

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Memoria Trabajo Integrador Final de Producción Especialización en Periodismo Cultural

Datos Personales

Nombres y Apellidos: Alan Sergeij Castillo Gómez

D.N.I: 95.587.496

Domicilio: Gregoria Pérez 3580, CABA

Teléfono: +57 321 464 4273

Correo Electrónico: asergeij@gmail.com

Director: Andrés Caetano

Título: *La Identidad Narrativa y la Memoria entorno a los Cantos de Trabajo de Llano*

Índice

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivos
4. Marco Teórico
 - 4.1 Video documental
 - 4.2 Memoria
 - 4.3 Identidad Cultural y Música Popular
5. A la huella del Cabrestero
 - 5.1 Nuevo Usos
6. Proceso de Producción del Documental
7. Conclusiones

Introducción

Para el desarrollo de este Trabajo Integrador Final – TIF denominado: *La Identidad Narrativa y la Memoria entorno a los Cantos de Trabajo de Llano*, se adelantó una investigación en la que se identificaron y documentaron, los “nuevos usos” que se le vienen dando a los *Cantos de Trabajo de Llano*, entendiendo con nuevos usos a todas aquellas manifestaciones en la que se involucran los cantos por fuera de su contexto original.

Declarados patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2017, los *Cantos de Trabajo de Llano* son una práctica ancestral que comparte la región de los llanos de Colombia y Venezuela. Transmitidos de generación en generación mediante tradición oral, han perdurado durante siglos en la memoria histórica de quienes en algún momento participaron de interminables faenas consistentes en la crianza de la ganadería vacuna.

Esta es una práctica de comunicación vocal en la que el llanero narra vicisitudes de la vida individual y colectiva de los suyos, mientras desarrolla actividades agropecuarias como el arreo y ordeño del ganado. Esta construcción de relatos improvisados, cambia de acuerdo a la persona que los entone.

Todos los cantos son acompañados de silbidos, sonidos, gritos y japeos que hacen parte integral de la manifestación. Estos son considerados como cantos de domesticación y pueden ser complemento de otros tipos de canto o entenderse como una forma de expresión en sí misma, puesto que, en la actualidad los cantos de cabrestero se han visto significativamente reducidos al uso de estos silbidos y japeos para arrear el ganado.

Esta propuesta nace de la necesidad de darle visibilidad a una práctica cultural que está cada vez más en declive y reflexionar en torno a los esfuerzos que diferentes músicos, artistas y fundaciones, vienen adelantando en favor de preservarla.

A su vez, busca aportar al objetivo general de la *Estrategia de Comunicación del Plan Especial de Salvaguarda de Carácter Urgente: Cantos de Trabajo de Llano*, adelantado por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2013, el cual determina “Generar

herramientas de comunicación y de divulgación con las comunidades, los grupos regionales y las instituciones, con el fin de visibilizar la importancia de los Cantos de Trabajo de Llano”.

Entre sus líneas de acción se encuentra una denominada **Comunicación Cultural**, la cual plantea una acción de salvaguarda en la cual se establece: “*apoyar la producción y emisión de documentales, programas de entrevistas y otras herramientas audiovisuales como un medio de comunicación y difusión de los productos resultantes de los procesos de investigación y registro de la manifestación*”. (Plan de Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente: Cantos de Trabajo de Llano, 2013)

Partiendo de la acción de salvaguarda anteriormente mencionada es que se desarrolla este trabajo de investigación, en el que se realizaron entrevistas con investigadores, académicos, músicos y portadores de la manifestación cultural, con el fin de adelantar un video documental denominado: *A la Huella del Cabrestero*.

El propósito central es descifrar las complejidades de la identidad narrativa y la memoria que se tejen alrededor de estos cantos, comprendiendo cómo han evolucionado para convertirse en expresiones culturales dinámicas. Este trabajo no solo se sumerge en la riqueza de la tradición llanera, sino que también busca iluminar aquellos aspectos que, al escapar de su contexto original, revelan la capacidad de estas manifestaciones para resonar en nuevos horizontes y generar diálogos interculturales.

A medida que avanzamos en esta investigación, exploramos los caminos por los cuales los *Cantos de Trabajo de Llano* se han expandido, encontrando nuevos significados y funciones en el entramado de la sociedad contemporánea. En este viaje, nos proponemos no solo comprender el pasado, sino también reflexionar sobre el papel activo que estas expresiones culturales desempeñan en la construcción y reconstrucción constante de la identidad regional y nacional.

Justificación

En la actualidad son cada vez menos las personas identificadas que recuerden estos cantos, que los vivieron en su cotidianidad, que hicieron decenas de viajes a través de las rutas ganaderas y que entre cantos y cantos recorrieron e hicieron suyas las sábanas. Su sentido original que los ligaba a una forma de vida y de sustento particulares, a unos espacios de transmisión oral y a unos oficios específicos del trabajo de Llano, está desapareciendo, en gran medida porque también lo han hecho sus espacios de expresión, al ritmo de las transformaciones aceleradas del territorio que les daba sostén.

Lo anterior, se traduce en una fractura generacional en su enseñanza y en la pérdida progresiva de su función social, factores potenciados por la avanzada edad de sus portadores y su dispersión geográfica.

