

CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSION Y VALORACION DE LA CULTURA POPULAR O CULTURAS POPULARES

Ofelia Columba Déleon Meléndez

Referirse a la cultura popular de manera extensa, implicaría un artículo de mayor amplitud y profundidad. Lo que a continuación se expresa tiene el propósito de plantear aspectos esenciales que contribuyen a la mejor comprensión de la cultura de las clases populares.

Antes de iniciar el planteamiento de conceptos, es necesario indicar que algunos autores, en especial los mexicanos, como Néstor García Canclini y Guillermo Bonfil Batalla, prefieren utilizar el término **Culturas populares**, debido a que la cultura popular no es una, sino que existen varias dentro de una misma sociedad. Por ejemplo, en Guatemala se acepta la existencia de la "cultura quiché", la "cultura cakchiquel", la "cultura garífuna", etc.

Inicialmente se definirá el término **cultura**. Numerosos conceptos del mismo se manejan en la actualidad. El antropólogo guatemalteco Joaquín Noval la define de una manera sencilla; para él: "Cultura es el modo de vida de los miembros de cualquier sociedad particular".¹

Existen otras definiciones más complejas acerca de cultura, como la propuesta por Néstor García Canclini, quien la concibe como "la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social".²

El Director General de UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, define la **cultura** en los siguientes términos: "La cultura es a la vez aquello que

1 Joaquín Noval, *Resumen etnográfico* (Guatemala: Imprenta Universitaria, 1972), p. 26.

2 Néstor García Canclini, *Las culturas populares en el capitalismo* (México: Editorial Nueva Imagen, 1982), p. 41.

una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de los rasgos espirituales y materiales que a lo largo de ese proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras".³

En los países latinoamericanos, al igual que en los demás cuyas sociedades se encuentran divididas en clases económicamente diferenciadas, se acepta la existencia de varios tipos de culturas, así:

A. **La cultura académica, elitista, oficial hegemónica**, inspirada y originada en la cultura occidental. En el caso particular de América Latina, impuesta durante la conquista y colonización española y portuguesa. Esta cultura es la que se transmite a través de la enseñanza. En dicho sentido comparto la opinión del antropólogo ecuatoriano Claudio Malo, quien afirma que los sistemas educativos se han diseñado ajustados a los patrones de esta cultura, por lo que educar ha sido sinónimo de "europeizar"; añade que los planes y programas de enseñanza se han estructurado para alcanzar ese objetivo, no sólo en las áreas técnicas y científicas, sino también en las humanísticas, sociales y estéticas.⁴

La cultura académica constituye el "ideal" al que deben aspirar los miembros de una sociedad. Cuando no es importada la producen en cada país los intelectuales y los artistas.

B. **La cultura o culturas populares**, producidas por el pueblo o clases populares de cada país. García Canclini las concibe como resultado de "una apropiación desigual del capital cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida y una interacción conflictiva de los sectores hegemónicos".⁵

Coincidiendo con García Canclini, considero que la investigación de las culturas populares en América Latina no se ha llevado a cabo de manera completa. Como el citado autor lo indica, es imprescindible la construcción de una teoría científica de la cultura para estudiarla en

3 Citado por Claudio Malo, "Cultura popular y otras culturas", *Artesanías de América* (14):7. 1982.

4 Cfr. Claudio Malo, *Ibidem*.

5 Néstor García Canclini, *op. cit.*, p. 63.

forma integral. Además, comparto con García Canclini el criterio de que es fundamental realizar investigaciones destinadas a conocer las culturas populares de América Latina. En dicho sentido, apunta que hay que considerar los aportes que han contribuido a formarlas:⁶

1o. Las culturas precolombinas, cuyos hábitos, lenguas e ideologías persisten en México, América Central y el Altiplano Andino.

2o. La herencia europea, en especial española y portuguesa; y

3o. La influencia y presencia africana en Brasil, Colombia, Venezuela y las Antillas.

En el caso particular de países como México, Guatemala y los andinos hay que tomar en consideración, para el estudio de las culturas populares, no solamente la existencia de las clases socioeconómicas, sino también las numerosas etnias indígenas, que configuran una problemática cultural más compleja.

Mario Margullis define la cultura popular como la realizada "por las clases dominadas a partir de su interacción directa y como respuesta a sus necesidades".⁷

En el ámbito de las culturas populares hay que destacar la existencia de un tipo particular de cultura, la **cultura popular tradicional**, conocida comúnmente como folklore. Numerosos folklorólogos han definido a esta cultura, la cual se diferencia esencialmente de las otras culturas populares por su carácter tradicional y anónimo.

