

Axiomas Indígenas

Roy F. Guzmán

Compositor, creador y músico experimental

Esta obra de casi cinco horas fue una investigación sobre mi imaginario acerca de música taína. Es importante mencionar que no hay documentación substancial para predecir lo que hubiera sido esta música. Por ello, esta obra es una serie de creaciones arbitrarias basadas en leves deducciones sobre investigaciones de petroglifos taínos que datan de hace cuatro mil años, desde el primer descubrimiento de vasijas taínas en la isla de Vieques. Dicho esto, me referiré a algunas de las deducciones formuladas sobre la espiritualidad abstracta o metafísica de mis ancestros indígenas, los taínos.

Al contemplar la estética que practicaron los taínos durante cuatro mil años, descubrí que esta estética, representada en vasijas y pierdas, ha sido constante. La insistencia en producir la misma obra abstracta tiene que significar algo. Me pareció prudente contemplar esta consistencia o insistencia en la misma estética y, por eso, me detuve en el espacio metafísico, hasta arribar, inclusive, a deducciones sobre la espiritualidad y poderes superiores que nos reinan.

Una de estas deducciones, que no estaría mal llamar metafísicas, se llevó a cabo mediante la observación de otras civilizaciones americanas, los incas, los mayas y los aztecas. El material y diseños abstractos del arte precolombino de estas regiones son más abundantes, se podría hablar de un barroco denso de figuras rudimentarias. Ese efecto rudimentario es más bien un concepto prominente en el arte de las civilizaciones precolombinas. Me parece que esto se corresponde con una estética colectivista que se impregna hasta nuestros días. Un ejemplo de aquello es el auge de músicas de baja fidelidad contemporánea en Perú y otras regiones. Este tipo de fenómeno contemporáneo me recuerda a un tipo de conciencia ancestral que se cuela en los habitantes de Latinoamérica y el Caribe. No todos generan músicas y arte de esta manera, pero hay un sinnúmero de artistas que abrazan su ancestralidad sabiendo lo que están realmente haciendo.

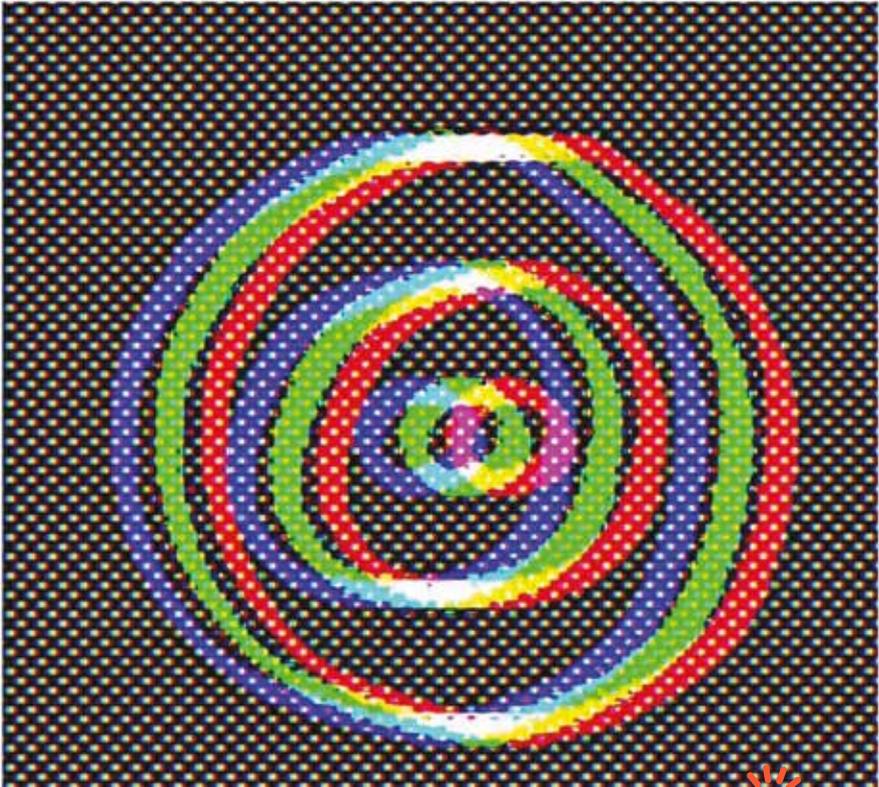

Imagen Axiomas Indigenas

Otra de mis deducciones está relacionada con el enorme territorio latinoamericano. Asocié allí los diseños y abstracciones rudimentarias de elementos naturales de los que fueron territorios mayas, aztecas e incas. He especulado, en ese sentido, sobre un pacto indígena con la tierra, porque la tierra es un elemento cosmogónico importantísimo para esos pueblos. En suma, el tamaño de los territorios indígenas marca la estética abstracta de su arte colectivista. La estética borincana está basada en la teoría del pacto entre taíno que está, a su vez, relacionada con un minimalismo conceptual. En el arte inca hay perfección en cuanto a estatuas y estructuras.