Los cambios en las actividades productivas tradicionales, usos y tratamiento del suelo - condicionados por la construcción y mejora en las vías de comunicación y asociados directamente a la llegada de industrias como la petrolera y la explotación indiscriminada de grandes extensiones de tierra para monocultivos-, la transformación física y medioambiental del territorio, la creciente urbanización del Llano y los devastadores efectos del conflicto armado, son consideradas las amenazas latentes a las que se enfrenta hoy en día la región de los Llanos Orientales y, por consiguiente, los espacios sociales, culturales y naturales en donde la manifestación tenía vigencia.

Debido a lo complejo que resulta plasmar esta temática en productos escritos, se ve la necesidad de abordar lo audiovisual. Al ser una práctica que tiene como elemento fundamental los cantos como una herramienta indispensable para la domesticación de animales durante el desarrollo de las actividades agropecuarias, es necesario ponerlos en contexto o por lo menos lograr una aproximación, dada su situación actual en la es cada vez más escaso encontrar portadores de la manifestación.

Es por eso que este producto audiovisual busca no solo evidenciar el uso de los *Cantos de Trabajo de Llano* desde su forma más tradicional durante el arreo y ordeño de la ganadería vacuna, sino identificar y documentar su forma más actual; y que durante el desarrollo de este trabajo de investigación, encasillaré en la categoría de “*nuevos usos*”, ya que se vienen abordando a través de otras manifestaciones artísticas propias de la región como la música y el baile, principalmente a través del Joropo, ritmo musical identitario de los llanos Colombo – Venezolanos.

El enfoque en los *Cantos de Trabajo de Llano* para mi Trabajo Integrador Final (TIF) en el posgrado de Periodismo Cultural surge de la necesidad de explorar y comprender las diversas expresiones culturales que influyen en la identidad de una región específica. Los Cantos de Trabajo, arraigados en la vida cotidiana de los llaneros de Colombia y Venezuela, representan una manifestación única de la relación entre el ser humano y su entorno, específicamente en el contexto de la domesticación de animales de ganadería vacuna.

Realizar un TIF sobre esta temática permite que las actuales generaciones reconozcan sus raíces culturales y se identifiquen con propuestas más actuales. Auto reconocer su identidad cultural a través de esas *nuevas llaneridades*, contribuye a reducir ese sentimiento de exclusión, pues no es menos llanero aquel que no ha tenido el privilegio de nacer y vivir en ese contexto de la ruralidad en donde las dinámicas del día a día giran en torno a unas maneras distintas a las que se viven en la ciudad.

Mi elección se basa en la relevancia de estos cantos como patrimonio cultural inmaterial que va más allá de su función original. Al investigar los nuevos usos de estos cantos, me propongo identificar cómo han evolucionado y se han adaptado a contextos contemporáneos, explorando las maneras en que han trascendido las actividades ganaderas para convertirse en una expresión cultural que resuena en diversas esferas de la sociedad.

Este enfoque no solo amplía la comprensión del periodismo cultural al abordar manifestaciones culturales específicas, sino que también destaca la importancia de preservar y documentar estas tradiciones en constante cambio. Al analizar los *Cantos de*

Trabajo de Llano desde una perspectiva periodística, mi TIF busca arrojar luz sobre la forma en que estas expresiones culturales continúan siendo relevantes y significativas en el contexto contemporáneo, contribuyendo así al enriquecimiento del diálogo cultural y a la preservación de la diversidad cultural en nuestra sociedad.

Objetivos

El objetivo general de *A la Huella del Cabrestero* es identificar y documentar los nuevos usos de los *Cantos de Trabajo de Llano* al interior de las expresiones culturales como la música o la danza para dar visibilización a esos aportes que se vienen adelantando fuera del contexto tradicional y en que en ocasiones pueden generar resistencia o rechazo entre algunos “puristas”.

A su vez, busca identificar cómo los *Cantos de Trabajo de Llano* construyen memoria en la vida del llanero, así como toda aquellas dinámicas económicas, sociales y políticas; que han modificado la práctica cultural y que llevaron a la formulación del *Plan Especial de Salvaguarda de Carácter Urgente: Cantos de Trabajo de Llano*, adelantado por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2013.

Marco Teórico

Palabras clave: Memoria - Identidad Cultural - Música Popular - Cantos de Trabajo

Los *Cantos de Trabajo de Llano* son un conjunto de expresiones inmateriales del entramado cultural de la Orinoquía colombo-venezolana, asociado a las actividades tradicionales de la ganadería extensiva que se desarrollan en la región desde el siglo XVII y con mayor auge durante los siglos XIX y XX. Se componen de cuatro variantes orales y sonoras: los cantos de ordeño, los cantos de cabrestero, los cantos de vela y los cantos de domesticación (silbos, gritos, llamados, japeos), todos interpretados a capella en las faenas

de trabajo con el ganado tanto en las sábanas como en los corrales y los espacios de trabajo específicos de los fundos, fincas y hatos.

Los *Cantos de Trabajo de Llano* tienen una doble dimensión. De un lado, cumplen una función práctica en el conjunto de actividades que se conocen como “trabajo de llano” y en todas aquellas que implican el contacto directo con el ganado.