La cultura popular tradicional o folklore se caracteriza, de acuerdo con Raúl A. Cortazar, por:

1. **Vigencia Colectiva:** Un hecho es folklórico si es colectivo en la comunidad. Puede haberse originado por iniciativa de un individuo, momento en el cual el hecho no es folklórico, pero en virtud del proceso de socialización puede llegar a folklorizarse. No

6 Néstor García Canclini, *op. cit.* pp. 57-59.

7 Mario Margullis, "La Cultura Popular", *Cultura Popular* (México: Premia Editora, 1983), p. 43.

importa si estos hechos son practicados por un solo individuo; lo importante es que sean aceptados por la colectividad e incorporados a su vida y a la tradición. Cortazar menciona, a propósito, el ejemplo del curanderismo, que no obstante ser practicado por uno o por pocos individuos, es aceptado por la colectividad e incorporado a su cultura tradicional.

Importa destacar que aunque solamente uno o pocos individuos practiquen un hecho determinado (curandero, cuentero, tejedora, músico) es el grupo el que les ha delegado dicha función y todos participan de ella. Además, el o los individuos se sienten obligados a cumplir su tarea dentro y para su comunidad.

- II. **Empírica:** Esta cualidad consiste en que la captación de las nociones implícitas en un hecho se realiza de manera inductiva: de persona a persona, por imitación. Los portadores reciben de sus antecesores las indicaciones para proceder de determinada manera. Nunca los conocimientos son organizados en sistemas. No existen teorías para el aprendizaje; éste se hace de manera directa, por experiencia.
- III. **Funcional:** "Los fenómenos folklóricos son funcionales porque satisfacen cultural y tradicionalmente necesidades biológicas, espirituales, primarias y derivadas que la comunidad folk (sic) colectivamente experimenta y comparte".⁸
- IV. **Anónima:** Los hechos originalmente tienen un autor o iniciador, pero en el transcurso del tiempo el nombre de éste se socializa, se colectiviza, por tanto se olvida. No interesa la originalidad del que crea, pero sí son importantes las condiciones del intérprete, quien respeta los gustos, valores y pautas vigentes en la cultura tradicional. Cuando el nombre del autor de un hecho es recordado por los intérpretes, posiblemente el proceso no ha llegado a su madurez.

Carvalho-Neto señala que la anonimidad del folklore se refiere al "creador" del hecho. Este no se debe confundir con el "portador", que

8 "Los fenómenos folklóricos y su contexto humano y cultural. Augusto Raúl Cortazar. Concepción funcional y dinámica", *Folklore Americano* (18) p. 30, 1974.

según dicho estudioso es "e l informante que muchas veces se califica de autor".⁹

Cuando el creador y el portador son la misma persona el hecho no es folklórico; sin embargo, puede llegar a serlo si adquiere los rasgos mencionados, debido al proceso de folklorización. Añade Carvalho-Neto que es difícil encontrar portadores puros, porque cada uno de ellos le imprime al hecho ciertas modificaciones y características propias de su personalidad, o sea que es, en parte, creador. Finalmente, Carvalho-Neto agrega que el creador "concibe la esencia y la forma del hecho" y el portador "las transmite modificándolas".¹⁰

- V. **Tradicional:** Significa que los bienes de la comunidad son transmitidos de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. La tradición lleva implícito el concepto de tiempo, en el sentido de antigüedad, pero desde luego no por el solo hecho de ser viejo cualquier fenómeno es folklórico.¹¹

Lo antiguo sobrevive en el pueblo sólo cuando satisface sus necesidades presentes y concretas; si no es así pierde su vigencia, cae en desuso, se extingue.

- VI. **Regional:** El hecho debe ser localizado geográficamente en un lugar determinado.

Existen múltiples clasificaciones de la cultura. Para la cultura popular se sugiere la clásica división etnográfica, la cual es completa ya que se preocupa de la vida material, la social y la espiritual. Comprende los siguientes rubros.

Cultura Material: incluye "todo lo que el hombre como factor de cultura agrega al medio físico en que le toca vivir".¹²

Cultura Social: Abarca la conducta humana de relación con todas

9 Paulo de Carvalho-Neto, *Concepto de Folklore* (México: Editorial Pomarca, S.A., 1965), p. 29.

10 Paulo de Carvalho-Neto, *Loc. cit.*

11 Augusto Raúl Cortazar, *op. cit.*, p. 32.

12 Isabel Aretz, "Guía clasificatoria de la Cultura Oral Tradicional" *Teorías del Folklore en América Latina* (Caracas, Venezuela).

las actividades del grupo que condicionan su estructura y funcionamiento.

Cultura Espiritual: Comprende los fenómenos psíquicos más conocidos que se dan dentro de la cultura popular. Abarca tres rubros: el artístico, el del conocimiento y el de la creencia.¹³

Cada uno de los rubros enunciados se encuentra dividido y subdividido en numerosos temas. Debido a lo extenso de la clasificación y a que ella no constituye el tema del presente ensayo, no se enumeran todas las divisiones.

