

Jairo Varela, Una Voz Social y Cultural

Robert Téllez Moreno

Asesor

Juan Francisco García Gómez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH
Comunicación Social
2024

Juan Francisco García Gómez

Nombre Director de Trabajo de Grado

Daniel Alberto Cardona Gómez

Jurado

2024

Tabla de Contenido

Resumen	8
Abstract.....	9
Planteamiento del Problema	10
Identificación del Problema.....	12
Pregunta Problema	13
Justificación	14
Objetivos.....	24
Objetivo General	24
Objetivos Específicos	24
Marco Conceptual.....	25
Análisis del Discurso	25
Afrocolombiano	26
Comunidad.....	27
Cultura.....	28
Etnia.....	29
Identidad	30
Transformación Social.....	31
Diseño Metodológico.....	33
Tipo de Investigación.....	33
Determinación de Temas y Personas.....	34

Nevis Balanta Castilla	35
Kriss Urueta León	35
Alejandro Ulloa San Miguel	35
Rafael Quintero.....	35
Javier Ortiz Cassiani	36
Recogida de Datos	36
Análisis.....	36
Elaboración del Reporte de Investigación.....	37
Limitaciones del Alcance	38
Contribución	39
Matriz de Resultados	41
<i>Resultados obtenidos a partir de la metodología de investigación biográfico-narrativa</i>	<i>41</i>
Reporte de Investigación	52
Jairo Varela, Una Voz Social y Cultural	52
Afrocolombianidad en la Obra de Jairo Varela.....	53
Ruperto Mena	55
Cimarrón.....	58
Cicatrices.....	61
Han Cogido la Cosa.....	62
Un Llamado a la Unidad	65
Etnia	66
Un Caso Social	70

Miserable	72
Conclusiones	76
Referencias Bibliográficas.....	78
Apéndices	83

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Matriz de Resultados</i>	37
--	----

Lista de Apéndices

Apendice A <i>Entrevista a Narrador 1: Richie Valdés</i>	84
Apendice B <i>Entrevista a Narrador 2: Nevis Balanta</i>	85
Apendice C <i>Entrevista a Narrador 3: Kriss Urueta</i>	86
Apendice D <i>Entrevista a Narrador 4: Alejandro Ulloa</i>	87
Apendice E <i>Entrevista a Narrador 5: Rafael Quintero</i>	88
Apendice F <i>Entrevista a Narrador 6: Javier Ortiz Cassiani</i>	89
Apendice G <i>Discografía del Grupo Niche</i>	90

Resumen

La obra musical del compositor colombiano Jairo Varela Martínez trasciende el ámbito del entretenimiento para convertirse en un potente vehículo de resistencia y transformación social. A través de sus composiciones, Varela plantea reflexiones profundas sobre las realidades sociales y culturales de Colombia, especialmente en lo que respecta a la comunidad afrocolombiana. Desde sus primeras creaciones hasta sus últimas producciones, Varela demostró una capacidad excepcional para capturar y expresar la esencia del pueblo afrodescendiente, convirtiendo su obra en un discurso, y una acción social significativa, como testimonio vivo de sus experiencias, luchas y aspiraciones. Basado en el análisis del discurso como enfoque metodológico fundamental de esta monografía y su relevancia para estudiar lo social, se examinan y analizan las letras de las canciones creadas por Jairo Varela, considerando tanto el contexto social como el cultural que influyen en el uso del lenguaje del compositor.

Palabras clave: Cultura, afrocolombiano, etnia, discurso, identidad

Abstract

The musical work of Colombian composer Jairo Varela Martínez transcends the realm of entertainment to become a powerful means of resistance and social transformation. Through his compositions, Varela triggers profound reflections relative to the social and cultural realities of Colombia, especially regarding the Afro-Colombian community. From his first creations to his latest productions, Varela demonstrated an exceptional ability to capture and express the essence of the Afro-descendant people, turning his work into a discourse, and a significant social action, as a living testimony of their experiences, struggles and aspirations. This work examines and analyzes the lyrics of the songs created by Jairo Varela, considering both the social and the cultural context that influenced the composer's use of language. The fundamental methodological approach of this monograph is based on discourse analysis and its relevance when studying the social situation.

Keywords: Culture, afrocolombian, ethnicity, speech, identity

Planteamiento del Problema

Dentro del aporte social de la comunidad afrocolombiana en el ámbito de las artes, y específicamente en el campo de las expresiones musicales, se detecta una carencia significativa de reconocimiento con relación a la figura y al legado del compositor Jairo Varela Martínez. Su influencia y aportación en pro de la identidad afrodescendiente han sido subestimados por considerarse música exclusivamente de entretenimiento. Este hecho ha provocado que sus aportes permanezcan inadvertidos en el discurso cultural del país y que no se haya reconocido adecuadamente el impacto comunitario en la construcción de la memoria colectiva. (Durand 1994 p. 60, como se cita en Riffo-Pavón, 2019) se refiere a esta memoria colectiva como imaginario, describiéndola como una poderosa capacidad creativa inherente al ser humano que permite simbolizar funcionando como vínculo esencial para la formación de toda representación humana.

Jairo Varela Martínez, nacido el 9 de diciembre de 1949 en Quibdó y fallecido el 8 de agosto de 2012 en Cali, es un referente musical indiscutible de Colombia que enriqueció de manera significativa el panorama musical del país. A través de su labor como fundador y director del Grupo Niche—una agrupación musical que ha publicado más de 30 producciones discográficas y ha perdurado ininterrumpidamente durante 45 años—Varela logró colocar el sonido de la salsa hecha en Colombia en el contexto internacional.

Numerosos artículos de prensa de medios nacionales e internacionales han reseñado y elogiado la extensa trayectoria musical de Jairo Varela, así como su inmenso aporte en la formación de talentos, tanto músicos como cantantes, que en algún momento fueron parte de su agrupación musical. En ese marco, el escritor Umberto Valverde documentó las diversas experiencias y luchas enfrentadas por Varela en su rol de líder de la icónica agrupación, plasmándolas en su libro *Que todo el mundo te cante* (2013). Sin embargo, la figura del hombre cuya música se erigió como un vehículo para defender ideales arraigados a la identidad afrocolombiana aún no se ha explorado a fondo. Existe todavía una falta de reconocimiento

respecto a la contribución cultural de Jairo Varela Martínez y su impacto en la identidad afrocolombiana a través de sus creaciones artísticas. Este vacío es precisamente el foco de interés de análisis, que busca arrojar luz sobre la influencia de Jairo Varela en la cultura afrocolombiana como un legado perdurable.

La falta de estudio exhaustivo de la obra de Jairo Varela – entendida para este estudio como los textos de sus canciones- representa un obstáculo significativo para la plena apreciación y comprensión de su contribución social en el contexto de la diversidad cultural de Colombia. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una investigación integral que analice la repercusión sociocultural de su vasta obra, compuesta por aproximadamente 200 composiciones. Estas, no son únicamente piezas musicales, también se constituyen en un amplio discurso surgido de diversas dinámicas sociales que actúan también como fuentes de inspiración.

Las letras compuestas por Jairo Varela reflejan las realidades, conflictos y aspiraciones de las comunidades con las que el compositor se identificó. No solo fueron creadas en un contexto social, sino que también son cargadas de significado por individuos provenientes de variados contextos y perspectivas. Así, la obra musical de Jairo Varela trasciende las barreras culturales y sociales. En ese sentido, las composiciones de Varela se convierten en un medio poderoso para transmitir mensajes y reflejar las complejidades de la sociedad, ofreciendo una visión rica y multifacética de la realidad.

Por lo tanto, esta investigación busca profundizar en el análisis para comprender y reivindicar el impacto cultural y social de la obra de Jairo Varela en la identidad afrocolombiana, contribuyendo de esta manera al merecido reconocimiento de su legado.

Descripción del Problema

Identificación del Problema

El problema de investigación se centra en la falta de reconocimiento y valoración adecuada de la contribución social y cultural del compositor Jairo Varela Martínez en favor de la comunidad afrodescendiente. A pesar de la relevancia de la obra musical, esta se ha abordado principalmente desde las perspectivas de entretenimiento y anecdótica, ignorando su profundo impacto social y cultural en la identidad afrocolombiana.

