Situación del arte guatemalteco en el contexto socioeconómico contemporáneo

ENRIQUE ANLEU-DÍAZ

La Música en la Sociedad Guatemalteca

En las sociedades de tendencia capitalista, el arte tiene una visión puramente comercial, despojándola de su papel como expresión histórica de época (aún con su carácter individualista en la creación) y relegándola a una función de éxito y ganancia económica.

Esta situación, que es la conocida por las masas, y las mayorías en la sociedad capitalista, hace que el arte, aunque se exalta y se opina sobre todos los otros aspectos que a él le son inherentes, solo es apreciado en su función comercial y por supuesto dentro de los intereses de una sociedad de este tipo. Un mínimo sector en la misma sociedad, concibe no como objeto comercial sino como una necesidad cultural la práctica de las artes en cualquiera de sus manifestaciones.

De la mitad del siglo XX hasta la última década del mismo, la música en la sociedad guatemalteca es cultivada en muchas formas y situaciones. De acuerdo a los programas de estudio oficiales y como resultado de la investigación pedagógica, se ha incluido el área de música como un curso formativo y complementario de la cultura general del estudiante de los niveles pre-primario, primario, secundario y aún universitario. Ello conlleva una amplia actividad que incluye la formación y participación en coros, grupos musicales, bandas escolares, y en la parte formativa general, el tener nociones elementales de la escritura musical, algunas biografías de compositores europeos, de varios países de América y de compositores guatemaltecos.

De estos contactos con la música y dependiendo en gran parte del método aplicado por el profesor en esta disciplina, se persigue despertar el interés del alumno por el arte, estimulándolo al participar en conjuntos musicales escolares, bandas, marimbas o coros, realización de eventos inter-estudiantiles como semanas culturales, investigaciones sobre arte, etc. que sirven como estimulante de la actividad musical y artística en niveles de la educación en genera!.

Al mismo tiempo en otro estrato de la población, aunque para este caso la información obtenida se relaciona a la ciudad de Guatemala, la enseñanza privada de la música tiene una amplia práctica por parte de estudiantes jóvenes y personas adultas, con variedad de objetivos en su aprendizaje.

Si el escritor Saenz Poggio en su Historia de la Música Guatemalteca hasta 1882, y Rafael Vásquez en su Historia de la Música en Guatemala nos ofrecen preciosos datos sobre la actividad musical en la ciudad de Santiago de Guatemala, y en la Nueva Guatemala de la Asunción, en el aspecto de la enseñanza privada, tanto de instrumentos, como del canto, colegimos que el interés por ello en las personas, era grande. Evidenciado en el asunto de la existencia de pianos en los hogares citadinos guatemaltecos de los que decía Saenz Poggio que habían alrededor de 1500 pianos solo en la ciudad capital, así

como se refiere a las asociaciones preocupadas por la música, y la existencia de muchos aficionados en la ejecución de instrumentos.

Estos datos se han superado notablemente por causas de crecimiento de la ciudad, y factores tanto culturales como económicos y sociales que han incidido en toda forma en el desarrollo de la música.

Almacenes DO-MI-SOL

l Lejos de los Clasificados. Artículo en Suplen Domingo, Guatemala, 15 de febrero de 2004, por Francisco Mauricio Martinez. El autor del artículo refiere que trabajos como la caligrafia utilizada para invitaciones especiales, identificación de aromas para perfumes y afinar pianos, son asuntos "raros" que se realizan de manera personal, aunque poco conocidos pero que existen con respetable demanda por la sociedad guatemalteca, el entrevistado, Alberto Bardales, quien aprendió el oficio en Boston, considera que en Guatemala (ciudad) existen alrededor de seis "afinadores" que trabajan en ta

Se desprende de esta proliferación de la actividad artística en nuestra época y nuestro medio, la existencia de una "profesión" de afinador de pianos, oficio más que raro" o muy poco conocido en nuestro medio, para el que se necesita conocimiento y experiencia muy especial1

