

En el texto que les presento a continuación hablaré sobre la investigación literaria que me ocupó durante algo más de dos años y que dio como resultado mi trabajo de grado para optar al título de *magíster scientiarum* en literatura comparada, el cual fue defendido en diciembre de 2011 y aprobado con la calificación de excelente. Ahora deseo compartir con todos los lectores de la prestigiosa revista *Eventos* de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV, en especial con la comunidad eimista, algunos detalles del estudio comparado realizado con el fin de ofrecer nuevos horizontes de investigación en áreas como la música, la oralidad, la literatura comparada y los estudios culturales a los estudiantes que están considerando distintas alternativas de trabajo de grado.

El objetivo general planteado fue el de estudiar en un corpus de textos de canciones ska —vistos como literatura oral— las representaciones de identidad y las transformaciones y cambios por los que han pasado a medida que este género musical se desplaza con la diáspora desde su lugar de origen en Kingston, Jamaica (primera ola del ska), hasta Londres, Inglaterra (segunda ola del ska), para luego regresar al Caribe continental en Caracas, Venezuela (latin ska). Adicionalmente me propuse establecer vínculos entre la literatura oral caribeña y la africana al comparar a los músicos del triángulo atlántico del ska estudiados con los griots de la cultura oral africana, trovadores milenarios del África Occidental que cumplían la noble labor de preservar en forma oral su historia, sus idiomas, imaginarios y leyendas a través de cantos y danzas. De allí el singular título del estudio, *Del Caribe insular al Caribe continental con un toque de salsa inglesa: ska, oralidad e identidad, los nuevos griots*.

Para lograr los objetivos trazados analizo un corpus de 112 letras de canciones ska tomadas principalmente del repertorio de tres representantes emblemáticos del género, uno por cada país incluido en el triángulo diaspórico: Laurel Aitken de Jamaica, The Specials de Inglaterra y Desorden Público de Venezuela. En un principio pensé limitar el material discográfico de los músicos seleccionados a su primer trabajo grabado en estudio, pero esta delimitación era opresiva y relativa, sobre todo si se toma en cuenta que Laurel Aitken, en sus inicios en Jamaica, grabó exclusivamente singles o sencillos de mento y ska con textos más cercanos a la religión o a la escena bailable que a los contenidos sociales que caracterizaron

**DEL CARIBE
INSULAR
AL CARIBE
CONTINENTAL
CON UN TOQUE
DE SALSA INGLESA:
SKA, ORALIDAD
E IDENTIDAD,
LOS NUEVOS
GRIOTS**

Reygar Bernal

Departamento de Inglés

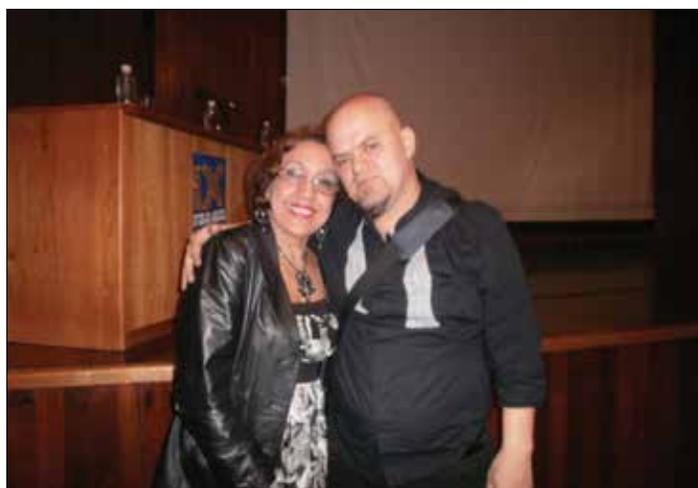
Luisa Teresa Arenas acompaña a Reygar Bernal a dar su “toque de salsa inglesa”

su producción posterior de ska, rocksteady y reggae en Inglaterra. Por otro lado, aunque The Specials y Desorden Público tienen un primer álbum de estudio al cual podía limitarme, ello significaba dejar por fuera canciones emblemáticas que vinieron en grabaciones posteriores y que tratan temas como la intolerancia racial y el Apartheid sudafricano en el caso de los ingleses y el Caribe y sus orígenes indígenas y africanos en el caso de los venezolanos. Por ello se mantuvo la idea de trabajar con las primeras grabaciones de los músicos seleccionados como documentos históricos fidedignos y confiables de la manifestación del ska en los tres contextos del estudio, pero también se incluyeron canciones de producciones posteriores, según su pertinencia con los ejes temáticos y en especial con la comparación literaria.