Pregunta Problema

¿Cuál es el aporte del compositor Jairo Varela, desde el punto de vista social y cultural, como reivindicador de la identidad raizal afrocolombiana a través de su discurso.

Justificación

La obra musical del compositor Jairo Varela emerge como un rico tapiz que entrelaza elementos sociales y culturales de manera magistral. Su legado va más allá de simples melodías; es un testimonio elocuente de la historia, las tradiciones y las luchas de un pueblo, que revelan una miríada de aspectos significativos dignos de ser explorados y analizados detenidamente. Jairo Varela se destacó por ser un narrador de aspectos sociales (Valverde, 2013) como la identidad, la desigualdad, los prejuicios raciales y la lucha por la dignidad humana. La dignificación de la negritud es un pilar central de su obra, resistiendo la exclusión y la marginalización; desafiando incluso estereotipos, promoviendo la valoración de la cultura africana y sus contribuciones a la sociedad colombiana. Las letras de la autoría de Jairo Varela trascienden la mera expresión artística, convirtiéndose en vehículos de conciencia social. Aunque es evidente el impacto que sus creaciones han tenido en lo “popular”, entendido como un “modo de existencia de competencias culturales diferentes a las hegemónicas” (Barbero, 1987, p. 49, como se cita en Cabezas, 2016), persiste una notable carencia de reconocimiento hacia la valiosa contribución socio-cultural que realizó Varela a través de su obra.

La omisión del legado de Jairo Varela a través de su discurso y la falta de reconocimiento adecuado socavan la identidad de la comunidad afrocolombiana. Además, esa carencia de reconocimiento afecta negativamente la visibilidad de la comunidad afro en la sociedad. Ante esta omisión, se hace necesario abordar diversos aspectos relevantes, como la dignificación de la negritud y la valoración de la cultura afro.

Las diversas formas de expresión artística, con especial énfasis en la música, han servido de estímulo para impulsar variados cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo. Tal es el caso de *'Blowin' in the wind'* (1963), canción del cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan, que más adelante sirvió para oponerse a la guerra en Vietnam y para combatir la injusticia y el racismo. El canto chileno titulado *'El pueblo unido jamás será vencido'* (1972), creación de Sergio Ortega y la banda Quilapayún, trascendió fronteras y se ha vuelto universal,

dentro de las manifestaciones pacíficas para denunciar causas diversas. Otro ejemplo es el movimiento de La Nueva Canción Latinoamericana que se desplegó como forma de protesta desde la década de los sesenta a lo largo de los países de América Latina.

Varios músicos, artistas y expertos en ciencias sociales han destacado la capacidad que tienen la música y las artes en general para expresar ideas que trascienden. Por esta razón, la política ha desempeñado un papel importante en diversos discursos estético-musicales que han intentado, con diversos grados de éxito, dar forma a conceptos que aparentemente podrían estar desconectados de la música y del arte en general (Arellano, 2019 p.40).

La música, como forma de expresión artística y medio de comunicación, tiene el poder de trascender barreras y conectar a personas de diferentes orígenes, alentando un sentido de unidad y pertenencia entre diversos grupos sociales, conocidos como etnias. Según Giménez (2006) los grupos étnicos se ven a sí mismos como extensas familias, aunque esta percepción se basa únicamente en una creencia compartida. Esta visión, aunque no científicamente comprobable, tiene un impacto significativo en la realidad social debido a su amplia aceptación (p.138).

Como identidad social, la etnicidad es tanto colectiva como individual, manifestándose en las interacciones sociales. En esas interacciones, la expresión musical se convierte en un medio poderoso para la comunicación y la manifestación cultural.

Teniendo su origen en distintas culturas, las diversas formas de expresión musical juegan un papel esencial en el proceso de transformación cultural (Steingress, 2008, pp. 243-244). Un claro ejemplo de esta transformación es el surgimiento de la denominación "salsa" en el ámbito musical, cuyo origen semántico se establece en la fusión de diversos elementos sonoros. El término hace referencia a la amalgama de ritmos provenientes de la música cubana, puertorriqueña, y la integración de otros ritmos de naciones del llamado "Caribe hispánico" (Becerra, 2022, pp. 13-14), del que Colombia también forma parte. Tal como lo ha

expresado Ulloa (2008), “una de las características principales de la salsa, en su lírica y en su ritmo, es el permanente vínculo con el pasado, su línea de continuidad con los ancestros y «el permiso de los mayores» a los que invoca con frecuencia a través de los tambores” (p. 2).

Resulta importante resaltar que “la salsa”, la expresión musical en la que se desarrolló la obra del compositor Jairo Varela, más allá de su contagiosa sonoridad, se enmarca en el movimiento contracultural que surgió en los Estados Unidos a mediados de los años sesenta y que representó una perspectiva transformadora de la historia hispana. Lo que originalmente se estableció bajo el concepto "salsa" poco a poco se transformó en un símbolo del despertar de una generación que abogaba por un mayor reconocimiento social y de justicia. Pero “la salsa” como expresión musical también es un proceso de comunicación, que como afirma Barbero (citado en Quintero, A 2020), "tiene una primera figura entre el compositor y el arreglista, cuya tarea es la de enriquecer la música compuesta con giros y detalles sonoros" (p. 23).

La “salsa” fue el vehículo que Jairo Varela utilizó para llevar su mensaje unificador, ya que, para él, era “la música popular mejor estructurada por sus influencias del jazz afroamericano y el sentimiento del latino” (Valverde, 2013, p. 36).

A través de este movimiento musical y cultural, Varela no solo logró una conexión rítmica y emocional con su audiencia, sino que también halló una manera significativa de transmitir un mensaje de integración, al explorar el vínculo profundo entre el lugar de origen de una persona y su identidad cultural. Esta conexión se manifestó claramente en el álbum del Grupo Niche titulado Llegando al 100%, lanzado en 1992, que incluye la composición 'Mi pueblo natal'. En esta canción, Varela rinde homenaje a su tierra, ilustrando como el entorno en el que se crece moldea profundamente la identidad.

Sobre el momento creativo de la memorable pieza, se sabe que su inspiración llegó, cuando el compositor iba a emprender un viaje, y desde la ventanilla de un automóvil, pudo ver con cierta nostalgia su terruño en la distancia, junto a uno de los ríos más grandes del mundo, el Atrato, al que también aludió en otras de sus creaciones (Valverde, 2013, pp. 30-31).

A través de 'Mi pueblo natal', Varela logró capturar la nostalgia y el amor por su lugar de origen, enviando un mensaje que conecta con personas que comparten experiencias similares. Con el transcurso del tiempo, la canción se ha convertido en un símbolo social ante el flagelo del secuestro. El mensaje se ha entrelazado en el imaginario popular con las profundas heridas de los colombianos que han experimentado de manera directa ese crimen (El Espectador, 2012, abril 2). Aquellos que han logrado sobrevivir para reunirse con sus seres queridos han adoptado como propios los versos:

*A lo lejos se ve, mi pueblo natal,
no veo la santa hora de estar allá...*
*Ya vamos llegando, me estoy acercando,
no puedo evitar que los ojos se me agüen...*
(Mi pueblo natal, Varela, 1992)

El mensaje de 'Mi pueblo natal', ha calado más profundamente. En mayo de 2020, en plena crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID- 19, una versión adaptada de la canción emergió como el himno de resistencia de Colombia ante el coronavirus. La pieza del maestro Varela fue elegida para clausurar el evento virtual "Colombia cuida a Colombia", una iniciativa surgida de la colaboración entre la sociedad civil y el sector empresarial, dedicada a abordar diversas problemáticas sociales del país.

En esa ocasión, a nivel nacional, 'Mi pueblo natal' fue presentada en una reinterpretación dirigida por Juancho Valencia, reconocido compositor, arreglista y productor musical, líder de la agrupación colombiana Puerto Candelaria.

Esos hechos, denotan la marcada presencia de la canción 'Mi pueblo natal' en tiempos de crisis. Más allá de resaltar como se resignificó el mensaje de Varela durante momentos de adversidad, subraya el impacto perdurable de su obra como un medio de unión y fortaleza dentro de la sociedad colombiana.