De acuerdo a ello, actualmente (2004) hay un número bastante pequeño (6) de afinadores de pianos en la ciudad, uno de ellos refiere que ha reparado alrededor de 256 pianos, aparte de el trabajo de afinación de estos instrumentos, por los que cobra Q.600.00 y realiza reconstrucciones de pianos en los que llega a cobrar según el estado del instrumento, hasta Q.7,000.00 agregándose también en la ciudad de Guatemala los especialistas reparadores y algunos fabricantes de violines, violas violoncellos. De los más famosos fabricantes de estos instrumentos era el Luthier Manuel Solis, quien fabricó instrumentos de tan magnífica calidad que competían con violines europeos de lo más exquisitos en su sonido, por lo que muchos de sus instrumentos fueron encargados y

adquiridos por instrumentistas de orquestas

Joaquín Orellana y Enrique n piano de media cola del cional de Música, ciudad de Anleu-Diaz en un piano Conservatorio Nacional de Guatemala, junio 1980.

estadounidenses, y otros se encuentran en manos de violinistas guatemaltecos.

Con un informe de las tiendas y almacenes que venden instrumentos musicales², de manera tentativa podríamos considerar que por lo menos hay alrededor de unos seis mil pianos en hogares capitalinos, faltando datos de personas que por diversas causas traen sus instrumentos del exterior y de los cuales no hemos obtenido información sobre el número

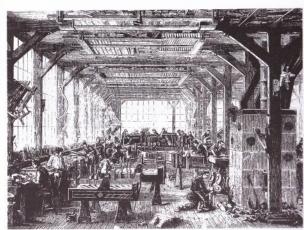
Sin embargo, al asociar el hecho de que exista el "afinador" de pianos y se requieran

sus servicios, es lógico que ya hay gran cantidad de pianos, como para poder vivir de tal trabajo.

2 De los conocidos, Almacen, Do, Re, Mi. Repertorio de Música Paniagua --Martinez, Magno, Instrumentos Hannon, El Pescador, Musical, Maegli, Casa-

Con las mejores ofertas en Pianos.

cio de venta de pianos del almacen "Musical", ciudad de Guatemala, mayo 1995.

La japrica ae pianos "Pleyet" de París - Grabado del S. XVIII

Las escuelas, institutos y colegios, poseen mínimo un piano en el aula de música no solo para la clase sino para uso en los actos y actividades del mismo. Así, el piano en nuestro medio adquiere diversidad de funciones: En hoteles de primer orden, los que han proliferado a causa del negocio del turismo, se considera indispensable la existencia de un salón dentro de éstos, para cenar, beber o bailar; el "bar", en donde no falta un piano para disfrutar la cena con "música de fondo" o integrado a otros instrumentos para amenizar las reuniones. En los hogares se vuelve un instrumento para quienes se dedican al estudio profesional de la música, profesión que muchos trasladan a sus hijos, quienes reciben clases de música en forma particular, algunos tocarán medianamente el piano como aficionados, otros lo alternarán con otra profesión, y definitivamente no tendrá interés para las mayorías. Profesionalmente los pianistas poseen uno o dos pianos en sus casas,

indispensables para su estudio constante, y que también son utilizados para clases que

imparten.3

3 Hay que tomar en cuenta que el consumismo ha producido los llamados "teclados" eléctricos. Estos son más fáciles de adquirir y de transportar a trabajos donde son utilizados. Estos productos de la tecnología masificada imitan las voces de muchos instrumentos, no como los originales, pero algunos se acercan con bastante fidelidad, éstos han sustituido de muchas formas para el estudio y tener en casa a los pianos formales, los cuales tienen un alto valor monetario y necesitan mantenimiento profesional.

