

Polifonía Caribe

Compiladores
Jairo Solano Alonso
Paola Larios Giraldo

Un concierto
interdisciplinario

PRESIDENTA SALA GENERAL
ANA BOLÍVAR DE CONSUEGRA

RECTOR FUNDADOR
JOSÉ CONSUEGRA HIGGINS (q.e.p.d.)

RECTOR
JOSÉ CONSUEGRA BOLÍVAR

VICERRECTORA ACADÉMICA
SONIA FALLA BARRANTES

**VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN**
PAOLA AMAR SEPÚLVEDA

VICERRECTORA FINANCIERA
ANA CONSUEGRA DE BAYUELO

VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
IGNACIO CONSUEGRA BOLÍVAR

SECRETARIA GENERAL
ROSARIO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE INVESTIGACIONES
ALIZ YANETH HERAZO BELTRÁN

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
MILENA I. ZABALETA DE ARMAS

MIEMBROS DE LA SALA GENERAL
ANA BOLÍVAR DE CONSUEGRA
OSWALDO ANTONIO OLAVE AMAYA
MARTHA VIVIANA VIANA MARINO
JOSÉ EUSEBIO CONSUEGRA BOLÍVAR
JORGE REYNOLDS POMBO
ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
ANTONIO CACUA PRADA
PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS
JAIME NIÑO DÍEZ †
ANA CONSUEGRA DE BAYUELO
JUAN MANUEL RUISECO
CARLOS CORREDOR PEREIRA
JORGE EMILIO SIERRA MONTOYA
EZEQUIEL ANDER-EGG
JOSÉ IGNACIO CONSUEGRA MANZANO
EUGENIO BOLÍVAR ROMERO
ÁLVARO CASTRO SOCARRÁS
IGNACIO CONSUEGRA BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA

Polifonía Caribe

Compiladores
Jairo Solano Alonso
Paola Larios Giraldo

Un concierto
interdisciplinario

Jairo Solano Alonso | Matilde Eljach Pacheco | Yaneth Sandoval Camacho
Luis Javier Hernández Carmona | Aura Aguilar Caro | Marelvis Mariano Vilorio
Luis Ricardo Navarro Díaz | Paola Larios Giraldo | Efraín Llanos Henríquez
Jorge Conde Calderón | Ezequiel Quiroz Narváez

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ACREDITA
INSTITUCIONALMENTE A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Resolución 23095, del 15 de diciembre de 2016

Polifonía Caribe: un concierto interdisciplinario / Jairo Solano Alonso... [et al.] --
Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.

230 p. ; 17x24 cm.
ISBN: 978-958-5430-35-8

1. Música – Siglo XIX – Caribe (Región, Colombia) 2. Ritmo musical 3. Cultura -
Caribe (Región, Colombia) 4. Música folclórica - Caribe (Región, Colombia)
5. I. Solano Alonso, Jairo II. Eljach Pacheco, Matilde III. Sandoval Camacho,
Yaneth IV. Hernández Carmona, Luis Javier V. Aguilar Caro, Aura VI. Mariano
Viloria, Marelvis VII. Navarro Díaz, Luis Ricardo VIII. Larios Giraldo, Paola
IX. Llanos Henríquez, Efraín X. Conde Calderón, Jorge XI. Quiroz Narváez,
Ezequiel XII. Universidad Simón Bolívar. Grupo de Estudios Interdisciplina-
rios sobre el Caribe XIII. Tít.

781.284 P767 2017 SCDD 21 ed.
Universidad Simón Bolívar – Sistema de Bibliotecas

POLIFONÍA CARIBE: UN CONCIERTO INTERDISCIPLINARIO

© Jairo Solano Alonso • Matilde Eljach Pacheco • Yaneth Sandoval Camacho
• Luis Javier Hernández Carmona • Aura Aguilar Caro • Marelvis Mariano
Viloria • Luis Ricardo Navarro Díaz • Paola Larios Giraldo • Efraín Llanos
Henríquez • Jorge Conde Calderón • Ezequiel Quiroz Narváez

Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe
Jairo Solano Alonso, Director

