

Formas de expresión y construcción de lo popular en la cultura hispanoamericana (Narraciones y Descentramiento)

Autor: Carlos Dimeo

Temas a trabajar

1. Simón Bolívar y la Emancipación Americana en el siglo XIX.
2. La música tradicional latinoamericana: géneros, instrumentos y músicos famosos.

Exposición Introductoria

A partir de los temas seleccionados, intentamos hacer una lectura de los conceptos, fundamentos e ideas principales en torno a los temas desarrollados en la cultura popular (la música en sus distintas expresiones y formas y la historia (Simón Bolívar y la emancipación) de Hispanoamérica. Dos conceptos principales, o que son nuestra guía teórica y que usamos durante el taller son "Narraciones y Descentramiento" trabajados por el teórico de los estudios culturales en América Latina, Herman Herlinghaus. Describir entonces desde las epistemes, y puestas teóricas más importantes sobre la cultura hispanoamericana, cuáles son hoy por hoy, los mapas narrativos de nuestro continente a partir de los discursos y narraciones hechas, o bien en el pasado (siglo XIX y los textos de Bolívar, por ejemplo) o bien a través de la cultura popular; la música folklórica, tradicional, hasta los géneros más nuevos, analizando distintas figuras y conceptos y estudiando los procesos de cambio.

TEMA 1: SIMÓN BOLÍVAR Y LA EMANCIPACIÓN AMERICANA.

Las características centrales y particulares de la emancipación se desarrollan desde varios aspectos. El primero de ellos la amplitud geográfica del continente. Segundo, las cruentas guerras civiles que se gestaron los patriotas y los realistas.

El proceso emancipatorio en el continente no ha culminado con las independencias de los países. Hasta bien entrado el siglo XIX no se pudo consolidar un criterio de unidad que lograra la pacificación interna de estos lugares.

Además de ello, una fuerte condena pesó sobre los libertadores, generales y guerreros, y se centró en que la idea clara de una emancipación sólo estaba en ellos; Juan José de San Martín, Simón Bolívar, el generalísimo Francisco de Miranda, Manuel Belgrano, etc. Quienes combatían a su lado o en sus filas, lo hicieron por derivadas y distintas causas, todavía sin comprender mucho lo que eso significaba.

Bolívar impulsó un proyecto emancipatorio no sólo a través de las guerras (que era la forma de hacer la política y ejercer la diplomacia en estos tiempos) sino también de lo que posteriormente se consideraría el “ideario de Simón Bolívar”. De esta manera el proyecto de Bolívar se basó en lo siguiente:

1. Programa de liberación de los esclavos y abolición de la esclavitud.
2. Programa de integración de los países en todo el continente.
 - a. **Integración política**
 - i. La liberación de los países a través de las luchas emancipatorias. El proyecto político se asentó en las guerras contra los realistas
 - b. **Integración cultural**
 - i. Por la vía de comprender que la situación cultural para Hispanoamérica fue en general la misma. Así construir una visión de la identidad americana.
 - c. **Integración ideológica**
 - i. Tener un solo proyecto político y acceder a él por distintas vías. Crear gobiernos, que se independizaran totalmente de la Metrópoli.
 - d. **Integración social**
 - i. Forjar un criterio de unificación entre las razas, las clases sociales y todo el sistema de relaciones que la colonia había implantado durante trescientos años.
 - e. **Integración económica**
 - i. Desarrollar las fuentes de ingreso y de comercio entre los países y colaborar entre sí para fortalecer las economías y solidificar las fuentes de manutención de la sociedad americana.

Bolívar aspiraba a una América unida en todos sus espacios. Como muchos de los libertadores, estuvo influenciado por el poderoso espíritu de la “Revolución Francesa”. Los grandes libertadores de América fueron en muchos casos a formarse a Europa, y trajeron desde allí un nuevo ideal para la emancipación de sus países. Pero sin duda alguna el que más destacó de todos fue Bolívar. Entre muchos otros de los grandes

proyectos de Bolívar, destaca el de la creación de “La Gran Colombia” que proyectó en una sola unidad, lo que antes se conocía como la “Nueva Granada” y que ahora pasaría a ser un vasto y extenso territorio conformado por: Distrito del sur, Distrito de Cundinamarca (Nueva Granada) y Distrito de Venezuela. En este sentido tenemos:

Gran Colombia es el nombre dado en historiografía a un extinto y enorme estado suramericano que fue creado en 1821 por el congreso reunido en la ciudad de Cúcuta con el nombre de República de Colombia. Dicho término se emplea para distinguirla de la actual Colombia, que para ese entonces se llamaba Nueva Granada. (FUENTE: lagrancolombia.net)

El proyecto de emancipación de Bolívar tiene varias raíces. La más importante de ellas se centró en las enseñanzas de Simón Rodríguez en relación con el “espíritu” que debe reinar en los hombres y que estuviera destinado a mantener la integridad en las ideas.

Gran parte del ideario político, económico y social de Bolívar con respecto a América los podemos hallar en una serie de textos y documentos que el propio Bolívar escribió y que dejaron su legado al resto de los países. Algunos de los más importantes fueron: “Manifiesto de Cartagena” (15 de Diciembre de 1.812), “Manifiesto de Carúpano” (7 de Septiembre de 1.814), “Carta de Jamaica” (6 de Septiembre de 1.815), “Discurso de Angostura” (15 de Febrero de 1.819), “Mensaje al Congreso de Colombia” (25 de Mayo de 1.826), “Mensaje a la Convención de Ocaña” (29 de Febrero de 1.828) y Mensaje al Congreso de Colombia.

