

INFLUENCIA DE LA CANCIONISTICA CUBANA EN LA IDENTIDAD NACIONAL.

MSc. Yoanys Almeida Roldán1

*1. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Vía Blanca
Km.3, Matanzas, Cuba.*

Resumen.

El presente trabajo es una reflexión sobre la importancia que tiene la cancionística cubana para la identidad nacional; criterios, ideas y puntos de vistas recogidos en esta investigación le demuestra a la nueva generación la necesidad de conocer el origen y la evolución de la cancionística que influyó en la formación de la cultura cubana . La autora expone elementos recogidos en las más actuales bibliografías que dan veracidad a este trabajo en función de la consolidación de nuestra identidad, poniendo a la música como uno de los vehículos que más ayudan a cultivar lo autóctono y nuestro arraigo cultural.

Palabras claves: cancionística; identidad.

Se dice desde hace muchos años que Cuba es un gran ajiaco musical, pues hay en ella una mezcla de muchas raíces, todos con una historia; y una evolución que las identifica. Las dos grandes vertientes que identifican a la cultura cubana es La Española y la africana. La primera fue traída por los colonizadores que venían a enriquecerse en América; en nuestro país dejaron como legado dos formas cantadas y una bailada; el punto y el romance y el Zapateo como forma bailada que aquí pierde el taconeo para hacerlo más acorde al clima, por su parte la segunda vertiente, la cultura africana fue traída por los negros que venían en calidad de esclavos y eran emigrados de Haití ; estos también nos dejaron toques, ritmos, cantos, instrumentos yoruba que todavía en la actualidad las utilizamos.

Estas dos culturas también trajeron a Cuba religión, costumbres, idiosincrasia que ayudaron a la formación de la cultura, además a la par con esto se va formando un sincretismo musical que afianzó la religión en Cuba; consistía en atribuirle a un santo católico un elemento de una deidad africana, todo esto sirviendo de cimiento para nuestra identidad cultural. No podemos dejar de mencionar a otra cultura que aunque no fue importante sí influyó y aportó su baile salonier o de salón que es conocido como la Contradanza; baile que en la actualidad se cultiva todavía, esta cultura es la Francesa.

Por su parte la música también se ha nutrido de estas grandes culturas; hoy en día se cultiva el punto guajiro; el romance que se le canta a los niños pequeños, los cantos a Elegguá; Ochún; Yemayá.-

Con este trabajo los estudiantes podrán subsanar algunas preguntas que a veces nos hacemos como: ¿Las canciones son importantes para la vida del ser humano?, ¿El cubano se nutre de la cancionística cubana?, ¿Por qué las canciones siempre están en nuestras vidas?

Pero además cuando lean este trabajo podrán corroborar los objetivos que la autora se ha propuesto: Demostrar como el conocimiento de la cancionística cubana ha influido en nuestra identidad nacional y además valorar la importancia que tiene la cancionística para nuestra cultura cubana.-

Todo lo que refleja este trabajo será expuesto de una manera clara, amena, y de fácil comprensión pues se darán criterios, puntos de vistas, ideas de la autora para hacer reflexionar a los lectores que aunque existan otros géneros como : el Rap, el Rock, Hip-Hop y la salsa; no puede perderse nunca esa sensibilidad característica del cubano cuando escucha una buena canción, ya sea de cualquier época y etapa, solo que tenga implícita en ella el mundo interior del autor y el éxtasis expresivo del interprete.

La Educación Artística es la única capaz de ofrecer las especificidades propias del lenguaje artístico a través del cual se prepara al estudiante para percibir lo bello en las

obras musicales. Dentro de la educación artística se encuentran la Educación Musical e implícita en ella esta la música. Tiene como vía de comunicación a las canciones, que están dirigidas a desarrollar en el individuo sentimientos propios, donde cada uno de ellos viaja, vibra, se extasía cuando logra entender lo que dice una canción.

Pero para entender como se comprenden las canciones debemos remontarnos a los orígenes de la misma.

La canción en sus inicios, los primitivos utilizaban la poesía, la danza y la música no como actividades independientes sino como un trabajo colectivo, aunque por su puesto ellos no sabían que estaban haciendo arte, solo consideraban esto como una parte más de trabajo que realizaban. La poesía primitiva incluye las llamadas canciones de trabajo; estas primeras canciones artísticas integraban en un todo armónico: la poesía, la música y la danza. Se transmitían oralmente de padre a hijos y de generación en generación. Eran anónimos, pues se creaban en el grupo y cualquiera de sus integrantes podían aportar alguna modalidad a esa herencia cultural que así se iba conservado y enriqueciendo. Las canciones de trabajo el primitivo la utilizaba en temas diversos: la caza, la pesca, la siembra, la recolección, la cría de ganado, la navegación, las labores artesanales, los valores morales, las hazañas, las costumbres. Muchas de estas canciones poseían carácter mágico, pues mediante la invocación, el conjuro, la exhortación se proporcionan influir en el trabajo que debían realizar.