Otro aspecto importante a considerar dentro del legado de Jairo Varela es el amor

profundo por sus ancestros africanos, manifestado a través de su música, como un homenaje vivo a las raíces y tradiciones de su pueblo. Esta influencia africana impregnó su obra con una autenticidad y una profundidad que resuenan con la experiencia colectiva de la diáspora africana en Colombia. Un claro ejemplo de ese aspecto de su obra quedó registrado en su composición 'Cimarrón', perteneciente al álbum *A prueba de fuego*, publicado en 1997, cuya letra expresa:

*Quiero que sepan la historia del cimarrón,
cuando sufrió, cuando a América llegó,
saber por qué se rebeldizó.*

*Corrían los años de 1590
cuando a Cartagena llegó un negro
llamado Benkos Biójo.*

(Cimarrón, Varela, 1997)

En nuestro país, en un momento dado, la identidad étnica negra se convirtió en un distintivo cultural y político, que finalmente fue reconocido por el Estado colombiano a partir de la Constitución de 1991. La población afrodescendiente utilizó esta identidad para obtener derechos en un contexto de cambios económicos y políticos globales, así como políticas de tipo multicultural en América Latina. En ese entorno, se desarrolló gran parte de la obra musical del maestro Jairo Varela, autor de los temas 'Cicatrices' y 'Etnia' que también abordan temáticas como la discriminación y la exclusión. En esta línea, Varela adoptó una postura activa, a veces utilizando la jocosidad como herramienta para sus denuncias. Un ejemplo de ello es la canción 'Han cogido la cosa', que forma parte del álbum *A golpe de folklore* del Grupo Niche, lanzado en 1999. En esta composición, Varela presenta una crítica enérgica sobre el racismo, empleando dichos y refranes para abordar con ímpetu esta problemática.

*Que tengo grande la boca y la nariz,
que nada bueno no me encuentran a mí.*

*Que yo soy prieto, que soy carabalí
pero orgulloso me siento yo así. (...)*

*Que estoy de luto desde el día que nací,
que trabajar no lo hizo Dios para mí.*

*Que me tostaron como si fuera café,
que me colaron y negrito quedé. (...)*

Blanco corriendo: atleta; negro corriendo: ratero.

Blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero.

(Han cogido la cosa, Varela, 1997)

Por esa misma vía crítica, Varela abordó la problemática del racismo en su canción 'Bájame uno', que forma parte del álbum del Grupo Niche titulado *Huellas del pasado* (1995). La composición destaca las dificultades diarias enfrentadas por los afrocolombianos, utilizando el diálogo en el contexto de la venta de camarones como una metáfora para reflejar las injusticias y la falta de oportunidades que sufre esta comunidad. En 'Bájame uno', la letra no solo pone de relieve las barreras que enfrentan los afrodescendientes, sino que también enfatiza su resiliencia frente a los prejuicios y la discriminación persistentes. La canción subraya que el valor y la capacidad de los individuos no deben ser definidos ni limitados por el color de la piel, sino que son atributos inherentes a cada persona, independientemente de su origen étnico.

*Aquí está el camarón,
tienes que aprovechar para ganarte el sustento,
pues tú sabes mira negro que por experiencia
el pan de cada día baja, nadie te lo fía.*

(...)

*Que no te diga la gente,
que tú no puedes ser presidente. (bis)*

Que no te diga la gente, pero que no te diga na'

porque tú eres un negro inteligente.

(Bájame uno, Varela, 1995)

La exaltación de la geografía colombiana, a través de composiciones como 'Mi valle del Cauca', 'Buenaventura y Caney', 'Listo Medellín' y 'A ti Barranquilla', entre otras; añade una capa significativa y valiosa a la obra de Jairo Varela. Destaca que, incluso, la canción "Cali Pachanguero", escrita por Varela, llegó a ser propuesta como posible himno oficial de la ciudad de Santiago de Cali en 2012, mediante una ponencia presentada al Concejo Municipal. (Revista Semana, 2012, octubre 3).

Las letras de Jairo Varela están impregnadas de referencias a lugares específicos, evocando paisajes, sonidos y aromas que enriquecen la experiencia auditiva del oyente, fomentando también un sentido de pertenencia compartida. En ese sentido, su música no solo representa una expresión artística, sino también un testimonio vívido de la diversidad y la riqueza cultural de Colombia.

Así, la relevancia de una investigación profunda sobre el contenido social en la obra del compositor Jairo Varela se sustenta en diversos aspectos fundamentales: sus letras profundas, la dignificación de la negritud, el amor por sus ancestros africanos y la exaltación de la geografía de nuestro país, elementos que, reunidos, constituyen un discurso con énfasis en lo social. Este aspecto está muy relacionado con el concepto "situado", definido por Guembe (2008) como la representación de un imaginario común, con elementos estéticos específicos y sólidos fundamentos ideológicos de importancia. De acuerdo con Guembe, lo "situado" en música es "decir desde un lugar", consolidándose como un discurso de inclusión y pertenencia (pp. 159-160). Desde esa óptica, el lugar de Jairo Varela, entre muchos otros, fueron los ríos del Pacífico colombiano. El compositor chocoano, mantuvo siempre una conexión muy arraigada con la actividad fluvial, lo que le permitió sumergirse en la riqueza cultural afro. Tal y como lo dejó manifestado en su composición 'Atrateño' publicada por primera vez en 1983,

como parte de la producción ¡Directo desde New York! del Grupo Niche.

Ancho y caudaloso pasas lento en tu viaje retratas el dolor

que injusto llevas poco a poco hasta el mar.

Y pensar que todo quieres como yo,

y cambiarlo todo quieres sé también.

Un día sabes mi Atrato sin querer te descubrí,

cauteloso en un recodo tristes tus aguas vi,

y paraste en tu camino, viste el signo con tus propios ojos,

ver como el destino, si tu madre una montaña busca el cielo y verá.

Por qué no tú, por qué no yo.

(Atrateño, Varela, 1983)

Valdés (2024) (ver Apéndice A) considera que la canción ‘Atrateño’ se destaca como una de las composiciones más significativas en la obra de Jairo Varela. Más allá de simplemente describir geográficamente el río, la canción logró sensibilizar y unificar profundamente a la comunidad de Quibdó y del Chocó. Varela, no solo capturó la esencia natural del río Atrato, sino que también transmitió un fuerte sentido de identidad cultural y regional que resonó intensamente entre aquellos que se identifican con las raíces históricas y culturales de la región.

Así como sucede en otros territorios, en el Pacífico Colombiano, el agua ejerce un dominio fundamental en la vida cotidiana, siendo el principal punto de referencia geográfica para la población. Para quienes habitan en la costa, el mar es esencial, mientras que para los que residen tierra adentro, es el río el que ocupa ese papel fundamental, “designándole la connotación de hogar y convirtiéndolo así, en un área con un profundo sentido de pertenencia y cargada de simbolismos” (Flores, 2009, p. 4).

La invisibilidad de las comunidades afrodescendientes ha llevado a una marginación sistemática de su contribución perpetuando así su papel secundario en la narrativa histórica del

país. Esta exclusión no solo afecta la representación de estas comunidades en la historia de la nación, sino que también limita su visibilidad en diferentes ámbitos, alimentando estereotipos y prejuicios que desdibujan su rica diversidad cultural.

