

CAPÍTULO 7. "SHIMA-UTA", UNA CANCIÓN DE INSPIRACIÓN OKINAWENSE EN ARGENTINA

Ana María Alarcón Jiménez
Universidad de Zaragoza

RESUMEN

La canción “Shima-Uta”, del grupo de rock tokiota The Boom, fue lanzada al mercado japonés en 1992. Tanto su nombre como sus sonidos están basados en un género folklórico okinawense conocido como *shimauta*. La apropiación de ciertos elementos de la musical tradicional de Okinawa en la voz de una canción de rock, y su difusión en canales propios de la música comercial, ha generado un proceso de especial importancia en países latinoamericanos como Argentina y Brasil. En Argentina, la canción “Shima-Uta” ha pasado de ser un éxito global, a uno nacional, a uno local, gracias a la reinterpretación de este tema musical, y a su re-folclorización por parte de las comunidades japonesas y okinawenses de dicho país.

1. INTRODUCCIÓN

Cierro los ojos y escucho "Shima-Uta",¹ una canción de rock japonés que ha viajado por el mundo desde Tokio, su lugar de origen, evocando los sonidos de la *shimauta* okinawense.² Escucho y recuerdo algunas de las muchas

1 Para facilidad del lector escribiré *shimauta* para referirme al género musical de Okinawa y “Shima-Uta” para referirme a la canción de The Boom, a pesar de que en japonés no existe ningún tipo de diferenciación a la hora de escribir las dos palabras.

2 Okinawa es el nombre de una isla, de un grupo de islas y de una de las prefecturas en las que está dividido políticamente Japón. La prefectura de Okinawa está conformada por tres grupos de islas que son, de norte a sur, las islas de Okinawa, las islas Miyako y las Yaeyama; la más grande de las islas de Okinawa es la isla de Okinawa, y es allí donde se encuentra Naha, la capital de la prefectura de Okinawa. Del siglo XV al XIX la prefectura de Okinawa junto con las islas Amami (incluidas hoy en día en la prefectura de Kagoshima) fueron parte del Reino Ryukyu, un reino independiente con sus propios idiomas y cultura, que mantuvo un activo intercambio comercial con el sureste asiático, y que fue tributario de China y posteriormente de Japón. En 1609 las islas Amami fueron tomadas por el clan Satsuma, aliados políticos del shogunato de Tokugawa, y en 1879 el reino Ryukyu fue completamente disuelto e incorporado a Japón. Dado que, por un lado, el origen de *shimauta* se atribuye a las islas Amami (las cuales, como lo mencioné anteriormente, formaron parte del reino Ryukyu pero no de la prefectura de Okinawa), y por el otro, esta misma palabra se utiliza para referirse a la música folclórica de Okinawa (incluyendo así la tradición musical de las islas Amami) utilizaré las palabras Ryukyu/ryukyuanos y Okinawa/okinawense indistintamente.

versiones que han surgido de esta canción en su paso por Asia, Oriente Medio, Europa y el continente americano: "Shima-Uta" interpretada en un recital de *tar* por el músico azerbaiyano Mohammad Amanollahi y presentada a su audiencia como una canción folclórica japonesa; "Shima-Uta" cantada por la azafata de un bus turístico en la prefectura de Okinawa al estilo de la música vocal tradicional de la región; "Shima-Uta" entonada al unísono por el cantante nipón Kazufumi Miyazawa, el comediante argentino Alfredo Casero y unos mil quinientos fanáticos de fútbol en el estadio Yoyogi de Tokio, justo antes del partido Japón-Argentina que tuvo lugar en el mundial de fútbol Corea/Japón del año 2002. Cierro los ojos, escucho y me pregunto ¿Qué es "Shima-Uta"? ¿Una canción folclórica del Japón circulando en el mercado de las músicas del mundo? ¿O es una canción folclórica de Okinawa interpretada, entre otras muchas cosas, para amenizar a los turistas con los sonidos de melodías locales? ¿O es quizás una canción japonesa comercializada en el mercado global de la música pop, ligada a sentimientos nacionalistas al ser interpretada en eventos deportivos transnacionales?

