

LA HISTORIA DE LATINOAMÉRICA SEGÚN ANÁLISIS COMPARATIVO A LA OBRA “VIENEN POR LAS ISLAS (1493)” DE PABLO NERUDA Y “LATINOAMÉRICA” DE CALLE 13

Jayne Lira¹

 <http://orcid.org/0000-0002-4499-3695>

Iaranda Barbosa²

 <http://orcid.org/0000-0002-3195-2042>

RESUMEN: La explotación vivida por los países de América Latina, así como sus causas y consecuencias, siempre ha sido un tema que nos trae pesar y angustia por su historia de lucha, resistencia y valentía. Un pueblo abusado y violado, que lucha para escribir su propia historia hasta hoy. En este pensamiento, nos proponemos a hacer un análisis comparativo entre dos obras latinoamericanas de destaque en ese contexto: el poema "Vienen por las Islas (1493)", del tan estimado escritor chileno Pablo Neruda, y la música "Latinoamérica", del grupo puertorriqueño Calle 13. Las obras presentan elementos verídicos de la historia del pueblo latinoamericano, desde la colonización y conquista de esta tierra por los navegantes europeos, hasta los resultados vividos por tan lamentable acontecimiento histórico que, sin duda, marca el escenario mundial como un todo. Seguimos a través de una delgada línea de tiempo, comenzando con la obra de Neruda y continuando con la canción de Calle 13. El marco teórico está pautado mayoritariamente por Aníbal Quijano (2005), Césaire (1978), Fernandes (2019), Grosfoguel (2008) e Ivan Bomfim (2018). Algunos conceptos trabajados aquí están centrados en el colonialismo y en la colonialidad.

PALABRAS-CLAVE: Literatura Comparada; Pablo Neruda; Calle 13, Latinoamérica.

RESUMO: A exploração vivida pelos países da América Latina, assim como as suas causas e consequências, sempre foi um tema que nos trouxe pesar e angústia pelo seu histórico de luta, resistência e coragem. Um povo abusado e violado, que luta para escrever sua própria história até hoje. Neste pensamento, nos propomos a fazer uma análise comparativa entre duas obras latino-americanas de destaque nesse contexto: o poema "Chegam as Ilhas (1493)", do tão estimado escritor chileno Pablo Neruda, e a música "Latinoamérica" do grupo porto-riquenho Calle 13. As obras apresentam elementos verídicos da história do povo latino-americano, desde a colonização e conquista desta terra pelos navegantes europeus, até os resultados vividos deste tão lamentável acontecimento histórico que, sem dúvida, marca o cenário mundial como um todo. Continuamos através de uma linha tênue no tempo, começando com a obra de Neruda e continuando com a canção de Calle 13. O marco teórico está pautado majoritariamente por Aníbal Quijano (2005) Césaire (1978), Fernandes (2019), Grosfoguel (2008) e Ivan Bomfim (2018). Alguns conceitos trabalhados aqui estão centrados em colonialismo e colonialidade.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Comparada; Pablo Neruda; Calle 13, América Latina.

¹ Graduanda de Letras/Español, por la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

² Profesora/Doctora en Teoría Literaria por la Universidade Federal de Pernambuco- UFPE.

1. Introducción

Las obras “Latinoamérica” y “Vienen por las islas (1493)” abordan las temáticas social, cultural y geopolítica vivenciadas por la "nación"³ latinoamericana, exponiendo cómo este pueblo fue usado y explotado en todo el tiempo a través de sus tierras, de su trabajo, de sus costumbres, valores y creencias. Ellos fueron casi aniquilados, pero a través de mucha resistencia y lucha muchos de ellos, aún permanecen con su vida y cultura, después de sobrevivir arduamente a este proceso. Todo lo que pasaron fue para satisfacer un deseo capital y capitalista de algunos privilegiados, cuyas posiciones fueron ganadas con la colonialidad cobarde y brutal. De tal modo, resulta imposible dejar de lado la diversidad cultural que en un único punto forma la identidad de esta gente:

Este resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera es obvia: todos esos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda es, quizás, menos obvia, pero no menos decisiva: su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad (QUIJANO, 2005, p. 127, traducción propia)⁴.

Se sabe que la historia de América Latina, como territorio a ser conquistado y colonizado, se inició con la llegada de Cristóbal Colón a la isla Guanahani en el siglo XV en su búsqueda de la expansión ibérica a partir de miradas y ambiciones europeas. En este sentido, encontramos en estos "conquistadores" la idea de poder sobre lo que sería conquistado y encontrado en esta tierra a partir del propósito de dominio y dominación. En este escenario, es necesario poner de relieve el término etnocentrismo, que, según el diccionario DICIO, se refiere a la "visión de mundo característica de quien considera a su grupo ético, nación o nacionalidad socialmente más importante que los demás"⁵.

La conducta de los europeos puede decirse inflexible, ya que éstos, al tener su primer contacto con los nativos, ya los han visto a través de una cosmovisión de su propia cultura. Vieron al nativo como un ser tranquilo, imparcial, cobarde, débil, desnudo y pobre en cualquier nivel de cultura. Así estos europeos acreditaban que los nativos necesitaban ser transformados en alguien, ya que no lo eran. Necesitaban conocer sobre qué era cultura, ya que no eran seres culturales o sociales.