“Pueden entenderse, en primer lugar, como herramienta de trabajo que les ha permitido a los pobladores de esta región “domesticar” su entorno y entablar relaciones de familiaridad con los animales; una técnica para acostumbrar al ganado a la presencia humana, facilitar su dominio y conducción”. (Plan de Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente: Cantos de Trabajo de Llano, 2013)

Además de esta dimensión práctica, los Cantos poseen una importante dimensión expresiva, afirmación del espíritu llanero, orgulloso y amante de su territorio; de la naturaleza; de los animales que cuida y que guía.

“Muchos de los cantos también incluyen coplas que pertenecen, en su mayoría a la tradición llanera, escenificando las pasiones, los anhelos y las añoranzas de épocas pasadas. Su contenido lírico resalta aspectos del espíritu y la identidad del llanero y sus contenidos van desde la épica llanera a la lírica amorosa y la picaresca, con un gran componente de improvisación” (Plan de Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente: Cantos de Trabajo de Llano, 2013)

Estas dos dimensiones hacen de los *Cantos de Trabajo de Llano* un recurso cultural que debe ser comprendido en toda su complejidad al constituirse en una herramienta para significar el presente, una fuente de memoria y de auto-reconocimiento.

“La memoria, en cuanto a producción de significados sobre el pasado, se vuelve objeto de estudio. Los actores sociales construyen representaciones acerca del pasado que pueden volverse hegemónicas o bien permanecer en niveles subalternos

de la cultura. Ellas crean procesos de interpretación que dotan de sentido las propias historias” (Gili: 2009)

La identidad narrativa, según la perspectiva de Paul Ricoeur, se presenta como el relato que cada individuo construye sobre su propia vida. Este relato, compuesto por elementos en los que el narrador es a la vez narrador, co-autor y personaje, se relaciona estrechamente con la música llanera, en particular los *Cantos de Trabajo de Llano*.

Según Kosinski (2005), la narrativa somete la identidad del personaje a una red de "variaciones imaginativas", donde las experiencias vivenciales se entrelazan con la expresión artística. Los cantos, por tanto, no solo constituyen una herramienta para significar el presente y domesticar animales, sino que también contribuyen a la construcción de una identidad narrativa llanera, donde la música se convierte en el hilo conductor de las experiencias y la autodefinición cultural.

El canto de *El Cabrestero* o también conocido como *canto de arreo*, es quizá una de las expresiones culturales más representativas de los llanos colombo – venezolanos. A pesar de que no todos los pobladores que habitan la cuenca del río Orinoco, tiene contacto con el trabajo de ganadería vacuna - principalmente en las ciudades -, son pocas las personas que hayan nacido en esta tierra y no tengan presente la frase: *“Ajila jila por la huella ‘el cabrestero”*. Una entonación que no pasa desapercibida y que se constituye como un elemento identitario.

Este fenómeno denominado *perlocución* “*busca reproducir en el interlocutor una serie de representaciones relacionadas con el objeto mismo de la comunicación y con los cambios de conducta y de actitudes que el hablante desea que se produzcan o no en el interlocutor o en el entorno en que este se mueve*” (Fajardo, 2009). Esto quiere decir que, el hablante siempre busca que el mensaje que transmite al oyente modifique de algún modo la representación interna y/o la representación social que su destinatario tiene con respecto a un concepto determinado.

“(…) La lengua y su uso patentan los intereses, el poder, los deseos y las emociones; el uso de la lengua busca moldear, cambiar, construir y reconstruir el mundo, donde se enmarcan las acciones a través de las palabras, las estructuras y los mecanismos extralingüísticos que las acompañan” (Kosinski, 2005)

Como manifestación de la tradición oral, los cantos son, en primer lugar, depositarios de la historia individual y colectiva de un grupo social; en ellos se sintetizan las trayectorias de hombres y mujeres, las minucias de su vida cotidiana, sus estrechas relaciones con el territorio y con una forma de uso particular de éste y de sus recursos. Sus múltiples interpretaciones, tanto como las prácticas y espacios sociales a los que pertenecen, narran el proceso de apropiación de un territorio y demuestran la necesidad de darle una expresión estética y trascendental a dicha experiencia.

Como buena parte de la música llanera, los *Cantos de Trabajo de Llano* están directamente ligados a las acciones que transforman el territorio y la vida misma, y por ende recogen las prácticas cotidianas de varias generaciones de pobladores de hatos, fundos y sabanas que encontraron en la ganadería y en las actividades agrícolas una fuente de sustento para su vida.

“La música popular es un tipo particular de artefacto cultural que provee al agente de diferentes elementos, que tales personas utilizarían en la construcción de sus identidades sociales. De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado, ofrecen maneras de ser y comportarse, y por el otro, modelos de satisfacción psíquica y emocional” (Vila, 2001)

De esta forma, los cantos condensan la voluntad de una población de perpetuar una serie de memorias que poco a poco dotan de significado y de valor a una forma de vida particular. En este sentido, constituyen uno de los referentes identitarios del ser llanero; una forma de dar continuidad y materialidad a un pasado de luchas, adaptaciones y resistencias que se expresa en un modo de sociedad basado en una relación estrecha con la naturaleza, los ganados cerriles y el caballo; en el profundo valor que se le da al trabajo; en un modelo

específico de organización social y de cosmovisión.