La palabra *shimauta*, o "canción (*uta*) de la isla (*shima*)" si la traducimos literalmente, se asocia hoy por hoy con dos ámbitos musicales diferentes cuyas líneas de demarcación se han desvanecido con el tiempo. Por un lado, en su significado original, *shimauta* hace referencia a un grupo de canciones pertenecientes a la tradición musical de las islas Ryukyu. Por otro lado, en lo relacionado con la música pop, "Shima-Uta" se conoce como la canción del grupo de rock japonés The Boom, y las versiones que de ella han surgido en países como Brasil, Perú, México, Jamaica, Hong-Kong, Gran Bretaña, Polonia, China, Indonesia, Taiwán y, la más conocida de todas, su versión Argentina. "Shima-Uta", la canción, fue escrita por Kazufumi Miyazawa, cantante y líder de The Boom, en homenaje a las islas de Okinawa, y al sufrimiento causado a sus habitantes por presión del gobierno japonés durante la segunda guerra mundial. El título de la canción hace referencia directa a *shimauta*, el género musical, del cual toma su instrumento más emblemático, el *sanshin*³ y la escala Ryukyu en MI (mi-sol#-la-si-re#)⁴ para componer una melodía en ritmo binario (también característico de la *shimauta* Okinawense) que se repite a lo largo de la canción, y que está armonizada y entrelazada con melodías en Mi Mayor. La canción "Shima-Uta" de The Boom ha viajado desde Tokio hasta Argentina convirtiéndose siempre en un éxito musical local. En este país "Shima-Uta" ha pasado de ser un éxito nacional emitido sin parar en programas radiales de música pop, a ser un símbolo importante para sus

3 el *sanshin* es un laúd pulsado de tres cuerdas antecesor del *shamisen* japonés y descendiente del *sanshian* chino.

4 Dado que el *sanshin* no es un instrumento temperado, la altura de las notas de la escala Ryukyu es aproximada pero no igual a la altura de las notas correspondientes de la escala mayor, utilizada en la música sinfónica occidental.

comunidades uchinanchu y nikkei (es decir, descendientes de okinawenses y japoneses respectivamente). Ellos han mantenido viva la canción de The Boom en Argentina, re-folclorizándola, incorporándola como parte del repertorio musical de su comunidad, y haciendo de ella un espacio y una herramienta sonora para experimentar musical y estéticamente su identidad, como lo explicaré mas adelante.

2. LA SHIMAUTA RYUKYANA

El origen de la *shimauta* ryukyana se atribuye a las Islas Amami.⁵ La palabra *shima* en el idioma Amami no solo significa isla, como en japonés, sino también hogar y comunidad. La *shimauta* Amami está pues tan íntimamente ligada a lo local, que se dice que algunos músicos Amami practican las canciones de su repertorio en el lugar donde se originaron, y que su ritmo binario está relacionado con el vaivén del mar.⁶ En términos generales *shimauta* son canciones interpretadas por hombres y/o mujeres en el registro más alto de su voz, haciendo uso frecuente del falseto y del *quin*, una especie de vibrato en el registro agudo, acompañadas por el *sanshin* y a veces por el *chijin* (tambor). Muy frecuentemente, *shimauta*, dada su relación con danzas y otras prácticas musicales de la tradición Ryukyana, va acompañada de silbidos y vocalizaciones para animar a los músicos, al igual que por *kachashi*, un tipo de danza en donde los brazos y las manos se mueven horizontal y verticalmente. Desde finales del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX, las islas de Okinawa sufrieron grandes cambios políticos y sociales, que devastaron la economía de las islas y generaron grandes olas de inmigración hacia centros urbanos como Tokio y Osaka, y a diferentes regiones del mundo como el Sureste Asiático, Hawai y Latinoamérica (especialmente a países como Brasil, Argentina, Cuba, Perú, México y Paraguay). *Shimauta* y el *sanshin* viajaron con ellos y cumplieron una labor extremadamente importante como instrumentos utilizados para recrear y reconstruir su *shima* en la distancia, y para crear cierta distinción entre los Uchinanchu y los Nikkei, agrupados conjuntamente como parte de la diáspora japonesa.