Una vez definido el corpus, pasé al arqueo bibliográfico de trabajos de investigación que pudieran servir de antecedentes a mi análisis literario. Este arrojó la nada alentadora conclusión de que no es mucho lo que se ha escrito en el mundo académico sobre una posible conexión entre los conceptos de literatura oral, identidad y diáspora con la música ska. No se ubicaron trabajos anteriores enfocados en el ska como objeto cultural de la diáspora jamaicana y su inserción en Inglaterra, mucho menos sobre su llegada y desarrollo en tierras venezolanas. En la mayoría de los textos encontrados y consultados el ska solo es mencionado como un derivado del reggae, cuando históricamente el proceso de evolución ocurrió al contrario: el reggae proviene del rocksteady, que a su vez había nacido del ska.

La búsqueda en Internet ofreció resultados sorprendentes, pero igualmente desalentadores: si bien una gran cantidad de páginas web tiene información valiosa sobre el ska, en la mayoría de los casos se trata solo de sitios oficiales y no oficiales de bandas, páginas de tiendas en línea, sitios personales de fanáticos, definiciones de diccionarios y enciclopedias (incluida la Wikipedia nuestra de cada día), blogs, foros, *myspaces*, Facebook, etc. Se ubicaron algunos trabajos en formato PDF que estudian el ska desde un punto de vista histórico, cultural o biográfico, pero ninguno ofrece una aproximación literaria a dicho ritmo caribeño a través de los textos de canciones. Es por ello que mi investigación se nutre no solo de trabajos sobre el ska y algunas obras biográficas de los músicos del corpus, sino también de publicaciones sobre el reggae, el rock y la salsa que incorporan el análisis de textos de canciones e incluyen datos históricos valiosos sobre Jamaica, Inglaterra y Venezuela, además de textos de historia con información cultural pertinente.

El paso siguiente fue desarrollar un marco teórico que permitiera armar la metodología idónea para abordar el problema planteado, definir los ejes temáticos y diseñar las categorías de análisis que serían aplicadas al corpus de textos. En tal sentido, el enfoque teórico aplicado

Luisa Teresa Arenas y Reygar Bernal
sonrientes por el buen resultado
de la exposición

incluye autores que trabajan el tema de la oralidad desde la literatura, como Carlos Pacheco (1992), Pilar Almoína de Carrera (2001) y Walter Ong (2002), este último importantísimo por incluir un inventario de nueve características de la oralidad que me permitió sistematizar un análisis que se mostraba complejo desde el inicio. En lo que respecta al tema de los griots africanos, fueron de gran utilidad Leonardo Acosta (2006) y la investigación de Thomas Hale (2007) sobre los griots como depositarios de la memoria colectiva del pueblo africano, que a su vez es transmitida de generación en generación por medio de su música, cantos y danzas. De mucha utilidad para la comparación con los músicos incluidos en nuestro corpus fue la revisión histórica que hace Hale del contexto donde se desarrollaron los primeros griots y sobre los orígenes del término, además de su amplia y detallada descripción de los distintos roles que han cumplido los trovadores africanos en sus respectivas sociedades a lo largo de la historia y hasta la actualidad. Por otro lado, el enfoque metodológico de la literatura comparada lo desarrollamos con Susan Bassnett (1993) y el estudio temático de Cristina Naupert (2001). Nuestra aproximación a los textos de canciones ska desde la literatura comparada permite identificar elementos similares y contrastantes entre la producción musical y literaria de los tres músicos y los tres países considerados en el estudio, tomando en cuenta la diáspora caribeña no solo como un movimiento transnacional de personas, sino también de capital, ideas, información y artefactos culturales y literarios como la música. En lo que respecta a los estudios culturales tomo los postulados que ofrecen James Lull (1995) y Néstor García Canclini (1989, 2004) con respecto a las apropiaciones y reapropiaciones de elementos culturales foráneos.

La delimitación del marco teórico-metodológico me facilitó la concepción de una estructura para el trabajo, que fue dividido en cuatro capítulos. En el primero, titulado “Oralidad y griots en la literatura comparada”, se presentan las teorías y los autores citados arriba, además de retomar el debate académico sobre la literatura oral y la escrita con el fin de reivindicar el espacio que merece el estudio de la oralidad en la investigación literaria.