Las canciones de trabajo tenían como función impulsar el trabajo productivo para que fuera más rápido y efectivo. En todas las canciones encontrarás elementos del lenguaje poético que ya conoces: ritmo, melodía, tono elevado, reiteraciones, invocaciones y algunas de ellas presentan estructuras de solista con coros, solistas con estribillos. La canción cubana está ubicada dentro de un complejo genérico y se han utilizado dos tipos de ordenamientos para su clasificación; el primero de acuerdo con el contenido temático, literario y musical de la obra, es decir romántica, política y humorística. En la Romántica: Se agrupan aquellas que en sus textos se trata estas temáticas y otras como la amistad, lo bello, no solo a la mujer sino a la naturaleza además de los compuestos en el siglo XIX. Ejemplo: Representante: Eduardo Suárez de Corazón, Arrullo de Palma de Ernesto Lecuona; Sindo Garay, Rosendo Ruiz, entre otros. Política: En ella se encuentran los himnos, marchas, la nueva canción latinoamericana, años sesenta y setenta (60 y 70) hasta la actualidad en los textos se abordan la denuncia social y el sentir de las masas populares.

Entre ellos están La Bayamesa de Céspedes y Pomares, el Himno de Bayamo de Perucho Figueredo.- Humorística: Se aprecia desde las de cortes costumbristas del siglo XIX hasta las más actuales como ejemplo: Alejandro García (Virulo), Carlos L de la Tejera. A través del orden cronológico aparece las canciones del siglo XVIII cuya población cubana, la de clases explotadas gustaba del disfrute de guarachas, mientras que la clase dominante preferían la canción saloniere (canción de salón) compositores destacados, Lico Jiménez. Esta canción saloniere presentaba influencia italiana, de las romanzas francesas, de Nápoles y sin lugar a dudas de España. En esta etapa también aparece canciones cargadas de un sentimiento patriótico debido al sentimiento independentista que existía en esa etapa tal es el caso Bayamesa de Céspedes, Fornaris y Morales y del estilo de Mambi de Luís Casa Romero, Después aparece la trova tradicional. Se caracteriza por presentar melodías más fluida en sus canciones su artificio vocalísticos, eran interpretados por dúos de voces y guitarra. El iniciador de esta etapa es Pepe Sánchez (1856 – 1918) un músico que pertenece a la pequeña burguesía de color de Santiago de Cuba. Compuso innumerables canciones de

gran calidad artística, existieron en esta etapa cuatro grandes figuras de la trova tradicional que son: Sindo Garay (1867-1968), Manuel Corona (1880-1955), Alberto Villalón (1882-1951) y Rosendo Ruiz (1885-1982). Este movimiento se generalizó a lo largo y ancho del país, se destacaron figuras como María Teresa Vera, Pepe Bandera, Graciano Gómez, Eusebio Delfín, Miguel Campanioni y Alfredo Varona. Otro género la Criolla y la Guajira también proliferaron en esta etapa que aunque presentan diferencias entre sí.

