

Cumbia

es rojo

E

El Banco, Magdalena; viejo puerto cantado por el fallecido compositor José Benito Barros, duerme pasados sueños de gloria cuando a sus orillas arribaban las canoas y vapores en su ruta hacia el interior del país. En este, ahora olvidado por la fortuna, lugar de leyendas, medran a la sombra, o tal vez cubiertas por ella, del insigne compositor, otras voces que al igual que el maestro Barros, le cantan a la naturaleza, a la mujer, al amor, a la historia y a su gente al son de una cumbia.

Sin embargo, algunas de esas voces desertan de los lugares comunes e idílicos a los que la industria cultural ha ido empujando las músicas autóctonas buscando articularlas al circuito comercial global bajo el rotulo de lo exótico, convirtiéndolas en un artículo mas de consumo. Estas voces se adentran en los recovecos de la historia con la urgencia de contar y cantar desde el ámbito de la resistencia los avatares de la historia cultural y social de un pueblo que ha pasado por mucho en la lucha por mantener la memoria pero por sobre todo su dignidad dándole forma a un ser casi perdido en estos tiempos del comercio cultural, dándole forma al artista político,

Foto del álbum de la Agrupación Revelación Pocabuy, del Banco, Magdalena

Por: Esperanza Ardila y Roosevelt González

comprometido con su realidad. Así es Antonio García Castrillo “Melocha”

El Banco tiene más de 500 años. Aquí aparece una cosa que es cuando viene precisamente Mier y Guerra, que ya venia directamente autorizado por la corona española para fundar pueblos en América. De pronto en una época de crisis o por una cuestión de clase alguien dijo que fue el negro José Domingo Ortiz el que fundó El Banco para quitarle un poco de valor al español. Por eso digo que en todo este cuento hay una cuestión de tipo político eso no se puede cantar dentro del folclor. Si yo como escritor, folclorista o coreógrafo monto una posición, el artista tiene que tener una posición de clase y si no la fija me parece que no esta defendiendo esas cosas que le a dado el hombre y esa cuestión del arte hay que analizarlas muy bien y las tradiciones ahí que saber de quienes son.

En esto (la cumbia) hay que tocar un aspecto político porque si bien la cultura trae como consecuencia la economía y el folclor, hay ahí unas cosas importantes, dentro la cultura popular, que

“

... yo he tomado algunas cosas de esas para irme moldeando a la historia, eso tiene una riqueza y no me gustaría hablar someramente de eso porque ustedes están investigando algo importante...

Antonio García "Melocha"

vale la pena rescatar. Esas cosas son un legado que dejaron nuestros mayores, ellos con nada hicieron mucho y nosotros con tantas cosas no hemos podido hacer nada. Fundamentalmente, ¿como concretaríamos esto? o hablamos de la historia del Banco o comenzamos a hablar del arte popular arrancando desde las festividades de la Candelaria, de todas maneras tendríamos que remontarnos por allá en 1680 cuando apareció el Banco que es un material extenso (la historia) porque ya eso fue escrito por otras personas y yo he tomado algunas cosas de esas para irme moldeando a la historia, eso tiene una riqueza y no me gustaría hablar someramente de eso porque ustedes están investigando algo importante. Según algunos escritos que he podido leer de Pablo Carvalho, un tipo que la gente muy poco conoce. El es un portugués que hizo una expedición por el río Magdalena pero no recuerdo la fecha, de todas maneras yo lo leí. En este territorio, por lo menos lo que es toda la parte del río Magdalena que ha sido comunicativo no solamente ahora sino desde las primeras tribus. Antes de las llegadas de los europeos estuvieron los tolos, los pusi y después viene una segunda generación que fueron los pocabuy y los chimilas los orijones y cuando el español llega a América lo hace con un propósito: imponer su cultura, explotaron la riqueza que habían, se remontan por el río y encuentran una cantidad de costumbres importantísima y ahí debía estar la cumbia dentro de todo eso, porque el europeo cuando viene lo encanta la caña de millo y eso le llamo la atención y sin embargo ya había precisamente esos sonidos y habían tambores y no es que el negro trajo los tambores, porque esos

indios tenían tambores porque ellos tenían como actividad económica la pesca y la caza, ahí mucha gente aprendió a hacer los tambores.

En Melocha la tradición es asumida desde lo político, la estructura marxista no es ajena a su concepción del devenir de la cumbia y en sus palabras siempre esta presente como en el desarrollo de la expresión está, en el centro, la lucha de clases. Lo particular es como al lado de estas condiciones "objetivas" del desarrollo de la cumbia el discurso sobre esta es atravesado por un sentido de raza que resume orgullo, hecho este que subjetiviza un tanto su discurso, lo que sin embargo no deslegitima las valoraciones que hace en torno a la participación de los diferentes actores culturales en la conformación de la expresión musical.

Yo tengo una teoría puede ser teoría pero de todas maneras con algún fundamento, yo creo que la cumbia es el himno de la raza y le digo esto tiene un antecedente sin economía y sin política no hay folclor ¿porqué? Cuando el español llega aquí llega con la cultura en la maleta, ya habían algunas cosas, pero a ellos ¿que les interesaba? A ellos les interesaba precisamente explotar al indio y le trajeron algunos cánticos de Europa, pero ellos logran encontrar aquí el folclor ese ya de

Historias

El Banco, Magdalena "El Imperio" de la Cumbia

Danza La Pava (Zaray Moreno y Zamir)

la cumbia que no podía llamarse cumbia, no se sabe como le llamarían ellos, pero eso ya estaba dado. Yo sostengo que la cumbia es la hembra, la india es la cumbia. Se esta diciendo que la cumbia es la hembra entonces ¿que pasa? Cuando estos señores llegan tratan de imponer su cultura al indio, el indio no permite porque el tenia su propia cultura, Como estos venían en búsqueda a catequizar con la cuestión de la religión y como el indio no se dejó, entonces, vieron sinceramente que esto tenía riquezas y pusieron al indio pero el indio no le jalo a eso, en los socavones a buscar la riqueza y es cuando ellos traen al negro y comienza precisamente a mezclarse, me explico?