En este sentido, comenzó la conquista de esa tierra y de esa gente. A medida que los recursos naturales eran conocidos y extraídos, los nativos fueron vistos y colocados como mano de obra esclavizada y de fácil acceso, ya que para los europeos tal pueblo necesitaba ser moldeado y adaptado. Con ello se inició una serie de medidas impositivas de la "verdadera" religión, que sería la europea católica, la enseñanza de costumbres y valores de una "verdadera sociedad" y, a cambio, los nativos necesitaban retribuir con trabajo y obediencia. Como el paso del tiempo, varias civilizaciones autóctonas comenzaron a organizarse de diferentes maneras, alcanzando posiciones políticas con algunas figuras importantes, así ganando fuerza para luchar aún más por la liberación y

³ Este término está siendo utilizado para denotar unidad y no homogeneidad, pues cada país posee su propia historia, y sus individualidades como también identidades propias.

⁴ Esse resultado da história do poder colonial teve duas implicações decisivas. A primeira é óbvia: todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e singulares identidades históricas. A segunda é, talvez, menos óbvia, mas não é menos decisiva: sua nova identidade racial, colonial e negativa, implicava o despojo de seu lugar na história da produção cultural da humanidade.

⁵ ETNOCENTRISMO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2020. Disponible en: <https://www.dicio.com.br/trabalho/>. Acceso en: 19/09/2020.

resistir a las imposiciones, mientras que los colonizadores los respondían con la fuerza brutal y feroz de sus armas.

A partir de ese punto, hubo la fricción que resultó en cómo los latinoamericanos son vistos hasta hoy: aquellos que serían superiores y los que deberían inclinarse, en el caso de los colonizados para los colonizadores. Los nativos serían vistos como una raza inferior, con una religión inferior, con valores y costumbres incomparables a los europeos. En esa línea de pensamiento, el no europeo es visto como primitivo, un ser pasado e insignificante, y el europeo ha asumido no sólo el papel de conquistador, sino de usurpador, explotador y violentador de un pueblo usado y abusado (QUIJANO, 2005).

De aquí partimos del punto en que se inició lo que sería el retrato de ese pueblo, retrato ese no visto solamente en este momento histórico. Pero que nos presenta una imagen segura de cómo este continente es vislumbrado hasta hoy en el mundo. Quijano (2005) en sus teorías nos presenta el término "colonialidad del poder", defiende en sus ideas lo que sería ese poder y de cómo sería visto en la sociedad contemporánea en que vivimos. Basado en el concepto de colonialidad, Grosfoguel (2008) aporta nuevas contribuciones relacionadas con este término:

La expresión 'colonialidad del poder' designa un proceso fundamental de estructuración del sistema-mundo moderno/colonial, que articula los lugares periféricos de la división internacional del trabajo con la jerarquía étnico-racial y con la inscripción de los migrantes del Tercer Mundo en la jerarquía étnico-racial de las ciudades metropolitanas globales. Los Estados-nación periféricos y los pueblos no europeos viven hoy bajo el régimen de la 'colonialidad global' impuesto por los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Pentágono y de la OTAN. Las zonas periféricas se mantienen en una situación colonial, aunque ya no están sujetas a una administración colonial (GROSGOQUEL, 2008, p. 126, traducción propia)⁶.

En este sentido Grosfoguel nos presenta una colonialidad que fue más allá de la época de colonización del continente latino, que acarreó consecuencias, tal como la visión que las "potencias mundiales" tienen sobre la situación social y económica de este continente. De esta manera, hasta hoy, el mundo accidental construido por Europa y Norteamérica ve esta tierra como una zona periférica y usa este argumento para tomarlos como rehenes. A través de estas ataduras coloniales, no permiten que esta región construya su propia historia e imponen que por ser un "tercer mundo", como ellos afirman, nunca conseguirá por sí misma ser independiente.

Dando continuidad a la historia de este lugar, llegamos a su independencia, con modos y fechas distintos, que se dio después de 400 años de colonización, durante el siglo XVIII, con inspiraciones en el Iluminismo, movimiento altamente diseminado en la Europa de aquella época, que luchaba contra el autoritarismo y el control colonial europeo, defendiendo la libertad del pueblo.

Así que, la defensa de esas ideas se concentraba en una cumbre de autores, en su mayoría formada por hijos de españoles nacidos en América y que no poseían derechos cívicos en las colonias, sumado a la indignación del pueblo al que se trataba de la gran

⁶ A expressão 'colonialidade do poder' designa um processo fundamental de estruturação do sistema-mundo moderno/colonial, que articula os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho com a hierarquia étnico-racial e com a inscrição de migrantes do Terceiro Mundo na hierarquia étnico-racial das cidades metropolitanas globais. Os Estados-nação periféricos e os povos não-europeus vivem hoje sob o regime da 'colonialidade global' imposto pelos Estados Unidos, através do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Pentágono e da OTAN. As zonas periféricas mantêm-se numa situação colonial, ainda que já não estejam sujeitas a uma administração colonial.

labor de los indios, esclavos y mestizos. La gran hambre y la miseria vividas por la población colonial despertaron la revuelta social de los colonos, que expusieron sus críticas inicialmente con rebeliones y alboroto, teniendo como consecuencia el hecho de la independencia buscada y alcanzada por el propio pueblo con mucha lucha y sangre⁷:

América Latina es una región caracterizada por una posición de dependencia con respecto a las potencias desarrolladas desde la llegada de las navegaciones españolas y portuguesas. La colonización del continente por las potencias europeas ha sido un proceso fundamental para la estructuración del mundo como se conoce hoy. Las relaciones de poder entre los países, el sistema capitalista mundial, las desigualdades raciales e incluso la geopolítica del conocimiento tienen sus raíces en estos cuatro siglos (XV-XIX) de dominación del continente por países europeos (BERNARDES, M. 2019, p. 45, traducción propia)⁸.

