

Musica tradicional y violencia et

Deibys Carrasquilla Baza
Antropólogo
Magíster en Estudios del Caribe
Investigador Grupo Oraloteca-Unimagdalena

Entrevista a Gerson Vanegas

¿POR QUÉ CALLAS EL CANTO DE LOS INSTRUMENTOS?

¿Por qué?, te dan ese trato
¿Por qué?, no te saben valorar
Si también eres ser humano
Y aunque pobre, tienes dignidad
Por qué te tratan como vasallo
Y tu arte, te lo quieren pagar
Con una botella de trago
Y por encima del hombro
Siempre te han de mirar” 🎵 🎵

Dignidad Gaitera, Gerson Vanegas.

recién bajado del bus y al cabo de unos minutos de haberme instalado en el único hospedaje del municipio de Ovejas, escuché en un estadero ubicado al frente esta canción de gaita que habría de marcar la investigación iniciada en meses anteriores. Ovejas es un municipio del corazón de los Montes de María, levantamiento montañoso ubicado en el centro de una sabana situada en los departamentos de Bolívar y Sucre que en tiempos de la Colonia sirvió de escondite a los negros libertos fugados de Cartagena para fundar los palenques y vivir casi al margen del régimen colonial. Retomando algunas costumbres de los zenúes sobrevivientes, la población montemariana mantuvo durante muchos años una vida plena, libre y pacífica, aquella que a partir de la contemplación de la naturaleza dio origen a canciones como La pava congona y La guacharaca, entre otras.

Al siguiente día supe que la canción se llama Dignidad gaitera, y que su compositor es Gerson Vanegas. La sorpresa inicial que me causó escuchar este tipo de canciones en estaderos ubicados en plena vía interdepartamental, fue mayor cuando poco a poco fui conociendo por referencias la obra del compositor. Es que la canción se distancia un tanto de la sonoridad tradicional de la gaita e incorpora un mensaje crítico y reflexivo sobre el rol del músico y sus representaciones, así como de las implicaciones de las prácticas de la música tradicional, tal como lo indican los siguientes versos:

*Hoy por eso con valor
Hoy te vengo a defender
Tú orgulleces mi folclor
Otro trato debes merecer (bis)*

*Porque tú eres la lengua
De esta tierra, que pide paz
Y la paz, está en tu instrumento
Y respetar, ay tu dignidad (bis)*

La canción incita a una reflexión en torno a las jerarquías sonoras; se involucra en la discusión que juzga el imaginario que opone la cultura clásica, letrada y académica, contra otra que se describe en términos de lo popular, exótico, oral y en ocasiones espontáneo. Más allá de lo netamente estético, estas jerarquías se traducen en clasificaciones sociales que asociadas a elementos de clase y raza, históricamente han buscado ubicar en un renglón más bajo de la sociedad a los productores de estas músicas locales. Sin embargo, como una energía alterna a las versiones impuestas desde la Colonia, las prácticas musicales en nombre del rescate de la identidad han desarrollado estrategias para posicionar la imagen de estas poblaciones más allá de los estereotipos y esencialismos.

Luego de tantas referencias y de tocar puertas de gente amable, logré contactar a Gerson. Su sensibilidad se notó al recibirme con el obsequio del disco La Gaita: Inspiración y Folclor. Quizá pensó que era lo mínimo para un visitante de tierra distantes cercana. Pero dejemos (el lector y yo) que sea el músico y compositor quien cuente lo que implica aquello que podemos llamar su movimiento musical:

Mi nombre es Gerson Vanegas García. Soy de aquí de Ovejas, Sucre. Tengo 37 años. Soy educador y a la vez me he dedicado por hobbies a componer canciones del folclor. Esta canción, Porque nos llaman así, es una canción que ganó en el Festival de Gaitas en eso del año 2001 como canción inédita. Y es una canción -más que todo un lamento-, que quise hacerle a todo los ovejeros, pero que año tras

año se ha convertido de pronto en un himno en el Festival Nacional de Gaitas para todos los ovejeros, en el sentido en que el mismo título de la canción dice por qué nos llaman así. Trata más que todo de un reclamo que le hacíamos a la sociedad sobre la estigmatización que tiene el ovejero, o que tenía el ovejero, sobre ser un hombre guerrillero, de allí es que nacía esa inspiración, y como la canción dice: lo que dicen del ovejero, eso no es así porque “si dicen que carga un fusil / seguro es una gaita con cinco huecos”, porque aquí lo que somos es amantes del folclor, que desafortunadamente, por la misma geografía que tiene Ovejas, se escondían algunos hombres de algunos grupos subversivos. Pero hay que tener la plena seguridad que esos hombres no eran de Ovejas, de allí esa canción Por qué nos llaman así.