Las composiciones de Jairo Varela, analizadas en un contexto histórico y cultural, revelan su impacto significativo no solo como fundador y director del Grupo Niche, sino también como un importante impulsor de reivindicaciones sociales en favor de la población negra. A través de sus letras, Varela plasmó vivencias, anhelos y luchas sociales, abordando temas trascendentales como la desigualdad, la injusticia y la discriminación. Ejemplo de ellos son canciones como: 'Han cogido la cosa', 'Etnia', 'Cimarrón' y 'Cicatrices', entre otras. Estas composiciones ofrecen un retrato de las relaciones de clase y etnia que se han formado históricamente en América Latina, marginando a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

El estudio del contenido lírico en las composiciones de Jairo Varela permite apreciar cómo su obra se entrelaza profundamente con las experiencias y realidades de su entorno social. Su respeto y admiración por los ancestros afrodescendientes se reflejan en la esencia de sus composiciones. Las mismas con las que Varela logró dimensionar la identidad afro con el objetivo de promover la diversidad y el respeto por las culturas originarias. Este reconocimiento de sus raíces culturales aporta un enfoque único y enriquecedor que, hasta la fecha, no ha recibido el reconocimiento que merece. En ese sentido, la obra de Varela se erige como un discurso de inclusión y pertenencia, un puente que trasciende fronteras y conecta a las personas a través de un mensaje universal de resistencia, esperanza y celebración de la vida.

Además, Jairo Varela se destacó como uno de los pocos compositores colombianos que incursionaron en la literatura, con su libro *El amanecer de los pájaros*, escrito entre 2007 y 2012 y publicado póstumamente.

Para Varela, esta obra literaria representó "su mejor canción" (Castillo, J. 2019), ya que

utilizó el argot afrodescendiente de su natal Quibdó para ilustrar las tradiciones, experiencias y atributos de su herencia africana.

Así, la obra de Jairo Varela Martínez no solo es un testimonio vibrante de lucha y resistencia, sino también un legado que perdura en el tiempo. Su impacto es innegable y su contribución, inestimable, resaltando la importancia de valorar y celebrar la riqueza de nuestras raíces culturales.

Objetivos

Objetivo General

Analizar de manera integral y profunda el contenido social presente en la obra musical del compositor Jairo Varela Martínez, destacando su impacto en la construcción de la identidad cultural afrocolombiana.

Objetivos Específicos

Visibilizar y valorar la contribución del compositor Jairo Varela Martínez, más allá de la creación artística, explorando cómo sus letras reflejan vivencias, anhelos y luchas sociales, así como sus expresiones en pro de la dignificación de la negritud.

Identificar y documentar de manera exhaustiva la contribución de Jairo Varela Martínez, en el ámbito cultural afrocolombiano. Este objetivo incluye un análisis detallado de sus más representativas creaciones musicales, letras y mensajes implícitos, con el fin de resaltar aspectos específicos que han sido subestimados en el discurso cultural del país.

Marco Conceptual

Dado que la investigación propuesta busca llenar un vacío al analizar de manera exhaustiva el impacto sociocultural de la extensa obra del compositor Jairo Varela, contribuyendo al reconocimiento merecido de su legado y promoviendo la diversidad y el respeto por las culturas originarias en el contexto colombiano, se procederá a expandir y refinar los conceptos esenciales que constituyen el núcleo de este estudio. Este proceso no solo permitirá una comprensión más profunda de los fundamentos teóricos abordados, sino que también sentará las bases necesarias para una exploración más detallada del ámbito de estudio. Así, se pretende avanzar en el conocimiento en esta área específica, fomentando un diálogo crítico y constructivo.

Los conceptos teóricos base de esta investigación son:

Análisis del Discurso

El análisis del discurso es un enfoque metodológico, referido a un campo interdisciplinar de las Ciencias Sociales, cuyo propósito es estudiar el discurso, entendido como el empleo de la lengua por los hablantes en condiciones específicas. Así, todos los enunciados producidos en una sociedad, ya sean orales, escritos o audiovisuales, se transforman en objetos de estudio, posibilitando examinar cómo los usos del lenguaje reflejan y construyen realidades sociales. Zellig Harris fue uno de los pioneros en el análisis del discurso, un enfoque que, aunque tiene sus raíces en el ámbito de la lingüística, ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Actualmente, el análisis del discurso se configura como una práctica interpretativa expandida en un campo interdisciplinario. Este desarrollo ha permitido la integración de diversas disciplinas, como la antropología, la filosofía, la sociología, la historia y las ciencias de la comunicación, cada una de las cuales aporta perspectivas y enfoques únicos. Uno de los objetivos fundamentales de esta metodología es analizar de manera exhaustiva la influencia que ejercen los discursos en las formas de pensar y actuar de la sociedad, permitiendo la generación de conocimiento sobre “cuestiones vinculadas a las continuas

transformaciones de tipo social y cultural que se originan a diario y que inquietan nuestro modo de concebir el mundo, el saber e inclusive a nosotros mismos” (Sparkes y Devís, 2007, citado por Rueda, 2020). Según Van Dijk (2009, p.18) “en el estudio de la literatura y el arte, en varios momentos históricos, los alumnos debían estudiar las obras de arte y sus estructuras «por sí solas», ignorando el contexto social y las condiciones psicológicas del autor. Con el tiempo, esta posición «aislacionista» o «autónoma» fue rechazada a favor de un enfoque más «contextual» que explica muchas propiedades de las obras de arte en términos de «circunstancias» psicológicas, sociales, culturales o históricas”. Así, este cambio de enfoque no solo ha enriquecido la comprensión de las artes, sino que también subraya la necesidad de integrar el contexto en el análisis de distintos tipos de expresión. Un discurso trasciende la mera recopilación de oraciones. El discurso, en sí mismo, actúa como un compendio que transmite significados y propone comportamientos en relación con una variedad de temas. De este modo, puede abarcar desde “un texto breve escrito, hasta una amplia colección de películas, libros y leyes, por ejemplo” (Manzano, 2005). A partir de esta consideración, las composiciones de Jairo Varela constituyen su discurso, entrelazándose en ellas, no solo sus experiencias, sino también una profunda reflexión sobre la identidad afro.

Afrocolombiano

La Constitución Política de Colombia de 1991 representó un hito importante al reconocer a las comunidades afrocolombianas como un pueblo con derechos colectivos, destacando su papel fundamental en la diversidad étnica y cultural de la Nación. Este reconocimiento constitucional estableció un precedente clave para la protección de la identidad y los derechos de estas comunidades, sentando las bases para su inclusión en el marco jurídico colombiano.

Con la promulgación de la Ley 70 de 1993, se consolidó este reconocimiento tanto a nivel nacional como regional, otorgando a las comunidades afrocolombianas derechos colectivos sobre sus tierras y conocimientos ancestrales. En esta ley, se hace referencia a las

comunidades afrocolombianas como "Comunidad Negra", definida como "un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, revelando y conservando una conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos" (Ley 70 de 1993, art. 2). Este marco legal reafirma la importancia de salvaguardar la diversidad cultural y étnica del país, al tiempo que garantiza la protección de los derechos y la autonomía de las comunidades afrocolombianas.

Comunidad

La noción de "comunidad" puede variar en función del contexto en que se aplique. Para los propósitos de la presente monografía, el concepto de comunidad se explora como un entramado de interacciones sociales en el que los individuos comparten similitudes, identidades y objetivos comunes, fortaleciendo así su unidad y potencialidad social.

Padilla (2019) destaca en su estudio que, según G. González Fuertes (1988), "la comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad" (p. 1). Esta definición resalta que la cohesión y el funcionamiento de una comunidad están profundamente arraigados en los vínculos y en los valores compartidos. Ese enfoque, se enriquece con la perspectiva social, histórica y cultural de Socarrás (2004), quien, citada por Padilla (2019, p. 2), señala que la comunidad trasciende la simple ubicación geográfica. En lugar de eso, se define como un conjunto humano cohesionado por un sentido compartido de pertenencias, formado a partir de intereses colectivos, prácticas culturales, símbolos y códigos compartidos.

Esta posición es particularmente relevante para analizar la obra del compositor Jairo Varela, quien utilizó su música para reflejar las experiencias y la identidad de la comunidad afrocolombiana. A través de sus composiciones, Varela no solo expresó las vivencias de esta comunidad, sino que también buscó reforzar los lazos sociales y culturales dentro de Colombia.

Cultura

El concepto de "cultura" en el presente estudio se aborda desde su naturaleza multifacética y dinámica, partiendo del reconocimiento de que es un término multívoco, es decir, carece de una definición unificada. La cultura ha sido uno de los pilares fundamentales en los estudios de comunicación, ya que puede entenderse como un sistema de significados compartidos que se transmite y se transforma a través de la comunicación. La cultura también es percibida como un conjunto de prácticas, creencias, normas y valores que influyen en cómo las personas comprenden el mundo y se relacionan con él.