El colonialismo no solo se mantuvo vivo dentro de este continente, después de los procesos de independencia, como se agravó, a través de la desigualdad enfrentada por este pueblo, social y políticamente, siendo comparados en todo el tiempo con el resto del mundo como América puesta abajo, por ejemplo. Llamados de segunda clase y subdesarrollados. Estas ideas, que remiten al colonialismo interno, ocupan diversos ámbitos, como el espacio público, el privado, la cultura, las mentalidades y las subjetividades. Así, en definitiva, siempre hubo quien se beneficiase de las corrientes cargadas por América Latina, y por otro lado ese pueblo sufrido que fue explotado (SOUSA, 2010).

Sin embargo, la liberación de las ataduras coloniales no fue suficiente para el fin de la explotación y el sufrimiento asociado a esta "nación". La continuidad del proceso de esta lucha se da hasta hoy, a través de una historia moderna llena de inestabilidades políticas, opresión e intento de control por los países desarrollados, alto nivel de desigualdad social y constante lucha por derechos. En una escala casi igualitaria, pasaron por épocas marcadas por la dictadura militar, con mucha censura y violencia, apoyadas por gobiernos exteriores mayores y más poderosos como Estados Unidos. Ante esto, la manifestación artística estuvo presente como arma de denuncia, forma de apoyo y valorización de la nación. Así, el presente trabajo tiene como objetivo analizar obras clave en esa cuestión, que, a pesar de separadas por un gran hiato temporal, se comunican entre sí de forma paralela y complementaria: el poema "Vienen por las Islas (1493)" y de la música **Latinoamérica**.

2. Un análisis del poema "Vienen por las Islas (1493)", de Pablo Neruda

El poema "Vienen por las Islas (1493)", de Pablo Neruda, escritor chileno de corazón y alma, militante de los derechos sociales y políticos del pueblo latino, es una de

⁷ SOUSA, Rainer. **Independência da América Espanhola**. Mundo da Educação. Disponible en: <https://mundoeducacao.uol.com.br/historia-america/independencia-america-espanhola.htm>. Acceso en: 19 sep. 2020.

⁸ A América Latina é uma região caracterizada por uma posição de dependência em relação às potências desenvolvidas desde a chegada das navegações espanholas e portuguesas. A colonização do continente pelas potências europeias foi um processo fundamental para a estruturação do mundo como se conhece hoje. As relações de poder entre os países, o sistema capitalista mundial, as desigualdades raciais e até mesmo a geopolítica do conhecimento têm raízes nesses quatro séculos (XV-XIX) de dominação do continente por países europeus.

las obras del libro **Canto General**, conocido como una de sus producciones que más hablan de la belleza de América Latina y su política en un contexto mundial. Escrito en plena Guerra Fría en 1950 y lanzado inicialmente en México, el poema es el que da inicio al tercer capítulo del libro llamado "Los Conquistadores":

Los carniceros desolaron las islas.
Guanahaní fue la primera
en esta historia de martirios.
Los hijos de la arcilla vieron rota
su sonrisa, golpeada
su frágil estatura de venados,
y aun en la muerte no entendían.
Fueron amarrados y heridos,
fueron quemados y abrasados,
fueron mordidos y enterrados.
Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals
bailando en las palmeras,
el salón verde estaba vacío.

Sólo quedaban huesos
rígidamente colocados
en forma de cruz, para mayor
gloria de Dios y de los hombres.

De las gredas mayores
y el ramaje de Sotavento
hasta las agrupadas coralinas
fue cortando el cuchillo de Narváez.
Aquí la cruz, aquí el rosario,
aquí la Virgen del Garrote.
La alhaja de Colón, Cuba fosfórica,
recibió el estandarte y las rodillas
en su arena mojada.

En la primera parte del poema encontramos el hecho histórico de la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación a la isla Guanahaní en 1492, más tarde nombrada San Salvador, ubicada en las Bahamas. El autor, sin ninguna demora, presenta lo que esos colonizadores realizarían en esta tierra. La "historia" allí abierta, remite a toda la colonización que tendría entonces inicio con esta llegada. El "martirio" se extiende a toda la tierra alcanzada por los pies de esos tiranos. La expresión "Carniceros" presenta de buen modo el papel asumido por estos, lo que con un instinto sanguinario destruyeron esta tierra y esa gente con un golpe. "Los Hijos de la arcilla", referenciándolos como hijos de la tierra, mansos e ingenuos, son presentados a la muerte, de una manera aún no conocida por ellos. Muerte esta y martirio este que tienen como motivo un deseo de poder, ambición y superioridad como raza, proveniente de los colonizadores. En la primera estrofa vemos al sujeto lírico presentando este hecho histórico con aire de denuncia y queja a medida que no sólo relata el hecho, sino que lo expone de forma ardua. Según Fernandes (2019, p. 311, traducción propia):

[...] el sistema básico de colonización y dominación externa, experimentado por casi todas las naciones latinoamericanas durante al menos tres siglos, fue construido de acuerdo a los requisitos económicos, culturales y políticos del llamado "antiguo sistema colonial"⁹.

En esta segunda estrofa, encontramos lo que habría sufrido ese pueblo, una vez más la denuncia de cómo ese pueblo fue explotado y secuestrado dentro de su propia tierra, como quien no tiene voz o vez. Las palabras "atados", "heridos", "quemados", "mordidos" y "enterrados" despiertan en el lector el sentimiento de pesar y tristeza, marcado por significados tan fuertes. Ese fue el escenario en el que se vio al pueblo nativo después de ese período de violación y violencia sufridas:

Fueron amarrados y heridos,
fueron quemados y abrasados,
fueron mordidos y enterrados.
Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals
bailando en las palmeras,
el salón verde estaba vacío.