Entrada de la canción:

“Esta canción no es una cumbia más, es la protesta silenciosa de los hombres de los Montes de María, es el grito quedo de todo un pueblo, expresado hoy con versos y melodías.

*Yo no sé si eso es un pecado (bis)
Yo no sé si eso es un pecado
Ser hijo de esta tierra
Pero todo el mundo vive señalando
Al que diga que es de Ovejas
Nos difaman nos apodan y nos tildan
Como hombres guerrilleros
Y por mucho que rechace esa mentira
Para ellos somos unos violentos*

*No señor, eso no es así
Y por eso este canto es pa' aclararle
Que la gente de mi pueblo no se porta así
Que si en esas montañas ya se esconden unos
hombres descontentos
Se lo juro a usted compadre que no son de aquí*

*Porque el ovejero
Es sano de nacimiento
Y si dicen que carga un fusil
Seguro es una gaita con cinco huecos (bis)*

*Mucha gente vive con el temor (bis)
De visitar Ovejas
Y se pierden de su lindo folclor
Que trascendió la frontera
De que al mundo sólo se le habla
De masacres, también de tragedias
Pero nunca no le cuentan lo que hay en el alma
De un gaitero de esta tierra*

*No señor, eso no es así
Y por eso este canto es pa pedirle
Que no hablen mal de mi pueblo*

*No conocen su vivir
O es que acaso no escuchan a una gaita
Diciéndoles al mundo entero
No nos llamen así*

*Porque el ovejero
Es sano de nacimiento
Y si dicen que carga un fusil
Seguro es una gaita con cinco huecos¹”*

Luego de escuchar parte de la explicación sobre el origen de su más reconocida canción, pregunto a Gerson sobre las incidencias de la violencia en las prácticas musicales, principalmente para saber cómo un artefacto cultural como este se articula a las condiciones del entorno social, cultural y político de Ovejas.

Sí, mira, yo siempre he dicho como compositor: el contexto que uno vive es lo que influye a que nazcan unos versos o que nazca una canción. Si tal vez antes los campesinos componían sus canciones al pájaro, a la yuca, a su sembrado, al campo, es porque ese era el contexto que ellos vivían, ¿verdad? De igual forma un compositor de la música vallenata le compone de pronto a una mujer, porque habla del contexto que está viviendo de enamorado; y si por allí pasa el río Guatapurí, le canta al río Guatapurí que pasa por allí o a la Sierra Nevada, etc. Esto ha influenciado mucho a los compositores de Ovejas, ¿en qué sentido?, es que la mayoría de los compositores en Ovejas se inspiraba sobre la situación de violencia que estaba viviendo en Ovejas, sobre la estigmatización que estaba recibiendo el ovejero, incluso muchas canciones sobre el amor y la paz, porque ya no queríamos que se hablara mal de Ovejas; incluso varias canciones que yo compuse, que ganaron en el Festival de Gaita, como por ejemplo Dime violencia, que ganó en el Festival de Gaita, y que le hace un reclamo a la violencia sobre por qué ha tocado a nuestro pueblo.

Esa dice:

*“Oigo llantos oigo llantos
Oigo llantos en la lejanía
En los cerros y en las llanuras
Son hombres de la tierra mía*

*Hoy todos, buscan proteger ya sus vidas
La violencia los ha atacado
Ya no nace el sol todo los días
Muy triste van, ya no oirán aquellas melodías
Que de la gaita hembra nacían
Pues el abuelo ya está muerto
Las balas ya, hasta el tambor viejo destruyeron
Aquel que alegró por mucho tiempo
Aquellos que en un rancho vivían*

[Coro]

*Violencia porque cayas el canto de los instrumentos
Dime violencia porque interrumpes en la noche el silencio
Dime violencia porque destruyes lo de nuestros ancestros Violencia*

