

Reseña al libro
Queja del alma del Dr. José A. López, editor

Profesor Alfredo González Martínez*

I. Introducción

Inicialmente acepté la invitación de mi amigo, el doctor José Antonio López, para comentar el libro por él editado, **Queja del alma**, con alguna aprensión sobre mis credenciales para hacer justicia a una obra sobre la música puertorriqueña. Reconozco que he sido testigo de su origen y evolución así como mi aprecio a su asunto. Antes de recibir el libro en mis manos, hubiera preferido ser su lector feliz en disfrute profundo y con juicio ligero, íntimo. Luego de leerlo y reflexionar sobre su contenido y su ambiente creativo me inclino a compartir mis comentarios con esta audiencia.

Mi impresión inicial al leer el libro fue una reacción instintiva que la obra es una aplicación del refrán: “a Dios rogando y con el mazo dando.” Su contenido es un contracanto entre un lamento y una acción resolutoria. En mis siguientes comentarios me propongo sustanciar mi impresión inicial.

II. Origen y circunstancias del libro

El libro **Queja del alma** es una obra editada por el doctor López y compuesta por veintiocho alumnos de su curso Música 4995: cultura musical puertorriqueña del Departamento de Humanidades de la Facultad de Artes y Ciencias en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. En su parte medular, el volumen compila los testimonios de diez y ocho artistas puertorriqueños, realizados en un ejercicio académico por los referidos estudiantes bajo la dirección del doctor López, durante el segundo semestre del año lectivo 2007-2008 (específicamente entre enero y marzo de 2008). Para añadirle más tinte verde al proyecto, el libro se imprimió también diligentemente en la Sección de Impresos del R.U.M.

El proyecto originario es diseñado eclécticamente combinando el método socrático de preguntas y respuestas en el ambiente de investigación científica y tecnológica del Colegio. Su investigación incorpora a su marco intelectual elementos metodológicos de la historia oral o de vidas, convirtiendo las narraciones en observatorios para analizar las circunstancias culturales y sociales del lugar y el tiempo estudiado.

La conversión del prontuario en una clase activa, la confrontación inicial de un desconocimiento grave, detectado en una prueba diagnóstica, entre los matriculados referente a la cultura musical puertorriqueña y el presagio de su extinción provocaron en el profesor López una angustiada misión de rescate social. En vez de asumir una actitud conformista, acentuando y reiterando su lamento, surge la dinámica resolutoria de transformar el decadente panorama previsto. Concibe un fervoroso plan de estudio, de concienciación y de acción militante en defensa de las raíces culturales por y para sus alumnos. Su participación se anticipaba como el crítico incentivo motivacional indispensable al cambio de sus actitudes hacia la música nacional. En su alcance ampliamente ambicioso, el plan redundaría en la publicación de un libro y en actos de divulgación por todos los medios viables para impactar a todo Puerto Rico. Lo increíble en la agenda del doctor López es realizarlo en el término de un semestre lectivo, entre mediados de febrero y mayo de 2008.

Dentro de la concepción estructurada del proyecto, surge la armónica improvisación que las circunstancias empíricas demandaban para cumplir con los fines académicos, de urgencia remediadora del asunto, los requisitos de publicación y de divulgación con la perenne exigencia de disponer de recursos limitados en cantidad y calidad. La solución se fundamentó, a mi entender, en el principio sinérgico del trabajo colectivo donde cada quien contribuye, en calidad y cantidad, al máximo con su mejor talento logrando una eficacia solidaria en la consecución de las metas propuestas. Los instrumentos operacionales de enlace entre las etapas del proyecto lo constituyeron el programa de entrevistas y el cuestionario modelo en mente del profesor López. Cada grupo de entrevistadores elaboró su respectivo interrogatorio a base del modelo sugerido y aplicándolo a las circunstancias particulares de sus narradores. Las entrevistas fueron grabadas en audio y video, transcritas, editadas y sirvieron de base a comentarios de los alumnos. El doctor José Antonio López dirigió la organización de comités encargados de las tareas de montar, imprimir, promover y mercadear el libro.

Amplía y profundiza su alcance temporal con su epílogo de comentarios de los alumnos-investigadores reaccionando a sus respectivas experiencias académicas durante las entrevistas y su posterior reflexión sobre el temario de la cultura musical puertorriqueña.

III. Organización del libro

La estructura del libro se compone de un preámbulo con una dedicatoria, una advertencia del editor y un prólogo. Le sigue el conjunto de transcripciones de las entrevistas de los artistas puertorriqueños seleccionados. La tercera parte contiene un epílogo formado por los ensayos de cada uno de los veintiocho estudiantes participantes del proyecto. La última parte de la obra comprende un apéndice que incluye la Ley 223 sobre la definición de la música autóctona puertorriqueña, las opiniones de los entrevistados sobre ésta y una sección de fotos del proceso de preparación del libro.