Posteriormente, en vista de que el contexto espacio-temporal es determinante en el surgimiento de las tres movidas del ska estudiadas, en los capítulos II, III y IV se exploran brevemente los territorios culturales mencionados, haciendo énfasis en los elementos históricos, sociales, políticos y culturales que se ven reflejados luego en el análisis de los textos de canciones. Esto permite entender también las mutaciones por las que pasa el ska al cambiar de contexto. Por otro lado, con el fin de sistematizar mejor la búsqueda de elementos que revelen rasgos de identidad, organicé el análisis en torno a cuatro ejes temáticos principales

En la tercera fila, el autor disfruta de la ponencia sobre el paisaje lingüístico del profesor Chris Kennedy

en los cuales se estudia 1) la música ska y su entorno, 2) los personajes masculinos conocidos como rude boys, 3) algunos personajes femeninos y, finalmente, 4) la religión y la protesta política y social, según el país donde se hubieran producido los textos. El análisis temático incluye también una aproximación a aspectos como la estética, la retórica, los imaginarios, el lenguaje simbólico y los intertextos presentes en las letras estudiadas.

Así, en el segundo capítulo, titulado “Kingston: Caribe insular”, se hace una revisión de la historia contemporánea y el contexto socio-cultural de Jamaica a partir del siglo XX y hasta mediados de los años sesenta, especialmente de los hechos que condujeron a la independencia del país en 1962, el surgimiento del ska como ritmo urbano que permitió celebrar dicho momento histórico y de la subcultura juvenil de los rude boys jamaicanos. Luego se pasa al análisis de los textos de canciones ska de Laurel Aitken y otros músicos que le son contemporáneos siguiendo los cuatro ejes temáticos mencionados anteriormente. Cabe destacar que el eje temático religioso solo se estudia en Jamaica debido a que el ska de la primera ola, además de cantar sobre temas alegres y jocosos y sobre las hazañas de rude boy, recibió la influencia directa de las iglesias bautistas negras presentes en la isla. En cierto modo sus textos de canciones contribuyeron con la difusión de un movimiento jamaicano de reforma religiosa llamado revivalismo, el cual combina las enseñanzas bíblicas cristianas con las creencias religiosas de los esclavos traídos desde el África Occidental. La manifestación de este movimiento en el ska de la primera ola ocurrió mucho antes de que el rastafarismo fuese difundido masivamente a través de las letras del reggae de músicos como Bob Marley.

El capítulo III, “Londres: salsa inglesa”, tiene una estructura similar, aunque en este caso se estudia la historia contemporánea y el contexto socio-cultural de Inglaterra desde principios del siglo XX hasta los años ochenta, prestando especial atención a los hechos en torno a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la llegada de los inmigrantes caribeños a las islas británicas, la formación de las primeras subculturas juveniles inglesas (teddy boys, mods, skinheads y punks) y el redescubrimiento del ska a finales de los años setenta, que permitió la creación de la segunda ola. Posteriormente procedo a analizar los textos de canciones ska de The Specials y otros músicos ingleses de la movida Two-Tone según los cuatro ejes temáticos preestablecidos, pero esta vez se cambia el tema religioso por el de la protesta social y política, dado que los textos de canciones de las bandas inglesas estudiadas no muestran elementos religiosos marcados, mientras que la protesta social y política se ve reflejada prácticamente en todas las canciones de su repertorio.

El autor escucha una pregunta del público

En el cuarto capítulo, titulado “Caracas: Caribe continental”, se concluye el estudio del viaje del ska por el nuevo triángulo del Atlántico con su llegada a Venezuela. En él se revisa primero la historia contemporánea y el contexto socio-cultural del país desde principios del siglo XX hasta mediados de los años noventa, (con algunas proyecciones hasta la actualidad), tomando en cuenta la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la llegada de la democracia, la nacionalización del petróleo y la bonanza petrolera y posterior devaluación del bolívar que la siguieron —además del surgimiento del rock and roll, la salsa, las discotecas, el rock nacional y el punk— como antecedentes de la escena latin ska que surgió en el país a mediados de los ochenta y que en el 2012, más de veinticinco años después, sigue más viva que nunca. Luego se analizan los textos de canciones ska de Desorden Público y otras bandas venezolanas que hacían y aún tocan ska de acá, nuevamente con base en los cuatro ejes temáticos preestablecidos para Inglaterra, es decir, manteniendo el tema de la protesta social y política por encima del religioso. Esto debido a que si bien la banda venezolana hace referencia explícita a elementos religiosos en algunas de sus canciones, estos no predominan en su repertorio ni son empleados como un acto de fe sino más bien con una intención crítica, o bien como una expresión de identidad que va más allá de la institución de la Iglesia Católica como tal.

