

Entrando al archivo de Oswaldo Lares

Música a lo largo de Venezuela entre 1969 y 1989

Presentado por: Guillermo Lares y Laura Jordan
Escenografía a cargo de: Kinderhook & Caracas
Exhibición abierta entre Julio 3 y Septiembre 20 de 2015

Oswaldo Lares Soto (1932, Maracaibo) es un arquitecto graduado de la *Universidad de Cornell* (EU) quien enfocó su carrera profesional en la arquitectura y la docencia; acompañándolas, en su tiempo libre, con una extensa documentación de las diversas y ricas tradiciones musicales presentes a lo largo de Venezuela y el resto de América Latina.

Una vez hubo regresado a su tierra, Lares—emulando los pasos de su tío, el poeta venezolano Juan Liscano—, eligió combinar aquellas actividades profesionales que ya copaban su semana laboral con fines de semana dedicados a recorrer diferentes zonas de Venezuela. Entregando, de esta forma, décadas enteras a la profunda y cuidadosa documentación exhibida, en parte, en esta muestra.

Lares fue ideando distintos mecanismos que le permitieron difundir el material recolectado durante sus excursiones. Como parte de ello, produjo varios discos—algunos incluidos en esta exposición—; así como también grabó alrededor de 450 programas de radio (de treinta minutos cada uno) los cuales tituló “La Revuelta, Música de Venezuela y del Continente” y que salieron al aire en su momento a través de la Radio Nacional.

En 1975 fundó la agrupación *Convenezuela: músicas y danzas tradicionales de Venezuela*, con la que participó en calidad de músico y presentador en más de 400 conciertos—incluidas 14 giras internacionales. Actualmente Oswaldo sigue dirigiendo esta agrupación, por la cual han pasado un sin número de personas a lo largo de sus ya 40 años de existencia. Una de las donaciones más significativas que ha hecho fue el haber entregado a la Biblioteca Nacional la colección de los fonogramas recopilados entre 1969 y 1977, además de todos los programas de radio. Con una motivación similar, en 2002 inició *Fundalares*; una fundación dedicada a la preservación y digitalización de los materiales creados y recogidos. Esta muestra se concentra, específicamente, en el trabajo realizado durante sus primeras dos décadas de exploración y documentación.

En la vida de su hijo Guillermo Lares—también arquitecto y artista sonoro—este trabajo ha resonado de varias maneras; en particular, en una afinidad profunda por los múltiples relatos existentes en la obra de Oswaldo, sobre encuentros que tuvo a través del tiempo con personas maravillosas ubicadas a lo largo y ancho de toda la geografía venezolana. El deseo profundo que siente Guillermo por compartir todo este tesoro con un público más allá de sus allegados, acompañado por la necesidad que siente de dar continuidad al trabajo de su padre—con el fin de que este no caiga en el olvido en algún sótano o biblioteca—lo llevaron a crear en conjunto con la documentalista Laura Jordan (su esposa) este proyecto. En él, juntos, buscan darle al material la relevancia contemporánea que merece, creando de manera sensible e innovadora diferentes tipos de posibles acercamientos para que diversos tipos de público se relacione con él; y genere, a su vez, nuevos diálogos y contenidos tanto entre ellos como espectadores con la obra misma.

Guillermo Lares y Laura Jordan quieren agradecer profundamente a Oswaldo Lares por su activa colaboración, desde la distancia, en el desarrollo de esta muestra. Adicionalmente, quieren agradecerles a Sol Calero y Christopher Kline por su compromiso a la hora de hacer de esta muestra una realidad.

Por último—y en las palabras del mismo Oswaldo Lares— “agradecer muy especialmente a los músicos, poetas y creadores (presentes y ausentes) dignos representantes de nuestra memoria colectiva, a quienes les debo eterna gratitud por haberme permitido ser el vehículo a través del cual han legado desinteresadamente para la posteridad sus voces, cantos e interpretaciones”.

KINDERHOOK & CARACAS
Kreuzbergstraße 42e, 10965 Berlin
www.kinderhook-caracas.com

VENTANAS DE DIAPOSITIVAS. Entre cuentos y encuentros.