*Hoy le canto, hoy le canto
Hoy le canto a la tierra mía
A gaiteros, niños y viudas
El temor es el pan de cada día
Buscan solo, buscan solo
Curar sus heridas
La tristeza los ha embargado
Lágrimas hay en sus mejillas
Yo me pregunto, por qué viles manos asesinas
Acaban con una pobre vida
Con el sueño de un gaitero
Dime violencia, dime qué buscas en mi pueblo
Aquí alzamos blancos pañuelos
Para decirte en la gaita la paz es melodía*

[Coro voz líder]

[Coro segunda voz]

*Violencia porque cayas el canto de los instrumentos
Dime violencia porque interrumpes en la noche el silencio
Dime violencia porque destruyes lo de nuestros ancestros
Violencia”*

En la línea de Violencia, de José Barros y La cumbia está herida, de Pablo Flórez, Gerson realiza una canción que toca las fibras de los procesos y vivencias ocurridas a partir de actos violentos que ocurrieron en Ovejas y sus alrededores, y que

marcarían profundamente a sus habitantes. Cómo no recordar el burro bomba de Chalán activado por las Farc, y las masacres de Chengue² en Sucre y de El Salado³ en Bolívar.

D: ¿En estas primeras canciones sobre la violencia me dijiste que nació en el 2001?

G: Sí, Dime violencia fue el año 98.

D: Pero estaba en pleno auge de la violencia.

G: Si, totalmente.

D: ¿Y cómo fue cantar allí?

G: Incluso, a mí me dijeron ¿tú te vas atrever a cantarla? Yo dije sí, yo me voy atrever a cantarla. Incluso cuando yo gané con la canción Por qué nos llaman así, varios policías decían “ése fue el que compuso la canción Por qué nos llaman así”. Esa canción surgió de una experiencia que nosotros tuvimos: íbamos a tocar a Cereté a un festival, y hubo un retén de policía. Llegaron y dijeron: ¡bueno una requisa! ¿Y ustedes de dónde son? de Ovejas, ¡ahhh! guerrilleros. Y el policía riéndose, y luego ¿esto qué es, el fusil? Nosotros contestamos, este no es mi fusil, este es mi gaita, el fusil de nosotros es este la gaita. De allí surgió toda esa canción, de esa experiencia. Pero cantar, o sea, cantar en medio de una situación de conflicto era peligroso, pero también era la forma no se... si tu escucharas la canción cuando se le cantaba es a la gente; cómo se quitaban la camisa los hombres, la gente levantaba sus pañuelos. Es más, al año siguiente en el 2002 me tocó interpretarla nuevamente, y fue una locura.

Si tú vienes en el Festival vas escuchar por todos lados esa canción, la siguen poniendo. Cosa que no pasó en ninguno de los demás festivales; de pronto una canción inédita gana y se queda allí, pero esto ha trascendido. Yo pienso que hay valentía para componer una canción de esta, pero también hay coraje para interpretar y decírselo a la gente, sobre todo a los actores del conflicto; mira hasta el punto que yo transciendo con esto, que el alias que me colocaron a mí, supuestamente que me llamaban en la guerrilla era el compositor. O sea que a mí nadie me

conocen como el compositor, si no que me quisieron colocar ese alias, sabiendo que yo había compuesto estas canciones que hablaban en contra la violencia.

D: ¿Cómo fue eso en tiempos del paramilitarismo?

G: Por eso, o sea vive uno en esa zozobra ¿verdad?, pero de igual forma la violencia venga donde venga es mala, y eso afecto a uno emocionalmente, todo, y de allí que la mayoría de las canciones que se presentan en el festival de la paz, contra la guerra, todo esa cuestión, pero eran situaciones de esas.

D: Eso era lo que iba a preguntar también. ¿Ya había canciones como esas o fue a partir de la canción que empezaron a haber muchas más?

G: De pronto mucha gente le cantaba era a la paz. Pero llamémoslo por allí por la orillita. Que queremos la paz de Colombia, no sé qué... Pero yo fui quien de frente mostró la problemática de Oveja como que aquí todo el mundo nos llama guerrilleros y aquí no somos guerrilleros y hay que gritárselo al mundo y de frente.

A mí me decían ay Gerson no te da miedo a ti cantar esa canción. Yo decía no, y la voy a cantar y la canté, y a la gente eso fue lo que más le impactó: saber que me atreví a gritarle al mundo lo que todos sabían, pero nadie podía expresar la verdad y de allí se las canté.

