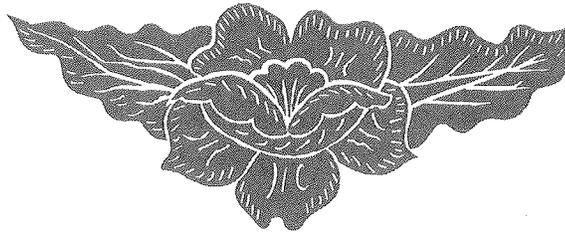

Part 3:

**EXPRESSIVE
TRADITIONS AND
IDENTITY**

Parte 3:

**ARTE POPULAR E
IDENTIDAD**

I NTRODUCCIÓN para el M AESTRO

La gente que vive a lo largo de la frontera se expresa a sí misma de varias maneras: a través de la música, la danza, la pintura, el teatro y la literatura. En esta región, el arte popular incluye corridos que hacen un recuento de los eventos históricos, murales o improvisaciones de teatro callejero que denuncian la injusticia social y los carros *lowriders* que orgullosos muestran la presencia de la cultura e identidad chicana.

En esta sección, los estudiantes verán la Parte 3 del video, el cual introduce a artistas de ambos lados de la frontera. Carlos Callejo es un muralista de El Paso. La Brigada por la Paz es el nombre de un grupo muralista cholo de Ciudad Juárez. El artista de carros *lowriders*, Romy Frías habla de la importancia del arte en su vida. El grupo de teatro, El Taller Universitario de Teatro, presenta un segmento de su obra de improvisación, "Mexicali a secas." Los Hermanos Layton, un conjunto musical, habla sobre la historia musical de su familia, y Carmen Cristina Moreno canta un corrido.

Uno de los ejercicios ayuda a los estudiantes a organizar su información sobre estas expresiones populares. Otros ejercicios incluyen la lectura de un extracto de una entrevista con Romy Frías en la que explica cómo cambió su vida después de que se unió al club de carros *lowriders*. Los estudiantes examinan un corrido y luego también se les invita a que escriban una corta representación teatral. Esta sección incluye dos lecturas: la primera cuenta la historia de un dúo musical, "El Palomo y El Gorrión," y la segunda resume la historia y significado actual de los murales a lo largo de la frontera.

Ejercicios sugeridos para esta sección:

Corridos: Es posible que usted quiera ofrecer más ejemplos de corridos a sus estudiantes. Vea el corrido "En honor a Kennedy" en el Apéndice o consulte las publicaciones de Américo Paredes y de Vicente Mendoza citadas en la Bibliografía para más ejemplos.

Teatro: Lleve a su clase recortes de noticias importantes publicadas en los periódicos locales para darles ideas a sus estudiantes sobre temas que pueden usar para escribir su representación teatral.

Al terminar esta sección los estudiantes:

- reconocerán que las expresiones artísticas populares constituyen una parte importante de la vida personal, familiar y comunal.
- notarán cómo las expresiones artísticas populares reflejan situaciones políticas y sociales actuales.

Discusión de la cita

Lee la siguiente cita y discute las preguntas que la suceden:

La verdad es la verdad. Donde hay problemas, hay problemas. Puedes pintarlos en la pared o en el cofre de un carro. Nosotros estamos tratando de hacer historia, de decir la verdad, de informar a la gente. Unas personas lo hacen de una forma, nosotros lo hacemos a través de la pintura. Esta es la forma que hemos elegido para expresarnos. Se trata de expresarse.

Romy Frías, artista de carros *lowriders*, El Paso, Texas

¿Cómo puede la gente expresar la verdad o sus problemas a través del arte?

¿Qué preguntas te haces después de leer esta cita? Escribe tus preguntas. Revisa tus preguntas después de ver el video.

