

HACIA UNA TEORÍA DE LO VENEZOLANO DESDE LO POPULAR: EL CANTO DE ALÍ, LA IMAGEN DE SALVADOR

Castillo Vazquez, Roexana Andreina*
Terán González, Carol del Carmen**
Universidad de los Andes
Venezuela

Resumen

Esta investigación está dirigida a exponer el discurso de Alí Primera en sus canciones, un discurso que desde siempre invitó al pueblo a no rendirse ante la realidad vivida en la sociedad y a luchar por la historia, la memoria venezolana. Pero no solo era un discurso de protesta, Alí, en sus escritos, expresaba en cuanto a la identidad propia del ser, con su gente, con su pueblo, con su país, el respeto y valoración hacia la mujer. De la misma manera, se pretende reflejar lo arquetípico y simbólico en la Pintura de Salvador Valero. Por lo cual este estudio, presenta como objetivo general Generar proposiciones teóricas desde el enfoque interpretativo de los elementos artísticos en cuanto al Canto de Alí Primera y el lienzo de Salvador Valero. Los textos descritos por Alí son más que una melodía contestataria, estos simbolizan el discurso de una memoria histórica de lo venezolano, en la cual se conservan arquetipos universales en su hilo escriturario. Dicha memoria histórica lucha por la conservación y realce de aquellos que han quedado en el olvido, aquellos artistas, cultores, escritores, que han aportado a la construcción de la historia de Venezuela, pero que por alguna razón han sido invisibilizados, ignorados por otros.

Palabras clave: discurso, historia, memoria, arte.

Abstract

This research is directed to expose Alí Primera's speech in his songs; a speech that has always invited to people not to give up towards the reality lived nowadays in the society and to fight for the history, the Venezuelan memory. But, it was not just a speech of protest, Alí, in his writings, expressed as for the own identity of the being, with the people, with this country, the respect and valuation to the woman. In the same way, this research looks for reflecting the archetypal and symbolic thing in Salvador Valero's Painting. That is why, this study presents as principal goal to generate theoretical proposals since the interpretative approach of the artistic elements as for Alí Primera's Singing and Salvador Valero's canvas. The texts described by Alí are more than a protesting melody; these symbolize the speech of a historical memory of the Venezuelan thing, in which universal archetypes are remained in his texts. The above mentioned historical memory fights for the conservation and dignity of those who have stayed into oblivion, those artists, writers, who have reached to the construction of the history of Venezuela, but that for some reason they have been oppressed, ignored by others.

Keywords: speech, history, memory, art.

*Estudiante de Educación mención Lenguas Extranjeras, ULA-NURR (esperando grado). Facilitadora en el Instituto Universitario de Educación Especializada. E-mail: roexanacastillo@gmail.com

**Doctora Educación. Docente en función supervisora en el Ministerio de Educación. Miembro del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Mario Briceño Iragorry", ULA-NURR. Ha publicado artículos tanto a nivel nacional como internacional. E-mail: carolterang@gmail.com

Finalizado: Trujillo, Febrero-2016 / Revisado: Febrero-2016 / Aceptado: Abril-2016

país nacional” (Briceño, 1952, p.69). Los textos de Alí en su canción La patria es el hombre, muestran la búsqueda de esas raíces, desde las costumbres del venezolano, en su tejido escriturario se hace un llamado a la Patria como esa mujer preñada que está formando a su hijo en el vientre; allí se le canta a la cultura del tres de mayo, celebración alusiva a la Cruz de mayo.

La Patria es el Hombre, muchacho
la Patria es el Hombre, muchacho
la Patria es el Hombre que no pisen
la Patria es el Hombre

A mi crucita de mayo
con color de mariposas
que los Hombres de mi Patria
valgan más que to'as las cosas

A mi crucita de mayo
le puse su florecita
pa' que me quite este llanto que
cantando no se quita

Ahora bien, Jung citado por (Cirlot, 2008, p.291) la madre es símbolo del inconsciente colectivo del lado izquierdo y nocturno de la existencia, la fuente del agua de la vida. Así, podemos visualizar que para este cantautor venezolano el arquetipo de la madre es una figura representativa que es reiterativa como temática en sus escritos, vista como sinónimo de trascendencia del hombre donde, es a partir de ella que, la historia del pueblo venezolano se condensa, se forma y se legitima, porque la madre es la que crea, forma e internaliza el sentido de ser al otro, al producto de su extensión.