La presente monografía recurre además a la noción de cultura como expresión antropológica de la creatividad artística, en la cual su valor no reside exclusivamente en criterios estéticos, formales o técnicos, sino en su capacidad para generar impacto y construir memoria colectiva dentro de una comunidad.

Raymond Williams, uno de los teóricos más influyentes en este campo, citado por Karam (2009) define la cultura como “una forma de vida de un grupo o de un pueblo en su conjunto”. (p. 82). Dando a entender que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, como un sistema dinámico que evoluciona en respuesta a las transformaciones sociales. La cultura es, por tanto, un espacio de constante negociación, donde diferentes grupos y actores sociales luchan por imponer sus propias visiones del mundo, valores y significados. En este sentido, Giménez (2005) señala que la cultura es “la organización social de significados interiorizados por los sujetos y grupos sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (p. 489). Este enfoque resalta el carácter contextual e histórico de la cultura, vinculando los significados a las estructuras sociales.

Para ampliar esta perspectiva, sumamos el concepto de Barbero (1991), quien señaló que “la cultura de masa es la primera en posibilitar la comunicación entre los diferentes estratos de la sociedad” (p. 45). Este enfoque sugiere que la cultura de masas contribuye a la creación

de una "comunidad simbólica" en la que diversos grupos sociales pueden interactuar, intercambiar ideas y acceder a contenidos comunes, facilitando una interconexión que supera barreras de clase y otros condicionantes sociales.

Desde una perspectiva más amplia, esta investigación aborda la cultura como el producto total de la actividad humana, resultado del esfuerzo constante por crear, recrear y establecer relaciones con otros seres humanos. Además, se apoya en Monclús (2009, p. 167), quien, citando a Freire (1969, 1990, 1994, 1997), recuerda que el pedagogo considera la cultura como una capacidad para transformar la realidad. Según Freire, este proceso de transformación se logra cuando la persona se convierte en sujeto a través de la expresión de su propia voz, un proceso que se alcanza mediante la liberación y no simplemente reproduciendo hábitos tradicionales o elementos culturales de manera pasiva, sino que está relacionada con la lucha y la transformación social.

Etnia

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de la etnicidad es un fenómeno relativamente reciente, influenciado por la diversidad de dinámicas socioculturales, el concepto de "etnia" en esta investigación se aborda desde un enfoque que implica un cambio desde la asunción biológica hacia la delimitación cultural. Una etnia representa a una comunidad humana que comparte una herencia cultural, una narrativa histórica, así como tradiciones arraigadas, y cuyos integrantes se hallan conectados por un sentido de identidad compartida (CEPAL, 2011, p.p. 11 —13).

La conceptualización de la etnicidad ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Tradicionalmente, la etnia se vinculaba estrechamente con características biológicas y raciales, una visión que ha sido ampliamente criticada y reemplazada por enfoques más inclusivos y culturalmente centrados. En la actualidad, se reconoce que la etnicidad es un constructo social y cultural que abarca un conjunto de prácticas, creencias y valores que son transmitidos de generación en generación dentro de una comunidad.

En 1991, Colombia adoptó una nueva Constitución Política que marcó un hito al reconocer formalmente la riqueza multicultural y pluriétnica de la nación. Esta reforma destacó la importancia de proteger y promover los derechos de las diversas comunidades étnicas, otorgándoles el reconocimiento y la relevancia que merecen en el marco de un Estado Social de Derecho. En los años posteriores, se lograron avances significativos en el reconocimiento de derechos para las poblaciones consideradas minoritarias. Específicamente, se destacó el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrocolombianas, que fueron oficialmente reconocidas como "comunidades negras". Este reconocimiento no solo otorgó visibilidad a estas comunidades, sino que también promovió una mayor inclusión y participación en la vida política y social del país.

La obra musical del compositor Jairo Varela, quien dedicó buena parte de su producción a exaltar la identidad y la cultura afrocolombiana, es un reflejo desde el campo artístico de este proceso de reconocimiento y valoración cultural.

El reconocimiento de la etnicidad y la multiculturalidad en Colombia no solo ha sido un avance en términos de derechos humanos y justicia social, sino que también ha enriquecido la identidad nacional. La inclusión de diversas narrativas históricas y culturales ha permitido una mayor comprensión y apreciación de la complejidad y riqueza de la sociedad colombiana. Este enfoque, que reconoce y valora la diversidad cultural, es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde todas las comunidades puedan contribuir y participar plenamente.

Identidad

El concepto de identidad es fundamental para comprender cómo los individuos y los grupos se definen a sí mismos en relación con su entorno social y cultural.

Para Castells (1999) la identidad es el proceso sociológico mediante el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción al priorizar un atributo cultural, o un conjunto de atributos culturales, sobre otras posibles fuentes de significado. En este sentido, la identidad se

convierte en un principio fuerte y definitorio de la acción social. Además, el Casstells señala que este proceso identitario puede estar relacionado con aspectos religiosos, nacionales, territoriales y étnicos, los cuales juegan un papel fundamental en la dinámica social y política actual. (p. 4-5). En el caso de Varela, su identidad y su estrecho vínculo con la cultura del Pacífico colombiano se manifiestan en la narración de historias y experiencias que capturan las realidades colectivas de su comunidad.

En las últimas décadas, el estudio de la identidad ha ganado relevancia, al reconocerse que las identidades no son innatas ni estáticas, sino que se construyen y reconstruyen continuamente en interacción con otros. De acuerdo con DeFleur (2014), la identidad no es una esencia inmutable, sino un proceso dinámico, una "producción en proceso" que se desarrolla a través del lenguaje, la representación y las relaciones sociales (p. 2).

Giménez (2005) coincide con esta visión, al señalar que la identidad no puede entenderse de manera aislada de la cultura, ya que está intrínsecamente ligada a las diversas culturas y subculturas en las que los individuos participan o a las que pertenecen (p. 1-2). De esta manera, la identidad de Jairo Varela como compositor y músico se moldeó y nutrió de las tradiciones y expresiones culturales de la región del Pacífico colombiano. Así, su música refleja no solo su autenticidad como artista, sino también su profunda conexión con la cultura de su tierra natal.

Transformación Social

La transformación social es un fenómeno profundamente vinculado a la cultura, ya que implica cambios significativos en las estructuras, valores y prácticas de una sociedad. Este concepto abarca los procesos mediante los cuales los individuos de una sociedad o comunidad se comprometen en la reconstrucción o mejora de su entorno social. La transformación social no se limita a la adaptación a las circunstancias actuales, sino que requiere un esfuerzo colectivo para construir una sociedad más equitativa, justa y sostenible. Este proceso no solo

aborda problemas inmediatos, sino que también enfrenta las causas subyacentes de las injusticias y desigualdades sociales, promoviendo un cambio estructural profundo y duradero, como lo planteaba Jairo Varela a través de sus composiciones.

En consonancia con lo señalado por Ossa (2004), muchas de las creaciones musicales de Jairo Varela, interpretadas por el Grupo Niche, destacan la discriminación hacia la población afrocolombiana, afirmando el legado africano de esta comunidad (p. 64). La dimensión social de la obra de Varela no solo busca transformar la sociedad, sino que ejerce un poder reactivo que desafía las expectativas convencionales, diferenciándose de la orientación habitualmente asociada al género del rock.

Diseño Metodológico

Tipo de Investigación

Esta investigación se presenta como un estudio narrativo-biográfico con un enfoque cualitativo, diseñado para comprender los significados, atributos y símbolos presentes en la obra del compositor Jairo Varela. Se profundiza en los motivos y procesos que influyen en su producción artística, donde los significados aportados por los participantes se convierten en el eje central de la valoración del discurso presente en la obra de Jairo Varela., contribuyendo así a la disciplina de la Comunicación. A través de sus letras, este discurso se apropia de la identidad de un pueblo que ha sido sistemáticamente ignorado durante siglos Al desentrañar los significados y las narrativas que se entrelazan en su discurso, se evidencia cómo la obra del compositor no solo refleja la experiencia colectiva de esta comunidad, sino que también reivindica su historia y su cultura, ofreciendo una plataforma para la visibilidad y el reconocimiento.

