

LOS JUGLARES VALLENATOS Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Cesareo Abel Buj Castellanos¹

RESUMEN

El siguiente es un artículo que surge desde el imaginario del autor, basado en aspectos esenciales de la cultura vallenata, su objetivo es entonces describir personajes que aportan a la cultura vallenata y en el entorno de la naturaleza, reconocer su música como original para rescatar su esencia y que logre permanecer para las nuevas generaciones, se hizo metodológicamente seleccionando artículos y comentario de personas versadas y se extrajo una muestra de los más significativos para el autor del artículo, con enfoque social y desde la percepción de su autor, en él se halló que los pioneros juglares del vallenato se hicieron famosos por el disfrute y la observación de la naturaleza.

PALABRAS CLAVE

Origen del vallenato, cultura, tradición, juglares, pioneros

ABSTRACT

The following is an article that arises from the author's imagination, based on essential aspects of vallenato culture, its objective is then to describe characters that contribute to the vallenato culture and the environment of nature, to recognize their music as original to rescue its essence and that manages to remain for new generations, was done methodologically by selecting articles and commentaries from knowledgeable people and a sample of the most significant ones was extracted for the author of the article, with a social focus and from the perception of the author, in which it was found that the pioneering minstrels of Vallenato became famous for their enjoyment and observation of nature.

KEYWORDS

Origin of vallenato, culture, tradition, minstrels, pioneers.

INTRODUCCIÓN

Saber sobre el génesis de la música vallenata y sus juglares es un disfrute que no sólo a historiadores, sociólogos y gestores culturales, sino a todos los que les gusta la música, ya que su fama ha trascendido los límites de la Guajira y del Cesar y ha dado la vuelta al mundo con premios y distinciones, los grandes pioneros modernos han recibido galardones, pero al mismo tiempo sino se cuida la esencia podría perderse lo que le hizo ser reconocido, unos de los principales actores sociales del vallenato son los juglares. Este artículo recoge la esencia de los juglares visto desde la óptica de su autor, se hará con la finalidad de poner en alerta la tradición de la música vallenata y al mismo tiempo un reconocimiento a sus fuentes de inspiración.

Su metodología entonces se hizo de la siguiente manera, se extrajo más de 30 artículos y revistas que abordan el tema del vallenato, se delimito más a los que abordan el tema de la naturaleza y

¹ Estudiante del programa Administración de Empresas y Gestor Cultural. Correo electrónico: cesareoa-bujc@unillibre.edu.co

con Google Scholar se tomó una muestra por lo que es un artículo de revisión en un escenario de aprendizaje de formación en investigación alimentara la Línea de Investigación en Cultura, Empresa, Sociedad y Estado.

Antes de conocer de qué manera se encuentran relacionadas las composiciones musicales de los juglares vallenatos con la naturaleza, debemos conocer cuál es el origen de estos y de qué manera fueron evolucionando con el transcurrir del tiempo. “El vallenato empezó a surgir porque era una forma de expresar sentimientos a través del canto, eran historias vividas, a esta época se le llamo vallenato tradicional” Molina Maestre, N. C. (2020). Los juglares vallenatos se remontan al año 1840, cuando se comienzan a narrar las vivencias cotidianas dentro de la provincia, tomando como apoyo el sonido del acordeón, transmitidas por aquellos hombres los cuales, según se dice, contaban con habilidades especiales y talentos diversos para tocar instrumentos, cantar y componer.

Según, León, E. A. D. L. H., & Obregón, J. A. S. A mediados del siglo XX, el Vallenato se convirtió en el principal fondo musical de la política, no solo de Valledupar y sus alrededores, sino de todo el contexto nacional. La conexión es que él construyo con los diferentes actores y espacios de la sociedad, entre ellos: Consuelo Araujo Noguera, Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen, desembocó, no solo en la elaboración de un nuevo departamento, sino en la construcción de una red político-económica, la cual conduciría a una elite local y provinciana a instalarse en el escenario nacional.