Estos cuando traen su cultura hacían sus matrimonios, sus bautizos pero no le permitían el acceso ni al negro, ni al indio, ahí hay una cuestión política ahí hay una presión, explotarlo pero no permitirle un acceso a ellos, entonces no se de que forma pero de todas maneras ahí hay como especie de una fusión y en si dentro de sus cuestiones no solamente del sexo sino a través de la cultura, aparece lo que es la cuestión del zambo y aparece esa cumbia zamba hay una modificación de la primera cumbia, que no ha podido llamarse cumbia según entiendo yo pero que ya estaba ahí esa cultura dada.

Luego, después se da la transición que se llama transplante, que es la cumbia zamba esa del negro y el indio y el español aprovecha eso, no le permite el acceso a ellos en sus bautizos y sus matrimonios pero si entra a aportar de una manera u otra al baile de la cumbia, porque lo primero: la cumbia es una danza, la cumbia es colectiva, la danza de la cumbia es una cuestión colectiva y ahí es donde aparece la cumbia primitiva, porque la cumbia es ritual, ritual y cadenciosa, cuando viene el español aparece prácticamente ya por parejas, ya es ahí donde se habla que la cumbia es triétnica, están equivocados, según lo que he leído, yo entiendo que la cumbia no es triétnica, la cumbia tiene un nacimiento mucho mas atrás que la llegada del español y si nos ponemos a analizar los diferentes ritmos que hay a lo largo del río Magdalena, sobretodo en la depresión momposina; los elementos de la tambora y el chandé, porque chandé es chandé, tambora es tambora y cumbia es cumbia hay una diferencia y aquí se están mezclando los ritmos ,porque tocan porro y dicen que es cumbia y no es así; la cumbia es cumbia vuelvo y repito y el chandé es chandé y porque es que el chandé aparece cuando ellos traen a catequizar al indio, el chandé aparece en el corpus cristi y el origen del chandé era un palo de payandé o cuando no había el palo de payandé no tenían un palo de payandé a la mano inmediatamente buscaban un palo de peralejo que son palos que no crecen mas de dos metros y eso lo sembraban en la esquina o en la puerta de una casa y comenzaban a golpear los tambores a bailar el tambor y a palmo-tear, ya, eso es otra cosa eso si es negro.

La complejidad del discurso del maestro Antonio García trasciende entonces los límites de la mera discusión formal a cerca de los orígenes tan discutidos de la cumbia, su alegato aborda no solo el porque y el como del hecho cultural sino el para que. No concibe la defensa de la tradición sino es para evidenciar las luchas y desigualdades de la sociedad en la que vive por fuera de esto la tradición se erige como mero vehiculo del jolgorio y el olvido.

Que quiere decir cuando yo le hablo de economía y política y es que ahí hubo un proceso ahí hubo una presión en ese folclor y eso no se puede dejar. Yo digo, hacer un festival no es solo presentarle a la gente el baile y el trago pero si lo usamos para que la gente aprenda que paso en estos pueblos, yo he tenido contradicciones con el mismo José Barros (fallecido) por la sencilla razón que me ha dicho de que yo me he puesto a prueba con la cuestión del socialismo, pero el esta equivocado, primero porque el hizo el alegre pescador y el estaba cantando a una clase, segundo el volvió y le canto a

una clase cuando le estaba cantando al vaquero; entonces no hay nada diferente en el folclor a que no tenga esos valores que se dieron en la historia. Porque este proceso de la colonización de América fue un proceso bañado en sangre. Que hizo el español aquí que hizo no deshizo contra la india que hubo en América y no hubo nunca una respuesta en la cultura contra eso.

Por todo esto, cuando Antonio García “Melocha” entona una cumbia, en su voz retumban ecos del pasado, entremezclados con las angustias presentes de un pueblo que aun clama por su libertad.

Cumbia roja

Cumbia himno de mi raza, rito ronco de mi entraña.

Clamor en las noches, derrotas cadenas mientras se levantan recias a tus espaldas.

Cumbia, cumbia libertaria ya no ahí mas esperma encendida en la playa y en cada redoble ahí un grito que espanta.

Lejos se van mis derrotas y frotan dormidas el deseo invencible de haber liberado a todos los pueblos y a todas las patrias.

Cumbia, cumbia colombiana prende tu guerrera danza, ya están hirviendo las aguas porque el pueblo lucha y porque el pueblo avanza,

Tambor y tambora allá por la lejanía un tambor estalla llamando amorosa su tambora

su golpe va contestando porque retumban los cueros en una noche tropical con un repique si al pueblo atento vuelve a llamar.

El tambor y la tambora vienen al pueblo a llamar porque a llegado la hora de unirnos para luchar en el monte y en la playa en el campo y la ciudad se escuchan esos tambores con voces de libertad.

Antonio García “Melocha” ■

TODAS LAS RAZONES SON
BUENAS PARA ESCUCHAR

UNIMAGDALENA

RADIO

91.9 MHZ F.M. STEREO

RADIO PARA FORMAR
• CIUDADANÍA •

emisoracultural@unimagdalena.edu.co
Carrera 2° No. 16-44 Centro Histórico de Santa Marta
Teléfonos: (5) 438 2045 - (5) 438 2046