3. LA "SHIMA-UTA" DE THE BOOM

La canción "Shima-Uta" apareció por primera vez en el mercado Japonés en 1992 en el álbum *Shishunki* (Adolescencia) editado por Sony Music Japón. Este mismo año The Boom grabó un sencillo de "Shima-Uta", cantada

5 véase Atumi (2001), 795; Potter (2001), 33; Takeshita (1996), 14.

6 véase Koriyama (2001) y Kojima citado por Uchida, (1989), 49.

no en japonés sino en uchinaguchi, uno de los idiomas de las islas Ryukyu. Este sencillo tuvo un éxito rotundo en Okinawa, pues no solo se mantuvo en los primeros lugares de popularidad a lo largo del año, sino que además, de acuerdo a la página Web de Sony Music Japón, "provocó una ola de Shima-Utamanía que conectó a los jóvenes Okinawenses con sus tradiciones musicales". Sony Music Japón no fue la primera ni la única compañía en notar el poder de convocación inter-generacional resultante de la mezcla de los sonidos del *sanshin* y la guitarra eléctrica. De hecho, en las Islas Ryukyu, la unión entre la música rock y *shimauta* venía desarrollándose desde los años 70 de mano de músicos ryukyuanos como Kina Shoukishi y China Sadao entre muchos otros.⁷ "Shima-Uta" fue bien recibida por los jóvenes de Okinawa, y desde el principio de su lanzamiento empezaron a aparecer versiones de la canción por artistas ryukyuanos de diferentes generaciones, los cuales, en algunos casos, "okinawizaron" "Shima-Uta", ornamentando la parte vocal o la melodía del *sanshin* al estilo de *su shimauta*. Aunque la canción de The Boom no fue la primera en mezclar la música rock con *shimauta*, si fue una de las pioneras en poner la música y músicos okinawenses en el centro de la esfera pública nacional, gracias a su enorme difusión a lo largo y ancho de Japón, a la mención constante de su nombre, su letra, y la relación de su significado con Okinawa, y a su clasificación como una canción pop y no como "folk", por parte del sello disquero Sony Music Japón.

4. "SHIMA-UTA" EN ARGENTINA

En Japón, la fama de la canción "Shima-Uta" fue disminuyendo con el tiempo como es usual en el mundo de la música pop. Sin embargo, para sorpresa de los miembros de The Boom, "Shima-Uta" resurgió en el 2001 en tierras Argentinas, cantada por el músico y comediante Alfredo Casero.⁸ Casero, artista del sello Sony Music Argentina, escuchó la canción en el proceso de grabación de su segundo disco mientras cenaba en un restaurante de sushi. Decidido a grabar la canción en Japonés, sin conocer el idioma, y con la aprobación de Sony Music, Casero contactó a los músicos uchinanchu-argentinos Claudia Oshiro y Julio Arakaki para que cantaran y tocaran el *sanshin* respectivamente. Oshiro y Arakaki ya conocían la "Shima-Uta" de The Boom y de hecho ya la habían tocado dentro de la colectividad argentino japonesa y argentino-okinawense con sus bandas de rock. Tanto Arakaki como Oshiro habían aprendido, desde temprana edad, a hablar japonés y a cantar y a tocar el *sanshin* en el estilo tradicional de Okinawa. Sus actividades musicales, hasta ahora exclusivas de eventos familiares o concursos de karaoke, canto, y baile

