no fue muy difundida en la región y tampoco tuvo un impacto en la creación de nuevas revistas sobre estos temas. Hasta mediados de la década de los noventa, la cultura popular de masas había sido excluida de muchos de los debates académicos, sobre todo en la historiografía, pero la publicación de libros tales como; *Bad Language, Naked Ladies, and Other Threats to the Nation: A Political History of Comic Books in Mexico*, de Anne Rubenstein (1998); *Refried Elvis. The Rise of the Mexican Counterculture*, de Eric Zolov (1999); Juan Pablo González y Claudio Rolle, *Historia Social de la Música Popular en Chile (2004 - 2009)*; *De película! Hollywood y su impacto en Chile, 1910-1950*, de Fernando Purcell (2012); y, más recientemente, *Mafalda: historia social*

y política, de Isabella Cosse (2014); *La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla* (2017), de Valeria Manzano y *Cine Silente. Una historia de Hollywood en Colombia (1910-1930)* (2020), de Leidy Bolaños, por mencionar algunos textos, han abierto caminos para relevar la importancia de la cultura popular.

En los últimos años ha habido un creciente interés por relevar la importancia de estas fuentes como un nuevo ángulo para leer, desde otras perspectivas, la sociedad, la identidad e incluso la política. A pesar de esto, existen aún muchas dinámicas y temáticas que se encuentran inexploradas, y el presente dossier busca ofrecer nuevas preguntas y seguir incentivando a que se enriquezca el panorama académico sobre la cultura popular. En suma, nos aventuramos a argumentar a que entre más conozcamos aspectos que históricamente han sido marginalizados del quehacer académico, como la cultura popular, podremos comprender que no hay manifestación cultural inofensiva, y que detrás de cada creación, circulación y consumo de la misma existen códigos sociales, políticos, morales e incluso económicos,

que pueden iluminar tanto el pasado como el presente de las sociedades de la región a través de marcos conceptuales alternativos, incorporando nuevas fuentes como lo visual y lo sonoro abriendo nuevas conversaciones sobre lo local, lo nacional y lo global.

El presente dossier está compuesto por seis artículos de gran calidad académica y temática que recorren desde el rol de los caricaturistas políticos hasta el bullicio de los espectáculos deportivos en Chile. Las autoras y autores de estos textos destacan por su interdisciplinariedad que va desde la historia hasta los estudios literarios, abriendo también, en este número especial, nuevos diálogos y puentes entre diferentes metodologías y fuentes para el estudio de la idea de la cultura popular.

El dossier abre con el artículo *Hervi, Palomo, Alberto Vivanco, Pepe Huinca y Eduardo de la Barra: Trayectorias cruzadas*, de Diana Gómez. Este texto analiza las trayectorias profesionales de cinco dibujantes que, al trabajar en diálogo, formaron lo que Gómez denomina un *nuevo humor gráfico*, esto es, una línea de producción en la que destacaban la preocupación por los

sectores marginalizados de la sociedad y que, también, tenía una afiliación política con la izquierda chilena de la época. El trabajo de Gómez abre nuevas ideas para pensar la relevancia de las relaciones profesionales, familiares y afectivas entre colegas para la configuración de una narrativa. En este sentido, este artículo invita a repensar estas influencias en otros ámbitos sociales, políticos y culturales.

El segundo artículo, titulado *Creencias y redes sociales: la reinención de lo popular en las narrativas digitales*, de Genaro Aguirre, explora cómo las redes sociales y el mundo digital han revitalizado/reinventado mitos y narrativas culturales tradicionales que pasaron del mundo análogo al espacio digital. El trabajo de Aguirre, basado en el trabajo de Ronald Barthes, nos invita a pensar y profundizar cómo pueden mantenerse, relevarse y fortalecerse narrativas populares tradicionales a través de nuevos medios, visibilizando a figuras como *La Llorona*, que en el mundo actual ha tomado nuevas formas y significados sociales y culturales.

El tercer artículo del dossier se titula *Buscar en lo propio. La presencia de las culturas populares en la obra de Florencia Sadir*, escrito por Cecilia Casablanca. Este texto explora, similar al caso de Aguirre, cómo se evoca la tradición popular, en este caso, de raíz rural, en la obra de la artista Florencia Sadir. El trabajo posibilita interesantes puntos para conectar la idea de la técnica con el mensaje político y cultural moderno, abriendo así nuevos debates sobre la identidad, lo propio y la construcción de un discurso de futuro que dé importancia a las tradiciones populares.