Teniendo en cuenta que la investigación biográfico-narrativa se orienta a registrar, la vida de una persona o varias, o también un hecho o una situación social, con el objetivo de hacer comprensible el aspecto de la experiencia social a través de la incorporación activa de la voz de los participantes en el relato (Bolívar, 2012); en el caso de esta investigación, esa orientación se centra en analizar algunas de las composiciones líricas del autor Jairo Varela, desde una perspectiva descriptiva, identificando temas recurrentes y narrativas que reflejan el discurso de Varela en favor de la identidad afrocolombiana y el abordaje de distintas problemáticas sociales.

La investigación cuenta con los siguientes elementos:

El tema: la obra de Jairo Varela (letras de algunas de sus composiciones)

El investigador: Robert Téllez Moreno.

Entrevistas: con los narradores, elegidos por el investigador.

Textos: que recogen tanto lo que se ha narrado, como el informe elaborado.

Los lectores: quienes se sumergirán en las versiones publicadas de la investigación narrativa.

La investigación propiamente dicha consiste en practicar determinados análisis sobre el material, facilitando la expresión de la subjetividad, como parte de la propia investigación que se materializa en estudios auto-reflexivos (Denzin & Lincoln, 2006, como se cita en Bolívar, 2012, p 2). El proceso se finaliza con un reporte llamado informe de investigación, en el que el investigador asume el rol de quien construye la historia a través de una narración. De esta manera, el investigador recrea los textos para que el lector pueda conocer los eventos descritos. (Bolívar, 2012, pp. 14-15).

Determinación de Temas y Personas

Con el propósito de asegurar la adherencia a criterios pertinentes en la investigación titulada "Jairo Varela, una voz social y cultural", el investigador realizó un cuidadoso proceso de selección de los entrevistados, quienes se denominan 'narradores' participantes, según la metodología utilizada. Este proceso de selección se fundamentó en la diversidad de disciplinas académicas y ramas del conocimiento de los narradores, tales como. lingüística, música, derecho, literatura, antopología, historia, comunicación, periodismo, y en su habilidad para ofrecer relatos que aporten perspectivas variadas.

Un narrador hábil no solo facilita el proceso de entrevista, sino que también aporta un valor significativo al relato. Por lo tanto, el investigador se aseguró de que los narradores elegidos cumplieran con estos criterios y, además, que provinieran de las dos regiones con mayor concentración de población afrodescendiente en el país: el pacífico y el caribe.

Los narradores seleccionados por el investigador son:

Richie Valdés

Destacado compositor, cantante, arreglista y productor musical nacido en el Chocó. Durante un período de cinco años fue parte integral del Grupo Niche. Además, en 2012 tras el fallecimiento de Jairo Varela, fue un líder indiscutible de la agrupación, Richie Valdés asumió

brevemente la dirección del grupo.

Nevis Balanta Castilla

Investigadora, ensayista y docente especializada en comunicación y lenguaje. Licenciada en lingüística y literatura. Magíster en investigación social interdisciplinaria. Ha dedicado especial atención a las minorías étnicas, los discursos sobre la vida y representaciones sociales.

Kriss Urueta León

Abogado defensor de los derechos humanos. Docente universitario. Reconocido por haber promovido con éxito varios de los litigios más emblemáticos contra la discriminación racial en Cartagena.

Nominado en 2022 al Premio Afrocolombiano del Año en la categoría Justicia y Derecho.

Alejandro Ulloa San Miguel

Docente de la Universidad del Valle. Licenciado en literatura con una maestría en lingüística. Como antropólogo ha investigado y escrito sobre la música popular de ancestros afros. Es autor del libro: La salsa en discusión. Música popular e historia cultural (2008).

Rafael Quintero

Crítico musical. Ensayista y escritor para diferentes periódicos y revistas nacionales. Realizador de los documentales 'Buscando la melodía', 'Cali Salsa' y 'El baile de las estrellas'. Autor del libro 'Cali Salsa Forever' (2022) publicado por el Programa Editorial Universidad del Valle.

Javier Ortiz Cassiani

Escritor e historiador de la Universidad de Cartagena. Ha sido profesor de las universidades de Cartagena, Jorge Tadeo Lozano (seccional del Caribe), los Andes y la Santo Tomás de Cartagena. Es doctorando en Historia de El Colegio de México. Magíster en Historia de la Universidad de los Andes. En 2014 recibió el Premio como Afrocolombiano del año en la categoría Medios y Periodismo.

Recogida de Datos

Las entrevistas se llevaron a cabo mediante un enfoque semiestructurado, lo que le permitió al investigador explorar con flexibilidad las profundidades de las experiencias y perspectivas de los narradores, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con los objetivos de la investigación.

Cada entrevista estuvo enfocada en buscar establecer cuál es el aporte del compositor Jairo Varela Martínez, desde el punto de vista social y cultural, como reivindicador de la identidad raizal afrocolombiana a través de su discurso musical, y en el análisis del contenido social presente en su obra, destacando su impacto en la construcción de la identidad cultural afrocolombiana. Se buscó determinar la influencia y contribución a la identidad afrodescendiente, su punto de vista de la desigualdad, la injusticia y la discriminación, así como su representación de las relaciones de clase y la exaltación de la geografía colombiana. Cada uno de estos temas fueron abordados de manera reflexiva, permitiendo una comprensión profunda de la complejidad y la riqueza de la obra del compositor desde diversas perspectivas.

Análisis

Teniendo en cuenta que esta investigación es de tipo narrativo-biográfica, las entrevistas se constituyen en un discurso narrativo fundamental. Por esta razón, el investigador realizó los análisis pertinentes basándose en dos importantes tradiciones, como sugiere (Bold 2011, citado por Bolívar, 2012).

La primera tradición, una orientación estructuralista, se enfoca en identificar los

elementos comunes dentro de los relatos, priorizando el estudio de su estructura por encima de su contenido. La segunda tradición, conocida como enfoque temático, pone énfasis en el significado que se encuentra dentro de las narraciones. Mediante ambas tradiciones, el investigador logró confirmar y profundizar en la comprensión tanto de la forma como del contenido de las narrativas, enriqueciendo así la interpretación de las experiencias y acontecimientos relatados por los participantes, (p. 10) obteniendo una comprensión de la relevancia de la obra del compositor Jairo Varela en el contexto socio-cultural.

Adicionalmente, el investigador utilizó el método hermenéutico para interpretar los textos obtenidos a partir de las entrevistas. Este enfoque permitió recopilar y analizar la información derivada de las experiencias personales y comunitarias, con el fin de evaluar el impacto del compositor Jairo Varela según los entrevistados.

En el tratamiento de la información cualitativa recogida, el investigador desempeñó el rol de constructor y narrador de la historia, recreando los textos para que el lector pueda experimentar los eventos descritos. La redacción del informe se asemejó a armar un rompecabezas; identificando las piezas en la medida que avanzó el análisis. Este proceso se realizó siguiendo la recomendación de Amar (2020, citado por Rueda, 2020, p. 9), manteniendo la tendencia hacia la búsqueda de agrupaciones temáticas, lo que implicó, en concordancia por lo señalado por (Bolívar, 2012, pp. 9 —15), elegir relatos, voces y observaciones, así como organizarlos y conectarlos de manera efectiva. Mediante esta cuidadosa disposición, se construyó la narración con el propósito de identificar similitudes y destacar diferencias para facilitar la expansión de la comprensión.

Elaboración del Reporte de Investigación

El proceso de análisis e interpretación de los datos obtenidos por parte del investigador, conducen a la creación del informe académico de investigación. En este punto, el investigador dio forma a un relato que recrea los textos para que el lector pueda sumergirse en la argumentación.

Dado que se trata de una investigación narrativa biográfica, el investigador no se restringió a recolectar y analizar las diversas voces proporcionadas por los informantes. Más bien, se embarcó en la misión de crear una narrativa robusta, coherente y significativa.