La galería de entrevistados abarca al compositor Benito De Jesús; el bolerista Edmundo Disdier; el cantante Danny Rivera; el cuatrista Edwin Colón Zayas; el cantante y guitarrista Quique Taboas; los cantantes pleneros Ismael “Cocolay” Rivera y Ángel Luís Torruellas; el pianista y director del Gran Combo Rafael Ithier; el requintista Rafael Scharrón; pianista clásico profesor, doctor Alfonso Fuentes; el multifacético músico, profesor Cali Rivera; el pianista de jazz Luís Marín; el cantante de nueva trova Roy Brown; el cantor de música campesina Tony Rivera (Mapeye); el pintor y luthier Rafael Rosado; la cantante de bomba Isabel Albizu; el guitarrista Polo Ocasio; y el cantante de nueva trova Tito Auger. La actividad y aportaciones de los entrevistados tienen alcance relativo y variadamente contemporáneo. Según se infiere de la anterior enumeración, el campo de especialidad y época de los narradores es amplio y variado. Cada entrevista la precede un breve sumario del perfil del artista, sus aportaciones y relevancia para la música puertorriqueña.

IV. Exposición y valoración de contenido temático del libro

Respondiendo a los principios metodológicos de la investigación de historia oral, la mayoría de las narraciones abordan las indispensables preguntas y planteamientos, focos del estudio. A continuación parafraseo y resumo las principales:

1. ¿Cuáles son los factores responsables del desconocimiento y el desinterés por la música popular puertorriqueña, observado, particularmente entre los jóvenes y otros segmentos de la población en Puerto Rico?

2. ¿Cree que la música popular puertorriqueña en su actual precariedad desaparecerá a la larga?

3. ¿Es la situación colonial de Puerto Rico un o el factor responsable del desconocimiento, el desinterés y posible extinción de la música popular puertorriqueña?

4. ¿Es o puede ser la música popular puertorriqueña un modo de resistencia cultural?

5. ¿Cuál es su opinión respecto a la Ley 223 que decreta una definición de la música autóctona tradicional puertorriqueña y que requiere la certificación de los intérpretes para poder beneficiarse de ella? ¿Cuál considera sea su efecto sobre nuestra música nacional?

Además de la reacción al anterior interrogatorio medular, de cada narrador los alumnos logran información anecdótica de su vida personal, de las circunstancias peculiares en su carrera artística y algunos rasgos técnicos-musicales característicos de su arte. En mi opinión, son las reacciones al anterior interrogatorio medular y las explicaciones tecno-musicales vertidas por varios de los entrevistados dos de los valores distintivos de **Queja del alma** como fuente de información inmediata a profesionales e amantes de la música. De eficaz valor pedagógico es, además, la sección de epílogos redactados por los estudiantes que al compararlas con sus pruebas diagnósticas brindan un arco valorativo del efecto transformador en ellos del curso en términos de conocimientos, actitudes, conducta, responsabilidad y compromiso socio-cultural.

En las narraciones medulares al interrogatorio predomina la opinión que la falta de una educación formal y generalizada es un factor críticamente responsable por el desconocimiento y el desinterés en la música popular puertorriqueña. Se sugieren diversas medidas para mejorar la actual situación. Otros señala a los medios de comunicación masiva como un elemento que no difunden eficazmente los valores musicales en su programación por razones comercialistas. Aunque los entrevistados mayoritariamente concuerdan que existe un menosprecio generalizado por la música popular boricua muchos confían en su supervivencia.

La mitad de los entrevistados respondieron directamente al planteamiento sobre el efecto de la condición colonial de Puerto Rico sobre el desconocimiento, el desinterés y la marginación de la música popular puertorriqueña. Los narradores que reaccionaron a estas preguntas reconocieron la prevalencia de esta situación política como un factor secular constante. Varios entrevistados aseveraron que el coloniaje induce una mentalidad de menosprecio a la cultura nacional y una superioridad a las influencias extranjeras, en particular las estadounidenses. Se opina que la subordinación política impide legislar para defender nuestra cultura musical. Alguien observa que la gente teme perder los beneficios de sus comodidades materiales. Destaco el testimonio coherente del compositor profesor Alfonso Fuentes quien articuladamente expuso su modelo para explicar el desconocimiento y menosprecio de la música puertorriqueña entre los residentes en Puerto Rico debido a la relación entre el poder colonial del Gobierno Federal sobre el de Puerto Rico y el desarrollo de una dependencia económica en la gente. Las reglamentaciones que estos gobiernos administran condicionan y deprimen los valores y la conducta de autoestima del puertorriqueño dependiente de los subsidios.