TEMA 2: LA MÚSICA TRADICIONAL LATINOAMERICANA: GÉNEROS, INSTRUMENTOS Y MÚSICOS FAMOSOS.

Para iniciar estableceremos una clasificación de los instrumentos musicales de acuerdo con la capacidad de emisión de sonido que tienen y el elemento principal a través del cual se ejecuta éste.

Durante muchos años los instrumentos musicales se clasificaron en tres categorías: vientos, cuerdas y percusión. En las últimas décadas del siglo pasado se

instituyó una nueva, que agrupa a los instrumentos en cuatro categorías: idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos.

Podemos hallar cuatro grandes grupos de instrumentos:

1. Aerófonos

- a. aquellos en los que el sonido se produce por la vibración del aire contenido en la columna del instrumento.

2. Cordófonos

- a. son los que lo hacen por medio de las cuerdas.

3. Idiófonos

- a. a aquellos instrumentos en los que vibra el cuerpo entero del mismo y en los que no hay tensión adicional.

4. Membranófonos

- a. son los que producen sonido por medio de un parche o membrana.

Esta clasificación y definiciones son tomadas de: (Waldemar Roldán: Cultura Musical - Publicado en El Ateneo Pedro García S.A., Florida 340, Bs.As. - 1978).

En relación con los instrumentos autóctonos aerófonos, podemos encontrar los siguiente: Anata, Erke, Flauta jujeña, Quena, Siku o Antara, Mimby Heta, Erkencho, Naseré, Sereré.

En relación con los instrumentos autóctonos cordófonos tenemos: Arpa, Charango, Guitarra, Natajiasole.

En relación con los instrumentos idiófonos encontramos entre muchos otros: Carraca o Matraca, Maracas, Sonajeros, Sistro.

Tenemos también un serie de ritmos folklóricos y populares que se mezclan con los distintos tipo de bailes y formas asociadas a la cultura popular y una filosofía particular de ser en lo latinoamericano. A partir de allí podemos clasificar a cada ritmo con un baile particular. Entre muchos otros tenemos

Argentina: Malambo, Zamba, Chacarera, Cueca, Milonga, Tango, Vidala.

Chile: Cueca, Zamba, Trote, La Tirana, La Vidala.

Bolivia y Perú: Carnavalito, Morenadas, Diabladas, Bailecito jujeño o coya.

Paraguay: La galopera, la danza, Chamamé, La polka (purahéi) y la guarania son las expresiones musicales más populares.

Colombia: Cumbia, Abozao, Bunde, Caderona, Joropo Llanos Orientales.

Venezuela: Tambor Cumaco, Joropo, el Maremare, Las Turas, El Sebuacán, Pastores, Diabladas y Cofradías.

Como podemos observar, los bailes siempre están combinados con los ritmos y con los instrumentos que lo acompañan. Por supuesto que en la música y en la cultura popular de América hay una vasta y amplia influencia de los bailes y la música española. Sin embargo gran parte de estos surge igualmente como una forma de sincretismo que transformó nuestro acervo cultural e histórico.

La clasificación que hemos hecho por países resulta a nuestro parecer un tanto “ficticia” (aquí se ha puesto para clarificar las regiones y sus bailes, danzas populares, así como su música típica) pues realmente los límites geográficos no son asimismo un límite en el espacio de la cultura continental. En este sentido, hallamos por ejemplo reminiscencias de ritmos, formas expresivas, y valores locales entre Paraguay y Nicaragua, que tienen como instrumento base de su música al acordeón. Igualmente a todo lo extenso del continente podemos encontrar grandes cofradías de diabladas (verbigracia: Perú, Bolivia, Venezuela, etc.). De la misma manera en la música podemos hallar estas relaciones, por ejemplo; el cuatro lo encontramos en Venezuela, Colombia y Panamá, donde el mismo instrumento sirve para tocar diferentes ritmos que responden precisamente a las culturas populares locales.

La cultura popular construye eficazmente un puente de conexión y de relación intrínseca entre los países de América, y no delimitan las expresiones a través de zonas geográficas, sino que le dan una fuerte calidad expresiva.

Bibliografía mínima.

- Blanco Fombona, Rufino. "Bolivar y la emancipación de las colonias españolas". s.n., 1912.
- Bolívar, Simón "Discursos - Proclamas y Documentos / Pisma - Oświadczenia i Dokumenty",

Fundacja na rzecz Kultury Hiszpańskojęzycznej, 2011.

- Gómez García, Zoila, y Eli Rodríguez, Victoria. "Música latinoamericana y caribeña"., 1995. Henríquez.
- Rivas Vicuña, Francisco. "Las guerras de Bolívar: historia de la emancipación americana". Santiago de Chile: "El Esfuerzo", 1940.
- Rodríguez Iturbe, José. "Génesis y desarrollo de la ideología bolivariana: desde la pre-emancipación hasta Jamaica". Caracas, 1973.
- Torres, Rodrigo. "Música popular en América Latina: actas del II Congreso Latinoamericano, IASPM, International Association for the Study of Popular Music"., IASPM, International Association for the Study of Popular Music. Santiago de Chile: FONDART, 1999.
- Ureña, Pedro, y Matos Moctezuma, Eduardo. "Pedro Henríquez Ureña y su aporte al folklore latinoamericano". El Colegio Nacional, Ciudad de México 2008.
- Waldemar Roldán: Cultura Musical - Publicado en El Ateneo Pedro García S.A., Florida 340, Bs.As. - 1978

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OŚRODEK
ROZWOJU
EDUKACJI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