Video Documental

La comunicación audiovisual es un lenguaje que combina mensajes visuales y sonoros, lo que permite una mayor interacción con el público que va a recibir el mensaje. Sus orígenes datan de la década de 1920 con la aparición del *Cine Sonoro*, lo que en su momento revolucionó las prácticas audiovisuales en el cine y que posteriormente daría paso a la *televisión*.

En la actualidad, existen un sinnúmero de géneros audiovisuales que se han desarrollado con el paso del tiempo, todos en función de una situación específica, sin embargo, para el desarrollo de este TIF, abordaré únicamente el *Video Documental*. Para Michael Rabiger este formato “*es lo completamente opuesto al cine de esparcimiento y evasión, ya que se concentra en la riqueza y ambigüedad de la vida, tal como lo es realmente*” (Rabiger, 1987).

Al exponerse diferentes puntos de vista, a través de las fuentes consultadas, el formato de *Video Documental* permite darle un cierto carácter de objetividad y genera un equilibrio sin prejuicios de los acontecimientos y de los personajes en cuestión. En función a ello, es que se plantea la necesidad de realizar un video documental que dé cuenta de esas experiencias vividas por las fuentes en relación con esta práctica cultural.

Este formato permite explorar las experiencias vividas por los portadores de la manifestación cultural, ofreciendo una visión objetiva y equilibrada de los acontecimientos. La pluralidad de perspectivas presentadas en el documental contribuye a construir un relato que va más allá de la mera transmisión de información; busca transmitir la esencia misma de los *Cantos de Trabajo de Llano* como elemento identitario y testigo de una forma de vida.

“Un documental es una construcción hecha a base de evidencias. Su objetivo es

hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que sus autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los acontecimientos concretos que se van sucediendo ante sus ojos” (Rabiger, 1987)

“*A la Huella del Cabrestero*” es el título que lleva esta producción audiovisual. Con la frase, busco crear una especie metáfora, con el objetivo de orientar al espectador local, hacia una reflexión sobre nuestros orígenes y el camino que estamos recorriendo para la preservación de esta importante manifestación cultural que se denota como un elemento identitario en la vida del llanero.

El *Cabrestero*, era por excelencia el llanero que mejor sabía cantar y/o improvisar, esto implicaba que fuera el encargado de guiar a un grupo indeterminado de animales de ganadería vacuna. A su alrededor, confluyen otros vaqueros llamados Puntero, Culatero, Orejero, Chococero y Transpuntero, quienes cumplían otras labores durante el arreo del ganado.

Además de las labores propias de esta actividad agropecuaria, los vaqueros que acompañan la faena también entonan coplas y rimas que se realizan a modo de contestación al canto que inicialmente entonó el *Cabrestero*.

De acuerdo con Clemente Mérida, cantautor, bandolista y compositor de música llanera (comunicación personal, 6 de marzo de 2023), “*el primer jerarca es el caporal de sabana, él organiza el Cabrestero y luego vienen los punteros de izquierda a derecha, luego vienen los transpunteros, luego los orejeros, también de derecha a izquierda, y los que van arreando el ganado, que se llaman culateros. Entonces se crea una dinámica, como una competencia muy sana. Que de pronto cantó el Cabrestero, luego le respondió el culatero. De pronto respondió también un orejero, un transpuntero. Entonces se crea una dinámica muy bonita, como una comunicación entre los animales y entre los mismos trabajadores o vaqueros”*

Al adoptar el enfoque del cine documental, "*A la Huella del Cabrestero*" se posiciona como una construcción hecha a base de evidencias, buscando hacer vivir a los espectadores las experiencias y significados asociados a los *Cantos de Trabajo de Llano*. La narrativa visual y sonora del documental se convierte en un testimonio inmersivo que, al igual que los propios cantos, se convierte en un depósito de memorias y una forma de auto-reconocimiento cultural. En este sentido, el documental se alinea con los objetivos de preservación y visibilización propuestos por el Ministerio de Cultura de Colombia en su Plan Especial de Salvaguarda de Carácter Urgente para los *Cantos de Trabajo de Llano*.

Frente al espectador externo, es decir aquel que no tiene ninguna una relación directa con la práctica cultural o con la región donde se desarrollan estas actividades, busca dar a conocer los *Cantos de Trabajo de Llano*, como un aporte a la vasta variedad de expresiones culturales que se registran en un país tan diverso como Colombia.

“El arte nos permite disfrutar realidades ajenas a la nuestra y conectar emocionalmente con las vidas, las circunstancias y los temas que, de otra manera, seguirán siendo extrañas para nosotros. Expuestos a ideas y experiencias que no nos resultan familiares, reaccionamos dentro de un contexto nuevo y ampliamos la perspectiva que tenemos de ellos” (Rabiger, 1987)

Memoria

La memoria, entendida como la construcción de significados sobre el pasado, desempeña un papel fundamental en la práctica de los *Cantos de Trabajo de Llano*. Según Gili (2009), la memoria se convierte en objeto de estudio cuando los actores sociales construyen representaciones sobre el pasado que dan sentido a sus propias historias. En este sentido, los *Cantos de Trabajo de Llano* no solo son herramientas prácticas en las faenas ganaderas, sino que también actúan como depositarios de la historia individual y colectiva de los llaneros.