De esta manera notamos que el genocidio causado por estos colonizadores se extendió por un vasto tiempo y trajo marcas más allá del tiempo en que estaban. Cicatrices llevadas a la estructuración de este nuevo mundo, que les fue presentado de una manera intimidante, a través de castas y de una autoridad incuestionable:

Así, una combinación de estamentos y castas produjo una auténtica sociedad colonial en la que sólo los colonizadores eran capaces de participar de las estructuras existentes de poder y de transmitir posición social a través de la línea "europea". La estratificación resultante, sin embargo, poseía gran flexibilidad, favoreciendo la absorción y el control de masas de nativos, africanos y mestizos, clasificados en categorías de castas o mantenidos fuera de las estructuras estamentales como estratos dependientes. Bajo tales condiciones societarias, el tipo legal y político de dominación colonial adquirió carácter de explotación ilimitada, en todos los niveles de la existencia humana y de la producción, para el beneficio de las Coronas y de los colonizadores (FERNANDES 2019, p. 311-312, traducción propia)¹⁰.

Volviendo al poema, el uso de metáforas aún es visto en los versos "Y cuando dio su vuelta de vals / bailando en las palmeras / el salón verde estaba vacío", a la que remite a toda la riqueza natural del ambiente encontrado y explorado, en un corto espacio de tiempo, sin ningún pensamiento de las consecuencias que eso traería. No sólo el pueblo sufrió, sino también la naturaleza, que fue robada y explotada. Teniendo en cuenta que para los nativos la naturaleza era parte esencial de sus vidas y era todo lo que ellos tenían, ¿cómo se sentían? La naturaleza era lo que les vestía, era de donde sacaban su sostén, era

⁹ O sistema básico de colonização e de dominação externas, experimentado por quase todas as nações latino-americanas durante pelo menos três séculos, foi construído de acordo com os requisitos econômicos, culturais e políticos do assim chamado "antigo sistema colonial."

¹⁰ Assim, uma combinação de estamentos e castas produziu uma autêntica sociedade colonial na qual apenas os colonizadores eram capazes de participar das estruturas existentes de poder e de transmitir posição social através da linhagem "europeia". A estratificação resultante, porém, possuía grande flexibilidade, favorecendo a absorção e o controle de massas de nativos, africanos e mestiços, classificados em categorias de castas ou mantidos fora das estruturas estamentais, como estratos dependentes. Sob tais condições societárias, o tipo legal e político de dominação colonial adquiriu caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da existência humana e da produção, para o benefício das Coroas e dos colonizadores.

todo lo que conocían como mundo, así que su mundo les estaba siendo arrebatado y despedazado:

Sólo quedaban huesos
rígidamente colocados
en forma de cruz, para mayor
gloria de Dios y de los hombres.
De las gredas mayores
y el ramaje de Sotavento
hasta las agrupadas coralinas
fue cortando el cuchillo de Narváez.
Aquí la cruz, aquí el rosario,
aquí la Virgen del Garrote.
La alhaja de Colón, Cuba fosfórica,
recibió el estandarte y las rodillas
en su arena mojada.

En la tercera y última estrofa, en la que los versos se ponen de forma más suave, encontramos lo que sería el estado de la gente de este lugar después de todo relatado en las dos primeras partes del poema. Hasta aquí se pone en una línea temporal, de principio a fin, contando una historia. Así, al analizar los versos inicialmente nos encontramos con un escenario de devastación total. "Solo quedaban Huesos" que nos lleva a un cementerio real, que fue lo que quedó de una naturaleza robada y de los dichos autóctonos explotados. Nada de original de esta gente estaba más allí, todo lo que tenían había se convertido en vestigios de lo que un día fue. Aún aquí podemos recordar que una nueva religión les había sido impuesta, así como un idioma y una cultura, forzosamente vivida por esos habitantes. Religión esta clavada a fuerza, pues es con este sentido que el autor usa del simbolismo religioso con "Aquí la cruz, aquí el Rosario, aquí la Virgen del Garrote", demarcando con la palabra "aquí", que todos esos segmentos religiosos fueron colocados de forma obligatoria, robando la elección individual de cada ser. El nativo que no se adecuaba al nuevo que se le presentaba no era más que un revoltoso, que iba contra la voluntad de Dios y su amada iglesia. El verso "en forma de cruz" una vez más trae cómo lo hacían los colonizadores. Usaban la religión como medio de usurpar la cultura nativa y como justificación para su imposición, la cual realizaban disfrazada de "evangelización".

En la segunda parte de esta estrofa, encontramos la referencia a Narveáz¹¹, soldado español, participante de la conquista de Cuba, dicho como muy cruel con los nativos. Esta cita, está relacionada con el hecho de que por muchos lugares en la tierra conquistada el cuchillo de Narveáz pasó. No su cuchillo en sí, de forma física, o mucho menos él, sino lo que representa su imagen. Los conquistadores abusaban de su autoritarismo y se veían en un pedestal de superioridad sin igual:

[...] Constató que la hipocresía es reciente; que ni Cortez, al descubrir el México del alto *téocalli*, ni Pizarro delante de Cusco (y mucho menos Marco

¹¹CONTRIBUIDORES DA WIKIPÉDIA. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2020. Pánfilo de Narváez. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1nfilo_de_Narv%C3. Acceso en: 23 sep. 2020.