Está también el piano muerto, es decir el piano en donde los que lo adquieren no tienen ningún interés en la música ni el arte, pero que por imitación de otras "clases pudientes", quienes pueden darse "el lujo" de comprar un "piano para adorno"

que únicamente sirve para exhibirlo con fotografías v floreros sobre la preciosa tapa barnizada; de éste tipo hemos podido encontrar muchos, tanto en casas de "zonas exclusivas", como en domicilios de personas "pudientes" que viven en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Luego, las academias particulares tanto de música como de danza tienen pianos para sus ensayos. Hace ya respetable cantidad de años (AÑOS 50-60-70) cuando las salas de cine se abarrotaban de "Piano de cola de perro"

público y en donde se hacían también presentaciones de espectáculos, clausuras, veladas; los cines tenían un piano para estos usos. En las universidades en donde existen profesiones en asociación al arte, han adquirido los departamentos de arte, pianos de buena calidad que son utilizados en recitales que dan solistas de altura, transformando los salones de eventos culturales de ellas, también en salas de conciertos.

Desinterés por el arte

De encuestas realizadas, siguiendo diversos lineamientos, más que todo de tipo políticoeconómico y de demanda comercial en nuestra sociedad de tipo consumista, se han elaborado cuadros en los que aparecen los principales intereses dentro de la vida de la población. De acuerdo a ellos, la vida política, los problemas económicos y las tragedias tanto naturales como las que ocurren a consecuencia de la violencia, son los que ocupan el interés de la población y por supuesto de los medios de comunicación. A esto sigue el gusto de la población por ciertas distracciones como el deporte, la diversión en varias formas, ya sea asistiendo a centros nocturnos o espectáculos ocasionales de cantantes populares. En los diarios se establecen secciones que reflejan estos intereses de alguna forma, y la cultura y el arte son los que menos interés representan para el grueso de la población. En el mes de enero del año de 2003, los medios de información que cubren el arte y la cultura en nuestro medio tuvieron una serie de reuniones con el fin de plantear las causas por las que los diarios dan tan poco espacio al mundo del arte y la cultura, y ello reafirmó el poco interés del público por éstas áreas, lo que incide en que los medios de comunicación los cuales son eminentemente comerciales no den apoyo, y por supuesto, espacio, a las informaciones sobre arte, salvo cuando existen intereses económicos de por medio. El asunto comentado

en un pequeño artículo4 sobre un foro en el que participaron editores de tres periódicos capitalinos, expusieron la situación del "periodismo cultural" en los medios de comunicación escritos. Las razones expuestas se referían a la falta de interés de los comerciantes en apostar por la cultura, ya que los jóvenes y el público en general "no están interesados y no tienen el hábito de la lectura". Otros argumentos son el que aunque definido el espacio cultural dedicado a las artes, "posteriormente el público cambió sus intereses, por lo que se dedicaron más espacios a temas como "tecnología, compras y modas" así que con este criterio, "la cultura, la marcan los guatemaltecos y los medios únicamente la reflejan" (Eh. Bollman, "periódico" Siglo XXI). Otra respuesta a criterio de el "forista" es que "la cultura causa miedo y desconfianza en la gente, les gusta más consumir que culturizarse. Las secciones culturales no son la prioridad en ningún medio". (Luis Aceituno, "El Periódico").5

La exposición anterior sirve como préambulo al aspecto de la música erudita en el medio, considerando que es un público demasiado reducido el que existe para ella en relación a otras actividades en la población, y el poco interés manifiesto por la misma; refiere así también la marginación del arte culto, en comparación con el interés que por asuntos como los espectáculos masivos populares, deportes y diversiones varias, demuestran las