Proyección del video

Observa la Parte 3, **Arte Popular e identidad** del video y discute lo siguiente:

- ¿Respondió el video a algunas de las preguntas que te habías hecho con anterioridad? ¿Qué nuevas preguntas te planteaste?
- ¿Qué diferencia existe entre la experiencia de Carlos Callejo y la de los miembros de La Brigada por la Paz?
- ¿Cuáles son algunas de las similitudes entre la creación de un carro *lowrider* y la de un mural?
- ¿Qué papel ha jugado la historia y la familia en las experiencias de Carmen Cristina Moreno y de Norfilia Layton?

EJERCICIOS

I. TABLA DE ARTE

Haz una lista de las diferentes expresiones artísticas mencionadas en el video.

Haz una tabla que te permita comparar y contrastar los diferentes tipos de expresión. Para hacer la comparación usa las siguientes categorías y si te parece necesario añade otras.

- tipo: oral/escrita/musical/visual (pintura, dibujo, etcétera)
- autor: compuesta por un artista/compuesta por un grupo
- tema: histórico/social/de entretenimiento/de sobrevivencia
- significado para el(los) artista(s): solidaridad con la familia o un grupo/expresión de una injusticia o problema social/afirmación de identidad

Discute la forma en que esta tabla pone énfasis en las diferencias y semejanzas entre las expresiones artísticas populares a lo largo de la frontera.

2. LOS CORRIDOS: LA HISTORIA CANTADA

Los corridos son baladas que cuentan la historia de un evento importante en un lugar determinado. Un corrido interpreta, celebra y dignifica eventos que le son conocidos a la audiencia. El tema del corrido puede ser de amor o un comentario sobre la situación política. La letra puede referirse a alguna figura heroica, por ejemplo un general, un presidente o un bandido. El corrido puede narrar la historia de una persona común que es conocida localmente. La historia que se cuenta en un corrido, así como la imagen de la Virgen de Guadalupe, es un símbolo que tiene un valor especial para la comunidad.

El corrido tiene la siguiente forma poética tradicional:

- versos en cuartetos (con cuatro líneas)
- un patrón de rima ABCB (observa el segundo verso de la letra del corrido en la página 88)
- algunos tienen un estribillo de cuatro líneas.

La historia del corrido también sigue un formato típico:

- 1) Apertura formal – un llamado del corridista al público.
- 2) Introducción – descripción del escenario: lugar donde transcurre, fecha y nombre del personaje principal del corrido. (Observa los versos #1 y #2.)

- 3) Acción – Los argumentos del protagonista son reportados por el narrador en una conversación “frente a frente.” (Observa los versos #2, #4 y #6.) Un observador cuenta la historia en tercera persona.
- 4) El mensaje (observa #9).
- 5) La despedida del protagonista (observa #10).
- 6) Despedida – La despedida del corridista (observa #11).

Los corridos cambian de una región a otra y la mayoría de los corridos no usan todos los elementos. En la frontera la apertura no es tan importante como lo es la despedida y muchas veces los corridistas se saltan la introducción y de inmediato pasan a la acción.

Algunas frases comunes como *Ya con ésta me despido* y *Vuela, Vuela Palomita* son señal obvia de la despedida. (Observa #10 y #11).

En el video, Carmen Cristina Moreno canta un corrido que sucede durante la Revolución Mexicana (1910-17). Ella explica que la canción tiene un significado especial para ella porque su padre participó en la Revolución. Carmen Cristina canta el corrido en español y luego lo traduce para el público de habla inglesa. Esta es la letra del corrido:

1. De Allende se despidió
a los 21 años cabales,
gratos recuerdos dejó
al pueblo y a los rurales.

2. Estaba Arnulfo sentado (A)
y en eso pasa un rural [un teniente]; (B)
le dice: “Oye ¿qué me ves?” (C)
“La vista es natural.” (B)

3. El rural muy enojado
en la cara le pegó,
con su pistola en la mano
con la muerte le amagó.

4. Arnulfo se levantó,
llamándole la atención:
“Oiga, amigo, no se vaya,
falta mi contestación.”

Durante el festival, Carmen Cristina termina la sesión cuando sólo ha cantado parte del corrido que continúa así:

5. Se agarraron a balazos,
se agarraron frente a frente,

Arnulfo con su pistola
tres tiros le dio al teniente.