Gracias al desarrollo de la antropología cultural, los prejuicios etnocéntricos están siendo descartados, al menos por los antropólogos. La concepción de las culturas populares ha cobrado vigencia. Se ha manifestado interés por estudiar, apreciar y valorar a las culturas producidas por los sectores populares; su diversidad ha enriquecido al mundo contemporáneo.

Claudio Malo indica que en la actualidad se habla de cultura popular, sabiduría popular, música popular, arte popular, etc. como "realidades vigorosas y amables cargadas de vitalidad y espíritu". Añade que "lo popular no se ha inventado de la noche a la mañana; al contrario, se ha mantenido tercamente a lo largo de los siglos pese a los ingentes esfuerzos por eliminarlo en las miopes políticas civilizadoras".¹⁴

Raúl Leis al referirse a la cultura popular, afirma que "la cultura nace como resultado de la acumulación histórica de las vivencias de un pueblo, de su práctica y de una manera de inventar y recrear su encuentro con el mundo. Es el universo mental, sentimental y simbólico de la actividad".¹⁵

Los científicos marxistas consideran que la cultura popular es una cultura impugnadora, que se contrapone con su sola presencia a la cultura hegemónica, con la cual contrasta radicalmente. De esta manera atribuyen funciones impugnadoras a la artesanía popular, a las creencias,

13 Ibidem, pp. 255-262.

14 op. cit. p. 19.

15 Raúl A. Leis "Contra el baká Cultura y educación, en la tarea común de despertar a los durmientes", Casa de Las Américas (153):63. 1985.

a la literatura popular, a los trajes, al comportamiento, al lenguaje, etc. Significa entonces que, en la cultura popular, se muestra la injusticia, es una queja y protesta. Entraña afán de cambiar, señala antagonismo, no busca resignación.¹⁶

C. La Cultura de "masas" o "para las masas" es aquella producida para el pueblo, por los sectores hegemónicos. Se impone a través de los medios de comunicación. Es una cultura de "consumo". A través de dichos medios se pretende "vender la cultura". Por medio de esta cultura se persigue homogenizar a los consumidores. Está constituida por literatura impresa: tiras cómicas; "chistes" o "comics"; revistas de modas; novelas por entregas; telenovelas; objetos industriales, preferentemente de plástico; ropa fabricada en serie; industrias disqueras, etc. Dicha cultura impone la "moda", así como culturas extranjeras y extranjerizantes. Se genera por medio de la publicidad.

Las tres culturas antes mencionadas coexisten y se manifiesta interacción entre ellas en el seno de las sociedades, particularmente en las latinoamericanas. El hecho de hablar de cultura académica y popular no implica establecer juicios de valor, ni afirmar que la primera es superior a la segunda. Cada una posee pautas y valores, lo cual es posible establecer a través del análisis. Comparto el criterio de Claudio Malo, cuando afirma que "en los países del tercer mundo la cultura popular supera a la elitista en autenticidad y vitalidad, puesto que la segunda, en la inmensa mayoría de los casos, se reduce a copiar, con fortuna más mala que buena, realizaciones de otros países".¹⁷

La cultura oficial, académica o elitista, a pesar de haberse mantenido en situación privilegiada y ser patrimonio de los estratos hegemónicos (clase alta y media) ha tenido contacto con las culturas populares y las han influido. Así mismo, las culturas populares han recibido elementos de la académica.

Castillo Ferreras señala cómo se producen dichas influencias:

1o) De lo popular a lo erudito: El cambio sucede cuando el portador o portadores entran en contacto con elementos eruditos y los adquieren, de manera propia. Castillo Ferreras pone el ejemplo del

16 Ibidem, p. 64.

17 Claudio Malo, op. cit. p. 10.

curandero o brujo que utiliza términos y procedimientos propios de la cultura erudita.

2o) **De lo erudito a lo popular:** En este caso sucede lo contrario al proceso anterior. El portador o portadores de la cultura erudita entran en contacto con elementos populares y se produce una mezcla de nociones eruditas y populares. Ejemplo claro lo constituyen, en el caso de Guatemala, los turistas extranjeros o nacionales que usan caites, sombreros, trajes propios de la cultura popular, etc.

3o) **Lo popular con rasgos de erudición:** Acontece cuando en algún fenómeno popular hay una fracción de rasgos eruditos. Ejemplos: las canciones populares elaboradas conforme a las reglas de la métrica literaria.