sociedades actuales.6

4 Periodismo Cultural, por Silvia Sánchez, Prensa Libre, pp. 47, Jueves 30 enero 2003.

En los últimos años, que es lo que está fresco en la memoria reciente, se pueden relatar los siguientes casos: Vino a Guatemala a realizar unos anuncios propagandistic un deportista extranjero que era muy popular en su campo, los periódicos siguieron como noticia tanto en las secciones de deporte como en páginas de otras secciones todos los movimientos de dicho deportista como uno de los asuntos más importantes del momento, así mismo falleció en un accidente durante un encuentro deportivo un jugador de un equipo muy popular, y lo mismo fue cia en los diarios desde el accidente hasta su entierro En el campo de la cultura y el arte nacional, munó durante ese período el maestro Ricardo del Carmen, exdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional, y premio internacional concurso mundial realizado en New York, U.S.A., la nota de su deceso fue pobre para quien era un importante artista en la historia del arte de Guatemala, llegándose al extremo que la misma dependencia oficial obligada, como era el Ministerio de Cultura y Deportes. iendo que la O.S.N. tenia un concierto ese mismo dia de su entierro, no se tomó la mínima delicadeza como natural, además de ser una obligación moral y laboral de suspenderlo, respetando la memoria de quien fue director de la orquesta y trabajador de tal dependencia.

Tales indices nos llevan a cuestionamientos sobre el papel del arte en nuestro medio, su necesidad o su inutilidad dentro del contexto social.

El Arte, Necesidad o Asunto inútil en

Es necio el traer como recordatorio cuanto se ha escrito y opinado sobre este tema y su relación con todos los campos de la vida y cultura humana, aunque para los 'encargados de la cultura y el arte" en las esferas gubernamentales y educativas es un asunto que siempre encuentra asperezas para su realización, difusión y consolidación como elemento indispensable en la sociedad, aún existiendo conciencia de la función que desempeña dentro de la cotidianidad en el medio. Sin embargo, lo variado de sus formas en el mismo, los

intereses primordiales para su existencia, la compleja relación de las manifestaciones artísticas en el lugar de importancia que ocupa, dan margen a una serie de apreciaciones dentro de la sociedad guatemalteca del siglo XX y principios del siglo XXI.

En esta cotidianidad y las variadas formas en que se manifiesta, tendríamos que referirnos, si no directamente "al arte", sí, a las expresiones tanto "eruditas como populares y de gusto masivo" que se involucran en las actividades de todo tipo en la población.

La "tecnología" al alcance popular y con efecto en la sociedad de consumo ha generalizado el uso de toda una serie de artículos para su adquisición, (7) creando nuevas necesidades para la sociedad de consumo, y generando situaciones diversas, muchas de ellas que atentan en el marco mismo de la sociedad al sentido individualista, y generalizando en las masas toda una cantidad de comportamientos dirigidos, que son introducidos a través de sistemas visuales y de comunicación de países capitalistas. Uno de los medios más efectivos es la T.V. y dentro de ella el sistema del "cable", instrumento a través del cual los pésimos programas que son transmitidas y que tienen su origen en los Estados Unidos coadyuvan en la imposición de un modo único, por supuesto estadounidense, ya que no existen otras alternativas en las compañías de cable en Latinoamérica que transmitan programas de la otra

realidad ajena a la estadounidense; a ello se agrega la imposición comercial del "internet", con lo que se asegura tal dominio de tinte masivo-generalizado.

Con esto, en la "cultura del ocio" * y una subsecuente fase, "el consumismo", las expresiones de las masas y por supuesto la música participan enmarcadas dentro del espectáculo, teniendo como objetivo lo comercial, y dirigido hacia el sector del consumismo, su sentido tiende a ser canalizadora y estimuladora de exaltaciones diversas de las masas, y muy fácilmente manejable hacia la violencia9. Si bien es cierto que el arte también produce en los individuos diversas reacciones que implican por supuesto pasiones violentas, el público del arte actúa en forma personal y no impulsado por presión de las masas.

7 Según Lefevbre, la Tecnocracia tiene como coartadas las aplicaciones a la vida social; ella misma es una coartada, la de los verdaderos dirigentes de la vida económica y política". Henri Lefevbre, "La vida cotidiana en el mundo moderno". pp. 68. Alianza Editorial, S. A. Madrid, 1972.