Un aspecto de bastante relevancia en el origen y conocimiento de los juglares vallenatos, fue la creación y divulgación de “la leyenda de Francisco El Hombre”, quien a pesar de ser un personaje de la vida real nacido en la Guajira colombiana, se convirtió en un ícono para todo aquel que escuchara aquella historia de cómo Francisco enfrentó a Satanás en un duelo usando solo un acordeón, del cual sale victorioso al tocar el credo al revés; aunque nadie fue testigo de estas hazañas, fue la manera en la que los narradores contaban dicha

anécdota lo que le dio la credibilidad a la misma y lo que logró que esta, al ser transmitida de generación en generación, lograra convertirse en un símbolo del folclor vallenato.

Con el transcurrir del tiempo, los juglares vallenatos continuaron haciéndose más conocidos en las distintas regiones, y gracias a esto, en su función de entretener, expresarse y transmitir ideas, organizaban en algunas ocasiones competencias impulsadas por ciertas rivalidades entre estos mismos, en las cuales se escuchaban los versos improvisados de los intérpretes, compuestos por letras con distintas finalidades, ya fueran burlescas, emotivas o hirientes, con el fin de provocar e incentivar a su oponente; a esta práctica se le conocía como “Piquerías”.

Ahora bien, ya conocemos un poco de la historia y las costumbres de estos grandes personajes, es necesario entender de qué manera las composiciones de estos se relacionan con la naturaleza y el entorno. Méndez Galvis, N (2010), explica el porqué del porque sus letras eran a partir de la naturaleza ya que los juglares iban a grandes distancias recorriendo los pueblos del Caribe, a veces en mula, pero eso si acompañados de su acordeón, esos escenarios apropiados de inspiración los motivaron a componer canciones teniendo en cuenta su entorno natural que incluía ríos, animales y mensajes para las mujeres bonitas de los pueblos.

En la línea de tiempo aparecen nuevas generaciones se les da por prestarle más atención a los otros instrumentos que lleva la música vallenata y al mismo tiempo la inclusión de nuevos aires y ritmos, poco a poco, casi imperceptibles, es por eso que la intención de este artículo es revisar esos nuevos cambios tomando el caso de algunos grandes compositores e intérpretes, otros juglares también incluyen su contexto de tradiciones y los nuevas inspiraciones que en el transcurso del tiempo a lo que he llamado la línea del tiempo han distanciado mucho la esencia del vallenato.

Las generaciones más reconocidas de juglares fueron las de inicios del Siglo XX, llegando a

los nuevos aires más modernos que se les denomina la nueva ola del vallenato, aunque es evidente el choque generacional, la idea es revisar los avances de la música vallenata con sus grandes actores sociales que se le llaman juglares recordando al menester de juglaría que eran grandes caminantes llevando leyendas de Pueblo en Pueblo hasta que apareció El Cid Campeador, en España conocida como una de las grandes Epopeyas de todos los Siglos.

Los juglares vallenatos eran y son aun conocidos en la actualidad por la originalidad de sus composiciones, debido a que estas desde un inicio han tomado como inspiración todos aquellos elementos cotidianos en la vida de cada uno de estos, desde el más "insignificante" hasta el más notorio, enfocándose en todos aquellos sucesos, objetos y personas que rodean su diario vivir, haciendo notar y describiendo cada detalle de todo aquello que era considerado por ellos como una fuente de creación musical; para los juglares la naturaleza cumplía un rol fundamental y bastante significativo al momento de realizar una composición musical, principalmente porque estos interpretes provenían de regiones silvestres, rodeadas de grandes paisajes naturales con mucha flora y fauna propios de las mismas, lo cual generaba en estos un gran sentimiento de admiración y respeto hacia toda esta naturaleza que los acompañaba diariamente, esto es un hecho que se puede ver reflejado en los títulos y las letras de algunas de sus canciones, como por ejemplo "nubes negras" de Jean Carlos Centeno, "entre rosas y espinas" de los Valbuena, "la gota fría" de Emiliano Zuleta, entre otros; además de esto, gracias a la labor de campo que realizaban la mayoría de estos, encontraron esta como una semilla para la creación de muchos de los temas musicales.

A partir de lo anterior, podemos realizar en nuestras mentes una idea de lo que significan y la importancia que tienen los juglares vallenatos en la cultura y el folclor vallenato de nuestro país, independientemente de todas las transformaciones que ha sufrido el vallenato desde estas épocas pasadas, debemos tener muy presente que aun los juglares son tomados como inspiración

y como ejemplo para los actuales embajadores vallenatos, que su legado en la cultura sigue vigente, gracias a que muchos de los compositores actuales aun toman como fuente de inspiración todas esas vivencias cotidianas, todos esos sentimientos, aquellas labores diarias, todas las personas que conviven a su alrededor y sobre todo, la naturaleza y sus inigualables maravillas.