7 Véase Potter (2001).

8 Véase Alarcón Jiménez (2009).

llevados a cabo dentro de la colectividad, llegaron por primera vez al ámbito nacional argentino con el éxito de la "Shima-Uta" de Casero. La intervención de Claudia Oshiro en la versión Argentina de "Shima-Uta", y su previa familiaridad con la shimauta Ryukyana, autenticaron la canción con su interpretación en el estilo vocal de la shimauta Okinawense, su adición de los silbidos y las vocalizaciones asociadas con el género *shimauta*, y su aparición en el vídeo de la canción bailando *kachashi*. Aunque la autenticidad de la canción fue recibida por la mayoría de los argentinos dentro del marco de la estética de la música japonesa, para la comunidad nikkei y uchinanchu de Argentina dicha autenticidad se conectó directamente con Okinawa. En el año 2002 la canción "Shima-Uta" y el álbum Casaerius de Alfredo Casero recibieron tres Premios Gardel (equivalente Argentino a los Grammys estadounidenses) por mejor canción del año, mejor vídeo del año, y mejor álbum del año. Estos premios no solo lanzaron la canción de Casero a la fama, asegurando su constante difusión en programas radiales y canales musicales como MTV Argentina, sino que además empezaron a dar visibilidad a la colectividad argentino-japonesa y argentino-okinawense como tal, separada del denominador "chino," utilizado comúnmente en argentina para designar a los inmigrantes y descendientes de inmigrantes del Asia Oriental.

Kazufumi Miyazawa supo del éxito de su canción en Argentina a través del internet y de Claudia Oshiro, a quien conoció a mediados del 2002 cuando la cantante se encontraba de viaje en Tokio. A raíz de este contacto inicial, Miyazawa empezó a prepararse para visitar Argentina y conocer a Alfredo Casero, contando con Claudia como su contacto y traductora. Una de las primeras presentaciones de The Boom en Argentina tuvo lugar en el Jardín Japonés de Buenos Aires, espacio administrado por la Asociación Argentino-Japonesa para la difusión de la cultura japonesa en la ciudad capital. En el evento, anunciado ampliamente por medios de comunicación de difusión nacional como El Diario el Clarín, la banda tocó "Shima-Uta" en la versión de Alfredo Casero, compartiendo escenario con el comediante Argentino y con Claudia Oshiro, ante la presencia de cientos de personas, muchas de ellas nikkei, de diferente edad. El concierto de Miyazawa y su banda en el Jardín Japonés, sería uno de muchos conciertos por venir para los artistas japoneses en Latinoamérica, en los cuales su típica audiencia japonesa de fans jóvenes, y sus conciertos en espacios multitudinarios organizados por Sony Music Japón, se transformarían en este lado del mundo en audiencias nikkei y uchinanchu de todas las edades, reunidas en escenarios pequeños o públicos, financiados por organizaciones culturales de diferentes comunidades nikkei, y por la Japan Foundation. Por otro lado, el performance de "Shima-Uta" en el Jardín Japonés sería uno de muchos performances por venir para los nikkei y uchinanchu-argentinos, en los cuales su usual disgregación interna se congregaría como audiencia de "Shima-Uta", destacando tanto su faceta okinawense como la

nikkei y la argentina.