ISBN: 978-958-5430-35-8

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: Junio de 2016
Evaluación de propuesta de obra: Julio de 2016
Evaluación de contenidos: Agosto de 2016
Correcciones de autor: Noviembre de 2016
Aprobación: Febrero de 2017

Impreso en Barranquilla, Colombia. Depósito legal según el Decreto 460 de 1995. El Fondo Editorial Ediciones Universidad Simón Bolívar se adhiere a la filosofía del acceso abierto y permite libremente la consulta, descarga, reproducción o enlace para uso de sus contenidos, bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

© Ediciones Universidad Simón Bolívar
Carrera 54 No. 59-102
<http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/edicionesUSB/>
dptpublicaciones@unisimonbolivar.edu.co
Barranquilla-Cúcuta

Impresión

Editorial Mejoras
Calle 58 No. 70-30
info@editorialmejoras.co
www.editorialmejoras.co

**A este libro se le aplicó
Patente de Invención No. 29069**

Primera edición, Marzo de 2017
Barranquilla, Colombia

Made in Colombia

Contenido

1. LA OMNIPRESENCIA DE LA POLIFONÍA MUSICAL CARIBE EN BARRANQUILLA	15
2. “¡NO LE PEGUE A LA NEGRA!” “LA REBELIÓN” DEL JOE ARROYO: GRITO DE RESISTENCIA AFROCARIBE.....	33
3. DISCURSO MUSICAL Y DISCURSO LITERARIO: LA AMALGAMA DEL SENTIR CARIBEÑO BAJO EL RITMO DEL ACORDEÓN	61
4. MOCHUELOS CANTORES: ENTRE REPRESENTACIONES Y RECONOCIMIENTO.....	85
5. LAS NARRACIONES DE TRADICIÓN ORAL DE SAN BASILIO DE PALENQUE Y SUS VINCULACIONES SOCIOSEMIÓTICAS CON EL CARIBE COLOMBIANO	111
6. ARQUITECTURA ANFIBIA EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA	135
7. REFLEXIONES ACERCA DEL PAPEL DE LAS ÉLITES LOCALES EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA.....	147
8. CIUDADANÍA, PODER PROVINCIAL Y TENSIÓN POLÍTICA. LAS PROVINCIAS DEL CARIBE EN LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA, 1832-1848	173
9. ENSAYO SOBRE PENSAMIENTO ECONÓMICO DE JOSÉ CONSUEGRA Y LA TEORÍA ECONÓMICA PROPIA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	207

Prólogo

El libro *Polifonía Caribe: un concierto interdisciplinario* brinda la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre nuestro oficio.

En primer lugar, la oposición entre razón y emoción; comprender y sentir; ciencia y arte; objetividad y subjetividad; que ha escindido la cultura en el mundo occidental desde siempre, ha llevado a que desde los más altos estamentos desconozcan el valor académico y científico de la creación de una obra artística, ya sea una pintura o una escultura, una partitura musical, una obra literaria, etc. y solo se le suele dar importancia y mérito a la investigación social o científica que concluye en un libro, en una máquina o en un informe técnico. Y yo me pregunto si los académicos que dirigen los organismos que rigen la academia, saben o intuyen siquiera cómo son los procesos de creación de los artistas; si conocen o imaginan los términos de tiempo, pensamiento, investigación, y luego las fases de creación y escritura que requiere una obra sinfónica o una pieza de cámara, para mencionar solo dos modalidades; o inclusive, lo que implica la creación de una buena canción popular. Parodiando una vieja frase de nuestros abuelos, pienso que algunos se imaginan que la cosa solo se trata de “soplar y hacer canciones”, como parece que ocurre con casi toda la cancionística popular que padecemos a través de los medios de comunicación. He pensado en la urgencia de crear un organismo que se dedique a estudiar, valorar y exaltar el trabajo de los artistas, ya que pareciera que en este país poco parece interesarle a nadie la significación profunda de la cultura en el desarrollo

humano de una sociedad; inclusive a las instituciones que constitucionalmente están llamadas a hacerlo.