Hace 400 años
que mi Patria está preñada
¿quién la ayudará a parir?
pa' que se ponga bonita
que para la Patria muchacho
que para la Patria muchacho
que para la Patria muchacho
que para la Patria muchacho
que no pisen tu corazón
que no pisen tu corazón

Es la madre y la tradición la que consolida la teórico en una sociedad, “La tradición es la onda creadora que va del ayer al mañana, y sin consultarla, no crecerán

para el porvenir las sociedades” (Briceño, 1952, p.63). Así, se reafirma esta proposición teorizante en la letra de las canciones de Primera / *Papagayo, gallo cantor /pajarito, pájaro y flor/ que se eleva al cielo y canta/ cardenal y cundeamor /Papagayo, gallo cantor/pajarito, pájaro y flor/que no muera la esperanza/ni el combate ni el amor /Sabe sabrosa la fruta /desgajada en su dulzor / Ay bandera, quién pudiera /llenarte de más amor /De la tierra el terremoto /y del viento el huracán/la arepa de maíz, jojoto /es de los dioses el pan*. Miremos en estos fragmentos como la costumbre, la tradición y el sentido patrio conforma la concepción cosmogónica del hombre, ese ser que se alimenta de la tierra, de los elementos naturales para conformarse en un ser colectivo y social.

En otro orden de ideas, hay que señalar otro de los elementos teorizadores que está muy de moda actualmente: es la concepción de humanidad; ya históricamente en el contexto venezolano existía una preocupación por formar al individuo desde lo humano; este cantautor en su texto ‘El despertar de la historia’, muestra una reflexión desde esa noción del hombre como ser humano, como un ser mejor con su semejante en una transformación que, aunque quizás suene repetitiva en un discurso que se ha vuelto moda, hay una preocupación por transformar al otro, al semejante, (Briceño, 1952, p.79) señalaba “Definir una tradición y velar por su constante progreso, es deber de colectividades que aspiran a robustecer su personalidad en los cuadros de la historia universal”. Para Alí, el colectivo debe ser más humano, por ello humanizar al venezolano es importante para formar esa identidad; en otras palabras *la historia la hacen sus hombres, / Nosotros, hagamos la historia /y otras las escriban / en un mundo mejor /Busca, buscar las lucha adentro /por transformar el mundo/significa amor*.

Mencionar que existe una cosmovisión teórica latinoamericano o venezolana es complejo quizás, la historia de Venezuela

y Latinoamérica se ha engendrado en la historia de los vencedores, de los héroes, por lo que el cantor, pintor o cultor, civil y hasta escritor popular ha quedado muchas veces desdibujado en la historiografía venezolana; a sabiendas, la historia de estos hombres es la que ha cimentado la realidad del imaginario identitario del poblador de estas tierras, la historia de nosotros se ha hecho de la conciencia del oprimido, así que hay que reflexionar; este texto no muestra verdades únicas, solo miradas; por ello, se trae el siguiente fragmento de un texto musical llamado “Zapatos de mi conciencia”.

Zapatos...

El viejo tenía la piel
marcada por latigazos
pues la miseria de ayer
seguía saliéndole al paso
y contó que en su pasado
no quiso ser Dios ni héroe
en los dioses nadie cree
y a los héroes se condena
a convertirse en estatuas
que ante las aves dan pena
de verdad que las estatuas
bajo las aves dan pena

Zapatos...

En este sentido, Mario Briceño señala “el sentido litúrgico e individualista que se quiso dar a nuestra historia ha impedido que se fijen grandes estructuras ideales en torno a las cuales pueda moverse espontánea y fecundamente el mundo de la pasión y reflexión venezolana” (Briceño, 1952, p.114). El venezolano posee en su quehacer vivencial una memoria del olvido; de allí que, su historia solo muestre al héroe victorioso que se recuerda en plazas llenas de hojas de otoño, las cuales se pierden con el tiempo.