6. Pero ¡ay! le dice el teniente,
ya casi pa'agonizar:
"Oiga, amigo, no se vaya,
acábeme de matar."

7. Arnulfo se devolvió
a darle un tiro en la frente,
pero en la vuelta que dio
allí le pegó el teniente.

8. Arnulfo muy mal herido
en un carro iba colando,
cuando llegó al hospital
Arnulfo iba agonizando.

9. ¡Qué bonitos son los hombres
que se matan pecho a pecho,
cada uno con su pistola,
defendiendo su derecho!

10. Vuela, vuela palomita,
párate en esos trigales,
anda avísale a Lupita
que murió Arnulfo González,
se llevó una cabecita
del teniente de rurales.

11. Ya con ésta me despido,
pacíficos y fiscales,
aquí se acaba el corrido
del teniente y de González.

En un grupo pequeño o con todos los estudiantes de la clase, compongan un corrido sobre una persona, un suceso de la frontera entre Estados Unidos y México o sobre su comunidad. Pueden usar la música de una canción conocida y pueden cantar el corrido en la clase. Para inspirarse, escuchen otra vez la canción de Carmen Cristina.

3. LOWRIDERS: UN LLAMADO DESDE LA CALLE

En el Festival de las Culturas Populares, Romy Frías de El Paso, Texas, contó la historia de cómo se unió al club de carros *Slow and Low* (Bajo y lento).

Cuando estaba en la preparatoria jugaba en el equipo de fútbol americano y sufrí una lesión muy grave en la rodilla. La lesión me impidió continuar con el entrenamiento. Mi vida se desplomó

y me metí con las pandillas: las pandillas tienen un perfil muy alto y yo no era un “coyón” como los entrenadores decían que era. Durante un tiempo estuve con la pandilla pero me di cuenta hacia dónde estaba yendo. No soy ese tipo de seguidor así que por dos o tres meses traté de no asociarme con las pandillas. Me convertí en un blanco para las bromas y para los pandilleros.

Poco a poco empecé a interesarme en los carros lowriders que pasaban por las calles. Uno siempre sueña con tener un carro como esos. Tenía un Escort 1987 y empecé a trabajar en él. Después de ir a la escuela iba a trabajar y con el dinero que ganaba, en vez de gastarlo invitando a mis amigos a ir a tomar, lo invertí en mi carro, poco a poco los clubes de carros se interesaron en mí.

Un fin de semana, mientras seguía a un grupo de carros, unos pandilleros de mi ex-pandilla y de otras pandillas que se habían aliado a ésta se me acercaron y me sacaron de mi carro — verdaderamente me sacaron por la ventana de mi auto — y me dijeron que esa noche no iba a llegar a mi casa y que iban a dar un paseo en mi carro. Cuando los miembros del club del Slow and Low se dieron cuenta de lo que estaba pasando vinieron adonde estaba y se estacionaron cerca de mi carro. No venían a demostrar su fuerza; sólo se hicieron presentes. Había cuarenta miembros del Slow and Low, cuarenta carros diferentes, la mayoría de ellos Volkswagen, algunas camionetas y unos cuantos carros tradicionales. Los pandilleros no lo podían ignorar.

Cuando los pandilleros vieron los carros me soltaron. Un par de gente del Slow and Low, a los que podríamos llamar líderes, también se me acercaron y me saludaron: “Romy, te conocemos desde hace tiempo y nos hemos dado cuenta que te interesa el lowriding, nos gustaría saber si quieres juntarte con nosotros ya que has hecho tanto.” No les dijeron nada a los pandilleros. Lo único que hicieron fue saludarme. Su presencia bastó para que los pandilleros me dejaran tranquilo.