Unos meses después de la visita de The Boom a Argentina, Casero, Claudia Oshiro y Julio Arakaki fueron invitados a Japón. La agenda del viaje incluiría un presentación de Casero y Miyazawa para el partido Japón-Argentina del mundial de fútbol Corea/Japón, pues debido a un acuerdo comercial firmado entre Sony Music y la FIFA, "Shima-Uta" había sido elegida como la canción oficial de la selección Argentina y debía sonar antes de cada uno de sus partidos en este evento. El alcance mediático del mundial de fútbol en Argentina, y la asociación de la selección nacional con la canción de Casero, convirtieron a "Shima-Uta", cantada en japonés, en un fenómeno íntimamente ligado a sentimientos nacionalistas. Durante su estadía en Japón, Arakaki y Oshiro empezaron a ser localizados por los medios de comunicación de este país como parte de la diáspora okinawense en la Argentina. Esta asociación se agudizó aún más a su llegada a la isla de Okinawa, donde fueron recibidos por un gran número de seguidores okinawenses, incluyendo familiares de la misma Oshiro. En Okinawa, la banda de Casero tocó "Shima-Uta" al lado de The Boom y del músico uchinanchu-peruano, Alfredo Shiroma, líder de la famosa orquesta de salsa peruano-japonesa Los Diamantes. "Shima-Uta" jugó un rol importante en la construcción de la identidad de Claudia Oshiro y Julio Arakaki, pues a través de su performance los músicos empezaron a ser localizados como partícipes de la diáspora ryukyana sin habérselo propuesto directamente, y comenzaron, además, a ser vistos como embajadores culturales de Argentina, en Japón, y como embajadores culturales de Japón y Okinawa, en Argentina y Suramérica.

A su regreso de Japón, Casero dejó atrás su papel de cantante de "Shima-Uta" para seguir con su labor como comediante, pues según él, ya era hora darle el escenario a los músicos y la comunidad nikkei argentina, verdaderos protagonistas de su canción. Julio Arakaki siguió con su vida y sus actividades musicales de forma privada, y Claudia Oshiro y los miembros de The Boom unieron sus voces en Japón para formar la banda Ganga Zumba, influenciada por ritmos argentinos, brasileños, cubanos y okinawenses, entre muchos otros. Aunque "Shima-Uta" dejó de sonar en la radio y la televisión argentina, la canción permaneció viva dentro de la comunidad argentino-japonesa y dentro de otras comunidades nikkei y uchinanchu latinoamericanas. En Argentina, los Premios Gardel y su papel como emblema musical de la selección de fútbol Argentina durante el mundial, habían re-localizado "Shima-Uta" de éxito pop japonés (y asiático) a éxito pop argentino. Al mismo tiempo, como lo dijo Alfredo Casero, la canción estaba tomando gran importancia en su aspecto nikkei y uchinanchu-argentino, como probablemente se dio cuenta en su tour por Japón, donde las entrevistas y el foco mediático apuntaron más hacia Oshiro y Arakaki que hacia el propio Casero, y también por la gran asistencia de nikkei-argentinos a sus conciertos.

5. CONCLUSIÓN

La localización y re-apropiación del éxito nacional "Shima-Uta" por parte de los nikkei y uchinanchu de Argentina, fue resultado, creo yo, de la importancia que cobró la canción como espacio y herramienta sonora. Como espacio, "Shima-Uta" forjó un punto de encuentro para los japoneses y okinawense-argentinos, abriéndoles un lugar en la sociedad Argentina al congregarlos como audiencia, generando cierto nivel de cohesión interna a través de la articulación temporal de este espacio en su performance, y ofreciéndoles un terreno para la experimentación y la expresión simultánea de su identidad individual, colectiva, inter-generacional, y multi-local. Como herramienta, la canción sirvió para resistir la homogeneización visual de sus cuerpos en la esfera pública nacional, gracias a la polivalencia sonora de "Shima-Uta", y a su percepción a nivel nacional como algo simultáneamente argentino, japonés y okinawense. El performance y los sonidos de "Shima-Uta" le permitieron a los uchinanchu y nikkei-argentinos vivir sus cuerpos en Argentina fuera de estereotipos y de asociaciones fenotípicas forzadas al menos durante los aproximadamente seis minutos de duración de la canción. La localización y re-apropiación de "Shima-Uta" por parte de éstas comunidades se llevó a cabo de diversas formas aunque todas de ellas coincidieron en un cambio de rol de escuchas pasivos a participes activos, por parte de los nikkei y uchinanchu-argentinos. El ejemplo más claro y a mayor escala que ejemplifica este cambio tuvo lugar el 30 de Agosto del 2008, en el marco de la celebración del Centenario de la Inmigración Okinawense en Argentina.⁹ En este performance, llevado a cabo en la Avenida de Mayo, eje cívico de la ciudad de Buenos Aires, "Shima-Uta" fue interpretada por una multitud de jóvenes uchinanchu como parte de su adaptación de la danza ryukyana conocida como *Eisaa*. Esta danza, aunque asociada en Japón, Okinawa, y la diáspora Okinawense con la identidad ryukyana, en Argentina, desconocida por la mayoría, pudo ser representada con relación a dicho lugar y a dicha identidad, gracias a su performance al ritmo de "Shima-Uta". En Londrina, Brasil, la Celebración del Centenario de la Inmigración Okinawense a ese país, dio lugar a una representación de cierta forma paralela, en la que los uchinanchu-brasileños pasaron de receptores a participes activos en el performance de "Shima-Uta" por medio de la danza. "Shima-Uta" pasó pues de la esfera global, a la nacional, y de esta a la local, desapareciendo en los dos primeros casos debido a su efímera existencia como canción pop, pero viviendo entre las comunidades uchinanchu argentinas y brasileras, entre otras, para las cuales se ha convertido en un espacio y una herramienta importantes para la construcción y la expresión de su identidad a nivel individual, colectivo,