En segundo lugar, la indiferencia, el desdén, el menosprecio del Estado, de presidentes, gobernadores, alcaldes, ministros, parlamentarios y demás administradores de los diversos estamentos políticos y administrativos que debieran aplicarse a promover el desarrollo de la Nación; los que son los llamados a prestar la debida atención y a garantizar los presupuestos adecuados a la educación artística, promoción de los talentos y abrir los espacios y las condiciones para el cultivo y crecimiento de la creatividad de las gentes de un país. Pero no, los vemos sí, no preocupados, sino “desvividos por los intrínquilis de las contrataciones de la infraestructura física del país”, pero nunca por la construcción espiritual, o la infraestructura del alma, y a desarrollar la cultura y la educación que juntas crean sensibilidad e intelecto, y ambas quedan sintetizadas en el verdadero espíritu de un país. Se olvidan, por tanto, que la real fisonomía de los pueblos la integran todas aquellas manifestaciones que conforman su cultura y esta no es más que la razón de ser de una nacionalidad; su rostro más legítimo; su huella más profunda en la historia.

Por otra parte, para poder hacer posibles los dos aspectos que hasta aquí he comentado, cómo no referirme a lo que no dudo en llamar la gran tragedia de los medios masivos de comunicación en nuestro país, entregados de lleno en su prisión monopolítica a defender solamente intereses particulares por encima de toda otra consideración, olvidando y despreciando todo aquello que represente construcción de conciencia, cultivo de la sensibilidad y desarrollo de la inteligencia. Las emisoras monotemáticas, por ejemplo, que han deformado el oído popular con la repetición inmisericorde de la mala música, y han envenenado el alma de nuestras gentes con toda suerte de tergiversaciones y mala información de nuestras realidades sociales.

Esas que solo promueven un solo género musical persiguiendo sin ética y medida la recompensa discutible de un *rating*, dándole permanentemente

y sin cesar a los oyentes contenidos adictivos que solo pueden envilecer el alma popular desprotegida de toda posibilidad de control y de una permisividad sin límites. El objetivo pareciera ser la institucionalización de la vulgaridad y la eliminación de toda posibilidad de construcción intelectual y de pensamiento. Y a fe que han estado haciendo un excelente trabajo en ese sentido.

Para las propuestas artísticas; para la experimentación de nuevas sonoridades en nuestra música; para difundir el pensamiento creativo de un compositor; para promocionar las producciones independientes, sean ellas populares o académicas, las puertas de estos medios estarán siempre cerradas, negadas a toda intención de cambio y de nuevas asunciones de fondo. Pareciera que existiera la intención programática de no exigir ningún esfuerzo intelectual y creativo, nada que invite a la reflexión. Y un producto así, tan elemental y primario, sin una elaboración intelectual medianamente aceptable, finalmente deshumaniza y pervierte la capacidad de ser inteligente.

Habría que aludir aquí también a quienes fascinados con otras culturas y otras músicas, embelesados en las frondas y los frutos de patios ajenos, miran con desdén nuestras creaciones y dejan de lado todo el amplio repertorio de nuestros solares y nuestras rozas, desperdiciando así la gran oportunidad de percibir lo nuestro en contexto con la lectura de propuestas foráneas, que desde luego tienen validez e importancia, pero que para apreciarlas olvidan el tesoro de nuestra tradición y nuestra historia, y toman el camino de lo extranjerizante sabiendo que lo universal está al final de nuestra propia vereda tropical.

No sé si la razón de esos tres problemas que he señalado arriba, está en el viejo complejo europeizante de que lo válido es lo que viene de los países desarrollados. O que lo que se impone popularmente, no importa cómo, es lo verdaderamente relevante. O que finalmente es la ley de la oferta y la demanda y el dictado de la productividad económica, la que ha arrasado hasta los vestigios del más elemental humanismo.

Considero, con mi más alta preocupación, que lo que está en peligro es nuestra esencia identitaria. La definición y respeto de nuestro rostro verdadero. Aquel que se construye con los elementos y matices de una manera propia de pensar y sentir; con los colores y las formas sonoras que suenan en nuestra memoria ancestral; con las historias de nuestra tradición oral hechas literatura de alto vuelo; con lo que mostramos a través de nuestra cultura y nuestras artes. Primero hacemos amigos luego hacemos negocios. Nuestro rostro es nuestra cultura, las artes, no la política.