Sabemos que la música es el hombre escapado de sí mismo es el ansia de ilimitado surgido de lo limitado y de lo estrecho, es la armonía constante y verdadera son palabras de nuestro apóstol que la autora escribe porque la canción cubana siempre ha venido desarrollando según el devenir de la historia, ha sido elemento indispensable en nuestra lucha que comenzó desde 1868, por Carlos Manuel de Céspedes en la “Demajagua” y seguidas hasta nuestros días. Todo compositor vuelca su sentir en la música que crea utilizando notas y acordes para pintar con sus palabras, sus más íntimos sentimientos de amor, tristeza, alegría, ansias de libertad o redención todo según el tema que el mismo escoja para reflejar en su obra creadora haciendo vibrar al oyente y a sí mismo pues si es capaz de transmitir todo lo que él escribió en su pentagrama, desencadena en el alma de los otros una sensación o una emoción incalculable. Hemos conocido desde pequeños que la música cubana ha sido una mezcla de géneros y ritmos debido a nuestros dos grandes vertientes que dieron origen a la cultura Cubana, la Africana y la Española de ellos tomaron el romance, el punto el zapateo, la rumba, la conga, toques, sus instrumentos, sus melodías y sobre todo sus canciones que aunque se han ido remodelando para hacerla acorde a nuestro clima o sistema siempre llevan impregnado sus raíces. Cuba siempre ha tenido la suerte de contar con compositores que reflejan las ansias de libertad, su amor absoluto a la Patria, partiendo de Perucho Figueredo quien escribió el 14 de Agosto de 1867 las partituras para piano de un himno que con el tiempo en Junio de 1868 fue tocado en una iglesia (el himno de Bayamo), hoy el himno nacional institucionalizado en 1902. Otro de los himnos que también hizo historia y que nos demuestra la importancia que tuvo la música para la lucha revolucionaria fue nuestro himno invasor escrito por Enrique Loynaz del Castillo 1895 que aunque él lo hizo inspirado en nuestro Antonio Maceo incitaba a todos a la lucha, vemos que el tiempo para y la música también, podemos hablar de otro himno que ha sido una canción para el alma del cubano el himno del 26 de Julio que sabemos que se hizo cuando se gestaba la acción del 26 de Julio por Fidel el líder indiscutible de la revolución. Este himno fue hecho entre el 20 y 23 de Julio por el músico y militante de la célula revolucionaria Agustín Díaz Cartaya, ya después vemos como con la revolución comienzan los cambios y el desarrollo también aparecen canciones que marcan mucho la etapa, la marcha de alfabetización, vemos como emergen cantantes como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés exponentes de la nueva trova con canciones como “Vivo en un País Libre”, “Amo esta Isla” “Yo me quedo”, Cuba Va,” Mujeres como Sara González que la cantan: “A los Héroes”: “Girón la Victoria”, seguimos evolucionando en el tiempo y madurando apareciendo en la revolución actual la Novísima Trova seguidores de Silvio, Pablo, Carlos y Félix Varela que hoy todavía conocemos como: Gerardo Alfonso. Dúo Post-trova; Hoyo Colorado que han hecho de su música cantos memorable como; Son los Sueños Todavía; Dí que no; Sábanas Blancas. Canciones que nuestra juventud debe profundizar por su contenido patriótico y que deben analizar muy profundamente. Por ejemplo Kiki Corona que ha pertenecido siempre a la Nueva Trova escribió “Saberse Cubano” canción que para la autora reviste una importancia vital porque hay que identificarse con lo autóctono, con lo propio; si usted no es capaz de amar a su revolución y

de defender todo lo que se ha logrado no se puede sentir como el autor de la canción. Porque el autor le dice “Que es la hora de gritar Revolución; de unirse, de tomarse de las manos y luchar para saberse cada día más cubano. “El Coro Solfa, una agrupación vocal infantil canta la canción Revolución; que para la autora es otra canción que lleva reflexión y comprensión de texto inmediata porque reviste mucha importancia para nuestros días. Partiendo del concepto de revolución dado por nuestro Comandante en Jefe, la nueva generación debe ver en esa canción la secuencia de hechos históricos que encierra la misma que da la posibilidad de conocer la historia (en la epopeya gloriosa de una playa) está hablando de Girón; cuando habla de un (yate diferente) habla del Yate Granma. Vemos como esa canción te refleja en el estribillo que la Revolución es más de lo que tiene el cubano; tiene todo lo que pudiese soñar porque con nuestra dignidad; no viviremos nunca encarcelados. La Autora piensa que estos son ejemplos pero que existen muchas canciones que deben analizarse y comprenderse por su alto contenido patriótico, por su fervor revolucionario; por su vigencia actual pero a su vez porque demuestra en sí mismo lo que hemos vivido y todo lo que la nueva generación debe cuidar para salvaguardar nuestras conquistas, porque como dijera Pablo Milanes “Yo me quedo con todas estas cosas “pero además, con otra canción de él que dice “ Será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la Gloria que se ha vivido...Las nuevas generaciones deben seguir interiorizando todo lo que las canciones dicen, para así, después de ser analizadas y comprendidas demostrar con sus actitudes, y su proceder diario, que fue entendido su mensaje.