Por un par de años recibí amenazas y chismes pero los socios de Slow and Low siempre estaban conmigo. Como agradecimiento les enseñé las cosas que había aprendido. Nunca olvidaré aquella noche, estaba aterrorizado. No sabía si iba a regresar a mi casa. A esos tipos se les conocía por ser buenos acuchilladores. Se sabe que siempre están armados. Slow and Low se hizo presente y fue la única forma en que se le dio fin al

asunto. Este acto mostró la responsabilidad de los miembros del club al no ponerse al nivel de los pandilleros. Ellos sólo se hicieron presentes y me invitaron a unirme a ellos. De manera efectiva esto erradicó por completo la presencia de la pandilla.

- La historia de Romy demuestra cómo un club de *lowrider* puede ser una buena alternativa a la de asociarse a una pandilla. ¿Qué actividades en tu comunidad puede tener el mismo propósito?
- ¿Alguna vez has estado en una situación peligrosa como la que Romy describe? ¿Cómo se resolvió la situación? ¿Cómo contarías la historia?
- Diseña tu carro *lowrider* usando colores, símbolos y otros elementos que expresen tu identidad y la de tu grupo. Como modelo puedes usar el dibujo que está en la página 97.

4. IMPROVISACIÓN TEATRAL

A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el teatro frecuentemente expresa temas como la injusticia, la discriminación, la pobreza y la contaminación. Como observaste en una parte del video, el grupo de teatro fronterizo El Taller Universitario de Teatro, usa su obra *Mexicali a secas* para denunciar las injusticias en la industria de las maquiladoras.

El Taller Universitario de Teatro de Mexicali, Baja California, presenta una obra de teatro experimental a los visitantes del Festival. ● El Taller Universitario de Teatro, a theater group from Mexicali, Baja California, performs experimental theater for Festival visitors. Foto del photo by Rick Vargas, cortesía/courtesy Smithsonian Institution

- Forma pequeños grupos en tu clase. Selecciona un problema que exista en tu área. Elige diferentes personajes que representen los diferentes puntos de vista que haya respecto al problema.

- Algunos posibles temas son:

- las relaciones raciales en una preparatoria cercana*
- la contaminación del agua potable*
- las zonas marginadas*
- las drogas*
- la migración*

- Escribe una pequeña obra para representar el problema. Representa la obra en tu clase, usa vestuario y decoraciones sencillas.

LECTURA HISTORIA DEL DÚO EL PALOMO Y EL GORRIÓN

El siguiente pasaje fue tomado de Ingratos Ojos Míos: Miguel Luna y la historia de El Palomo y El Gorrión, la historia de dos hermanos, Miguel y Cirilo Luna Franco. Los hermanos nacieron en El Sáuz, un rancho en el estado fronterizo de Nuevo León, en el norte de México. Esta es la historia de su carrera musical como el dúo El Palomo y El Gorrión. Miguel cuenta la historia y Guillermo Berrones la escribe.

¡Ahí vienen Los Pájaros! Desde niños nos conocen de esa manera en La Chona [el nombre del pueblo cerca del rancho donde vivían] y ahora en todos lados. Dice papá que a mi me puso Gorrión porque me parecía a esos pajaritos que cuando nacen tienen muy pocas plumas y como yo estaba casi pelón al nacer me bautizo así. A Palomo

porque cuando nació era gordito, lleno de carnes y como los palomos son pechugones, por eso le puso así. Hasta la fecha cuando la gente sabe que andamos ahí, mencionan: "Aquí andan Los Pájaros". Me recuerda mi infancia, la gente del pueblo y la tierra de donde somos.

Cuando estaban jóvenes papá, Ramoncito [un amigo de

la familia] y mamá formaron un grupo y se juntaban para amenizar una que otra fiesta. Se iban a tocar y luego regresaban bien surtidos de chivos, marranos y frijol, que era con lo que les pagaban.