Parte de mi intuición del pacto indígena tiene que ver con la ley moral espiritual, metafísica, abstracta. Mientras menos haya de un lado más hay de otro. Desde la perspectiva de la lengua y las particularidades hasta las abstracciones de formas universales y los colores los aymaras usan su bandera, la wiphala, de una manera diferente a la común y corriente. Desde mi punto de vista, este uso tiene connotaciones metafísicas.

Me da la impresión de que, en el arte de los pueblos indígenas, mientras menos hay de figurativo más hay de contemplación. Yo le llamo a esto potencial multisemiótico, algo que está descrito en la poesía semiótica y en mi poesía concreta multisemiótica con más especificidad. Yo planteo en este leve desarrollo que la concreción o el arte no figurativo da lugar a la contemplación. En ese punto se requiere geometrizar diferentes rutas específicas y no se deja a la abundancia de la contemplación libre. En el plano de lo contemplativo, lo abstracto y minimalista alcanza niveles metafísicos espirituales relacionados con la abundancia del espacio abstracto metafísico. En este sentido, intuyo que varios de los petroglifos son visiones que en su pacto ancestral territorial llevaron a producir un arte con estéticas megarrudimentarias universales que se pueden observar en rituales de la cohoba.

El potencial multisemiótico es producto de una carencia y el minimalismo es entonces un concepto que podemos abrazar. Podemos pensar lo que los griegos entendieron como el caos de la totalidad de donde todo proviene. Este dios de la totalidad es del cual los taínos mayormente formularían sus teorías. Por ello resulta interesante pensar en ese otro término que proviene de la música experimental de Puerto Rico: la aleatoriedad.

'Boricua' significa 'gente valiente de la casa sagrada' y 'taíno' significa 'bueno'. Estos conceptos son confrontativos ya que luchan contra el monopolio

de lo 'universal' defendido por la cultura eurocéntrica. Me parece curioso que esta estética minimalista sea la más confrontativa de toda América Latina, pues produce una simbología que da cuenta de lo circular y sinusoidal del arte taíno.

En *Axiomas Indígenas* he decidido utilizar dos conceptos: la aleatoriedad y el círculo como generador de los algoritmos. Esto me ha permitido desprenderme del fenómeno contemporáneo boricua y he utilizado en su lugar sonoridades ancestrales con una potencia impositiva de dinámicas fuertes que sean más confrontativas que los petroglifos. Mi idea es, de cierto modo, imponer una fuerza no vista en el arte taíno y modificar el imaginario taíno para obtener más poder y fuerza mediante una manipulación estético espiritual.

El círculo es un elemento que se utiliza en los algoritmos donde se 'renderizan' las figuras sinusoidales a diferentes niveles de resolución, a resoluciones máximas como resoluciones mínimas que crean la ilusión de pseudoaleatoriedad. En otros casos se utiliza también la figura del cuadrado, aunque no con tanta consistencia ya que se usa menos en los diseños taínos. Estas estructuras rítmicas se pueden apreciar a través de toda la obra. Adicionalmente, las estructuras circulares se parecían en las frecuencias de las flautas que llegan hasta frecuencias altísimas y bajas. Toda la obra, en definitiva, está basada en estos dos conceptos: aleatoriedad y circularidad.

Finalmente, dejé de lado el concepto más holístico minimalista pues la carencia técnica es señal de debilidad y quería que esta obra fuese impositiva y fuerte para moldear nuestro imaginario espiritual metafísico. Una pregunta importante que me planteé fue cómo se hubiera desarrollado la música indígena taína sin la colonización española. Lo que comúnmente se conoce es que esta música, por lo menos en borikén, era mayormente usada como acompañamiento de rituales y no era tan sistemática o predeterminada. Esta forma de producir sonidos, orgánicamente, sin estructura estricta, es utilizada en los algoritmos para producir estos eventos musicales. Esta manera pseudoaleatoria de menear las maracas, soplar las flautas y sonidos que vacilan entre lo irregular y lo regular son explorados.