De paso comparto ahora una breve muestra de los señalamientos de los algunos de los artistas sobre las técnicas peculiares en su quehacer musical.

1. Edmundo Disdier

Explica como en su afán de salir del aburrimiento de las canciones trilladas de tres acordes compone melodías de amplia tesitura que exigía cantantes con excelente cualidades vocales lo que limitaba su mercado a un grupo selecto de intérpretes del calibre de Tito Lara y Danny Rivera. (p.23)

2. Danny Rivera

Narra la evolución de su estilo distintivo de vocalización al decirnos:

“No pude quedarme como él (Cheito González), y tuve que buscar una personalidad. ...Fue uno de esos elementos que ayudó a identificarme con lo que yo quería,(sic) más adelante con cantantes franceses, otros cantantes que tenían otra dimensión de la vida; de lo que es un enfoque de un artista...” (p. 47)

3. Edwin Colón Zayas

Nos explica sobre el elemento jazzístico de improvisación musical en la música popular jíbara al decir:

“ Inclusive la música de nosotros, que hemos tocado en Estados Unidos a los instrumentistas de jazz le impresionan nuestras improvisaciones y si vamos a ver, son cosas inventadas del jíbaro puertorriqueño que siempre ha improvisado... en los seis y en las guarachas siempre estamos improvisando. “

4. Quique Taboas

Diserta sobre la influencia de la música clásica en los preludios, puentes, acompañamiento y la armonización de voces en afamado Dúo Quique y Tomás.

“Como contesté anteriormente, en vez de ser las clásicas (convencionales) de dúos, eran unas tonalidades, como pinceladas, diferentes a la manera clásica (tradicional) de armonizar las voces.

“Pero además, en mis introducciones y en mi forma de adornar (su acompañamiento) hay mucho de la técnica de Tárrega, Segovia y de Bach. Esa es la técnica, el secreto de la guitarra: adornar. Que tú adornes sobre el original, o sea, que siempre estés desarrollando el original” (p.66)

5. Alfonso Fuentes

destila su sabiduría al distinguir entre el amor (vocación) y la inspiración en el quehacer musical comprometido artísticamente.

“Yo estoy aquí (en su función como músico académico) porque amo lo que hago. Así que lo que me hace estar aquí es el amor, la necesidad de estar aquí y de hacer música, de hacer contacto con los músicos, con el arte de leer, de nutrirme para dar y recibir

La inspiración en ese sentido es una identificación con lo que sucede exteriormente para poder sacar lo que hay dentro de ti, para poder manifestarte.”

“El amor por la música es una programación que tú tienes, es algo que, por supuesto, si se dan mejores condiciones, crece más.” (p.138)

Referente al impacto de la Ley 223 sobre la música autóctona tradicional puertorriqueña, los narradores concuerdan que tal y como está redactado el estatuto es deficiente en su conceptualización de una definición realista, operacional y justa. Aunque en apariencia tiene propósito válido, muchos de los entrevistados denuncian aspectos sustantivos y procesales conducentes a la discriminación injusta entre géneros e intérpretes de reconocida estirpe puertorriqueña. Ya se manifiestan esquemas de evasiones y motivaciones monopolistas de lucro en los privilegiados. Algunos sugieren enmiendas a la Ley.

V. Valoración proceso creativo en general

El ejercicio académico emprendido por el doctor José Antonio López dirigiendo a sus estudiantes en el aprendizaje del curso sobre la cultura musical puertorriqueña es ejemplar y cumple cabalmente con los diversos propósitos y criterios de evaluación que se aspiran alcanzar en la enseñanza universitaria: Generar y validar el conocimiento; divulgar y publicar los resultados del estudio para información de otros y para la posible revalidación de los hallazgos; incorporar con eficacia, en los egresados y los lectores, el conocimiento resultante para inducirles edificantes modificaciones cognoscitivas, anímicas y de conducta. Se aspirar además que, en su momento, esa actitud y ese comportamiento se tornen en normas permanentes a nivel personal hasta sedimentarlas en un sustrato social dinámico y fecundo en formar instituciones culturales que en una función optimizadora de conservación e innovación resulten en el bienestar de nuestra nación puertorriqueña y del ser humano donde este habite.

El cumplimiento excelente de los objetivos y metas del curso, en particular el proceso de convertirlo en un proyecto envolvente que culmine en una publicación en un semestre, es paradigmático procesal, contextual y esencialmente. La gesta docente es potencial clase demostrativa hasta en sus propias limitaciones que, sin duda tiene, por los prerequisites y formación previa de sus estudiantes, por la magnitud de la misión acometida, por la limitación de tiempo y por los factores fortuitos que en todo estudio de campo confronta el investigador.