Al redactar el informe, el investigador se aseguró de crear un texto narrativo coherente, en el que cada sección adquiere un significado en relación con el todo. De esta manera, la comprensión global del informe depende intrínsecamente de la interpretación cuidadosa de cada una de sus partes.

Limitaciones del Alcance

El proyecto de investigación sobre la obra del compositor Jairo Varela se centra en analizar su influencia en la sociedad colombiana desde una perspectiva social y cultural.

A pesar de que se busca ofrecer una comprensión profunda sobre el aporte del compositor a la identidad afrocolombiana mediante su discurso, se presentan ciertas limitaciones que es importante señalar. En primer lugar, el enfoque semiestructurado de las entrevistas, aunque permitió una exploración flexible de las experiencias de los narradores, pertenecientes a distintas disciplinas del conocimiento, también puede haber llevado a una variabilidad en las respuestas. Esto significa que las perspectivas de algunos participantes pueden no ser representativas dentro de la diversidad completa de opiniones dentro de la comunidad afrodescendiente.

Además, el hecho de emplear la metodología narrativo-biográfica, que resulta muy afín a la disciplina de Comunicación, también añade la subjetividad inherente a las narraciones.

También, la percepción previa o las ideas preconcebidas que cada uno de los participantes seleccionados tiene sobre la figura de Jairo Varela, puede introducir un grado de subjetividad en las respuestas, ya que las interpretaciones de su obra y su impacto cultural podrían estar influenciadas por experiencias previas. Aunque se ha procurado una muestra heterogénea, es inevitable que la imagen establecida de Varela influya en la manera en que los participantes analizan su legado.

Asimismo, el uso del método hermenéutico para interpretar las entrevistas, aunque valioso, introduce una capa adicional de subjetividad, ya que la interpretación del investigador puede no reflejar completamente la intención original de los entrevistados.

En conjunto, estas limitaciones subrayan la necesidad de considerar este estudio como un aporte que, si bien busca ser exhaustivo, necesariamente está condicionado por las elecciones metodológicas y contextuales realizadas durante el proceso de investigación.

Contribución

El análisis del discurso del compositor Jairo Varela ha proporcionado una visión más contextualizada del impacto de su obra en la identidad afrocolombiana. A pesar de la atención mediática y popularidad internacional del Grupo Niche, la dimensión social y cultural del aporte de Varela hasta este momento, ha sido subestimada y relegada.

Este trabajo, a través del análisis del discurso del compositor Jairo Varela Martínez, enriquece el campo de la comunicación social al profundizar en los procesos comunicativos y culturales a través de la investigación biográfico–narrativa.

En una era que exige enfoques interdisciplinarios para comprender la complejidad de estos fenómenos, el estudio revela cómo las composiciones de Varela han sido catalizadoras de cambio social, fortaleciendo la conciencia colectiva de las comunidades afrocolombianas, estimulando la conciencia colectiva de estas comunidades. Al profundizar en el análisis de sus temáticas y letras, se destaca la capacidad de la música para transmitir mensajes de resistencia, inclusión y empoderamiento, desafiando así las narrativas dominantes que han minimizado el papel de la música afrocolombiana en la configuración de la identidad nacional.

Además de su impacto inmediato esta monografía aspira a contribuir al reconocimiento y valoración del patrimonio cultural afrocolombiano en el ámbito académico y cultural. Al ofrecer una interpretación más amplia y matizada de la obra de Jairo Varela, se espera inspirar futuras investigaciones que profundicen en las intersecciones entre música, identidad y activismo cultural en contextos pluriculturales como el colombiano, enriqueciendo así el diálogo nacional

sobre la memoria histórica y la inclusión social.

Finalmente, esta investigación busca afirmar un lugar para Jairo Varela Martínez, como un ícono cultural cuyo impacto perdura más allá de su vida, por su contribución invaluable al panorama musical y cultural de Colombia.

Matriz de Resultados

A continuación, se presenta una matriz (Tabla 1) que muestra los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología de investigación biográfico-narrativa. La estructura de esta matriz permite visualizar de manera organizada los datos más relevantes en cada categoría (identidad, afrocolombiano, transformación social, cultura, etnia, social, comunidad), lo que facilita el análisis profundo de los hallazgos en función de las respuestas de los narradores, en consonancia con lo expuesto por Rueda (2020) “preservando siempre la utilidad o conveniencia del tópico indagado, se ve configurado por las palabras de nuestro informante como molde que aporta sentido al método seleccionado” (p. 8)

La recopilación de estos datos se enfocan en las dimensiones sociales y culturales presentes en la obra de Jairo Varela.

Tabla 1

Resultados obtenidos a partir de la metodología de investigación biográfico-narrativa

Matriz de Resultados					
Categorías					
<i>Identidad</i>					
Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
	Las canciones de Jairo Varela describen facetas, situaciones, personajes y momentos de la vida, de	La identidad afrocolombiana está muy presente en las composiciones de Jairo Varela,		Jairo Varela fue constante en su reclamo para que se reconozcan los aportes de los afrodescendientes en la construcción de	Su gran legado de composiciones musicales engrandeció, identificaron y elevado la identidad y la

modo que	abordándolo	la nación, sin	cultura de la
representan un	de muchas	dudas la canción	región del
discurso que	formas.	'Cicatrices' es un	pacífico,
tiene asidero	Tomando el	ejemplo de ello.	posicionando
en la realidad	lenguaje, la		a Colombia en
social. Su éxito	forma del	La obra de Jairo	el escenario
deriva	habla de su	Varela es un	mundial.
precisamente	región.	poderoso	
de eso. Su		discurso que	Jairo Varela
música ya		propende por la	tuvo gran
forma parte de		inclusión de un	sensibilidad
la educación		sector de la	literaria y
sentimental de		sociedad; En esa	musical. En
la nación.		obra se diserta	cada palabra y
		sobre la	frase hay un
		desigualdad, la	canto muy
		discriminación, el	particular de
		poco respeto y	su esencia,
		reconocimiento	como hijo del
		de los aportes de	Chocó.
		los	
		afrodescendiente	
		s, lo que	La canción
		convierte al	'Atrateño' es
		compositor	una de las

chocoano en un composiciones
referente que de Jairo
debe ser tenido Varela que
en cuenta no solo además de
en los sectores ofrecer una
populares sino descripción
además por geográfica del
quienes río, esta pieza
desarrollen sensibiliza de
estudios manera
académicos poética y logra
sobre esta unificar al
temática. pueblo
chocoano,
fomentando un
sentido de
orgullo por su
identidad
atrateña.

Afrocolombiano

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
A través de sus	Hay		La obra de	No fueron pocas	
canciones creó	manifestacione		Jairo Varela	las oportunidades	
sonoridades	s afro que se		promueve la	en las que Jairo	
nuevas y letras	camuflan en		identidad	Valera levantó su	

que además de los sustratos ser de calidad de lo popular, literaria, aluden apues los los aportes de espacios y las los situaciones que afrocolombianos Varela hizo y también objeto de sus denuncia las composiciones injusticias, el son escenarios racismo y la básicamente estigmatización negros. hacia los afrocolombianos

afrocolombian voz para afirmar a. En una la primera etapa, afrocolombianida. con canciones Podemos como destacar la "Buenaventura canción y Caney" y "Mi 'Cimarrón', en la mamá me ha que nos cuenta el dicho", Varela sufrimiento, los hace una gran aportes y las contribución al luchas de los folclore, afrodescendiente integrando s esclavizados. elementos como la cadencia de la chirimía y letras significativas. También, temas como "Rupelto Mena", "Atrateño" y "Mi Pueblo

Natal" ponen
 en relieve la
 presencia del
 pacífico
 colombiano en
 su obra. Al
 menos una
 docena de
 canciones
 muestran esta
 influencia de
 manera
 directa.