Finalmente presento las conclusiones bajo el título de “Ska, oralidad e identidad, los nuevos griots”. En este apartado se retoman y revisan las características de la oralidad de Ong, los roles de los griots de Hale y los mecanismos de apropiación y reapropiación de Lull y García Canclini a la luz del estudio de los tres territorios culturales revisados y el corpus de textos de canciones analizados; también se cotejan y contrastan los hallazgos de los cuatro ejes temáticos de cada capítulo desde la literatura comparada. Al final se logra redefinir el ska como música mestiza y sus textos como palimpsestos que le permiten conservar la huella de las obras que lo antecedieron. El análisis reveló también que los músicos estudiados emplean el ska como una herramienta para rescatar en sus textos temas locales que habían sido silenciados por la historia oficial escrita y eurocéntrica o ignorados por la cultura popular, los medios de comunicación y la música comercial. Finalmente, casi al mismo tiempo que cierro el nuevo triángulo del Atlántico (develado con más ritmo y menos trauma) que llevó al ska desde Jamaica hasta Inglaterra y luego de regreso al Caribe para instalarse en Venezuela — describiendo en este periplo todo un discurso sobre la oralidad y la identidad—, abro otras interrogantes que pueden darle continuidad al estudio del ska desde la literatura comparada. En cuanto a la bibliografía, decidí separar los textos escritos citados de los textos musicales

Reygar Bernal atiende las inquietudes de los estudiantes después de la ponencia

analizados para así facilitar al lector y al investigador la búsqueda y verificación de referencias y citas específicas hechas en el estudio. Por otro lado, como anexo incluí un disco compacto que contiene dos carpetas de archivos MP3: la primera incluye las 112 canciones analizadas en el trabajo, la segunda contiene 59 canciones a las cuales hice referencia brevemente en varias notas a pie de página distribuidas a lo largo del estudio.

Así concluyo esta breve descripción del proceso de investigación literaria que me permitió llevar a feliz término mi tesis de maestría en literatura comparada. Espero que los detalles que se ofrecen aquí sobre los pasos previos, el desarrollo y las conclusiones de dicho trabajo sean de utilidad para los futuros investigadores de nuestra escuela y especialmente para todos aquellos que en estos momentos ya están desarrollando sus respectivos trabajos de investigación con el fin de culminar su formación de pre- o postgrado.

La entrevista de los estudiantes de
Lingüística II detiene a Edgardo
Malaver en los pasillos de la facultad

Dexy Galué también responde
las preguntas de la entrevista
de Lingüística II

Referencias bibliográficas

- Acosta, L. (2006). *Música y descolonización*. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana. (Obra original publicada en 1982).
- Aitken, L. (2007). [Biografía en línea] Disponible: <http://www.geocities.com/braunovi/AitkenL/AitkenH.html> [Consulta: 2007, Noviembre 5].
- Almoína, P. (2001). *Más allá de la escritura: la literatura oral*. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV.
- Allueva, F. (2008). *Crónicas del rock fabricado acá*. Caracas: Ediciones B.
- Bassnett, S. (1993). *Comparative literature. A critical introduction*. Oxford, Inglaterra: Blackwell Publishers.
- Bernal, R. (2011). *Del Caribe insular al Caribe continental con un toque de salsa inglesa: Ska, oralidad e identidad, los nuevos griots*. Trabajo de grado de maestría no publicado, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas*. México, D.F.: Grijalbo.
- García Canclini, N. (2004). *Diferentes, desiguales y desconectados*. Barcelona, España: Gedisa editorial.
- Giovannetti, J. (2005). Jamaican reggae and the articulation of social and historical consciousness in musical discourse. En Knight, F. y Martínez-Vergne, T. (Eds.). *Contemporary Caribbean cultures*. (p.p. 211-232). Chapel Hill, Carolina del Norte: The University of North Carolina Press.
- Giovannetti, J. (2001). Sonidos de condena: Sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
- Guerrero, J. (2007). *La canción protesta latinoamericana y la teología de la liberación*. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana.
- Hale, T. (2007). *Griots and griottes*. Bloomington: Indiana University Press. (Obra original publicada en 1998).
- Lull, J. (1995). *Medios, comunicación, cultura. Aproximación global* (A. Bixio, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Marr, A. (2007). *A history of modern Britain*. Londres: Macmillan.
- Naupert, C. (2001). *La temalogía comparatista entre teoría y práctica*. Madrid: Arco/Libros, S.L.
- Ong, W. (2002). *Orality and literacy. The technologizing of the word*. Nueva York: Routledge. (Obra original publicada en 1982).
- Pacheco, C. (1992). *La comarca oral*. Caracas: Ediciones La Casa de Bello.
- Pacheco, C., Barrera, L. y González, B. (coord.). (2006). *Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana*. Caracas: Equinoccio.
- Rondón, C. (2010). *El libro de la salsa: crónica de la música del Caribe urbano*. (3ª ed.). Caracas: Ediciones B. (Obra original publicada en 1978).
- Smith, S. (2001). The history of ska. [Documento en línea]. Disponible: [Hhttp://westska.ii.net/articles/simons_history.html](http://westska.ii.net/articles/simons_history.html) [Consulta: 2007, Noviembre, 17].
- Strongman, P. (2008). *La historia del punk*. (D. Hernández, Trad.). Barcelona, España: Ma Non Troppo Robin Book.
- Wildman, N. (s/f). So you want to be a rude boy? [Documento en línea]. People's Ska Magazine, Nro. 4. Disponible: [Hhttp://www.rootsworld.com/rw/feature/rudeboy.html](http://www.rootsworld.com/rw/feature/rudeboy.html) [Consulta: 2008, Enero, 21].