La verdad es que papá canta muy desafinado, pero eso sí, es de mucho gusto y muy terco. Lo de cantante lo traemos por mi mamá, y lo de la carrera pues la iniciamos en las escuelas de los ejidos. Nos llevaban las maestras. Ellas mismas nos recomendaban en otras escuelas. Así empecé a salir a un rancho y a otro. Luego ya

con el tiempo nos fuimos para México. [El padre llevó a los tres hijos a la ciudad de México en busca de un doctor para examinar un ojo dañado que tenía El Palomo.] Nos pusimos a cantar en la calle, en mercados y en los camiones para seguir buscando otros

El Palomo y El Gorrión empezaron a cantar en público desde pequeños. • El Palomo y El Gorrión began performing at an early age. Foto cortesía/photo courtesy Guillermo Berrones, Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Información de Historia Regional

doctores. Fue cuando papá vio que cantar nos dejaba una buena lanita y empezó a juntarla.

Un día se le ocurrió a papá ir a conocer Cuernavaca. Con los puros gastos del pasaje nos fuimos. Cuando íbamos llegando yo miraba los anuncios luminosos. Creo que me quedé traumatado desde entonces. Porque nada más veía esa imagen y me daba un chingo de tristeza. Significaba llegar a un pueblo desconocido y cantar, cantar y cantar. Si llegábamos de noche nos íbamos directos a las cantinas, a donde fuera, porque había que sacar para pagar el hotel.

Pero lo que sí tenemos que

agradecerle a mi papá es que llegamos y si había una difusora, pedía que nos dieran una oportunidad de cantar. Le decían que no. Pero terco les insistía hasta que nos daban chance de cantar. Luego les pedía una carta donde constaba que habíamos estado en tal fecha en su estación.

Una vez, cantando en un camión nos encontró un señor, que fue representante de varios grupos importantes. Nos oyó cuando cantábamos y nos dijo: “Bájense.” Palomo y yo nos asustamos. Bajamos con miedo y nos dijo: “Oigan, ¿no les gustaría grabar?” “Sí, pero nosotros tenemos nuestro papá.” “Les voy a

dar esta tarjeta y díganle a su papá que los lleve mañana a esta dirección.” [Así empezó la fama de El Palomo y El Gorrión.]

La época de oro de El Palomo y el Gorrión puede decirse que fue en los sesentas. Llenábamos plazas como la de Torreón, Nuevo Laredo y tantas que ahora son recuerdos mucho muy bonitos. Fuimos también a muchas rancherías a fiestas donde nos alumbrábamos con lámparas de petróleo y cantando a puro pulmón. Hasta la fecha seguimos teniendo contacto con el rancho y con la misma gente del campo. No hemos olvidado nuestros orígenes.

PREGUNTAS

1. ¿Dónde aprendieron a cantar El Palomo y El Gorrión? ¿De qué manera es la historia de su familia importante para el dúo?
2. ¿Por qué crees que El Gorrión se traumató con las luces de Cuernavaca?

LECTURA LOS MURALES DE KARIN HAYES

Los murales son una forma excelente de comunicar tradiciones, leyendas e historias. Los murales son efectivos porque están en lugares públicos, son accesibles a cualquiera y miles y miles de personas los han visto. Los murales permiten transmitir algo de esta identidad, de esta historia, a las nuevas generaciones.

Carlos Callejo,
muralista y participante del
Festival de las Culturas Populares en 1993

Invitamos a las personas a participar en la creación del mural y a darle otra dirección a la violencia entre barrios. Se promueve paz, cultura y tradición.