Selección de diapositivas originales que hicieron parte del trabajo de documentación llevado a cabo por Oswaldo Lares en sus viajes. Este texto está compuesto por extractos provenientes de las conversaciones sostenidas con Oswaldo Lares durante los últimos meses. (Las grabaciones originales de cualquier ritmo, lugar, persona o instrumento nombrado en este texto podrá ser encontrada en el archivo expuesto en las tabletas sobre la mesa)

VENTANA IZUIERDA

1. El Indio Figueredo tocando el arpa en su casa *San Fernando de Apure*, 1969.

“Esta fue mi visión cuando fui a conocer al Indio Figueredo, en su casa en San Fernando de Apure, en 1969. Escuché el arpa y me asomé a la ventana; tomé entonces esta foto, ese fue el comienzo de una larga amistad. Ese momento marcó un cambio en mi vida así como dio inicio a una actividad a la que me dedicaría con verdadera pasión a partir de entonces. Fue así como comenzó un constante ir y venir por nuestra exuberante geografía, registrando (esta vez con recursos técnicos), las formas musicales más representativas de las diferentes regiones, reflejadas en las voces e interpretaciones de sus propios cultores.”

2. Bar Capanaparo, *Barinas*, 1977

“Cada vez que iba a Barinas pasaba por este sitio, porque allí solía haber músicos siempre. Allí grabé a un tal Salgado, de voz muy recia. El joropo necesita una voz fuerte pues deriva de antiguas bulerías españolas que llegaron a Venezuela en boca de la población andaluza migrante—gente que provenía del sur de España.”

3. Pedrito Beroes tocando un joropo, Los Llanos, *Barinas*, 1972.

4. Perucho Cova y su cuereta oriental, *Cariaco, Sucre*.

5. Escuchando una grabación, El Vínculo, *Paraguana*, 1973.

“Para grabar a veces hacíamos una muralla humana; buscando parar el viento. Después escuchábamos cómo había quedado. Siempre se mostraban maravillados con cómo había sonado su música. A algunos sitios llevaba las fotos y nos poníamos a ver las diapositivas juntos; después se las dejaba.”

6. Fiesta de los Santos Inocentes, *Sanare*, 1980.

“Esta fiesta está inspirada en la matanza que, según cuentan relatos bíblicos, Herodes ordenó hacer a los niños.”

7. Celebración de la Zaragoza, *Sanare, Lara*, 1980.

8. Golperos de Lara, *Caracas*, 1976.

“Los hermanos Rojas venían a Caracas invitados a participar en una presentación. Yo los invité después. Pensé en el jardín de la casa de Manuel Díaz porque allí podíamos estar al aire libre.”

9. Bailando Tamunangue el Día de San Antonio, *Sanare*, 1976.

“Sanare es un pueblito apartado. Fui una o dos veces. En esos eventos era muy difícil que escucharan la grabación porque ellos estaban en plan de fiesta.”

10. Miguel Duben y cuatrística, *Porlamar, Margarita*, 1974.

“Aquí Miguel refresca antiguos cantos marineros acompañado al cuatro por su compañero de pesca. Ese personaje gozó con esa grabación, y cuando se oía reía mucho. El cantador era buzo de escafandra en su juventud, iba pescando hasta Panamá.”

11. Marciana Gómez, canto de pilón, *Manzanillo, Nueva Esparta*, 1972.

“Dos señoras pilando el maíz para hacer la harina; mientras van pilando, van cantando. A Marciana Gómez yo la vi varias veces, porque preguntaba por ella cada vez que pasaba por Margarita. La última vez estaba casi ciega...pero recordó aquel día cuando grabamos, como a las seis de la mañana, en el patio de su casa.”

12. Kavanayén, *Gran Sabana*, 1974.

“Ahí grabé cantos rituales religiosos en lengua pemón.”

13. Vivienda Comunal, *Rio Cunucunuma, Amazonas*, 1979.

“La vivienda comunal de planta circular evoca el microcosmos Yekuana (Makiritare). El micro y el macro se relacionan a partir del apoyo central que sobrepasa el techo y apunta hacia el cosmos. La energía acumulada por la música y la danza se utiliza para ahuyentar a los malos espíritus.”

14. Yanomami, *Alto Orinoco, Amazonas*.

“Los Yanomami son los grupos indígenas más aislados del país. Viven en las zonas del alto Orinoco en la frontera con Brasil. No han desarrollado instrumentos musicales.”

