

TALLER: DE LA MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA A LA MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA: EL PUENTE ROTO

Héctor Rago
Facultad de Ciencias-ULA

(Dictado en la Escuela de Música de la Facultad de Arquitectura y Artes, ULA, 2003)

RESUMEN

Se propone la realización de un taller dividido en tres (3) sesiones, durante las cuales se mostrarán diversos aspectos de la música tradicional del país, entre otros, los diferentes géneros, su distribución geográfica, los instrumentos, características de las letras, los protagonistas (ejecutantes, compositores y cantantes), y su posible relevancia y presencia en la música de consumo masivo en nuestras ciudades

INTRODUCCIÓN: ALGUNAS REFLEXIONES Y OTRAS DIVAGACIONES

La música de un país es su particular modo de respirar y de transpirar. Es la sustancia de la que estamos hechos. Pensar acerca de lo que tenemos tan cerca puede ser un suplicio o un placer, pero siempre necesario, más aun en los tiempos que corren, cuando una vez más tratamos de encontrarnos con nosotros mismos. Hablando musical y culturalmente, Venezuela está sometida a varias oposiciones o tensiones casi contradictorias, cuya ilustración puede dar pie a la idea subyacente a estos talleres:

- **La tensión Devoción vs. Bochinche**

Evidenciada a través de la yuxtaposición de un sentimiento religioso y de un comportamiento festivo sin rupturas. Los velorios de cruz dan fe de ello, siendo la fulia una manera tan festiva de adorar la cruz. En el velorio llanero el joropo “rompeduelo” marca la transición violenta de la adoración religiosa a la celebración desbocada. La manera familiar, casi confianzuda con que nos dirigimos a los santos de la devoción: “y su madre le decía/ponte el gorro Peruchito” (Parranda de San Pedro), ilustra esta idea, al igual que el hecho de que la música más desgarradoramente triste, venga del oriente, la región más alegre del país. Otro ejemplo, a comienzos de siglo, ante la guerra, mientras los argentinos cantaban:

*Y al grito de guerra
Los hombres se matan
Cubriendo de sangre
Los campos de Francia,*

en Caracas se escuchaba:

*Que siga la guerra, ay sí
Que siga la guerra, ay no
Que sigan los alemanes
con su cañón del cuarenta y dos*

- **La tensión Continental vs. Caribe**

El mismo pueblo que ejecuta un delicado tiple andino, produce el mejor sonero (luego de desaparecidos Héctor Lavoe e Ismael Rivera). Esta tensión explica la inclusión de tumbadoras en fulias y parrandas. O la coexistencia en barrios de El Valle, en Caracas, de un joropo tuyero, al lado de un grupo vanguardista

de salsa, o de los boleros de nuestros despechos, en la misma rockola del romántico pasaje llanero. ¿Cuánto tiene esto que ver con la geografía múltiple del país: costas/andes/llanos/ amazonia?

- **La tensión Musicalidad Vs. Ausencia de un movimiento musical**

La musicalidad del venezolano apenas necesita comentarios. Basta constatarlo en la manera de caminar de nuestras mujeres, en la exhuberancia y variedad de nuestra música (junto con la del Brasil, la más diversa del continente (¿del mundo?) y en el éxito indiscutido de nuestros músicos (académicos en trance de estudios) o populares, en el exterior; en fin, eso que Conny Méndez sugería: “*que arrullamos a los niños con el himno nacional*”. Y sin embargo, pensamos que no hemos tenido éxito a la hora de construir un movimiento musical vigoroso, que trascienda lo efímero (cualidad de tantos intentos interesantes) y que anclado en sus raíces tradicionales, sea concebido y sentido por el venezolano contemporáneo como suyo. No hemos tenido éxito porque ¿cuántos venezolanos saben quién es Otilio Galíndez o Henry Martínez?. ¿Qué es “sonar venezolano”?, ¿Suena venezolano Franco de Vita o Montaner?

OBJETIVOS DEL TALLER

Se trata de conversar, discutir y compartir puntos de vista sobre estos temas imprescindibles. Oír grabaciones, algunas de difícil consecución, compartir recuerdos y experiencias de una manera grata, no técnica, sin ortodoxias que nos lleven a divisiones arbitrarias entre lo folklórico y lo popular (quien esté libre de pecado que trace la primera frontera). Plantear dudas, interrogantes (¿no cantó Arjona que más puede una duda que una razón?) sobre algunos temas sobre los que los “expertos” no tienen respuestas, y así, ampliar la visión que podamos tener de un aspecto crucial de la parte más cultural de nosotros mismos: la música.

ESTRATEGIA

Hemos considerado conveniente dividir el taller en tres (3) sesiones, profundamente relacionadas entre ellas:

1. LA CONEXIÓN GEOGRAFÍA-MÚSICA

Suerte de paseo panorámico o inventario musical por las diferentes regiones (musicales) del país. Será necesario una brevísima revisión de las diferentes formas poéticas de uso común en la música tradicional: la cuarteta, la redondilla perfecta, la décima, el endecasílabo, el alejandrino; diversas formas de rimar...