Estas expresiones orales sintetizan las experiencias de hombres y mujeres, narrando detalles de su vida cotidiana, sus relaciones con el territorio y sus modos específicos de trabajo. Así, los *Cantos de Trabajo de Llano* se convierten en una manifestación de la memoria colectiva, permitiendo que las generaciones presentes se conecten con el pasado y las tradiciones que definen su identidad.

Desde la perspectiva de Bill Nichols sobre el documental como una forma de representación de la realidad se vuelve esencial. Nichols (1991) propone que el documental es una construcción que presenta, interpreta y comunica la realidad, siendo una herramienta para la representación de la memoria colectiva. Los *Cantos de Trabajo de Llano*, al ser registrados y documentados en "*A la Huella del Cabrestero*", se convierten en vehículos de memoria, dando voz a las experiencias pasadas de los llaneros. Nichols sostiene que la memoria no solo es individual, sino también social y cultural; los cantos actúan como testigos de una historia colectiva, conectando a las generaciones presentes con sus raíces.

Así, el cine documental no solo se presenta como un medio para revisar la historia y transmitir la memoria, sino también como una herramienta poderosa para generar conciencia, apreciación y comprensión de una práctica cultural que, aunque en declive, sigue resonando en la identidad colectiva de los llaneros.

El documental aspira entonces a ser un medio para revisar el modo en que la historia se manifiesta y se transmite, es decir, el modo en que nuestra memoria se constituye.

Identidad Cultural y Música Popular

Jean Breschand en su obra "*El Documental La Otra Cara del Cine*," resalta el papel del documental en la construcción de identidades a través de la narración. Breschand (1999) expone cómo el documental, al contar historias reales, se convierte en un medio para explorar y construir la identidad cultural.

En el caso de *"A la Huella del Cabrestero"* los *Cantos de Trabajo de Llano* son elementos narrativos que revelan la historia del llanero y su conexión profunda con la tierra y las tradiciones. La identidad narrativa, según Breschand, se teje a través de la representación de la realidad, y los cantos, al ser parte de esta representación, contribuyen a la formación y expresión de la identidad cultural llanera.

Nichols y Breschand convergen al resaltar la música popular, en este caso, los *Cantos de Trabajo de Llano*, como un componente crucial en la representación de la identidad cultural. Nichols aborda el documental como un medio que selecciona, organiza y construye significados a través de la representación de la realidad, mientras que Breschand enfatiza la narración como elemento clave en la construcción de identidades.

En este contexto, los *Cantos de Trabajo de Llano*, al ser capturados en el documental, se presentan como una expresión auténtica y significativa de la identidad llanera, donde la música popular se convierte en el lenguaje que comunica la historia, las pasiones y las tradiciones de la comunidad.

En síntesis, la mirada de Nichols y Breschand enriquece la comprensión de *"A la Huella del Cabrestero"* al proporcionar una perspectiva más profunda sobre la representación de la memoria, la construcción narrativa de la identidad y el papel crucial de la música popular en la expresión cultural.

La música popular, y específicamente los *Cantos de Trabajo de Llano*, actúan como elementos definitorios de la identidad cultural llanera. Según Vila (2001), la música popular no solo proporciona elementos para construir identidades sociales, sino que también ofrece formas de ser y comportarse.

En el contexto llanero, los *Cantos de Trabajo de Llano* no solo son herramientas de trabajo sino también afirmaciones del espíritu llanero, reflejando el orgullo y el amor por el territorio, la naturaleza y los animales. La música popular se convierte así en un medio para

expresar la singularidad cultural de la región, destacando la importancia de las actividades agropecuarias en la formación de la identidad llanera.

A la Huella del Cabrestero

En el marco del análisis propuesto por Paulo Antonio Paranaguá sobre el Cine Documental en América Latina, el concepto de "Cine Documental de Resistencia" cobra especial relevancia al abordar la creación del documental "*A la Huella del Cabrestero*" y su relación con los *Cantos de Trabajo de Llano*. El cine documental, según Paranaguá (2003), ha sido históricamente una herramienta de resistencia cultural y política en la región, enfrentándose a diversas adversidades y regímenes autoritarios.

En este contexto, el TIF se posiciona como un acto de resistencia ante la amenaza de pérdida de una manifestación cultural única, los *Cantos de Trabajo de Llano*. El documental no solo busca documentar y preservar una tradición en declive, sino que también se erige como un medio de resistencia ante el riesgo del olvido cultural. En sintonía con la rica tradición de cine documental latinoamericano, "*A la Huella del Cabrestero*" se convierte en un testimonio visual y sonoro que no solo captura la esencia de los *Cantos de Trabajo de Llano*, sino que también busca despertar una conciencia colectiva sobre la importancia de preservar estas expresiones culturales en peligro.