Alonso Encina,
muralista de La Brigada por la Paz y
participante en el Festival de las
Culturas Populares en 1993

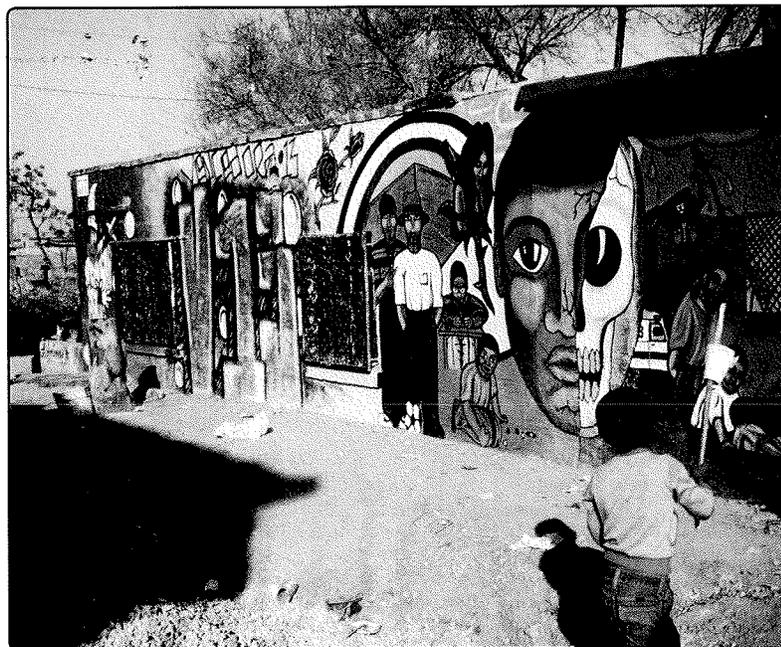
El muralismo es una forma de pintura tradicionalmente hecha en los muros y las paredes. México es un país que tiene una larga tradición en muralismo. El muralismo mexicano tiene sus orígenes en la época precolombina (anterior a 1492) con las pinturas en templos, pirámides y palacios hechos por los toltecas, los mayas y otras sociedades indígenas. Cuando los españoles

invadieron México en el siglo XVI, descubrieron los murales. Los españoles muchas veces usaron a los indígenas para pintar murales que adornaban las paredes de las iglesias con temas religiosos. A principios de la época colonial se les prohibió a los indígenas pintar sus propias tradiciones y formas de vida en los murales.

Durante el siglo XVII y XVIII el muralismo no recibió mucha atención por parte de las clases altas en México pero continuó floreciendo como arte popular. Era común ver

murales en las paredes de tiendas y cantinas. En 1910 con la Revolución Mexicana, la gente ordinaria hizo uso de las paredes para expresar sus ideas políticas en lugares públicos.

El movimiento muralista mexicano comenzó en 1922 bajo el liderazgo de tres grandes muralistas — Diego

Este mural se encuentra en el muro de una casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.
● This mural in Ciudad Juárez, Chihuahua, covers the side wall of a home.
Foto delphoto by David Bosserman

Los cholos del barrio Lupita de la Colonia Buena Vista en Tijuana, Baja California, posan enfrente de un mural. • Cholos from the barrio Lupita in the Colonia Buena Vista in Tijuana, Baja California, pose in front of a mural. Foto del photo by José Manuel Valenzuela Arce

Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Las obras de estos “tres grandes,” forman un archivo de la historia, política, cultura y voz popular de México. En la década de 1930 los tres muralistas mexicanos influyeron a los muralistas del Proyecto Federal de Artes auspiciado por el gobierno de Estados Unidos.

Durante la Depresión de la década de 1930, más de dos mil quinientos murales en Estados Unidos fueron financiados por el gobierno a través de la Administración del Progreso de Trabajos del Proyecto Federal de Artes. Los muralistas patrocinados por el proyecto muchas veces formaban parte del gran número de

gente desempleada, hambrienta y desamparada. En la década de 1930 los murales representaban la vida en el campo, la historia de los pioneros y de los indígenas en Estados Unidos, los inmigrantes, la agricultura y el trabajo. A pesar de que muchos artistas estadounidenses de la Depresión querían incluir las lecciones de los tres grandes en su trabajo no fue sino hasta la década de 1960 y de 1970 cuando surgió un fuerte muralismo chicano. Gracias al Decreto de Derechos Civiles a la acción afirmativa y la atención que prestaron los medios de comunicación a las minorías, la clase trabajadora chicana pudo expresar en los murales pintados en los muros

de los barrios temas como la discriminación en el trabajo y la prohibición de hablar español en las escuelas. Carlos Callejo, un muralista chicano contemporáneo que alcanzó su madurez en la década de 1960 explica:

Los murales son un proyecto de arte comunitario y el

artista es sólo una herramienta que ayuda a expresar las luchas, las aspiraciones y las necesidades de esa comunidad.