4o) **Lo erudito con rasgos populares:** Implica penetración de rasgos de la cultura popular en la cultura erudita. Ejemplos comunes se dan en la música con tendencia nacionalista y en los escritores costumbristas hispanoamericanos.¹⁸

Claudio Malo cita al antropólogo colombiano Manuel Zapata Olivella, quien habló de tres estamentos básicos que, en permanente interacción, configuran las manifestaciones económicas, sociales y estéticas de las llamadas "culturas nacionales" de los países latinoamericanos.

- I. **El académico-científico de la cultura clásica**, caracterizado por la influencia aculturizadora de la colonización europea, en la cual se encuentran imbuidos valores de la cultura criolla.
- II. **El empírico de la cultura tradicional (vernáculo)**, nutrido principalmente de las experiencias vivenciales de la raza indígena mezclados o no a otros valores empíricos africanos o europeos.

La cultura oficial, académica o hegemónica, a pesar de haberse mantenido en situación privilegiada y ser patrimonio de los estratos hegemónicos (clase alta y media) ha tenido contacto con las culturas populares y las ha influido.

18. Roberto Díaz Castillo, "Aproximación al concepto de folklore". *Estudios*. Revista de la Asociación José Joaquín Pardo (Depto. de Historia, Fac. de Humanidades, USAC, Editorial, 1982), p. 157.

Las culturas populares existen en convivencia con la cultura oficial y la cultura de masas. En dicho sentido, Lombardi Satriani señala que las culturas populares no coexisten libremente con las otras culturas, pues encuentran prohibiciones y censuras. Son puestas continuamente en una encrucijada: renunciar o escoger la salida de lo imaginario, de lo simbólico. Indica también el citado autor que los protagonistas de las culturas populares pasan a formar parte de la categoría de consumidores, ya que la "cultura de la ganancia", como él la llama, necesita reducir al máximo las manifestaciones de aquellas culturas para que sus mensajes sean mejor recibidos.¹⁹

Mario Margullis concibe que entre la cultura popular y la cultura de masas existe una estrecha correlación. Esto significa que la cultura popular toma elementos de la cultura de masas y viceversa. Margullis lo plantea de la siguiente manera:

- a. La cultura de masas toma productos de la cultura popular, los coloniza, los incluye en un nuevo discurso, los convierte en mito. La cultura popular toma mitos, o porciones de ellos, de la cultura de masas, los descoloniza, los resemantiza e incluye en un discurso desmitificador.
- b. La cultura de masas es esencialmente empobrecedora y fragmentante, y por medio de estas características mitifica los elementos que toma de la cultura popular. Los extrae de su contexto histórico, solidario y popular, y sobre todo, de las características comunicacionales de la cultura popular en las que hay actividad, diálogo, respuesta a necesidades, y los incluye en un nuevo discurso ideológico.

En la actualidad, las culturas populares se encuentran amenazadas y corren el peligro de ser destruidas por las otras culturas con las que conviven. La "cultura de masas" es la que ejerce mayor influencia negativa sobre las mismas, ya que toma elementos populares y los transforma en "productos de consumo", los cuales son impuestos a las mismas clases populares, a través de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, etc.). A la "cultura de masas" lo que le interesa es

19. L.M. Lombardi Satriani, *Apropiación y destrucción de la cultura de las clases subalternas*. (México: Editorial Nueva imagen 1978), pp. 121-125.

imponer culturas extranjeras y extranjerizantes anulando las culturas locales, a pesar de que recurre a elementos populares para penetrar con mayor eficacia en esos estratos.

De las tres culturas enunciadas, la popular es la única auténtica en el contexto latinoamericano, propia de los países latinoamericanos. Cabe aquí recordar que esta cultura se ha formado de la fusión de las culturas indígenas prehispánicas (de las cuales algunos elementos, como las lenguas, aún persisten), con la cultura europea (española y portuguesa) y con los aportes africanos de la época colonial.

Desafortunadamente, las culturas populares de América Latina no han sido estudiadas con el rigor científico necesario; por ello, su estudio constituye una de las tareas más importantes en el campo de la antropología. Dicha actividad debe ser impulsada por los estados americanos, a través de sus universidades y ministerios de educación y/o cultura. Mediante este estudio se propugna por el rescate de la identidad particular de cada uno de nuestros países, así como de la identidad de Latinoamérica que peligra por la penetración extranjera.

La tarea en cuestión deberá ser encaminada en varios sentidos

1. La formación universitaria de investigadores científicos de las culturas populares
2. La creación de institutos de investigación de las culturas populares
3. La capacitación de los maestros en servicio docente para lograr la incorporación de las culturas populares a los sistemas educativos
4. La inclusión del estudio de las culturas populares en todos los niveles educativos de los países latinoamericanos

Así mismo, a los países de América Latina les urge poner en prácticas políticas culturales que promuevan, entre otras cosas, la protección de su patrimonio cultural; la consecución de la identidad cultural; la defensa, conservación y promoción de las culturas populares.