Polo, delante de *Cambaluc*), se proclaman los mataderos de un orden superior; que matan; que saquean; que poseen cascotes, lanza, cupidez; que los babujadores vinieron más tarde; que, en este ámbito, el gran responsable es el pedantismo cristiano, por haber enunciado ecuaciones deshonestas: *cristianismo = civilización; paganismo = salvajismo*, de que sólo podían deducirse consecuencias colonialistas y racistas, cuyas víctimas serían los indios, los amarillos y los negros (CÉSAIRE, 1978. p. 15, traducción propia)¹².

Estos europeos se sentían muy fuertes con respecto a un pueblo que para ellos era tan pequeño e inferior, a pesar de crear un pedestal de poder creían estar haciendo el bien para los nativos, evangelizándolos y educándolos, ya que estos seres no tenían ningún remanente de lo que era la educación según los colonizadores.

En los últimos versos de este poema, a través del ejemplo de Cuba, se relata lo que habría sido para Colón y su tropa llegar a esta tierra. Para los conquistadores todo esto no fue más que otra conquista, siendo esta nada pequeña, ya que la riqueza encontrada aquí en términos naturales era sin igual. "La alhaja", la joya de Colón, como fue calificada, valiosísima, sería algo de lo que él debería estar orgulloso, que estaría colgado en su cuello. Dicha como "fosfórica", donde el autor trae esta expresión representando a Cuba como un adorno, que merecía gran esplendor en su historia de conquistas.

3. Un análisis de la música "Latinoamérica", de Calle 13

Siguiendo el rumbo de este trabajo, nos proponemos a analizar la narrativa de la canción "Latinoamérica" y el contexto sociocultural latinoamericano presentado en su letra. La música del dúo de hip-hop portorriqueño Calle 13 fue lanzada en 2011 como parte del álbum "Entren los que quieren". Aunque no tan conocida, la obra ya ha ganado dos Grammy Latino. El grupo nunca se puso en un solo estilo de música, siempre se presentó muy diverso, siendo entonces etiquetado por los medios como un grupo que canta música urbana, vistos así por cantar y abordar géneros de movimientos musicales en su mayoría periféricos.

Sobre la historia del espacio latino como un todo, según Quijano (1993, p. 23, apud BOMFIM, 2018, p. 80, traducción propia), la identidad latinoamericana: "es una compleja historia de producción de nuevos sentidos históricos, que parten de legítimas y múltiples herencias de racionalidad"¹³. El segundo concepto que conseguimos relacionar a esta música es que podemos mirar la América Latina como un conjunto heterogéneo, que a pesar de eso presenta cierta forma de homogeneidad por compartir un pasado histórico semejante y hasta un presente. Un pueblo que tiene una historia de sufrimiento desde su colonización como presentamos arriba con el poema "Vienen por las Islas (1493)", pero que a pesar de todo el sufrimiento consiguieron, seguir adelante con la frente alta y construir su propia historia.

¹² Prosseguindo a minha análise, verifico que a hipocrisia é recente; que nem Cortez, ao descobrir o México do alto *téocalli*, nem Pizarro diante de Cuzco (e muito menos Marco Polo, diante de *Cambaluc*), se proclamam os matadários de uma ordem superior; que matam; que saqueiam; que possuem capacetes, lança, cupidez; que os babujadores vieram mais tarde; que, neste domínio, o grande responsável é o pedantismo cristão, por ter enunciado equações desonestas: cristianismo = civilização; paganismo = selvajaria, de que só se podiam deduzir abomináveis consequências colonialistas e racistas, cuja as vítimas haviam de ser os Índios, os Amarelos e os Negros.

¹³ É uma complexa história de produção de novos sentidos históricos, que partem de legítimas e múltiplas heranças de racionalidade”.

En ese sentido nos proponemos a través del análisis de esta música ir más allá de lo que contó el poema de Neruda, acercándonos a un estudio crítico sobre la historia de esta región y de esta gente como pueblo cultural en el siglo XXI:

Soy	La altura que sofoca
Soy lo que dejaron	Soy las muelas de mi boca mascando coca
Soy toda la sobra de lo que te robaron	El otoño con sus hojas desmalladas
Un pueblo escondido en la cima	Los versos escritos bajo la noche estrellada
Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima	Una viña repleta de uvas
Soy una fábrica de humo	Un cañaveral bajo el sol en cuba
Mano de obra campesina para tu consumo	Soy el mar caribe que vigila las casitas
Frente de frío en el medio del verano	Haciendo rituales de agua bendita
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano	El viento que peina mi cabello
El sol que nace y el día que muere	Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello
Con los mejores atardeceres	El jugo de mi lucha no es artificial
Soy el desarrollo en carne viva	Porque el abono de mi tierra es natural
Un discurso político sin saliva	[estribillo en Español]
Las caras más bonitas que he conocido	Não se pode comprar o vento
Soy la fotografía de un desaparecido	Não se pode comprar o sol
La sangre dentro de tus venas	Não se pode comprar a chuva
Soy un pedazo de tierra que vale la pena	Não se pode comprar o calor
Soy una canasta con frijoles	Não se pode comprar as nuvens
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles	Não se pode comprar as cores
Soy lo que sostiene mi bandera	Não se pode comprar minha'legria
La espina dorsal del planeta es mi cordillera	Não se pode comprar minhas dores
Soy lo que me enseñó mi padre	No puedes comprar al sol
El que no quiere a su patria no quiere a su madre	No puedes comprar la lluvia
Soy América Latina	Vamos caminando
Un pueblo sin piernas pero que camina, oye	Vamos dibujando el camino
Tú no puedes comprar al viento	No puedes comprar mi vida
Tú no puedes comprar al sol	Mi tierra no se vende
Tú no puedes comprar la lluvia	Trabajo bruto pero con orgullo
Tú no puedes comprar el calor	Aquí se comparte, lo mío es tuyo
Tú no puedes comprar las nubes	Este pueblo no se ahoga con marullos
Tú no puedes comprar los colores	Y si se derrumba yo lo reconstruyo
Tú no puedes comprar mi alegría	Tampoco pestañeo cuando te miro
Tú no puedes comprar mis dolores	Para que recuerdes mi apellido
[repite el estribillo]	La operación cóndor invadiendo mi nido
Tengo los lagos, tengo los ríos	Perdono pero nunca olvido, oye
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío	Aquí se respira lucha
La nieve que maquilla mis montañas	(Vamos caminando)
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña	Yo canto porque se escucha (vamos caminando)
Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque	Aquí estamos de pie
Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito	Que viva la América
Tengo mis pulmones respirando azul clarito	No puedes comprar mi vida