Los artistas del Movimiento Mural Chicano eran pintores de letreros que aprendieron su oficio por sí mismos, pintores de casas, estudiantes de arte y artistas de graffiti. Pese a que los artistas tenían experiencias sociales diferentes usaron los murales como una afirmación positiva de su herencia mexicana. Estos artistas usaron los murales para involucrar a la comunidad, sacaron el arte de los museos para ponerla en la vida cotidiana de las

personas. Muchas veces, bajo la dirección de un artista, los miembros de la comunidad diseñaron y pintaron los murales.

Los artistas chicanos pintan murales por diferentes razones, muchas de las cuales vienen de la comunidad. En El Paso, Texas, los muralistas han escogido temas que reflejan los problemas de su comunidad: los desamparados, el SIDA, las drogas, la violencia en las pandillas, el analfabetismo y también el orgullo familiar y la

herencia comunitaria y cultural. Desde las décadas de 1960 y 1970, lo mismo en El Paso que en Los Angeles, Chicago y otras ciudades en Estados Unidos, muchos artistas en los barrios latinos expresan sus esperanzas, sueños y temores a través de los murales.

Los murales afectan a las personas en niveles diferentes: desde el pasajero que mira el desarrollo del mural, hasta los miembros de la comunidad que participan en su creación, y los vecinos y visitantes de la comu-

nidad. Como formas públicas de arte y comunicación, los murales expresan la herencia cultural, la identidad y el orgullo de la comunidad. Los murales son una herramienta efectiva para enseñar a los espectadores la historia y la leyenda y para crear una conciencia sobre los problemas políticos y sociales.

Para lecturas complementarias consulta la Bibliografía en el Apéndice.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué es importante encontrar una manera de expresar los valores culturales y de identidad? ¿De qué manera un mural te puede ayudar a relatar la historia de tu comunidad?
2. Si pintaras un mural sobre tu identidad ¿qué imágenes usarías?

EJERCICIOS

1. Diseña un mural con tu clase.
 - Elijan un tema general: lugares en el pueblo, la ciudad; la vida como adolescentes; el medio ambiente; un evento histórico; asuntos de la comunidad, etc.

- Seleccionen las imágenes que van a usar para representar el tema.
- Tracen la idea en papel y transfieran el trazo a un papel del tamaño de una pared.
- Pinten el mural. Asegúrense que toda la clase participe en el proyecto; recuerden que este es una obra de toda la clase.

2. Después de hacer un mural con tu grupo, crea un mural más pequeño sobre ti mismo(a). Usa las imágenes que pensaste para contestar la pregunta dos.

3. Busca un mural en tu comunidad. ¿Qué es lo que el mural representa? ¿Quién lo pintó? Si te es posible ponte en contacto con el muralista y pídele una entrevista. ¿Por qué eligió el artista ese tema?

Sumario de la Parte 3

ARTE POPULAR *e* IDENTIDAD

Ideas expuestas en esta sección:

- Las personas pueden expresarse a sí mismas en diferentes maneras a través del arte popular.
 - El arte puede expresar problemas sociales y asuntos políticos.
 - El arte se puede usar para muchos propósitos, incluso para prevenir que las personas se unan a pandillas.
-

¿Qué Viene a Continuación?

En la siguiente sección, **Trabajo e identidad**, los estudiantes aprenderán:

- *de qué manera la presencia de la frontera ha afectado la vida laboral de sus residentes.*
- *cómo las ocupaciones a lo largo de la frontera han cambiado a lo largo de los años para responder a la nueva situación.*