En la educación superior que se comienzan a formar el gusto estético en los estudiantes; pero que a veces les cuesta mucho trabajo a los adultos puesto que para ellos la música solo sirve para bailar y eso es un error; Solo los estudiantes llaman música al regatón y al casino; No son capaces la mayoría de escuchar las canciones de la Nueva Trova.; Cuando le preguntas a un joven los exponentes de este género, hay algunos que te dicen algo pero hay otros que ni los conocen, hay expresiones como, esas personas son (cheas), esa música esta fuera de época, lo que les suceden a ellos es que creen que la buena música es solo la que entra por los medios de difusión masiva y que ellos se aprenden con facilidad. En esta etapa debemos todos trabajar porque aunque les guste la música foránea, también le guste la autóctona, artistas como: Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, tienen en sus canciones un alto contenido político-ideológico que sirve para prepararse en su cultura general integral. Hay veces que los estudiantes tararean las canciones y no comprenden que quieren decir y es ese contenido lo que hace fuerte a grupos como: Buena Fé, Moneda Dura ,Hoyo Colorado, que cultivan el Pot-Rock pero no dejan de caracterizar lo autóctono , en aras de apreciar esa música es donde se debe trabajar, opina la autora de esta investigación. En el proceso docente educativo a los adolescentes se les preparan en su formación integral dándoles un cúmulo de informaciones en clases como: Español, Historia, Cultura Cubana, Cultura Latinoamericana, entre otras donde el arte está implícito. Esta interrelación ha logrado que el amor por lo autóctono y el rescate de nuestra cancionística cubana sea uno de los puntos más importante y más abordado; por la necesidad más eminente que tienen estos tiempos; el fortalecimiento de nuestros valores.

Es por todo lo antes expuesto que la juventud cubana tiene que estudiar y cultivar la cancionística cubana, aunque sabemos que la tecnología y el desarrollo están propiciando otros géneros más actuales; este es digno de no pasar de moda; por que nos identifica y nos recuerdan esas etapas donde muchos artistas exponían sus criterios, sus idas, sus inquietudes a través de la música, dejando como legado las más bellas melodías que se

podieran oír y que aunque el tiempo pase; siempre serán bienvenidas ; quien no recuerda a Sindo Garay; Manuel Corona,; Benny Moré ; Joseíto Fernández, y otros , que sus melodías todavía son luceros en el género y que artistas de otros países las adoptan y las hacen suyas en su repertorio por su calidad interpretativa. Luís Miguel es un ejemplo vivo de esto; en su disco romántico (romancero) tiene implícito cuatro números de César Portillo de la Luz.

Nuestra música refleja la realidad social cubana donde existe un arte musical que responde a las necesidades del pueblo y rescata la identidad nacional.

CONCLUSIONES

Después de haber analizado todas las aristas que permite al autor conocer una buena canción y de ver el nivel espiritual que se adquiere cuando logramos sentirla muy adentro, la autora de este trabajo llegó a las siguientes conclusiones: Debemos intensificar el trabajo para el rescate de la cancionística cubana, como género primordial para la identidad nacional, basándonos en la búsqueda de estrategias; alternativas, acciones que tengan inmersa en ella, la cancionística y sus diferentes etapas. Utilizaremos como vía para este trabajo a nuestra carrera sociocultural porque puede servir como material complementario para que el profesor de cultura cubana, música y otras asignaturas afines consulten y se retroalimenten en lo que respecta a este género. Los estudiantes de la carrera pueden utilizar este trabajo como material de consulta. La autora defiende la idea; que si trabajamos en aras de una cultura general integral en los estudiantes; la cancionística cubana no se olvidará nunca; ni Matamoros, ni Sindo, ni Portillo, ni El Benny, ni Silvio, ni Sara, ni muchos otros que hoy siguen vivos a través de su música; perderán su lugar cimero en lo que respecta a cultura. Si hacemos cada día un poquito más por inculcarle a las personas el amor por lo autóctono; estaremos ayudando a afianzar nuestras raíces y al fortalecimiento de nuestra identidad nacional.

BIBLIOGRAFIA

- Acosta, Leonardo (1983). Del tambor al sintetizador, Editorial Letras Cubanas.
- Ardéval, José (1969). Introducción a Cuba. La música. Instituto del libro.
- Carpentier, Alejo (1979). La música en Cuba. Editorial Letras Cubanas.
- Gramatges, Harold (1963). Presencia de la Revolución en la música cubana. Editorial letras cubanas.
- León, Argelier (1989). Del canto y el tiempo. Editorial Pueblo y Educación.
- Linares, Maria Teresa (1974). La música y el pueblo. Editorial Pueblo y Educación.
- Valdés, Carmen (1984). La música que nos rodea. Editorial Arte y Literatura.
- Eli Rodríguez, Victoria y Gómez García, Zoila (2005). Haciendo música cubana. Editorial Félix Varela, Ciudad de la Habana.