La música cuenta con la participación de las cantantes Totó La Momposina, colombiana, Susana Bacca, peruana, y Maria Rita, brasileña. En su sonoridad como todo encontramos el uso de instrumentos usados en países de este territorio, produciendo un sonido que nos lleva a la naturaleza y a lo natural:

Los productos musicales, en la condición de objetos mediático-culturales, presentan estructuras ideológicas, expresando diversas luchas simbólicas. A veces traen posicionamientos explícitos sobre determinada temática, como en

el caso de **Latinoamérica** (BOMFIM, 2018, p. 87, traducción propia, destacado del autor)¹⁴.

El sonido de un corazón siempre latiendo como melodía hace que la música sea sentida de una manera inexplicable. Encontramos también, un descriptor como si fuera el propio continente contando su propia historia (BOMFIM, 2018). De principio a fin la música presenta un conjunto de temas diversos, desde la explotación económica y social sufrida por este continente, su naturaleza y riquezas naturales, robadas y sacadas. Hasta su política, historia, cultura, resistencia, fuerza, valentía y coraje de un pueblo:

Soy el desarrollo en carne viva
Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido
Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Soy una canasta con frijoles

En los primeros versos de la canción hacemos un viaje al tiempo, volviendo a la obra de Pablo Neruda, aquel pueblo quemado, abrasado, mordido y enterrado aún sigue en este estado. La música se inicia con "Soy lo que dejaron". ¿Quién es esta gente? De ahí empezamos con nuestro pensamiento de todo visto en esta segunda obra retrata las consecuencias de lo que tratamos en la primera. La consecuencia al hecho histórico relatado por Neruda, o sea, la colonización latinoamericana. El pueblo despreciado, y miserablemente robado, junto con todas las cosas que les pertenecían y fueron llevadas, dejando a ellos solamente las sobras.

Es importante hacer hincapié que la historia latina no empieza allí, no existió a partir del momento de colonización, al contrario, las personas ya existían, ya tenían idioma, cultura y modo de vida propios, pero, fueron rechazados al ser vistas por el europeo como solamente un pueblo sin historia y forzosamente tuvieron que reescribirla, para el resto del mundo aceptarlas. Así toda la explotación, el robo y el secuestro cometidos por los conquistadores las hacen ser vistas como 'el resto', y ha resultó en ser quienes son, o sea, esta gente que comienza en la primera obra de este trabajo, después de una explotación tan sufrida.

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima
Soy una fábrica de humo
Mano de obra campesina para tu consumo

Esta parte nos remite a la fuerza del trabajo que tiene esa gente, que desde su principio fue forzada a trabajar y servir como esclava para un sistema capitalista, tiene que ver en cómo son vistos para este mismo sistema hoy, ya que en este territorio fácilmente se encuentra mano de obra para el trabajo de empresas venidas de otros países, dichos como "más desarrollados", que se implantan acá, consumiendo los recursos naturales para, y vendiendo esta tierra como suya.

En un segundo momento, encontramos las características que marcan a este pueblo: la superación y resistencia siempre presentes pues aún siendo un pueblo colocado abajo, sea política o socialmente, siempre se presenta con resistencia y utiliza esas

¹⁴ Os produtos musicais, na condição de objetos midiático-culturais, apresentam estruturas ideológicas, expressando diversas lutas simbólicas. Por vezes, trazem posicionamentos explícitos acerca de determinada temática, como no caso de **Latinoamérica**.

situaciones difíciles para ponerse de pie. “Soy el desarrollo en carne viva” nos trae ese real sentido, de desarrollo en medio al dolor y también el sentido de que esta gente es hecha de carne, es humana, es parte de la naturaleza que de manera espontánea brota nuevamente y supera las situaciones externas en que son puestas.

“Soy la fotografía de un desaparecido / La sangre dentro de tus venas”, esos versos tan fuertes y llamativos traen de vuelta un tema que citamos arriba: la lucha de este pueblo siempre fue recurrente en la historia. Los períodos sangrientos de la dictadura militar vividos por ese continente, casi de forma general, no podrían quedar fuera, y son retratados en esa música de forma singular y objetiva.