8 Freud afirma que... comprobarse que el ser humano cae en una neurosis porque "no logra soportar el grado de frustración que le impone en la sociedad en aras de sus ideales de cultura" en este caso el término "cultura", que incluye "la tecnocracia", en el uso popular, creando de muchas formas el malestar en los individuos, deduciendo de ello "que seria posible reconquistar la perspectivas de ser feliz (o mantener una tranquilidad emocional equilibrada) eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales "El malestar en la Cultura" Sigmund Freud. Obras Completas, Vol. XIX. Santiago

Rueda Editor, Buenos Aires, 1955.
Son frecuentes las informaciones de diversos países, en donde después de asistir a espectaculos deportivos o de grupos de cantantes enmarcados en las tendencias de masificación, salen exaltados a realizar actos de violencia contra servicios de la ciudad, negocios, vehículos, residencias, amparados en la "fuerza bruta" que caracteriza a las masas.

manifestaciones llamadas de tipo erudito, individualizante, en públicos más reducidos, solo pueden considerarse desde un papel fundamentalmente de goce estético sin sentido comercial, de razonamiento y apreciación filosófica10 en esto radica básicamente la diferencia entre ellas.

Desde esta perspectiva, "el Arte", y nos referimos como tal a las altas expresiones eruditas, aunque integren la parte "formativa", en la educación del individuo no se constituyen en "artículo indispensable" en la sociedad, ante otros intereses de orden económico o del mercado que amenaza en su ambición, al globalizar, (el marketing), con regir hasta la cultura popular en el mundo.11

Llegado a este punto, es evidente que el principal interés de este capítulo es el de reafirmar que la sociedad de consumo ha creado una necesidad de tipo comercial, maneiada por grandes consorcios, de las manifestaciones masivas populares, dirigiendo fundamentalmente su objetivo hacia este público consumista, y mostrando el poco interés que pueda tener para las expresiones genuinas de arte, el cual no es rentable ni productivo, es más, haciéndolo de ver de alguna manera como algo inútil.

La información, crítica o histórica de la música y el arte han ganado espacios en algunos diarios en la ciudad de Guatemala, al punto que la actividad y la temática musical han

10 Grandes consorcios comerciales han extendido su bandera de dominio del mercado en la cultura popular apareciendo su nombre o logotipo en las manifestaciones asivass tanto culturales como religiosas so pretexto de r también la identidad del pueblo en el sentido de la producción y consumo.

I El escritor intelectual, Mario Roberto Morales, en su columna de opiniones sobre aspectos de cultura mercado, analiza de manera más que adecuada para problema que tratamos en tres artículos de fecha, 3 de abril 5 v 7 de mayo de 2001, refiere la injerencia del mercado hacia aspectos de la cultura popular, con su permiso me permito transcribir un pequeño fragmento del mismo por el interés e importancia que significa para explicar de muchas maneras el tema que trato en el subtitulo de mi trabajo: "—las llamadas contraculturas "pop" y sus productos pretendidamente contestatarios y rebeldes, como el rap y todas las variantes del rock pesado, incluyendo claro "el satánico" y el "punk" cuyos circuitos de producción, distribución y consumo los controla el mercado. Es así, como vemos en las calles del primer mundo a jóvenes "rebeldes" luciendo anillos en los labios, orejas, ombligos, nariz, lengua, párpados y también crestas de pelo envaselinado de

colores estridentes y vestimentas rigurosamente negras, que se hacen acompañar de maquillajes de rostro pálido ojeras violáceas. De esta manera, éstos jóvenes expresan su rebeldia contra una modalidad (llan expresan su rebeldía contra una modalidad (llamésmole "tradicional") del Mercado, y lo hacen echando mano de otra oferta ("subversiva"...?) del mismo. Y todo se resuelve y se agota en el consumismo. (23 de abril -opinión M. R. Morales). (Algunas puntuaciones son miss para destacar algunos aspectos que son de interés. mias para destacar algunos aspectos que son de interé en el tema que trato).

mayúscula) se refiere al mecanismo que pretende regular las relaciones sociales en su totalidad, incluyendo por supuesto las relaciones espirituales, culturales, subjetivas emotivas de los seres humanos. La lógica cultural alternativa, al ser libre, tiene que ser profundamente individual, personal... no para satisfacer una demanda masiva por parte de un consumidor ya domesticado en sus eustos v sus necesidades creadas por el advertising y el marketing, sino para satisfacer las necesidades espirituales de reciclamiento de la identidad del grupo productor y consumidor de cultura. (Lunes 7 de mayo del

Bibliografia

Freud, Sigmund 1955 "Obras Completas", Vol. XIX. Santiago Rueda, Editor. Buenos Aires.