Luego los diversos géneros de cada región, enfatizando sus instrumentos característicos, sus temas fundamentales. El recorrido tentativo contempla:

- COSTA CENTRAL: Fulías, Parrandas, Dolorosas, Sirenas, toques de Quitiplás, Culepuyas, Cumacos (sangueros-golpes), Diablos.
- ORIENTE: Diversiones, Jotas, Polos, Cantos de Pílon, Galerones, Fulía Oriental, Malagueñas, Estribillos, Gaita Oriental.
- EL LLANO: Joropos y Contrapunteos, Pasajes, Polifonía en los Tonos de velorios.
- CENTRO-OCCIDENTE: Décimas, Gaitas de furro, tambora y perijanera. Salves y Estribillos Larenses, Golpes, Tamunangue, Tambor Coriano.
- CENTRO: Merengue caraqueño, Música Cañonera, Vals, Canción Serenatera, Joropo Tuyero, Guarañas y Mariselas.
- SUR: Cantos de Minería, Calypsos.

2. LA CONEXIÓN MÚSICA -MÚSICOS O DE DÓNDE SON LOS CANTANTES

La protagonista de este taller es la música, pero la música no existe sin los músicos, es decir, los compositores, los ejecutantes, los cantantes, los grupos. Se trata en esta sesión de oír, recordar y comentar acerca de los protagonistas que han resaltado a lo largo de la historia reciente.

- Cantantes como Sadel, Suárez, Magdalena Sánchez, Benito Quiróz, Andrés Cisneros, Armando Molero, Teo Capriles, María Rodríguez, Angel C. Loyola, Sevillano, Nancy Toro, Cecilia Todd, Lilia Vera, Reinaldo Armas, Gualberto Ibarreto....
- Compositores como Otilio Galíndez, Chelique Sarabia, Henry Martínez, María Luisa Escobar, Adelis Freitas, Armando Molero...

- Ejecutantes como Ignacio "Indio" Figueredo, Anselmo López, Juan Estéban García, Cruz Quinal, Fulgencio Aquino, Daniel Maiz, Cristóbal Soto, Ismael Querales, Saul Vera, Cheo Hurtado...
- Grupos como Contrapunto, Los Antaños del Estadio, Un Solo Pueblo, Cañón Contigo, Madera, Convencional, Macuaya, Serenata Guayanesa, El Cuarteto, Gurrufío, Raíces, Los Vasallos del Sol, Los Anauco, Pasacalle....

3. LA (DES)CONEXIÓN TRADICIÓN-CONTEMPORANEIDAD O CÓMO BAUTE FUE CANTANTE

En esta tercera parte se trata de plantear y discutir algunas mortificaciones teóricas que tienen que ver con la incumbencia o no de la música tradicional, en la música popular que día a día consume el venezolano. Algunos puntos provocadores son:

- La música llanera como arquetipo de la nacionalidad. La estética perez-jimenista.
- El movimiento musical de los 70's y 80's: Un Solo Pueblo, Lilia Vera, Yordano...¿Qué pasó con ellos?
- Intentos y fracasos en trance de hacernos de una música con un anclaje en lo tradicional y que nos represente: Aldemaro Romero, Vitas Brehner. Los virtuosos: El Cuarteto, Gurrufío, Onkora... Estética musical de la V República. La industria del disco, decretos 1x1.

Esta tercera parte será concebida en términos de un foro, que permita el libre flujo de las ideas y opiniones. No se nos escapa que las tres sesiones están íntima y profundamente entrelazadas: no se puede oír y pensar, por ejemplo, en una gaita zuliana (el género), sin pensar en Ricardo Aguirre (el compositor) y relacionar lo anterior con Guaco (el intento de masificarlo).

REQUERIMIENTOS

Por parte de los asistentes, ninguno, salvo compartir la pasión por la música.

Para las sesiones se usará música grabada, un video beam y ejecución de algunos instrumentos en vivo.

Sugerimos la posibilidad de que los participantes que lo deseen puedan adquirir grabaciones disponibles de recopilaciones de música tradicional, así como material impreso.

BIBLIOGRAFÍA

La Música Folklórica en Venezuela, Luis Felipe Ramón y Rivera, ed. Monte Avila.

El Joropo, Baile Nacional de Venezuela, Luis Felipe Ramón y Rivera, ed. Ernesto Armitano Editor.

Cruz Quinal, Editado por la Universidad de Oriente.

Bolívar cantado por su Pueblo, Rafael Salazar, ed. Federación Nacional de Cultura Popular.

Caracas 400 Años, ed. por el Círculo Musical, 1967.

Los Tambores de San Juan, Juan Liscano, ed. Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.

La Música de la Bandolas, Héctor Rago, guión de programa musical, 1993.

Cantos a la Cruz de Mayo, Héctor Rago, guión de programa musical, 1995.

Revista Bigott, varios números, Patrimonio-Tradiciones-Cultura Popular, ed. Fundación Bigott.