⁹ Varios videos de esta celebración están disponibles en la página Web de Youtube, al igual que los vídeos de la celebración de Londrina, en Brasil, la cual menciono un poco mas adelante.

nacional y transnacional.

BIBLIOGRAFÍA

ALARCÓN JIMÉNEZ, A. M. (2009): “*Shima-Uta:*” *Of Windows, Mirrors, and the Adventures of a Traveling Song*. Universidad de California, San Diego, Dissertations & Theses: Full Text [en línea].

ATTUMI, K. (2001). “Ryukyu Islands”, en Provine R. C., Tokumaro Y., y Witzleben J. L. (ed): *Garland Encyclopedia of World Music. East Asia: China, Japan, and Korea*, 7, 789-796.

CASERO, ALFREDO (2002). *Casaerius*. Epic Japan.

GILLAN, M. (2008) “Treasures of the Island People: Tradition and Modernity in Yaeyaman Pop Music”. *Asian Music*, 39 (1), 42.

HAYWARD, P. Y KUWAHARA, S. (2007). “Retaining Shima in Shima Uta: Music as Mnemonic Expression of Heritage in Contemporary Kakeroma”. *Third International Small Island Cultures Conference*, Junio 29 a Julio 2, Prince Edward Island, Canadá

JOHNSON, H. (2006). Eisaa, Identity Construction and the Recontextualization of Traditional Performing Arts. *Second International Small Island Cultures Conference*, Febrero 9 al 13, Norfolk Islands.

KORIYAMA, N. (2001). “Amami Island Folk Song: An Introduction”. *Amami Shimauta* [en línea] <http://www.homepage2.nifty.com> [consulta: 13 de marzo de 2009].

POTTER, J. (2001). *The Power of Okinawa: Roots Music from the Ryukyus*. Kobe, Japón, S.U. Press.

ROBERSON, J. E. (2003) “Uchinaa Pop. Place and Identity in Contemporary Okinawan Popular Music”. Hein, L. E. y Selden, M. (ed): *Islands of Discontent*. Lanham, Md, Rowman and Littlefield.

TAKESHITA, K. (1996). *Japan Folk Songs from Amami*. Japón, Victor Entertainment.

THE BOOM (1992). *Shishunki*. Japón, Sony Music Japan.

THE BOOM (2002). *Okinawa*. Japón, Emi Music Japan.

THOMPSON, R. (2001). “The Ryukyus”. *Oxford Music Dictionary* [en línea]. <http://www.oxfordmusiconline.com> [consulta: 11 de enero de 2009].

UCHIDA, R. (1989). *Okinawa no Kayou to Ongaku*. Japón, Daiichi Shobou.