Este documental se integra en el diálogo social y político propuesto por Paranaguá, al abordar no solo la música llanera, sino también las transformaciones sociales, económicas y políticas que amenazan esta práctica ancestral. Al adoptar el enfoque de "Cine Documental de Resistencia", el TIF adquiere un matiz más profundo al posicionarse como un esfuerzo consciente de resistir la pérdida cultural y de construir una narrativa que trascienda las barreras del tiempo, recordando la importancia de las raíces culturales y el valor de la resistencia en el contexto de los *Cantos de Trabajo de Llano*.

Nuevos usos

Al ser una práctica de Comunicación Vocal que se emplea para el arreo y domesticación de animales de campo, su uso ha estado históricamente ligado a las actividades propias de dicho entorno. Su desuso por factores sociales, económicos y culturales, han puesto a esta manifestación en peligro de desaparecer.

Pese a ello, también se han venido forjando diferentes escenarios que han permitido adaptar los *Cantos de Trabajo de Llano* para revitalizarlos. La declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha influido y motivado a artistas, académicos y fundaciones para realizar acciones en pro de su preservación. Debido a que las mismas se realizan fuera de su contexto original, las categoricé como nuevos usos.

Para Stuart Hall (1990), la identidad cultural es un constructo fluido y cambiante, moldeado por contextos históricos y sociales, fenómenos a los que también ha estado expuesto la identidad llanera, adaptada y evolucionada en respuesta a cambios en su entorno cultural y social. La reinterpretación y adaptación de los *Cantos de Trabajo de Llano* en diferentes contextos y su integración en nuevas expresiones culturales reflejan esta reconstrucción constante de la identidad llanera a lo largo del tiempo, reflejando la diversidad de significados y usos que pueden tener en la comunidad llanera.

"La identidad cultural no es un hecho estático ni un destino predeterminado, sino un proceso dinámico de negociación y articulación, donde los individuos y grupos sociales construyen y reconstruyen constantemente sus identidades en respuesta a cambios sociales, políticos y culturales" (Hall, 1990).

Uno de los primeros artistas en hablar de *Cantos de Trabajo de Llano* y hacer mención de ellos en su trabajo fue Simón Díaz, quien fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano, considerado por muchos como uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido Venezuela.

Sin embargo, fue el Cantautor colombiano y maestro de la música llanera Orlando “El Cholo” Valderrama quien popularizó el Canto del *Cabrestero* en su ya famosa canción: *Llaneros Sí Soy Llanero*.

“Ajila ajila novillo por la huella el cabrestero, ponéle amor al camino y olvida tu comedero” dice la popular frase utilizada por los llaneros con la que se orienta al ganado para moverse de un lugar a otro, utilizada por “El Cholo” en la introducción de ese joropo recio que en la actualidad suena en cualquier festividad de pueblo, verbena o agasajo en la que participa un llanero.

“El sonido musical no solo es una expresión artística, sino también un medio a través del cual se construyen y se comunican emociones, experiencias y significados culturales. En el contexto andino colombiano, el sonido musical desempeña un papel fundamental en la configuración de la subjetividad individual y colectiva” (Hernández Salgar, 2014).

A pesar de su origen rural, también se ha difundido y adaptado en contextos urbanos, sirviendo como puntos de encuentro cultural que reflejan la diversidad y la hibridación de la sociedad, influyendo en la manera en que los llaneros se perciben así mismos y en cómo construyen su identidad narrativa. Los *Cantos de Trabajo de Llano* actúan como una forma de memoria colectiva que conecta a las generaciones presentes con el pasado, contribuyendo así a la construcción de una narrativa identitaria en la comunidad llanera.

“Si bien la hibridación cultural abre nuevas posibilidades de creatividad y enriquecimiento cultural, también plantea desafíos en términos de preservación y revitalización de las tradiciones locales en un contexto de cambio constante. Las comunidades se enfrentan al desafío de mantener un equilibrio entre la innovación y la preservación, buscando formas de integrar los elementos híbridos en sus prácticas culturales sin perder su autenticidad” (García Canclini, 1990).

Proceso de Producción del Documental

La realización del documental sobre la identidad narrativa y la memoria en torno a los *Cantos de Trabajo de Llano* fue un emprendimiento que requirió de un meticuloso y prolongado proceso de producción, abarcando desde la concepción inicial del guion hasta los últimos toques en la posproducción. A continuación, se describen detalladamente las etapas clave de este proceso:

Construcción del Guión

El punto de partida fue la construcción del guión, una fase esencial donde se delinearon las ideas principales y se estructuró la narrativa del documental. Este proceso involucró una investigación exhaustiva sobre los *Cantos de Trabajo de Llano*, recopilando datos históricos, culturales y sociales. Se establecieron los objetivos del documental y se definieron los mensajes que se deseaban transmitir. La construcción del guión fue un trabajo colaborativo entre el equipo de producción, expertos en el tema y asesores académicos, asegurando que la narrativa fuese coherente y rica en contenido.