El juglar que no se cansa y de los pocos que quedan según, Franco Altamar, J. (2014)

Es capaz de tocar hasta 20 horas continuas. "Me dicen el carrotanque blindado porque no me canso nunca", asegura este diminuto hombre que nació en Plato (Magdalena), pero que se crió en San Jacinto. A Carmelo Torres le basta con tener un vaso de whisky al alcance de la mano. El resto de la fiesta correrá por cuenta de su voz y de su acordeón. No hay necesidad de encender el equipo de sonido. Primero un paseo vallenato, después un porro, luego una guaracha, más adelante, un pajarito, una pausa, otra pausa, una y un merengue. Es momento del siguiente trago de whisky, después vendrán un son sabanero, una cumbia, y una improvisación.

El enfoque de la música vallenata a partir de la industria Dangond Rosado, F. L. (2020).

El enfoque del presente proyecto es brindar a las industrias culturales que organizan los 5 principales eventos alrededor de la música y la cultura Vallenata, en los Departamentos Cesar y Guajira, en el año 2020, herramientas para el análisis de datos, por medio de mapeos, encuestas, base de datos e información externa sobre sus actividades culturales, tales como concursos, eventos musicales, operación logística y gestión de talentos. Bajo este panorama, el trabajo con los clientes se orienta hacia la implementación de planes de acción que faciliten recopilar, sistematizar, analizar y difundir información confiable, oportuna y relevante, en un periodo determinado, sobre un evento o actividad específica. Lo anterior, permite construir estrategias creativas,

conducentes a elaborar registros únicos de proyectos culturales en la región, lo cual aportará transparencia para la rendición de cuentas en toda esta industria; facilitando a las organizaciones transformar los datos en información; de tal manera, que genere claridad en la definición de la situación actual, y acceda a optimizar la planeación de acciones en escenarios futuros, mejorando la toma de decisiones inteligentes basadas en el conocimiento y manejo de la información. En resumen, estas herramientas de análisis de datos les permitirán a las ICC tener información clave e indispensable para planear, controlar, evaluar e incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de sus actividades, gestionando óptimamente los recursos tanto públicos como privados de la mejor manera

En sus narraciones reflejan el sentimiento, como lo señala Posada, C. (1986)

Este artículo gira en torno a la construcción subjetiva de la realidad en el género discursivo denominado “canción vallenata”. Se parte de la descripción de los seres mencionados en tales canciones y de su incidencia en la recreación de algunos imaginarios culturales propios de la Región Caribe colombiana. Varios de esos imaginarios tienen que ver con las relaciones sentimentales de pareja, las cuales son presentadas en las canciones desde la perspectiva exclusivamente masculina de los compositores. También muestran una concepción particular de la felicidad, la amistad, la parranda, las costumbres ancestrales, sus creencias religiosas y los valores culturales y humanos de la región. Esta representación de la realidad que aparece en la canción vallenata no sólo tiene que ver con la recreación de un “mundo social” específico por parte de los compositores, sino también con el deseo o la voluntad de la gente del Caribe colombiano de ser percibida como distinta.

Respecto a escritores que promueven el vallenato, un artículo relacionado entre el realismo

mágico de Gabo y el vallenato hecho por Ochoa, A. M. (2005) señala que:

El papel de García Márquez y particularmente el macondismo como ideología en el establecimiento de la vigencia canónica del vallenato como género popular del Caribe colombiano. Las crónicas de García Márquez de principios de la década de 1950 son vistas como textos fundacionales sobre la estética y el valor del vallenato; textos que influyen en escritos posteriores.