Lefevre, Henri

1922 "La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno", Alianza Editorial, S. A. Madrid.

Martínez, Francisco Mauricio

2004 "Lejos de los Clasificados". Suplemento Domingo. Guatemala, 15 de febrero.

vuelto constante y regular por parte de algunos escritores y comentaristas,12 donde es posible leer opiniones ocasionales de periodistas, artistas, promotores y del público que tiene acceso a escribir en algunos espacios de periódicos refiriéndose al tema del arte.

Lo mismo podríamos decir de otros medios de difusión masiva como la radio, en donde algunas emisoras como "Radio Faro Aviateca" ha dedicado desde más de cinco décadas a la difusión de la música erudita hasta hoy día, labor meritoria, en dicha radio también se informa sobre la actividad musical en otros países en programas especiales, así como del quehacer diario del arte en la ciudad de Guatemala, anunciando conciertos, recitales, etc. en fin un termómetro del mundo artístico nuestro

También la "Radio Cultural T.G.N." ha dedicado por años la difusión de la música erudita a través de programas con música de los grandes maestros de la música de todos los

Durante los años 1960, estuvo al aire la Radio T.G.M.U. de "Musical", casa especializada en la venta de aparatos de sonido, discos, reproducciones de cinta magnetofónica, pianos, etc. Esta radio también difundía música de concierto de los grandes maestros de la música y prestó una gran labor al presentar al público las grabaciones últimas que aparecían en el medio discográfico, siendo de gran interés para el oyente que podía adquirirlos en esta casa. Hoy día "Musical" ha crecido al extremo que posee ya extensiones (4 tiendas) y ha prestado preciosa labor en la introducción para el público que gusta de la música erudita, de grabaciones en la tecnología más reciente, el C. D., el D.V.D. y aparatos de sonido

de alta calidad, pianos, órganos, etc., así como de las grabaciones más recientes de autores e intérpretes13.

Morales, Mario Roberto Artículo. Diario Siglo XXI.

Sánchez, Silvia "Periodismo Cultural", Prensa Libre, Jueves 30 de enero.

1896 - Doña Algerta de Reyna Barrios.

12 En algunos diarios de la ciudad tienen espacios algunos conocidos escritores tal es el caso del Licenciado. maestro Celso Lara Figueroa, quien el Diario "La Hora", ha acumulado durante años el tema de la música, en una constante página en la que ha desarrollado, historia, crítica, opiniones y artículos confrontativos contra las actitudes erradas de los gobiernos, instituciones y personas de nuestro medio musical. Otros comentaristas como el compositor Paulo Alvarado, Horacio Ozaeta Méndez quien también durante años ha escrito y comentado conciertos de la O.S.N. también el Diario "Prensa Libre" como en su Revista "Música" que ya lleva respetables años de publicarse.

13 Este tema tiene más extensión, ya que no solo para el "oyente" sino para el estudioso, significan una valiosa adquisición, pues en tales ventas de discos se encuentran grabaciones históricas de intérpretes de otras épocas, que han rescatado algunas casas fabricantes de discos, y a través de las cuales es posible escuchar para el acusioso oyente artistas en vivo de los que muchas veces solo ha oido el nombre, tales como Caruso, Mengelberg, Cortot, Granados, Thibaud, Ravel, Furthwangler, Rachmaninuo H., Prokoffiev, Kreisler, para mencionar algunos.