Búsqueda de las Fuentes de Información

La recopilación de las fuentes de información fue un proceso detallado y fundamental para el desarrollo del documental, que se extendió por más de dos años y medio debido a la complejidad de acceder a algunos de los entrevistados. Estas fuentes, cuidadosamente seleccionadas, abarcan desde colectivos culturales hasta individuos que han mantenido viva la tradición de los *Cantos de Trabajo de Llano*. A continuación, se describen las principales fuentes consultadas y sus respectivos aportes:

- **Fundaciones:** Se contactó con la Fundación Renacer y Tradiciones del Llano, un colectivo cultural conformado por víctimas del conflicto armado en Colombia. Este grupo encontró en la cultura una forma de subsistir y preservar sus tradiciones, incluso cuando la violencia les impidió continuar su vida en la ruralidad. Los aportes provinieron principalmente de Carlos de Jesús Peña, director de la fundación, quien además ofrece orientación sobre baile criollo a niños, jóvenes y

adultos mayores. Otro testimonio relevante fue el de Ciro Tuay, cantante de música llanera e instructor de canto criollo dentro de la fundación.

Otra organización clave fue Fundacachera, responsable de realizar el Encuentro de Portadores de *Cantos de Trabajo de Llano*. Durante la filmación del documental, se tomaron imágenes de la sexta versión de este evento. La fuente principal en este caso fue Jerzain Olmos, miembro de la junta directiva de la fundación. Es interesante resaltar el contraste entre ambas fundaciones: la primera lucha con escasos recursos y enfrenta grandes desafíos para mantener viva la cultura, mientras que la segunda ha logrado consolidarse al gestionar apoyos gubernamentales que le permiten sostener en el tiempo el Encuentro de Portadores.

- **Encuentro de Portadores de Cantos de Trabajo de Llano:** Este evento también sirvió como fuente de información, y de él se derivaron testimonios de portadoras como Inés Ortega “La Criolla” y Lilia Colina. Inés, a sus 88 años, es una figura emblemática de la cultura llanera, y su relato aporta una visión desde la experiencia de toda una vida dedicada a la cultura llanera. Por su parte, Lilia destacó su destreza en los *Cantos de Trabajo de Llano*, haciendo énfasis en aquellos realizados en lengua indígena.
- **Expertos e investigadores:** Clemente Mérida, cantante y docente de música llanera, y Olga Salamanca, profesora e investigadora de la cultura llanera, ofrecieron aportes desde una perspectiva más intelectual e investigativa. Su contribución estuvo centrada en documentar los *Cantos de Trabajo de Llano* desde una mirada académica y cultural.
- **Artistas contemporáneos:** Fabio Quintero, conocido artísticamente como El Yopo, es un exponente del joropo alternativo. En su intervención, compartió cómo desde niño vivió de cerca las actividades vinculadas a los *Cantos de Trabajo de Llano*, aunque en ese momento no comprendía su importancia cultural. Hoy, sin embargo, ha incorporado elementos de estos cantos en su música, fusionándose con nuevas

tendencias del joropo para mantener viva esta manifestación cultural en contextos modernos.

- **Portadora familiar:** Finalmente, Oliva Rondón, tía abuela de El Yopo, también participó en el documental. Oliva es una portadora de cantos de ordeño, y su inclusión resalta la conexión familiar y cultural que ha perdurado a lo largo de generaciones, reflejando cómo la tradición oral ha sido un pilar fundamental para preservar las costumbres en la familia y en la comunidad.

El documental también se apoya en imágenes que contextualizan el trabajo de llano, mostrando cómo estas actividades han cambiado con el tiempo. Si bien los *Cantos de Trabajo de Llano* ya no se utilizan en las faenas tradicionales con la misma frecuencia que en el pasado, las fuentes consultadas evidencian cómo han surgido nuevos usos y escenarios para evitar que esta manifestación cultural desaparezca.

En conjunto, todos los aportes recogen una realidad en la que los *Cantos de Trabajo de Llano* han encontrado nuevas formas de expresión en un entorno cultural y económico en constante cambio.

Entrevistas

Las entrevistas fueron una parte crucial del documental, proporcionando el contenido testimonial necesario para dar vida a la narrativa. Se realizaron extensas entrevistas con cada una de las fuentes identificadas, explorando sus experiencias personales, conocimientos y perspectivas sobre los *Cantos de Trabajo de Llano*. Estas entrevistas fueron grabadas en video, asegurando una alta calidad de audio y visual para la posterior edición.

Desgrabación

La desgrabación de las entrevistas fue una tarea laboriosa pero indispensable. Este proceso implicó transcribir todas las entrevistas grabadas, permitiendo una revisión detallada del

material recopilado. La desgrabación facilitó la identificación de los fragmentos más relevantes y significativos, que luego fueron integrados en la estructura final del documental.

Procesos de Montaje

El montaje del documental se llevó a cabo en varias fases, cada una de ellas fundamental para la calidad del producto final:

- **Edición:** En esta fase se seleccionaron y ensamblaron los fragmentos de las entrevistas y otros materiales visuales, dando forma a la narrativa del documental. La edición requirió de una atención meticulosa a los detalles, asegurando una fluidez narrativa y una coherencia en el mensaje transmitido.
- **Colorimetría:** La colorimetría fue utilizada para corregir y mejorar los colores de las imágenes grabadas, contribuyendo a la estética visual del documental. Este proceso fue esencial para lograr una uniformidad visual y resaltar los elementos importantes de las tomas.
- **Posproducción de Audio:** La posproducción de audio involucró la mejora y mezcla de las pistas de audio, eliminando ruidos no deseados y asegurando una claridad óptima. También se añadieron efectos sonoros y música de fondo que complementaron y enriquecieron la experiencia auditiva del espectador.