15. Catalino León, *Oricao*, 1972.

“Ese fue mi primer encuentro con Catalino León y su arco musical, al que él llamaba “Marimba”. Catalino le daba con un palito a la cuerda de acero y ponía la punta del arco en un cajón. Ese cajón de madera que está en el piso es lo que amplifica el sonido. Tocaba la cuerda con un pedazo de concha de coco, sacando distintos tipos de melodías: joropos, merengues, entre otros.”

16. El Sr. Griffin con Stella, *El Callao*, 1975

17. Carlo Small, Stella Small, Enrique Silva y Luis Giraud, *El Callao*, 1979.

“Después de la quinta vez que fui a El Callao me hablaron de Luis Giraud. Una vez lo grabé al aire libre y otra vez en casa de Stella. Tocaba un calypso más lento, con guitarra. Luis venía de Martinica y mantenía el calypso antillano más puro; no participaba en el carnaval.

Stella y Carlo Small recibían en su casa a la gente de Caracas. Cuando íbamos los de Convención, hacían un mondongo (sopa de estómago de vaca o cordero); ¡pero a mi no me gustaba el mondongo!

Yo siempre le dedicaba un tiempito a Carlo: era un personaje como muy singular, como un santo. Era el tocador del bum-bac. Carlo trabajó en las minas y hablaba inglés antillano. El Callao era el único pueblo trilingüe en Venezuela: toda la gente hablaba español, muchísimos inglés y menos patois francés. Por eso el disco de Convención lo escribimos en los tres idiomas.”

18. Isidora y la comparsa de los Vikingos, Carnaval, *El Callao*, 1972.

19. Comparsa de Isidora, *El Callao*, 1979.

“Mira, se ve el micrófono con el paravientos. Ahí debo estar yo grabando. Era muy complicado porque la música estaba moviéndose. Eso de grabar dentro de la comparsa era un drama: uno cargando el Nagra y sudando, con aquel calor. Yo me di cuenta de que tenía que ir bailando al son del Calypso, para que el movimiento del micrófono coincidiera con el movimiento de la danza; igual que los músicos, que iban bailando al son de la música.”

20. Isidora, Lourdes Basanta, Miguelina y Kenton St. Bernard, *El Callao*, 1981.

“Las cuatro figuras del Carnaval del Callao. La Negra Isidora era la reina del carnaval. Resulta que tuve una época en la que me empezaron a salir mal las cosas; se me cayeron un par de proyectos, estaba deprimido en ese carnaval. “Oswaldo”, me dijo Isidora, “a ti te están echando un mal de ojo”. Se quitó su collar y me lo puso. “Después tu me lo devuelves” añadió. Yo lo tuve todo ese año. De repente a Isidora le dio un derrame y la trajeron a Caracas en coma. Fui a la clínica; estaba acostada en la cama, inconsciente, me quitó el collar y se lo puse de nuevo a ella. A partir de entonces se empezó a recuperar; el médico no

entendía. Los próximos carnavales estaba ella otra vez bailando y tomando ron.”

VENTANA DEERECHA

21. Tocadores de tambor Cumaco, *Caruao*, 1971.
“Esas fueron las primeras grabaciones que hice en el año 71 en Caruao, durante un viaje por los pueblos afro-venezolanos que están incrustados a lo largo de la costa caribeña. Era ahí a donde llegábamos: al “Ilegadero de Paco Vera”, bajo un techito frente al mar. Era un pobladito chiquitico. Yo pregunté a los niños “¿aquí tocan tambores?” e inmediatamente mandaron a llamar a los tamboreros. Todo el mundo se vino para oír a los tambores. Fue lo primero que oí del tambor de esa zona, pero al seguir viajando me di cuenta de que cada sitio tenía algo en particular.”

22. Niños tocadores de tambor, *Caruao*, 1971.
“Me desperté esa mañana y estaban los tambores frente al mar; los habían dejado allí el día anterior, así que los niños estaban tocándolos desde tempranito. Ahí está la tradición, de generación en generación. Hoy es 24 de Junio, Día de San Juan; hoy están tocando tambor en toda esa costa.”

23. Ciriaco Iriarte con su grupo en su casa, *Naiguatá*, 1972.
“Ciriaco vivía solo; cuidaba esa casa y hacía ahí los instrumentos, las máscaras, los tambores, pintaba cuadros...lo llamaban “Ciriaco Canta-Bonito”. Él me llamaba: “¿cuándo vienes?” preguntaba; y, de acuerdo con lo que íbamos a grabar, convocaba a los músicos.”