La memoria, una concepción que se pasea por el sentido identitario del hombre, llámese venezolano, latinoamericano o universal, es parte del hombre, de su historia; la memoria es elemento constitutivo de la propia identidad del ser, la memoria del venezolano se quedó extasiada en una memoria histórica heroica, así lo afirma

(Briceño, 1952, p.92) cuando dice “la historia no ha realizado entre nosotros su verdadera función de cultura y el pueblo vive aún en la linde mágica de la liturgia de efemérides”, volvemos al fragmento de Zapatos de mi conciencia de Alí */los héroes se condena/a convertirse en estatuas/que ante las aves dan pena/de verdad que las estatuas/bajo las aves dan pena...* Conservar viva la memoria de lo que hemos sido, de cómo hemos vivido en el pasado y de los legados para el futuro es lo principal que se exhorta para crear la realidad y construir su historia, */yo amarré los recuerdos /al árbol de la noche/ y fui en busca del sol /y todavía me acuerdo.*

Lograr una comunión entre el discurso teórico y la libertad de un cantautor, pintor o cultor es develar esos elementos ocultos; por ello, se hace herramienta fundamental buscar los textos cimeros y sus palabras que construyen la visión científica del tejido escriturario de una teoría propia. La cultura es otro elemento que debe tomarse en cuenta para ir haciendo el telar teorizador desde el episteme popular y sincrético de lo artístico figurativo del andamiaje musical y pictórico.

Primeramente, quien hace trascender la cultura es el hombre, el hombre es quien construye la misma desde su accionar de vida y convivencia con el otro; por tal razón, observamos que entre los elementos constitutivos desde la escritura convertida en música y pintura se recrea una mirada al hombre desde su concepción universal para así, llegar a lo regional y viceversa; es así como, Alí Primera y nuestro pintor Salvador Valero toman ese compendio que da vida al todo para elaborar sus discursos; de allí que, encontremos hipertextualidad en la música de Alí y los textos primogénitos como la biblia */ Si Jesucristo sacó /los mercaderes del templo/Bolívar también volvió/a liberar a su pueblo...* podemos visualizar los contextos universales comparados desde la abstracción de lo cotidiano.

En este mismo punto, encontramos la canción Al pueblo lo que es del César; tonada

que guarda estrecha relación con la frase bíblica dale al César lo que es del César; esta melodía encierra en su hilado escriturario la realidad del venezolano, los orígenes de nuestra historia y lo cotidiano que conjuga la convivencia del venezolano, su andamiaje universal en la construcción de la colectividad donde la sociedad sostiene su realidad.

Al pueblo lo que es de César
madreselva y frailejón

La Madre Patria
de tanta espera
ya tiene pasos de bisabuela
y con cariño le daba a César
pan y leche tibia con yerbabuena

Yo cuento la historia de un nombre
innumerable
y digo que sus manos eran sencillas
una llena de penas,
la otra de risas
y el combate las tuvo siempre de
amigas

Trazo y palabra lloran su viaje
hacia el origen de Amalivaca
Yo digo que sólo cambió de paisaje
Y para sentirlo vivo
llevo un poco de su vida

dentro de mi guitarra
Al pueblo lo que es de César
huella profunda sobre esta tierra...

La sociedad construye su realidad teórica desde su cultura, sus costumbres, su colectivo; Irigorry plantea al respecto, “como realidad humana, la historia, ya lo he dicho, no sólo mira al pasado para desenredar hechos y pulir tradiciones, sino también a la prosecución de los valores de la cultura.” Mostrar la referencia teórica venezolana es mostrar una cultura que en un primer momento esta invisibilizada, Primera lo cantaba/ *La verdad de Venezuela /no se ve en el Country club /la verdad se ve en los cerros/con su gente y su inquietud /venga, lo llevaré de la mano /allí vera a los niños /a esos niños terrosos /que son niños venezolanos /venga, antes de que usted se vaya/subiremos a los cerros/luego diremos con rabia /que está sufriendo mi pueblo...*

Es importante señalar que el presente estudio también muestra la pintura de Salvador Valero, Trujillano quien en su retórica, dibuja una constitución teórica de lo venezolano, su pintura refleja arquetipos; el primero es la imagen de la familia.