Ante el ambiente limitante de realización conceptual e investigativo debemos felicitar a los estudiantes quienes heroicamente vencieron los obstáculos para lograr una aportación notable al conocimiento sobre la música popular puertorriqueña que será nota en oro en su curriculum vitae. Es meritorio también su acelerado avance en reconocer el valor de ese acervo tradicional. Es laudatorio su revelación del criterio ecléctico de selección versus el sincretismo nocivo del “vente-tú” indiscriminado de las influencias externas y domésticas que servirá para enriquecer innovadoramente la médula de la cultura. Criterio expuesto convincentemente en los testimonios de Colón Zayas, Taboas y Auger. Los congratulos a ustedes, a su maestro y a sus narradores por entender y concienciarnos sobre la fragilidad y el potencial peligro de extinción de nuestra música nacional. El más caluroso aplauso a todos se lo merecen por su actitud heroica, vanguardista y militante defendiendo la supervivencia de uno de los aspectos fundamentales de la cultura boricua con su intenso trabajo intelectual durante este semestre. A los alumnos y entrevistados, lean con detenimiento y honda reflexión, si aún no lo han hecho, el volumen completo en honor mutuo a ustedes sus autores y porque siendo obra colectiva tiene un inmenso valor integral y configurativo.

Merece mi felicitación calurosa al profesor doctor José Antonio López por su gran capacidad magisterial de conjugar, en tiempo record, elementos de un enfoque de investigación ortodoxa, con las técnicas la nueva historiografía dentro de un marco de realidades limitantes. Su intensión de jugar un rol menos protagónico ha promovido en su alumnado su ingenio creativo, su independencia de criterio y verdadero sentido de responsabilidad. Venció la tentación de ceder a la nociva infiltración norteamericana que permea nuestra cultura con la egolatría individualista de The Long Ranger quien sólo

admite como su colaborador a un Tonto. Honró su compromiso de reconocer que los estudiantes fueran autores y usted el editor de **Queja del alma**.

La estrategia educativa envolvente del doctor López no sólo es edificante moral y mentalmente. Tiene fundamentos de eficiencia económica originados en la cibernética, reconocidos como la sinergia o como antes indique, en el proceso de eficacia solidaria. Por su administración eficiente, coordinada y acertada del trabajo de todos los componentes del proyecto reciba mi encomio.

Doctor López, mejor Josean, te felicito por tu acercamiento estimulante al aprendizaje colaborativo, respetuoso a la dignidad de tu cátedra, con la autoridad que no impones, más bien dejas que emane del reconocimiento de tus magistrales virtudes magisteriales entre tus estudiantes y la devoción a tu apostolado musical. Con tu actitud comienzas abolir el mito colegial de advertencia intimidante y arrogante del profesor en su primer encuentro de que la A es para el libro, la B para el profesor y de la C en adelante es para el estudiante.

Es necesario destacar que este libro es evidencia de tu pedagogía entusiasta, de motivar al alumno en la búsqueda y logro del conocimiento, de inducir cambios afectivos de actitudes y exaltar su potencial de logros. Con tu desempeño contrastas con aquella figura de profesor gondolero de supermercado cuyo función es colocar las mercancías del conocimiento en los anaqueles para que el estudiante desmotivado y con pocos criterios de selección escoja las que prefiera. Eres vanguardista en tu enfoque al magisterio colegial y en además ser precursor en el sendero hacia la nueva frontera de desarrollo del Recinto Universitario de Mayagüez a través de la enseñanza de las artes entrar la institución en su segundo centenario.

Confiamos que con igual empeño y actitud pedagógica continúes el próximo año académico dictando este curso para evitar se desvanezca el conocimiento y se interrumpa el dialogo con los artistas seleccionados ampliando, profundizando y refinando el cuestionario y el seleccionado de artistas. Con ello elevarías el nivel de logros que redundaría en una nueva edición revisada y ampliada y posiblemente en el establecimiento de una galería mutimediática de los artistas de la música de Puerto Rico. Ya ustedes comenzaron a construir ese monumento cultural de reconocimiento a aquellos que el estudio mismo descubrió no se había percatado de la grandeza de sus aportaciones.

Mi ovación entusiasta, con un estridente **bravo!**, la dedico al profesor doctor José Antonio López, elevado hoy por esta hazaña, a la categoría de maestro auténtico por ser líder en su misión de transformar la mente con nuevo conocimiento y por convertir la inicial apatía estudiantil en compromiso afirmativo de identidad cultural patria.

La composición armónica de su obra colectiva **Queja del Alma** incita la transformación del lamento original en una liberadora rapsodia en verde para gloria de ustedes, el Colegio y Puerto Rico.

¡A disfrutar todos su muy merecido logro! Buenas noches.

6 de mayo de 2008.

Mayagüez, P.R

*Catedrático Jubilado
Departamento de Economía
R.U.M.