D: De pronto es eso, la gente se anima y compone y toca otra del mismo tema, siguiendo el ejemplo.

G: Sí, claro. Incluso después Luis Jiménez sacó una canción que se llama Soy Ovejero y qué, que habla de más o menos de esa situación. O sea sobre que se esté señalando tanto al ovejero, y sobre todo que es un hombre de paz, y aunque digan lo que te digan, soy ovejero y qué. Y así muchas canciones comenzaron a despertar y a surgir... muchas canciones surgieron, muchas canciones. Yo gané en el 98, 99, me presenté en el 2000, en el 2001 y gané también en el 2001. Y de allí para acá.

D: ¿Y qué hay de la canción Dime Violencia?

2 La masacre de Chengue, corregimiento de Ovejas, sucedió en la madrugada del 13 de febrero del 2001. En ese entonces, un grupo de 60 paramilitares liderados por alias Juancho Dique asesinaron a 27 personas acusadas de haber colaborado con la guerrilla. La operación se dio en silencio debido a la cercanía del frente 35 de las Farc y de un batallón de la Armada, razón por la cual asesinaron a las personas con golpes en la cabeza y cortes en la garganta. Algunos de quienes habían sido sacados de sus casas lograron escapar y alcanzaron a contar lo sucedido. En las posteriores declaraciones en versión libre del programa de justicia y paz de la Fiscalía las acciones fueron confirmadas.

3 Masacre perpetrada en el año 2000 en el corregimiento del Salao o El Salado (Carmen de Bolívar), realizada por las AUC, lideradas por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Su noticia dio la vuelta al mundo por la manera como se realizaron más de 100 asesinatos. También se cometieron violaciones, decapitaciones (luego jugaron fútbol con las cabezas) y amputaciones con motosierras y otras herramientas que estos grupos utilizaban en sus estrategias de terror. Los motivos del crimen, según posteriores declaraciones de versión libre en la Fiscalía, indicaron la situación que fue común en estas actividades: supuesta colaboración con la guerrilla. Las investigaciones de la Fiscalía encontraron complicidad de los miembros del Ejército. Según el programa de TV Contravía, los paramilitares entraron en la casa de la cultura y tomaron algunos tambores que utilizaron para simular una especie de ritual (<http://www.youtube.com/watch?v=pRytlGifUNA>).

Esta canción no es una cumbia más, es la protesta silenciosa de los hombres de los Montes de María, es el grito quedado de todo un pueblo, expresado hoy con versos y melodías....

Esa canción fue ganadora en el festival de gaitas, y así muchas canciones que le ha compuesto tienen que ver con la situación que hubo. A mí me tocó vivir una situación, muy penosa para mí y mi familia, especialmente por esta canción de Por qué nos llaman así. Hasta el punto me llegaron a tildar de guerrillero y tuve que pasar 16 meses detenido. Afortunadamente logramos demostrar que no era cierto lo que decía una persona y que desde allí más o menos nació otra canción, allí en la cárcel surgió otra canción; nada más como te digo, en el contexto donde uno está es que surgen las canciones. Yo le decía a alguien que yo estoy componiendo una canción, o me voy a sentar este fin de semana a componer canciones. Pero es que las canciones no son de escritorio, las canciones deben fluir de la inspiración que se tenga en el momento; que ya uno se sienta en el escritorio con la gaita, o la gaita a ponerlo y arreglarlo, es muy diferente. Pero es que voy a sentar a hacer una canción, eso influye en la medida que tú vives en una situación como esa, que yo compuse, incluso en Bogotá en La Picota.

