ANISLEY BRAVO CALDERÍN
Universidad Pedagógica "Frank País García"
Santiago de Cuba, Cuba

Expresión y comunicación del fenómeno musical en la historia, en la música tradicional y actual en Cuba

En la historia de la humanidad la música ha servido para la expresión y la comunicación de los diversos estados de ánimo como la alegría, la tristezas, la cólera entre otros; también para destacar celebraciones de distintos acontecimientos que le han ocurrido y le ocurren al hombre entre los que se destacan las batallas, los nacimientos y bautizos, las muertes. Estos acontecimientos se distinguen por la variedad de los géneros o formas musicales en correspondencia con las características de cada uno de ellos; para darle el poder expresivo y comunicativo que se desea trasmitir.

Cada forma género y forma musical tiene una intención comunicativa al igual que otras formas del arte muy ligadas a la música como el teatro, la danza, la literatura y la pintura. En este sentido al escuchar una marcha fúnebre, nos puede comunicar, sin que se anuncie, el momento de la muerte de alguna persona, y si escuchamos una marcha nupcial nos puede comunicar la ejecución de una unión matrimonial. Otros ejemplos que demuestran la expresión y comunicación del fenómeno musical en la historia están en los toques de guerra en la antigüedad, en las marchas militares, y en los sonidos de emergencias. La variedad, disposición y combinación de sonidos o líneas melódicas se han creado en correspondencia con lo que se quiere expresar y han sido aceptadas y comprendidas por las diversas generaciones y culturas.

Conjuntamente con estas expresiones sonoras, están las formas musicales del desarrollo artístico y estético, donde la iglesia desempeñó un papel destacado, fundamentalmente, en la recitación de las misas y pasajes bíblicos en las iglesias y monasterios. Por el interés artístico y estético de algunas personas, la música religiosa pasó a convertirse y desarrollarse en música profana, que con el paso del tiempo sale del marco religioso y va a formar parte de la vida cotidiana y del patrimonio de la humanidad.

Destacados compositores en diversas regiones del planeta crearon músicas para danzas, óperas, teatros, y acontecimientos de la época, por el interés de expresar y comunicar situaciones vividas por su autor u otras personas, todas vinculadas a sus sentimientos, sus deseos y estados de ánimo.

Dentro de la diversidad de los géneros y formas musicales que existen en el mundo se destaca la importancia y el valor expresivo y comunicativo que tienen las manifestaciones musicales cubanas, que son el resultado de un largo proceso de transculturación, donde se funden diversos elementos culturales de disímiles características.

La música en Cuba ha jugado un papel determinante en la vida cultural de todos los habitantes de la isla en cada uno de sus períodos históricos. En el desarrollo del fenómeno musical cubano han influido los diversos elementos culturales desde los primeros habitantes de la isla, pasando por el choque cultural con la milenaria Europa, y las diferentes oleadas migratorias, hasta llegar al fenómeno musical actual en Cuba, donde se sintetiza el proceso de transculturación .

Para tener una idea de cómo la esencia del proceso comunicativo y expresivo se ve reflejado en el desarrollo histórico de la música cubana, es necesario tener en cuenta los diferentes géneros musicales desde los primeros habitantes de la isla hasta los acontecimientos de la musical cubana actual.

Algunas poblaciones con sus culturas autóctonas pudieron sobrevivir parcialmente al choque y correspondiente trauma cultural de la conquista. En las islas caribeñas, se produjo una rápida merma de sus poblaciones autóctonas y por ende de su cultura, al ser absorbidas por una cultura muchísimo más evolucionada. La actividad cultural de mayor importancia en la vida de los primeros habitantes de la isla lo constituyó el areíto, festividad o complejo festivo de participación colectiva integrado por una serie de manifestaciones artísticas donde se representaban y se expresaban aspectos importantes relacionados con la vida de la comunidad.

La inmigración europea trasladada hacia la parte más rural del país por sus características agrícolas y ganaderas contribuyó a la evolución del zapateo y punto guajiro cubano. Por eso, cuando escuchamos actualmente una tonada o un punto cubano, podemos identificar esa música como música guajira, así como los instrumentos que muy poco han evolucionado desde su llegada a Cuba como son el tres, el laúd y la guitarra. El contenido de las diversas canciones estructuradas generalmente en décimas, expresaban el sentimiento campesino y características de nuestros campos.

Muchos esclavos de diversos lugares fueron traídos a Cuba para sustituir la extinguida masa aborigen, y es así como variados elementos culturales se incorporan a nuestra nacionalidad a través de grupos que se asociaron en cabildos y cofradías donde hacían gala de sus culturas sin permitir que se perdieran.

Una gran parte de los aportes de las etnias africanas están representados en los instrumentos, bailes y el conjunto de deidades africanas que se sincretizaron con las deidades del santoral católico y es precisamente este elemento el punto que más define al proceso de mestizaje en Cuba, donde se desarrolla el elemento criollo pasando por lo cultural y lo social.

El criollismo refleja la formación de la nacionalidad cubana y el desarrollo del nacionalismo musical, caracterizado por el surgimiento de nuevos géneros musicales con elementos danzarios, instrumentales y sociales.