“Soy lo que me enseñó mi padre / El que no quiere a su patria no quiere a su madre/ Soy américa latina.” El patriotismo también traído como característica de este continente, forma parte de esa lucha y resistencia que el territorio latinoamericano enfrentó durante ese período. Los movimientos artísticos que siempre han sido parte esencial de esta lucha una vez más simpatizan con ella y forman parte de una denuncia y exposición a lo que ha sufrido:

Tú no puedes comprar el viento
Tú no puedes comprar el Sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores

Al llegar al estribillo de la música nos encontramos con el trío de voces de cantoras latinas, Totó La Momposina, María Rita y Susana Baca, que marcan el estribillo con la fuerza capaz de romper cualquier individualismo, uniendo las fronteras del continente latinoamericano:

La relación entre identificación individual/colectiva y musicalidad tal vez sea una de las principales formas de manifestación visible de las diferencias entre universos culturales. Al tratar lo que idealmente diferencia a los latinoamericanos, **Latinoamérica** se constituye como una narrativa sobre un territorio explotado que, sin embargo, es rico en la unión entre sus características naturales y la fuerza de sus habitantes - "**un pueblo sin piernas pero que camina**" (BOMFIM, 2018, p. 88, traducción propia, destacado del autor)¹⁵.

Vemos también en esta parte de la canción que la diversidad y la riqueza natural/cultural se hacen más fuertes, como cita Bomfim, y queda explícito que es de ahí que las costumbres, creencias e incluso el modo de vivir de los latinos son extraídos. “Tú no puedes” evidencia la riqueza que no puede ser retirada de este pueblo. Hay un enaltecimiento al espacio geográfico del lugar e incluso cuánto ha resistido la geografía a lo que le fue arrebatado y robado. La variedad también está marcada por otras partes de la canción con elementos de la naturaleza, que evidencian la abundancia y el don que posee la tierra, en partes como "Con los mejores atardeceres", "Tengo el sol que seca y la

¹⁵ A relação entre identificação individual/coletiva e musicalidade talvez seja uma das principais formas de manifestação visível das diferenças entre universos culturais. Ao tratar o que idealmente diferencia os latino-americanos, Latinoamérica se constitui como uma narrativa sobre um território explorado que, no entanto, é rico na união entre suas características naturais e a força de seus habitantes – “um pueblo sin piernas pero que camina” (BOMFIM, 2018, p. 88).

lluvia que me baña / Tengo a mis pulmones respirando azul Clarito." Los versos traen la independencia de recursos naturales y que todo lo necesario para la vida se encuentra aquí, y aún evidencian que esta riqueza es exclusiva y única de América Latina:

Trabajo bruto, pero con orgullo
Aquí se comparte, lo mío es tuyo
Este pueblo no se ahoga con marullo
Y si se derrumba yo lo reconstruyo
Tampoco pestañeo cuando te miro
Para que te recuerde de mi apellido
La operación Condor invadiendo mi nido
Perdono, pero nunca olvido ¡Oye!

En las últimas estrofas encontramos con más elocuencia el tono de fuerza y superación. Las voces en ese tramo son marcadas con más emoción, la medida con que los cantantes unen las alianzas de este continente como conjunto:

Esta amplitud referencial suscita en Latinoamérica la producción, reproducción y movilización de las representaciones basadas en una concepción ideológica comunitarista, que se contraponen al individualismo de la racionalidad instrumental que sostiene la explotación en sus formas colonial y capitalista. En este continente idealizado, los habitantes viven en cooperación, apoyándose ante las dificultades. Igualmente, hay una comunión con la naturaleza, y ésta acaba incluso siendo considerada definidora identitaria. Esta es una de las principales afirmaciones políticas de la obra: habría una relación metafísica entre pueblo y tierra, lo que distingue ese espacio de cualquier otro - aunque no verbalizada, existe una clara alusión a la idea de la Pachamama (BOMFIM, 2018, p. 87, traducción propia)¹⁶.

Este sentido de comunidad y unión fue lo que les ha permitido sobrevivir a todo lo que han pasado y a vencer luchas mayores como la Operación Cóndor, ya en el siglo XX, que fue una alianza política entre los países del Cono Sur y sus regímenes de dictadura con la CIA, de Estados Unidos. Aquí el vocalista denuncia y honra a aquellos que lucharon por el derecho a la libertad. La expresión "Perdono, pero nunca olvido" fija con qué vigor ese pueblo sintió ese dolor y cómo se hicieron fuertes para luchar contra los procesos políticos juntamente con el autoritarismo que le era impuesto, autoritarismo este vivido hasta hoy por los gobiernos del continente, el pueblo trajo como herencia ese tono "alto en la voz", un tono impositor y desafortunadamente se acostumbraron a vivir "Un discurso político sin saliva". Aún en la última estrofa, precisamente en los últimos versos, está la exhibición de lo que marca toda la canción y la historia de nuestra querida América Latina. La idea es luchar contra las desigualdades, la explotación, la invasión, la violación y el secuestro, sostenidos por un pueblo que mucho ha resistido y que todavía resiste, ya que la música es cantada como si la propia latinoamericana presentara esa historia suya. La canción se cierra con la expresión "Viva América", identificando que este espacio geográfico llamado Latino América está marcado por procesos positivos y

¹⁶ Essa amplitude referencial suscita, em Latinoamérica, a produção, reprodução e mobilização das representações baseadas em uma concepção ideológica comunitarista, que se contrapõe ao individualismo da racionalidade instrumental que sustenta a exploração em suas formas colonial e capitalista. Neste continente idealizado, os habitantes vivem em cooperação, apoiando-se diante das dificuldades. Igualmente, há uma comunhão com a natureza, sendo que esta acaba mesmo sendo considerada definidora identitária. Esta é uma das principais assertivas políticas da obra: haveria uma relação metafísica entre povo e terra, o que distingue esse espaço de qualquer outro – embora não verbalizada, existe clara alusão à ideia da Pachamama.

negativos que dejaron cicatrices en su construcción, formando así su historia. Marcada por luchas y victorias, que resultaron en la rica, diversa cultura y coraje de esta gente, así compartiendo momentos únicos vividos de forma mutua.