Contribuimos al desarrollo de la aventura de la raza humana, de la cultura universal, en la medida que aportamos nuestras particularidades, nuestra manera de ser, nuestra autenticidad.

Por eso cuando la Universidad Simón Bolívar me invita a participar en el Segundo coloquio “Leer el Caribe” me emociona la posibilidad de integrar un grupo de investigadores serios y de hacer un equipo que nos permita acercarnos a nuestro gran sueño de investigar, consolidar y proyectar al mundo entero nuestra cultura Caribe. El doctorado Honoris Causa en Artes y Patrimonio cultural lo recibo entonces en nombre de todos los creadores conocidos y anónimos, innovadores y defensores de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra identidad regional, de nuestra identidad nacional.

¡Sí sí Colombia. Sí, sí Caribe!...

¡¡Muchas gracias!!

FRANCISCO ZUMAQUÉ

Introducción

El libro *Polifonía Caribe: un concierto interdisciplinario*, el cual me honro en presentar, es la segunda publicación colectiva del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe, de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de un conjunto de ensayos que revelan la diversidad y complejidad que reviste la región que constituye nuestra morada y las distintas áreas de intervención y reflexión de nuestros investigadores.

El libro es a su vez expresión de la creatividad y trabajo constante y entusiasta de los intelectuales comprometidos con la reflexión sobre el Caribe y a la vez la presentación de los trabajos aportados por los miembros de nuestro Grupo al Segundo Coloquio Internacional “Sujeto y Discursos Alternativos”, evento promovido y liderado por las investigadoras de nuestro grupo, Marelvis Mariano y Yanet Sandoval, y proseguido con gran compromiso y entusiasmo irrenunciable por nuestro Grupo en pleno, empeñado en pensar y reinterpretar el Caribe, desde todas las atalayas teóricas y metodológicas.

Es cierto que el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe se caracteriza por la diversidad de enfoques y posturas epistemológicas para leer la compleja diversidad del “La Isla que se repite”, como lo concibiera Antonio Benítez Rojo, territorio que suscita la atención de los investigadores desde la Cultura enmarcada en la apertura de las Ciencias Sociales, en un propósito integrado y sin fronteras disciplinares. Y es que el Caribe, enmarcado en los arreboles de sus atardeceres, conforma un verdadero y abigarrado caos que es una provocación para quienes al considerarnos parte de él, queremos

entenderlo, porque nos seduce no solo el sabor y mensaje de su musicalidad sublime y jubilosa, sino conocer, como lo proponen Ángel Quintero Rivera y Aníbal Quijano, cómo de la dolorosa cicatriz de la esclavitud y la dominación de todo orden de la Colonia, surgió la música que brinda más alegrías a la humanidad.

Por eso, en las ponencias de la segunda versión del Coloquio “Sujeto y Discursos Alternativos”, Pensar la Música del Caribe, se pensó el Caribe colombiano desde su música, que con la literatura son las expresiones más vigorosas de la Cultura y la que ha permitido resistir las ignominias gestadas por los imperios europeos en la región. Desde el punto de vista conceptual separa el examen de las diversas expresiones de nuestra cultura y de nuestro espíritu; se acudió no solo a la historia como cita ineludible sino a la semiótica como herramienta metodológica en la interpretación de los diferentes discursos: sociales, culturales, educativos y estéticos. Se ha buscado establecer la urdimbre compleja de las relaciones discursivas desde la representación y significación en los distintos contextos.

En este trabajo, resultado de las ponencias de los miembros del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe, se emprendió el análisis de la música para la vida de nuestros pueblos que han tenido como morada privilegiada nuestra vasta y ardiente zona cuya una coloración e identidad propia, inspiraron no solo el imaginario de Macondo de Gabriel García Márquez sino a los músicos que se dan cita en el Carnaval de Barranquilla, que han creado el universo maravilloso de la música del Valle de Upar y La Guajira, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad reconocidos por la UNESCO, en sus respectivas especificidades discursivas desde la articulación del sujeto y su hermenéutica en el horizonte de la Cultura.