24. Ciriaco haciendo una máscara, *Naiguatá*, 1973.
“Una vez le hicimos una exposición a Ciriaco en el museo en Caracas. Ahí le compré dos o tres cuadros. El cuadro del barco que aparece en la portada del disco me lo traje una de las primeras veces que fui para allá porque me encantaba.”

25. Ciriaco Iriarte capataz de los Diablos de *Naiguatá*, 1973.

26. Diablos frente al balneario, *Naiguatá*, 1973

27. Teodoro Merentes, el cajero (tocador) y diablito ejecutando el baile del Vaso, *Naiguatá*, 1972.
“Naiguatá fue mi centro de operaciones para todo lo que pasaba en la costa de Vargas. Allí hicimos muchísimas grabaciones. Siempre volvía a Naiguatá porque la gente de allá cada dos semanas celebraba algo: San Antonio, San Juan, El Entierro de la Sardina, El Carnaval...”

28. Vista aérea de los Diablos en la Plaza Bolívar, *Naiguatá*, 1973.
“De la iglesia a la izquierda está la casa de los Corro en donde guardan al San Juan por tradición. Los santos son muy del pueblo: no están en la iglesia sino en casas particulares por custodia, en donde cualquiera que entra lo ve. Así es un santo más amigo porque es menos santificado, más como un mortal.”

29. Procesión de San Juan en el Pueblo, *Naiguatá*, 1972.
“El Día de San Juan sacan al santo de la casa de los Corro para la procesión. La primera vez que fui a una fiesta de San Juan me llamó la atención que la gente venía cantando:
- Negra Concha: “¡San Juan está borracho!” - Público: “¡y yo también!” - Negra Concha: “¡y así como vamos...”
- Público: “...vamos bien!”
Entonces yo dije: “¡caramba!”. Fue después cuando entendí que la relación con el santo es más como la de un compañero.”

30. San Juan de Chuao llevado en recorrido por Rancho Grande, *Chuao*, 1979.
“Esta foto es de Kiko Salazar. Llevaban el santo “cerro arriba” con un tambor, recolectando dinero por los caseríos hasta bajar al pueblo de Chuao. Esa travesía por la selva es impresionante. El San Juan va con billetes doblados que le pone gente devota.”

31. María Ignacia y sus tucositos, Parranda de San Pedro, *Guatire*, 1977.

32. Fabricando un Carángano, *Curiepe*, 1977.
“El carángano lo hacen con la penca de la hoja de palma: haciéndole un corte con el machete, le incrustan dos palitos y luego la amarran; la idea es hacer una cuerda vegetal tensa. Tienen una tapara con granos de maíz secos; cuando golpeas la cuerda los granos saltan. Dos tocan y dos la agarran, la tienen sobre una batea puesta boca abajo.”

33. Demostración del Carángano, *Curiepe*, 1977.
“Esa vez que grabé la pusieron sobre la mesa, pero suena mejor sobre una batea de madera. Dos días después se empieza a secar y ya no sirve. Es un instrumento que dura 24 horas.”

34. Fortunato Piña cortando el tambor, *Curiepe*, 1977.
“Ese tambor es el mismo “Tambor del Congo”, hecho con madera de balsa. En Curiepe, que es un pueblo aislado, hay una mezcla de varias culturas africanas. Uno identifica la cultura africana por el tipo de tambor.”

35. Fortunato Piña con sus tambores (“culo e puya”), *Curiepe*, 1977.
“Fortunato tuvo una época en la que pasaba una vez a la semana por mi casa en Caracas. Llegaba y le daban café. Cuando yo bajaba estaba Fortunato siempre de buen humor, todo un caballero. Después organizó los toques de tambor cuando íbamos al Río Birongo.”

36. Tocadores de Quitiplás, *Panaquire*, 1974.
“Instrumento hecho de secciones de bambú. Cuando Léopold Sédar Seghor—el entonces presidente de Senegal—nos vio (a Convenezuela) tocando quitiplás, en su gira por Venezuela, nos dijo que lo estábamos haciendo revivir su juventud; pues estos eran los ritmos que él escuchaba de niño y que, con el tiempo, se han extinguido en África.”