Complejos genéricos como el del punto, el danzón, el son, la rumba y la canción y sus variantes genéricas como la contradanza cubana, el danzonete, el chachachá, el mambo, el guaguancó, el yambú, la columbia, la guaracha, el bolero, la habanera, entre otros son símbolos del criollismo cubano. Muchos de estos géneros con sus letras, conjuntamente con sus diseños rítmicos y melódicos han sido símbolos que han manifestado en todo el trayecto histórico del desarrollo cultural cubano, expresiones de rebeldía, aires de independencia y libertad, sátira humorística y convicciones política.

El fenómeno de la música actual cubana se va matizando debido al continuo desarrollo evolutivo de los géneros musicales cubanos, principalmente por el movimiento de la nueva trova, así como por las diferentes oleadas de

géneros musicales internacionales como el rock, el reggae, el rap, y el jazz, y sus variantes con sus respectivos esquemas rítmicos, melódicos y danzarios, que actualmente han llenado y han marcado pauta en los gustos y preferencias de diversas personas.

Algunos problemas globales pueden constituir una de las causas al desarrollo evolutivo de los géneros musicales y del surgimiento de manifestaciones musicales de protesta, inconformidad o deseo de libertad de expresión. La guerra, la violencia, el racismo y otras manifestaciones de discriminación, han generado creaciones que en ocasiones muestran tendencias negativas, que son aceptadas por grupos marginales, por adolescentes y jóvenes sin el suficiente desarrollo cultural, que las aceptan y difunden como "moda". Algunas de las nuevas creaciones musicales de la contemporaneidad tiene mayor demanda pues son más baratas, más fácil de ejecutar y muchas veces utilizan los medios más modernos hasta llegar a la música computarizada.

¿Cuál es el peligro de estas nuevas tendencias musicales en el sistema de comunicación musical teniendo en cuenta que toda música se hace para interpretarla, escucharla o bailarla?

La respuesta a esta interrogante está relacionada con la formación del gusto, la apreciación de lo bueno y lo bello, y la contribución a la formación de valores. Es de lamentar que existen tendencias que denigran el lenguaje, incitan a la violencia verbal y corporal, al delito, al consumo de drogas, al erotismo vulgar y a desenfrenadas expresiones corporales, no dignas de admirar.

Al escuchar algunas estas manifestaciones musicales actuales se puede apreciar en sus letras el mal gusto el uso de vocablos marginales con propósitos enajenantes y negativos. Este es un fenómeno objetivo que en el proceso comunicativo puede ser una barrera por la utilización de vocablos no asequibles e inaceptables para muchas personas. Esta situación provoca el ruido que afecta el mensaje educativo que debe caracterizar toda producción musical. Es de lamentar que existan creaciones musicales con textos incoherentes que no trasmiten nada y sin embargo son aceptadas por los "admiradores" del género.

Un importante factor en el proceso de comunicación de muchas de las nuevas formas musicales contemporáneas está relacionado con las líneas melódicas pues estas en ocasiones tienden ha declinar en cuanto a la sonoridad acorde a los decibeles de sonido accesibles al hombre. Muchos de los nuevos géneros se caracterizan por la constante repetición hasta llegar al cansancio, el ruido estridente y la morbosidad de su línea melódica, que puede estimular a la autodestrucción, la enajenación del hombre con respecto al mundo que lo rodea, y perjudicar su salud.

En Cuba, las diferentes instancias y organismos que tienen que ver con estos fenómenos sociales se han trazado estrategias para que a nuestra población lleguen estas formas musicales actuales, que están en la moda, y sin negar que son producto del desarrollo humano, lograr hacerlas lo más apreciables y admirables posibles.

Es importante reconocer que algunas de estas tendencias musicales actuales en Cuba al principio no han sido aceptada por grupos sociales de mayor nivel cultural o edad, pero en la medida que sus nuevos creadores, intérpretes y bailadores incorporen letras y movimientos que comunican aspectos de nuestra realidad, los valores y sentimientos de la humanidad, irán ganando aceptación por una mayor cantidad de receptores. Un ejemplo de ello lo demuestra aceptación popular de el rap de La otra Geografía que introduce el tema de una programa cubano que contribuye a la formación de la cultura general integral de los telespectadores de esta pequeña isla del caribe.

La otra geografía **Eddy K**

Oye se puso buena la TV

Llegaron los raperos aquí

Directo pa' enseñarte a ti

Lo que no sabías

Acerca de la geografía

Mira el programa

Para que te pongas al día

Aquí te muestro, te demuestro

Muchas cosas sorprendentes

Que desconoce mucha gente

Es para toda la familia

Desde el niño hasta la abuela

Hasta el que no es de casa

Que se cuela

Prometemos muchas cosas

Diferentes, entretenidas

Que no te sean aburridas

Para el científico, el rapero,

Para el doctor, el constructor,

Para el cantante, el profesor

Saca tus propias conclusiones

No dejes que te lo cuenten

Ven a pensar con tu cabeza

Usa tu mente

Oye investiga

No dejes que te lo digan

Y solo piensa que la geografía

Puede ser tu amiga.

Coro:

Yo no sabía,

lo que había

Pero esa luz que no tenía

Me la dio la geografía.

Bibliografía:

- CARPENTIER, ALEJO: La música en Cuba. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
- ELI, VICTORIA Y ZOILA GÓMEZ: Haciendo música cubana. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1981.
- LEÓN, ARGELIERS: Del canto y del tiempo. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1979.
- MORA Y RIVAS, FLORA MORA: La música y la humanidad. Editorial Argo, 1941.
- SCHOLES, PERCY A. Diccionario Oxford de la música. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1973.