4. Consideraciones finales

Las obras presentadas siguen una línea temporal y presentan simultáneamente la historia del continente latino y de su pueblo. Embarcamos juntos con Neruda en un viaje que nos permite observar el comienzo del secuestro sufrido por este pueblo, vivido no sólo por unos pocos, sino por todos, lo que fue hecho en la colonización de este lugar y lo muy doloroso que fue para esta gente. En este viaje encontramos la obra de Calle 13, que nos lleva al futuro de lo que vivirían después de ese proceso y observamos las consecuencias en el contexto social y cultural. Todos los países han tenido un comienzo parecido y presentan semejanzas en sus luchas y en su proceso de formación que se da hasta hoy, en un escenario batalla por su desarrollo.

Así ambas conversan entre sí, presentan de forma homóloga el mismo pueblo y los elementos simbólicos donde se encuentran con una historia similar, donde la diversidad cultural y la riqueza natural es lo que los une. Existe entonces la creación de una identificación conjunta, donde el territorio junto se manifiesta, presentando un nuevo concepto de identidad, todos con sus propias características, pero involucrados en un vínculo histórico que los une unos a otros. Trazan las luchas y victorias que formaron este pueblo, así con una identidad que permanece en construcción, siendo moldeada por valentía y resiliencia de su parte. La relación individual y colectiva de todo el continente es lo que resulta en la bravura de los mismos, siendo presentada en ambas obras, con su variada riqueza natural y coraje de sus habitantes.

Las obras son admirables, nos hacen mirar por un panorama necesario para nuestra formación como seres sociales y culturales. Ellas trajeron reflexiones de impacto social capaces de hacernos analizar y conocer la grandiosa historia de América Latina, esta que muchas veces damos la espalda como algo que no merecía ser contado o retratado.

A través de ellas fue posible explorar una parte de la historia, no formada por un solo acontecimiento, sino como narran las obras presentadas en este trabajo, por una ardua labor, con conquistas, luchas, sangre, explotación y resistencia. De esta forma con una idea unificadora de la formación de esta gente, con una unidad que se da por medio de sus diferencias, que forman su rica interculturalidad.

Referencias

BERNARDES, M. Colonização e Subjugação do Conhecimento nas Relações Internacionais: A Trajetória na América Latina. **Revista de Estudos Internacionais (REI)**, Vol. 10 (2), 2019. p. 1-17.

BERTUSSI, L. T. A poesia de Pablo Neruda: vanguarda, modernismo e regionalidade. **Antares: Letras e Humanidades**- n. 3 – Jan/jun 2010. p. 113-128.

BOMFIM, Ivan. No Podes Comprar Mi Vida: Calle 13, as representações do continente na narrativa musical de Latinoamérica e o ambíguo contexto porto-riquenho. **Contracampo**, Niterói, v. 37, n. 01, pp. 69-90, abr. 2018/jul.2018.

CALLE 13. Latinoamerica. **Entren los que Quieran**. Miami y San Juan, Sony Music Latin, 2010. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8>
Acceso en: 20 de sept.2020.

CÉSAIRE, A. **Discurso Sobre o Colonialismo**. Livraria Sá da Costa p. 1-34, 1978.

CONTRIBUIDORES DA WIKIPÉDIA. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2020. Páñfilo de Narváez. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1nfilo_de_Narv%C3%A1ez&oldid=59166075. Aceso en: 23, SET, 2020.

ETNOCENTRISMO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2020. Disponible en: <https://www.dicio.com.br/trabalho/>. Acceso en: 19/09/2020.

FERNANDES, F. Normas de Dominación Externa en América Latina. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, Salvador, v. 11, n. 1, p. 310-324, abr. 2019.

GROSGOUEL, R. (2008). La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. **Tabula Rasa**, (8): 243-82.

LARRAÍN, Jorge. **La identidad latinoamericana**: teoría e historia. In: Estudios públicos, n. 55.1994. p. 31-64.

NERUDA, Pablo. **Canto General**. São Paulo: Círculo do Livro S.A, p. 475. Tradução de Paulo Mendes Campos. Disponible en: <https://dialogosliterarios.files.wordpress.com/2014/11/canto-geral.pdf>. Acceso en: 20 sep. 2020.

NUNES, Raphael. **História da América**: das independências: aos desafios limiares do século XXI. UNICENTRO: 2012. 149 p.

ORALIDADE: **Revista de História Oral** / Núcleo de Estudos em História Oral do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. — Ano 1, n. 1 (jan./jun. 2007). — São Paulo: NEHO, 2007. 256 p.

QUIJANO, Anibál. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Editora: CLACSO. Buenos Aires: 2005. p. 117-142.

SOUSA, B. S. (2009) **Epistemologias do Sul**. Para Além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Lisboa: Edições Almedina. Lima, julio de 2010, p. 156.

SOUSA, Rainer. **Independência da América Espanhola**. Mundo da Educação. Disponível em: [<https://mundoeducacao.uol.com.br/historia-america/independencia-america-espanhola.htm>]. Acceso en: 19 set. 2020.