37. Tocando en el patio, Alta Gracia de Orituco, *Guarico*, 1974.
“Durante ese viaje fui a grabar a unos tamboreros a una hacienda. Como ellos no llegaban, el dueño se empezó a poner nervioso por tenernos esperando tanto; así que dijo: “¡traigan a Juan Esteban!”. Resultó ser Juan Esteban García, quien tocaba bandola de ocho cuerdas. Era un maestro; tocó todo el tiempo composiciones suyas. Cuando llegaron los tamboreros estábamos deleitándonos con su bandola. Al llegar a Caracas le hice un programa de radio y llegó a ser el Premio de Cultura Popular.”

38. Constantino Ramones, *Puerto Cumarebo*, 1972.
“Preguntando: “¿quién toca música por aquí?” llegamos a la casa de Constantino Ramones. Estaba muy enfermo, así que pasamos solamente a saludarlo. “Nos habría gustado oírlo,” le dijimos, “porque nos dijeron que tiene composiciones muy lindas.” Al escucharnos, él le dijo a su mujer: “¡pásame el cuatro!” Se incorporó en la hamaca y se puso a tocar. ¡El hombre terminó parado echando chistes, se hecho un palo de ron y al final salió a despedirnos!”

39. La familia Coronado con sus carrizos (flautas), *población indígena de Cumanacoa*, 1974.
“En esa época la gente agradecía mucho que alguien se interesara por lo que tocaba, porque los del pueblo no les ponían atención. Así que cuando venía alguien de afuera que manifestaba interés, grababa y tomaba fotos, pues no hallaban cómo agradecerlo. Fue así como esa vez en Cumanacoa me regalaron una ahuyama: de allí seguimos a la casa de Cruz Quinal, en el próximo pueblo llamado San Lorenzo.”

40. Cruz Alejandro Quinal y su grupo familiar en su casa-taller en *San Lorenzo, Sucre*, 1974.
“Esos tiempos idos ya...¿Qué época tan activa, verdad? Yo no pelaba para irme para un sitio raro...y los músicos: ¡que maravilla de gente en esa época! Sin saber si me iban a volver a ver...”

La mayoría está hace años ida de este mundo; ¡yo me doy con una piedra en los dientes de que estoy todavía vivo y coliendo! Sabine (mi esposa) dice que se me olvidan todos los nombres, menos los de los músicos.”

Eventos Especiales:

15. Juli. Doors 19h Start 20h

Noche de Música Venezolana con special guests:
Oswaldo Lares, Ricardo Sandoval, Leonidas Rondón, Katherine Lasso, Carolina Riaño
en Acud Macht Neu, Veteranenstraße 21, 10119 Berlin

18. Juli. 17-20h

On Music Archives: Between Preservation and Appropriation
Listening Session and Panel Discussion con Oswaldo Lares, Gilles Aubry and Peter Cusack.
en Errant Bodies, Kollwitzstrasse 97, 10435 Berlin

25. Juli. 14-18h

Visita con Oswaldo Lares en Kinderhook & Caracas

Otros talleres y proyecciones durante septiembre serán anunciados mas adelante.