REFERENCIAS DISCOGRÁFICAS

- Desorden Público (1988). Desorden Público [LP]. Caracas: CBS Columbia Venezuela.
- Desorden Público (1990). En descomposición [LP]. Caracas: CBS Columbia Venezuela.
- Desorden Público (1994). Canto popular de la vida y muerte [DC]. Caracas: Sony Music Entertainment Venezuela.
- Desorden Público (1995). Sex [DC]. Caracas: Anes Records.
- Desorden Público (1997). Plomo revienta [DC]. Caracas: Sony Music Venezuela.
- Desorden Público (1998). ¿Dónde está el futuro? Recopilación 1988-1990 [DC]. Caracas: Sony Music Entertainment Venezuela.
- Desorden Público (2000). Diablo [DC]. Caracas: Guerra Sound Records.
- Desorden Público (2004). Desorden Público 18. 20 de septiembre 2003, Teatro Teresa Carreño [DC2]. Caracas: Radio Pirata Records / Solid Show.
- Desorden Público (2006). Estrellas del caos [DC]. Caracas: Ediciones D.P.
- Laurel Aitken (1993). Godfather of ska [DC]. Londres: Gaz's Rockin' Records.
- Laurel Aitken (1995). The story so far [DC]. Münster, Alemania: Grover Records.
- Laurel Aitken (1999). The pama years: The godfather of ska Vol. 1 [DC]. Münster, Alemania: Grover Records.
- Laurel Aitken (2000). Everybody ska / Rudi got married [DC]. Londres: Pressure Drop / Cherry Red Records.
- Laurel Aitken (2000). The legendary godfather of ska Vol. 3 (1963 – 1966) [DC]. Münster, Alemania: Grover Records.
- Laurel Aitken (2010). Nebuchnezer. En Jamaica-Mento 1951-1958 [DC1]. Unión Europea: Fremeaux & Associates EU.
- Laurel Aitken & Court Jester's Crew (2000). Jamboree [DC]. Münster, Alemania: Grover Records.
- Laurel Aitken & The Skatalites (1999). The long hot summer: The godfather of ska Vol. 2 [DC]. Münster, Alemania: Grover Records.
- Radici nel cemento, Laurel Aitken & Fermin Muguruza (1998). The guns of Brixton [DC single]. Roma: Gridalo Forte Records.
- Special AKA (1984). In the studio [DC]. Londres: 2 Tone Records.
- The Special Beat (2004). Enjoy yourself. En Trojan ska revival box set [DC2]. Londres: Sanctuary Records.
- The Specials (1979). Specials [LP]. Caracas: Cordica.
- The Specials (1980). More Specials [DC]. Londres: 2 Tone Records.
- The Specials (1991). The singles collection [DC]. Londres: 2 Tone Records/Chrysalis.
- The Specials (1996). Today's Special [DC]. Birmingham, Inglaterra: Kuff Records Virgin.