Uno de los principales temas explorados es cómo estos textos adquieren validez canónica a través del éxito de Cien años de soledad. Es entonces cuando el macondismo -la celebración latinoamericanista del realismo mágico- se convierte en una metáfora interpretativa de Colombia y la música vallenato se convierte en el emblema sonoro de esta metáfora. Esto ocurre a través de los escritos de García Márquez, sus múltiples intervenciones en las fiestas vallenatos colombianas, y la forma en que el vallenato es posteriormente tomado por una élite periodística del país como representativo de un paradigma sonoro macondiano. El artículo explora cómo estos diferentes elementos confluyen en la construcción de una genealogía de la naturalidad para el vallenato, fijando los parámetros de su significación interpretativa a través de múltiples procesos de folclorización del género.

Hay algunas consideraciones que exaltan al intérprete de la canción y el que acompaña con el acordeón en el vallenato, como lo señala Bermúdez, E. (2004) señala que:

El cantante (algunas veces compositor) es su figura central, seguido por el intérprete del acordeón, notoriedad que relega a un lugar subalterno a los demás instrumentistas (caja, guacharaca, bajo eléctrico, tumbadoras, etc.). El amor y la nostalgia por los valores de una sociedad rural ya transfundida por el cambio social ocupan aún los lugares primordiales en sus textos, temas que dejan en

segundo lugar los relacionados con el comentario social, la sátira, la poética, la historia y los eventos de actualidad, etc. Los valores sociales y culturales frecuentes en sus textos son manifiestamente conservadores (exaltación del honor y de los vínculos de sangre, machismo, desigualdad de opciones para los dos sexos, idealización del amor romántico y filial, preponderancia de convenciones sociales vs. individualidad, etc.), los cuales están fuertemente enraizados en la cultura popular colombiana y de América Latina y contrastan abiertamente con los promovidos por la cultura internacional contemporánea.

Otra gran investigación, relacionada con blindar o ponerle sello de seguridad, a la esencia del vallenato, como lo señala Rodríguez Rojas, M. A., quien hace una propuesta para proteger el vallenato tradicional que aduce que al ser considerado el Vallenato tradicional colombiano Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad, preocupado por el vallenato tradicional como género representativo de Colombia, en donde se refleja el Caribe, su situación social, cultural y la necesidad de protegerlo. Por eso acude a una especie de Biblioteca multimedia que sirva de consulta a las nuevas generaciones y se cultive su esencia.

En cuanto a la cotidianidad y su narrativa que corrobora la actividad económica expresada en los vallenatos de Colombia, Fram, T. O. B. (2018) señala que mediante el acercamiento del género musical vallenato a sus localidades describen la vida cotidiana del cantautor, su relación con la naturaleza, el transporte y la actividad económica y trasciende a lo espiritual, citando a juglares como Leandro Díaz, Alejandro Durán, Rafael Escalona, e intérpretes como Alfonso Zuleta Díaz y Jorge Oñate, entre otros más y en otros géneros musicales.

CONCLUSIÓN

Se puede entonces captar lo importante que fueron los juglares del vallenato en la historia de

desde su génesis, ya que hicieron de este parte de nuestro legado y nuestro patrimonio cultural y aunque hay gente que quiere modificarlo y ponerlo “moderno” también hay personas como el suscrito que quieren seguir luchando por el vallenato tradicional y seguir la línea de este.

BIBLIOGRAFÍA

- Bermúdez, E. (2004). ¿Qué es el vallenato? Una aproximación musicológica. *Ensayos: Historia y Teoría del Arte*, 9(9), 11-62.
- Dangond Rosado, F. L. (2020). *Análisis de Datos de Industrias de música y cultura Vallenata* (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario).
- Fram, T. O. B. (2018). Cultura y Transporte en Colombia desde el Enfoque de su Cotidianidad Musical. *Gerencia Libre*, 4, 61-70.
- Franco Altamar, J. (2014). El juglar que no se cansa nunca.
- León, E. A. D. L. H., & Obregón, J. A. S. Las leyendas no nacen solas: el origen de un mito llamado Vallenato. *Contenido*.
- Méndez Galvis, N. (2010). De los juglares a la nueva ola del vallenato: un acercamiento a los cambios generacionales del folclor.
- Molina Maestre, N. C. (2020). *Tradición musical del Folclor Vallenato*.
- Ochoa, A. M. (2005). Garcia Marquez, macondismo, and the soundscapes of vallenato. *Popular music*, 207-222.
- Posada, C. (1986). *Canción vallenata y tradición oral*. Universidad de Antioquia, Departamento de Publicaciones.