El cuarto artículo de este dossier se titula *Lectoras profanas: una exploración al fenómeno de la lectura de literatura en mujeres de sectores populares*, escrito por Deborah Duarte. Este trabajo explora la relación entre la lectura y la escritura, particularmente, la relación entre lo que involucra la idea del encantamiento y la fascinación de la lectura en el contexto de Montevideo. En este sentido, este trabajo abre nuevos ámbitos para analizar la valoración de la cultura letrada y la forma en que las personas de sujetos populares adaptan y adoptan identidades culturales relacionales. Un

trabajo que pone en diálogo nuevos caminos para pensar y complejizar la relación entre alta y baja cultura.

El quinto artículo se llama *El entusiasmo bullicioso de los hinchas: sonido, espacio y sensaciones en los espectáculos deportivos en Chile, 1910 y 1949*, de Javier Osorio. El trabajo de Osorio analiza desde un nuevo punto de vista cómo las expresiones de celebración masivas y públicas van de la mano con el surgimiento de la cultura popular de masas en Chile. En este sentido, el artículo muestra cómo estas expresiones de entusiasmo fueron criticadas y celebradas por los diferentes actores sociales. Una de las importantes novedades de este artículo es la reconstrucción, a través de una diversidad de fuentes, de las sonoridades de la época y cómo estos sonidos ofrecen nuevos ángulos para entender las lógicas de movilización simbólica cultural, política y social.

El último artículo de este dossier se titula *«Un sentimiento general del mundo»: El Encuentro de la Canción Protesta, cosmopolitanismo cubano y la música como arma revolucionaria (1967-1970)*, de Matías Hermosilla. Este artículo explora

cómo el gobierno revolucionario cubano propuso la organización de un evento cultural con el fin de influir desde América Latina al mundo a través de la canción política. Por lo mismo, este texto argumenta que la cultura tiene un potencial político-ideológico que es capaz de construir redes de apoyo y solidaridad transformadoras. En síntesis, este trabajo propone que las formas culturales pueden ser entendidas como herramientas de comunicación política y social, al mismo tiempo que da cuenta de la importancia de las relaciones humanas como herramientas de diplomacia cultural.

Todos los trabajos ofrecen nuevos ángulos para pensar la sociedad y profundizar en otras dinámicas que complejizan y enriquecen la forma de pensar la historia de las sociedades en el tiempo. En este sentido, estos trabajos abren nuevas preguntas que nos llevan a repensar las políticas públicas, las resistencias culturales, la relación entre alta y baja cultura, y las transformaciones de las culturas tradicionales en la época digital. A luz de lo anterior, creemos que estos trabajos sientan las bases para abrir nuevas formas

para entender los casos de países específicos y la región en general.

Referencias citadas

Barbero, J. (1978): *Comunicación masiva: discurso y poder*, Quito, Ciespal.

Barbero, J. (1987): *De los medios a las mediaciones*, Barcelona, Gustavo Gili.

Barbero, J. (1992): *Televisión y melodrama*, Bogotá, Tercer Mundo.

Bourdieu, P. (1996): *Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme*, Paris, Éditions liber.

Bolaños, L. (2020): *Cine Silente. Una historia de Hollywood en Colombia (1910-1930)*, Medellín, La Carreta Editores.

Cosse, I. (2014): *Mafalda: historia social y política*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Franco, J. (1982): "What's in a Name? Popular Culture Theories and their Limitations,"

Studies in Latin American Popular Culture, 1, pp. 5-14.

García Canclini, N. (1982): *Las culturas populares en el capitalismo*, México, Nueva Imagen.

García Canclini, N. (1990): *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Grijalbo.

González, J. y Rolle, C. (2004): *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950*, Santiago, Ediciones UC.

González, J., Ohlsen, O. y Rolle, C. (2009): *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950-1970*, Santiago, Ediciones UC.

Manzano, V. (2017): *La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Mattelart, A. y Dorfman, A. (1972): *Para leer al Pato Donald*, México, Siglo XXI.

Monsiváis, C. (1987): *La cultura popular en ámbito urbano: el caso mexicano*, México, Ediciones Gustavo Gili.

Preciado, P. (2010): *Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría*, Barcelona, Anagrama.

Rubenstein, A. (1998): *Bad Language, Naked Ladies, and Other Threats to the Nation: A Political History of Comic Books in Mexico*, Durham, Duke University Press.

Zizek, S. (1991): *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*, Cambridge – Londres, MIT Press.

Zizek, S. (ed.), *Everything You Always Wanted to Know About Lacan... But Were Afraid to Ask Hitchcock*, Nueva York, Verso Books.

Zolov, E. (1999): *Refried Elvis. The Rise of the Mexican Counterculture*, Los Angeles, University of California Press.