Imagen 1. Fuente: “El hogar de la Sagrada Familia Venezolana” Óleo sobre tela 54 X 59,5 cm. 1969.

Se puede observar el hipertexto de la familia como arquetipo de la identidad, de lo venezolano donde la madre es parte fundamental del texto artístico, entendida como una proyección del otro, del ser, un legado del hombre, según (Cirlot, 2008, p.325) «Símbolos de la tierra madre: agua, madre de las aguas, piedra, caverna, casa de la madre, noche, casa de la profundidad, casa de la fuerza o de la sabiduría». Podemos observar en la imagen de Valero que, la figura de la madre es sinónimo de sabiduría, de legado en la venezolanidad, aun cuando se mantiene la triada padre, madre e hijo, lo que en el cristianismo se conoce como la sagrada familia, es una representación alegórica en la pluma de Salvador, quien tiñe en su pincel esta hipertextualidad desde el contexto identitario de la venezolanidad.

Imagen 2. Fuente: “La quema de Judas” Óleo sobre tela 77,5 X 51,5 cm. 1965

Lo identitario es otro de los elementos que se deja ver a través del lápiz que moldea la obra de Salvador Valero, a partir de las costumbres y tradiciones del hombre venezolano, la Quema de Judas es accionar colectivo que forma parte de la memoria y la colectividad del trujillano, de la teoría de lo venezolano desde la identidad del ser, de su legado de su folklore.

Imagen 3. Fuente. “La Abajada de los Reyes” Óleo sobre lienzo 70 x 71 cm Colección del Dr. Jacob Senior.

En el caso del cuadro presentado en la imagen anterior, definido como ‘la Abajada de los Reyes’, es parte de la memoria colectiva de los pueblos andinos venezolanos, porque en ella se refleja la hipertextualidad bíblica, un escenario contextual del relato de la biblia cristiana, mirado desde la interpretación de la visión trujillana.

A manera de Conclusión

Abordar dos cultores del episteme popular Venezolano para delinear un avance teórico desde su expresión plástica, implicó abordar la mirada desde lo simbólico; es a partir de la visión simbólica de su enunciado que se estableció la aproximación de proposiciones teóricas abordando lo identitario como parte primordial del ser, es decir, los elementos que están inmersos como legado a partir de la historia del hombre, su cultura, costumbres y tradiciones.

Asimismo, quien se ve como representación fundamental en la genética de los pueblos, es la madre, quien da vida, es ella quien nutre a sus hijos en los valores identitarios que le van a servir de cimientos en su quehacer social, es la madre la que contempla parte de la triada hereditaria de las colonias españolas que conforma la trinidad.

Por último la memoria como fuente inagotable de trascendencia, la memoria y el recuerdo como parte de teórica de la cultura venezolana, Latinoamérica y universal, estos

cultures representan en sus discursos artísticos la presencia de lo colectivo en una sociedad, presencia que conforma la representación arquetípica y simbólica de una historia del despertar del hombre desde su vivencia.

Referencias bibliográficas:

Cirlot, J. (2008). *Diccionario de Símbolos*. Barcelona, España. Editorial Labor, S. A.

Iragorry, M. (1952). *Mensaje sin Destino*. Caracas – Venezuela. De esta edición BIBLIOTECA AYACUCHO.

Arte popular y la artesanía de Venezuela. Guía digital. [Documento en línea]. Disponible en <http://artesanosdevenezuela.blogspot.com/> [consulta 03/11/2016]

Biblioteca digital de Arte Popular y Artesanía de Venezuela. Valencia – Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en <https://issuu.com/artepopulardevenezuela> [consulta 01/11/2016].