El proceso de producción del documental se extendió por un período de dos años y medio desde que la facultad dio el aval del tema. Durante este tiempo, se enfrentaron diversas dificultades, especialmente relacionadas con la localización y acceso a las fuentes de información. Estas dificultades propiciaron la solicitud de dos prórrogas, necesarias para asegurar la calidad y profundidad del documental.

Consulta del Documental

Para acceder al producto final de este proceso de investigación y producción audiovisual, se puede visualizar el documental titulado "A la Huella del Cabrestero", el cual recoge los

testimonios, las tradiciones y la cultura llanera plasmadas en esta obra. El enlace para su visualización se encuentra disponible a través del siguiente hipervínculo: [“A la Huella del Cabrestero”](#)

Conclusiones

La realización del documental sobre la identidad narrativa y la memoria en torno a los *Cantos de Trabajo de Llano* ha sido un viaje de descubrimiento y aprendizaje. A lo largo de este proceso, se han logrado varios objetivos clave que reflejan la riqueza y complejidad de esta manifestación cultural.

En primer lugar, el documental ha logrado capturar y preservar un aspecto vital del patrimonio cultural de los llanos orientales de Colombia. Los *Cantos de Trabajo de Llano*, más que simples expresiones musicales, representan una forma de vida, una memoria colectiva y una identidad profundamente arraigada en la región. A través de las entrevistas y testimonios recopilados, se ha podido documentar y difundir esta herencia cultural, ofreciendo una ventana al pasado y presente de estas comunidades.

En segundo lugar, el documental resalta la importancia de la hibridación cultural en la formación de identidades contemporáneas. Los *Cantos de Trabajo de Llano* no son estáticos; han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo, integrando influencias diversas mientras mantienen su esencia. Este fenómeno de hibridación cultural, como se explora en las obras de Néstor García Canclini, Stuart Hall y Oscar Hernández Salgar, es fundamental para comprender la dinámica de las identidades culturales en el mundo globalizado.

Además, el proceso de producción del documental ha subrayado la importancia de la colaboración y la perseverancia. La búsqueda de fuentes, la realización de entrevistas y la superación de los desafíos logísticos han requerido un esfuerzo conjunto del equipo de producción y el apoyo de la facultad. Las dificultades enfrentadas, como el acceso a fuentes en áreas remotas, han reforzado la resiliencia y el compromiso del equipo para completar este proyecto.

Finalmente, el documental ha abierto nuevas vías para futuras investigaciones y proyectos culturales. Al poner en valor los *Cantos de Trabajo de Llano*, se ha creado una plataforma para el diálogo y la reflexión sobre otras manifestaciones culturales en riesgo de desaparecer. Este proyecto puede servir como un modelo para otros investigadores y creadores interesados en explorar y documentar el patrimonio cultural de sus propias regiones.

En conclusión, el documental sobre la identidad narrativa y la memoria en torno a los *Cantos de Trabajo de Llano* es un testimonio de la riqueza cultural de los llanos orientales de Colombia. A través de un enfoque riguroso y colaborativo, se ha logrado capturar y compartir una parte esencial de la identidad y la memoria de estas comunidades, contribuyendo a su preservación y apreciación para las futuras generaciones.

Bibliografía

- Ministerio de Cultura de Colombia. (2013). Plan especial de salvaguardia de carácter urgente: Cantos de trabajo de llano (1ª ed.).
- Gili, M. L. (2009). La historia oral y la memoria colectiva como herramientas para el registro del pasado (1ª ed.). Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Villa María.
- Kosinski, A. (2015). Una manera de responder ¿quién soy?: La identidad narrativa de Paul Ricoeur. Revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, 40(3), 78-95.
- Vila, P. (2001). Música e identidad: La capacidad interpeladora y narrativa de los sonidos, las letras y las actuaciones musicales. Cuadernos de Nación, 2(1), 45-62. Ministerio de Cultura de Colombia.
- Comunicare. (2024). Tipos de medios de comunicación audiovisuales. Recuperado el 16 de agosto de 2024, de <https://www.comunicare.es/tipos-de-medios-de-comunicacion-audiovisuales/>
- Rabiger, M. (1987). Dirección de documentales (2ª ed.). Cátedra.
- Nichols, B. (1991). La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental (1ª ed.). Paidós.
- Breschand, J. (1999). El documental: La otra cara del cine (1ª ed.). Paidós.
- Hall, S. (1990). La cuestión de la identidad cultural (1ª ed.). Ministerio de Cultura.
- Hernández Salgar, O. (2014). Poder, emoción y discurso en la música andina colombiana: Una aproximación al papel del sonido musical en los procesos de subjetivación (1ª ed.). Universidad Nacional de Colombia.
- García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1ª ed.). Grijalbo.