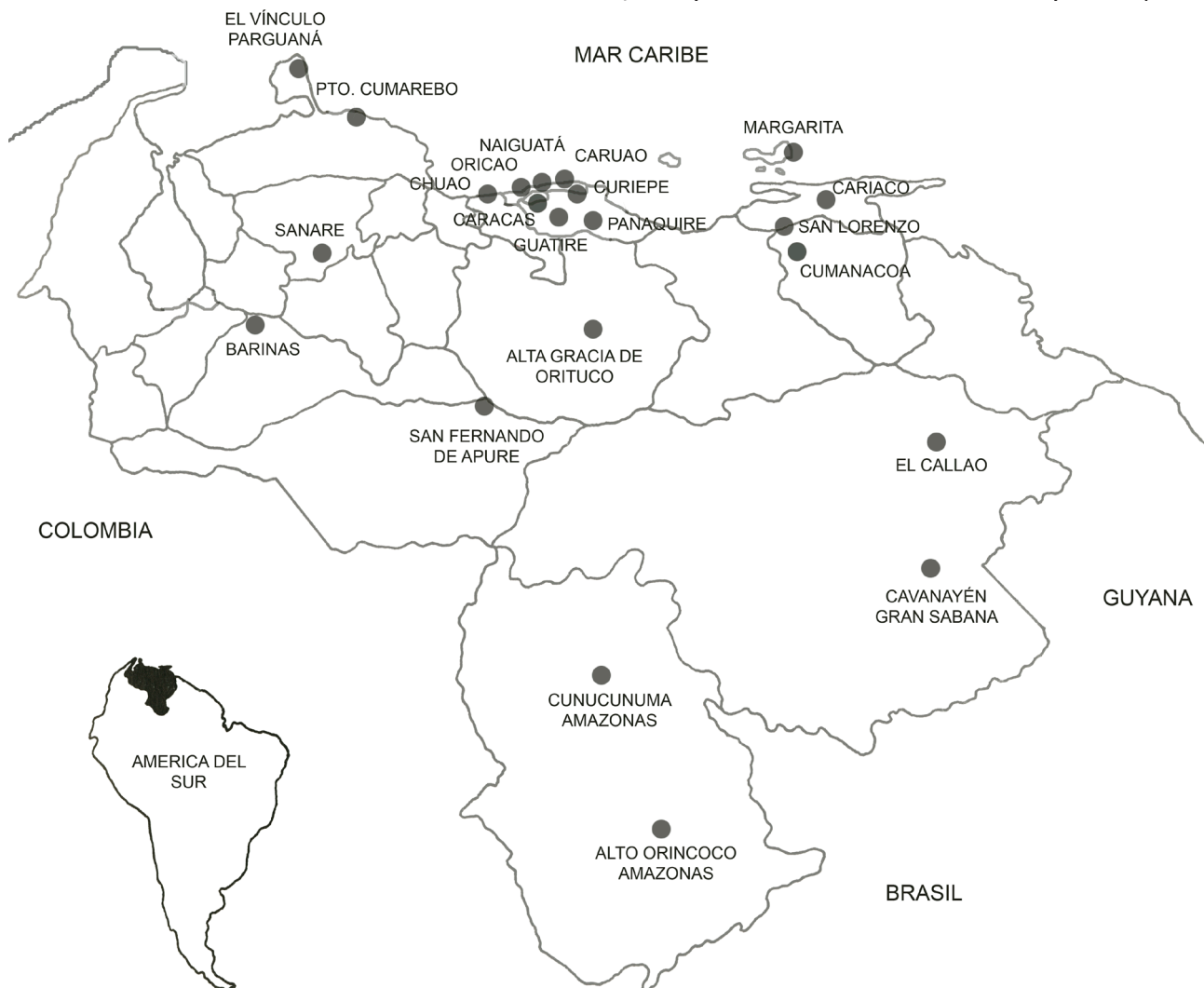
Las personas a continuación son aquellos quienes han asistido a Oswaldo Lares, de una u otra forma, en el trabajo de documentación incluido en esta exhibición:

Fredy Román, Margot Benacerraf, Freddy Reyna, Alejandro Plaza, A.R. Deffitt Martínez, Ramón Cerezo, Juan Liscano, Juan Pablo Sojo, Solveig Hogestein, Huguette Contramaestre, Maney Vera, Alberto Vera, Saúl Vera, Judith Schaper, Eneas Cardona, Walter Coppens, Bárbara Braendli, Leonel Farfán, y Kiko Salazar

Estas son las personas que, con su trabajo, han contribuido a hacer de esta muestra una realidad:

Digitalización de Audio: Julio Mendez y Guillermo Lares
Edición de Audio: Julio Mendez, Guillermo Lares, Elisa Silva, Nicole Calderón, Natalia Sanhuesa y Francisco Montoya
Fotografías de cintas de audio: Nelson Garrido
Diagramación de pared de cintas: Guillermo Lares
Diagramación de textos: Christopher Kline
Asistente de diseño de exposición: Ethan Hayes-Chute
Edición de fotografías cintas de audio: Guillermo Lares y Sebastian Gongora
Text Editor for Spanish Texts: Lina Mendoza Lanzetta
Texto en alemán: Johanna Müller de Oviedo

Exposición creada en colaboración entre Guillermo Lares, Laura Jordan y Kinderhook & Caracas (Sol Calero y Christopher Kline).

Las culturas indígenas, africanas y europeas presentes a lo largo de Venezuela se mezclaron entre sí de maneras muy distintas; recibiendo, paralelamente, una influencia notoria por parte las condiciones geográficas y los poderes económicos que a su vez impulsaban la mano de obra esclava. Dicho proceso desencadenó como resultado una amplia diversidad cultural que se refleja, sin lugar a dudas, en la riqueza musical. El mapa a continuación condensa, entonces, a modo de guía visual el listado de los lugares a los cuales se hace referencia de una u otra forma en esta la exposición.