Se llama Por ser compositor, y dice:

*“Hoy quiero preguntarte Dios
Por qué me diste este don
De componer mis canciones
Y si cantando se quiebra mi voz
Lo hago con el corazón
Por las últimas situaciones*

*Y es que me quieren ahora condenar
Porque me llaman El compositor
Un alias que se quisieron inventar
Pa’ señalarme de la subversión
Confundiéndome al juez al fiscal
Que mis cantos eran de rebelión
Mintieron no dijeron la verdad
Que mis versos son de mi folclor*

*Y por eso lloré
Y en mi llanto te dije señor
Que mi pueblo podía dar fe
De nuestro actuar de nuestro don*

*Y por eso yo canto
Y que se escuche en esta tierra
Que si compongo cualquier canto
Es para defender a Ovejas (bis)*

*Yo no pensé que un hombre de mi folclor
Ese de gaitas y de llamador
Lo detuvieran por sus composiciones
Y lo subieran hasta en un avión
Esposaran sus manos su voz
Por caprichos de unos malechores*

*Y aunque la gaita quiso llorar
Inspiró de nuevo al compositor
Y pidió de inmediato libertad
Pues todo un pueblo tenía un dolor
Dolor de ver aquel compositor
Encerrado en aquella celda
Acompañados de ovejeros con honor
Que acusaron también con vehemencia*

*Y por eso rechazé
Aquel concierto para delinquir
Pues el concierto que yo realicé
Fue el de Por qué nos llaman así*

*Y por eso yo canto
Y que se escuche en esta tierra
Que si compongo cualquier canto
Es para defender a Ovejas (bis)*

Porque a este compositor le podrán quitar la libertad, mas no la inspiración ni su propia dignidad”.

Y de igual forma, como te digo, no solamente la violencia. Han surgido muchas otras canciones que es del mismo contexto, que habla del tabaco, de toda

esa cuestión, por allí mismo por ejemplo hay otra canción que habla del tabaco Aroma de nostalgia, de Andrés Narváez. Es una cumbia.

*Ese olor a tabaco
Me produce nostalgia
Cuando suenan las gaitas
Se florece la montaña (bis)*

*Ese sonar de tambores
Son el suspiro del alma
Como olen las flores
Que nacen en la montaña*

Esas son canciones del contexto de nuestros pueblos. Incluso una canción que este año la voy a inscribir en canción inédita. Se titula esa Es mi tierra, hace más que todo, cómo te digo, una descripción sobre cómo es Ovejas.

Son canciones que hablan de lo que uno esté viviendo en ese momento, de allí las canciones que han surgido como tal. Yo no puedo hablar de la yuca sin estar al lado de la mata de yuca. Eso es muy claro. Yo no puedo hablar de una cosa que yo no conozca.

D: ¿Qué me dice del estilo musical, ¿tiene algo distinto?

Son unas cumbias más que todo, cumbia en lamento, tu vez, que se siente, modestia aparte, que son canciones que salen... y que llevan, o sea rompen con la estructura que llevan la muchas de las canciones folclóricas, de cuatro versos el corito,

no, mi canción describe todo y terminan con un coro. Describe toda una cuestión y si vez varía, varía en la melodía, no es una melodía que va plana. Varía muchísimo, es más, esa melodía yo la toco con un gaitero que es Joche Álvarez, es el único gaitero que como tal conoce mi estilo y él sabe que cuando ya... yo le digo, mira Joche vamos a tocar esta canción, y él la oye y comienza a tararearla en la gaita, él sabe cuál es más o menos la caída que yo le voy a dar a la canción. No me gusta las canciones planas y de pronto muchas canciones aquí en el festival -y tú te vas a dar cuenta- llevan la misma estructura de 4 o 5 versitos, u corito, no, yo rompí con ese esquema de cuatro versos y seguí con una estructura diferente.

Alguien me dijo, tu estilo es como andino. No sé si es andino o no, pero es un nuevo estilo. Eso sí, modestia aparte, te repito, mis canciones son esperadas en el festival, siempre llevan un mensaje. Es esta última, que te canté, la última que pienso presentar en el festival, es algo que lleva de gozo, de sabrosura en el pueblo, pero que está contando de pronto una verdad y mi estilo es muy propio, yo lo considero así. Que alguien haya hecho canciones como las que yo hago, no creo, ni siquiera con mi estilo, pero ahí vamos, y vamos mostrando una nueva propuesta, son canciones como yo se lo decía al gaitero, mis canciones no buscan mover los pies sino el alma. O sea, de que tu cuando interpretes una gaita también sea, no para simplemente poner a brincar a la gente, sino para que la gente escuche un mensaje y le quede un mensaje propiamente, que tú a través de una gaita puedes expresar una verdad, un mensaje y no solamente para brincar. ■

**... de igual forma la
violencia venga donde
venga es mala, y eso
afecto a uno
emocionalmente,...**