Este libro trabajará en la resignificación de estas obras cimeras de nuestro pueblo que con orgullo mostramos al mundo, entendiendo que una de las funciones de la academia universitaria es brindar senderos teóricos para el

examen de las prácticas ligadas a los saberes populares, entendiendo que las transformaciones del folclor sobreviven al compás de los cambios generados por la modernidad y forman parte integral de la cultura en su conjunto.

Por lo expuesto, tiene cabida en este ejercicio académico el examen de temas diversos como las modalidades que asume la resistencia de los esclavos de Cartagena hacia la esclavitud, que trae la ponencia de la investigadora Matilde Eljach, quien hace parte de nuestro grupo de Investigación, pero también la reflexión que el autor de estas líneas realiza sobre la omnipresencia de la musicalidad y la danza en el Carnaval de Barranquilla, donde confluyen como prodigiosa síntesis, los ritmos del río y las provincias de la región Caribe, y los instrumentos raizales dialogan con las orquestas europeas, también presentes en la modernidad de la Barranquilla pionera ubicada en una esquina luminosa y festiva del Caribe.

En consecuencia, el libro *Polifonía Caribe: un concierto interdisciplinario*, acoge los ensayos Discurso musical y discurso literario: la amalgama del sentir caribeño bajo el ritmo del acordeón, de Yanet Sandoval Camacho, Los Mochuelos cantores: entre representaciones y reconocimiento de Aura Aguilar, Las narraciones de tradición oral de San Basilio de Palenque y sus vinculaciones sociosemióticas con el Caribe colombiano, de Marelvis Mariano, Luis López Jassir y el escritor venezolano Luis Hernández Carmona. Otro ámbito del análisis que tiene cabida en el libro, es el realizado por nuestra compiladora Paola Larios Giraldo, Arquitectura Anfibia en la Costa Caribe colombiana, que surge de las realidades de la existencia de los seres humanos que habitan esta área mixta del estuario del río Magdalena y sus complejos acuáticos donde discurre la vida de pescadores y tripulantes de piraguas, canoas y barcos sobre el río.

En un renglón de análisis socioeconómico y político el libro también acoge los trabajos del geógrafo Efraín Llanos, miembro de nuestro grupo, quien presenta desde conjunción entre la geografía y la historia sus Reflexiones acerca del papel de las élites locales en la estructuración del espacio metro-

politano de Barranquilla y Cartagena, y del historiador Jorge Conde, Ciudadanía, poder provincial y tensión política. Las provincias del Caribe en la República de la Nueva Granada, 1832-1848, que constituyen un ángulo necesario para entender lo que pasa en la organización social, espacial y política, como elementos indispensables para enmarcar los procesos de la Cultura.

Otro trabajo que contribuye a la diversidad y heterogeneidad de nuestros análisis es el realizado por el economista Ezequiel Quiroz, quien trata de re-significar el aporte conceptual de nuestro Fundador, a través de un Ensayo sobre el pensamiento económico de José Consuegra y la Teoría económica propia para América Latina y el Caribe.

Un verdadero honor para la Universidad Simón Bolívar, lo constituyó el otorgamiento de un merecido Doctorado Honoris Causa al Maestro Francisco Zumaqué, representante de nuestro Caribe en los escenarios del mundo con la brillantez de sus creaciones y direcciones musicales que tienen la savia nutricia del Caribe. El maestro monteriano nos deleitó en el marco del Coloquio con sus disertaciones sobre la música del Caribe en el escenario universal, así como sus experiencias como director y creador en representación de nuestra música en todos los escenarios del orbe. Francisco Zumaqué nos concedió el honor de presentar el Prólogo de este libro. En una próxima entrega el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe, publicará la totalidad de las ponencias presentadas en el Segundo Coloquio, entre las cuales se cuentan la del Maestro Francisco Zumaqué: Zumacumbia, contribución del maestro homenajeado a los frutos del pasado, el presente y el futuro de nuestra música Caribe.

JAIRO SOLANO ALONSO PhD.

Investigador Emérito de Colciencias

Director Grupo de Investigación Sociedad y Cultura Caribe