Transformación Social

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
La obra de Jairo Varela, visibiliza la afrocolombianidad y la afro descendencia.	La preocupación a través de sus composiciones por el tema racial y barrial, lo que en la fusión sería una especie de preocupación		No considera que la obra de Jairo Varela haya logrado una inclusión real en términos económicos y sociales. No obstante,	En su copiosa obra se refleja el deseo de reivindicar los derechos de una población que históricamente ha sido segregada, reclamando con letras y melodías	Jairo Varela es uno de esos referentes que aportó grandemente con la música, dedicación y disciplina, la fuerza para abrir espacios

por la cultura	aclara que sí	el derecho a la	importantes de
popular	se ha	igualdad y a no	inclusión a
afrocolombiana	alcanzado una ser		nuestra
.	inclusión	discriminado.	comunidad
La sola	simbólica.		afrocolombian
presencia de	Según Ulloa,	En Jairo Varela	a, motivando a
un chocoano	el simple	se denota mucha	no ser solo
de sus	hecho de	sensibilidad en la	bueno, sino a
orígenes en los	elegir el	comprensión de	buscar la
escenarios ya	nombre	lo que	excelencia.
es una apuesta	"Niche" para	diariamente tiene	
por la inclusión,	su grupo	que vivir el	
lo que por	musical	pueblo afro para	
supuesto se	representa	ser aceptado o	
hace más	una primera	no ser	
evidente si	forma de	discriminado; esa	
estas	inclusión,	sensibilidad y	
preocupacione		compromiso le	
s aparecen en		permitió como a	
sus		pocos abordar el	
composiciones.		tema racial sin	
		ningún rubor o	
		cobardía en	
		diferentes	
		canciones.	

Cultura

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
	<p>Hay canciones de Jairo Varela, que son en sentido evidente, manifiestos sobre la conciencia racial y diaspórica de la nación colombiana.</p>	<p>Jairo Varela, nunca dejó de expresarse bajo la impronta cultural de la tierra que le vio nacer en la región del pacífico colombiano. En toda su música está la cadencia rítmica y melódica, de la su región negra del pacífico, dentro de la fusión propia de la salsa. En</p>		<p>Jairo Varela en su composición 'Mimarcó gran Valle del Cauca', no solo resalta en su extensión territorial habitado por su gran mayoría por afrodescendiente musical. Pues s, sino que además la cultura y costumbres estos dice: "Y <i>quedó oliendo a café, Quedó sabiendo a guarapo, Con rico sabor de caña, El Cauca dejó la montaña</i>". claro lo que</p>	<p>Jairo Varela diferencia con nosotros un compositor de su gran sensibilidad literaria y musical. Pues en cada palabra y frase hay un canto de ambiente muy particular de su esencia, como hijo del Chocó. siempre tuvo representaba haber nacido</p>

<p>muchas de sus letras se encuentra el lenguaje de los sectores populares con sus decires y pensamientos de la calle</p>	<p>La obra de Jairo en el Chocó y Varela plantea a través de discusiones muchas de políticas, raciales, sus canciones culturales, demostró el barriales, compromiso poéticas, etc. que tenía como artista, casi la obligación de hablar con su canto sobre su riqueza ancestral, cultural, costumbres y situaciones de las vivencias de nuestros pueblos</p>
---	--

Etnia

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
Su música tiene	Hay			En todas sus	Jairo Varela
la preeminencia	manifestacione			letras de corte	tuvo gran
del palpito de la	s afro que se			social de Jairo	sensibilidad

oralidad que	camuflan en	Varela, el	literaria y
encontramos en	los sustratos	mensaje es el	musical. En
la música	de lo popular,	respeto al	cada palabra y
popular y que	pues los	afrodescendiente, frase	hay un
privilegia las	espacios y las	el reconocimiento	canto muy
formas de habla	situaciones que	de sus aportes a	particular de
de la gente del	Varela hizo	la sociedad y el	su esencia,
común en este	objeto de sus	grito incansable	como hijo del
caso de los	composiciones	de que somos	Chocó.
afrocolombianos.	son escenarios	iguales.	
	básicamente		
	negros.		

En sus
composiciones
se reflejan
algunas
características
de la poética afro
como el uso de
un habla o
lenguaje propio
en muchos
casos de origen
africano como
cuando se trae

los Yoruba o los

Mandingas.

Social

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
La obra de Jairo					Es indiscutible
Varela habla de					que as
la marginalidad					composiciones
sin eufemismos,					de Jairo
menciona					Varela,
lugares					siempre
apartados, habla					llevaron un
del racismo, de					mensaje social
la pobreza, de					y cultural
los estigmas					porque al igual
sociales, pero					que muchos él
también expresa					fue
el					discriminado y
amor, la					eso lo motivó y
nostalgia y la					le dio más
alegría.					fuerzas para
					luchar en un
					país de tantas
					diferencias.

Comunidad

Balanta	Ortiz	Quintero	Ulloa	Urueta	Valdés
Jairo Varela, denuncia el racismo, la desigualdad, las inequidades y pone voz a las luchas, a las resistencias de los negros. Denuncia también la pérdida de humanidad de los afros a lo largo de la historia y la exclusión constante de los negros en la sociedad.		Jairo Varela rindió homenaje a ciudades negras como Buenaventura y Cali y llevó a su música el hecho nostálgico de lo que es volver a ver el terruño, la ciudad donde se nació a través de la canción 'Mi pueblo natal'		En su copiosa obra se refleja su deseo de reivindicar los derechos de una población que históricamente ha sido segregada, reclamando con letras y melodías el derecho a la igualdad y a no ser discriminado.	

Fuente propia

Reporte de Investigación

Jairo Varela, Una Voz Social y Cultural

La obra musical del compositor Jairo Varela Martínez no solo es útil como testimonio de la historia y las tradiciones de Colombia, sino que también constituye un medio poderoso de resistencia y transformación social. La música de Varela no se limita a invitar al baile; también presenta una propuesta y un llamado a reflexionar y actuar en favor del cambio social. Su obra trasciende la mera expresión artística y refleja de manera auténtica las realidades del país. Desde sus primeras composiciones hasta sus últimos trabajos publicados, Jairo Varela demostró una habilidad sobresaliente para capturar la esencia y el espíritu del pueblo afrocolombiano.

Durante la década de 1980, cuando el Grupo Niche, dirigido por Jairo Varela, comenzó su trayectoria, Colombia era percibida predominantemente como mestiza y monocultural. No fue sino hasta la promulgación de la Constitución de 1991 que se empezó a reconocer formalmente la diversidad étnica del país. Este cambio permitió a las comunidades afrocolombianas comenzar a avanzar hacia una mayor visibilidad cultural y política.

Las letras profundas de Jairo Varela abordan una amplia gama de temas, como la identidad, la desigualdad, los prejuicios y la lucha por la justicia y la dignidad humana. A través de su música, Varela relató las experiencias de su comunidad, ofreciendo una narrativa rica en esperanza y resistencia. Su obra se convierte en un reflejo del vivir cotidiano de su gente, transmitiendo con sinceridad los desafíos y las victorias de su pueblo.

Además de ser un talentoso compositor, Jairo Varela también se destacó como defensor de la justicia social. A lo largo de su carrera, utilizó su plataforma para abogar por los derechos de los afrocolombianos y para exponer las injusticias que enfrentan. En este contexto, Balanta (2024) señala a Varela como una figura clave en la música colombiana, destacando que “introdujo nuevas sonoridades, letras de denuncia de problemáticas raciales y sociales, e impuso un nuevo estilo de composición literaria y musical”. (Apéndice B). Así, Jairo Varela

contribuyó a forjar nuevas narrativas y perspectivas en la música producida en nuestro país.

Esta investigación analiza y resalta la importancia social y cultural de la obra de Jairo Varela, con el objetivo de reconocer y valorar su impacto en la lucha por la justicia social. Al hacerlo, pretende mitigar el déficit de reconocimiento que ha tenido en este ámbito, destacando la voz y la visión de un autor que utilizó su talento para defender y dignificar a la población afrodescendiente.

Afrocolombianidad en la Obra de Jairo Varela

De acuerdo con Valdez (2024), las composiciones musicales creadas por Varela “identificaron, engrandecieron y posicionaron la cultura de la región del Pacífico colombiano, ante Colombia y el mundo”. (Apéndice A). Un ejemplo de esta dinámica es la canción ‘Buenaventura y Caney’, compuesta por Jairo Varela e interpretada por Álvaro del Castillo, como parte del segundo álbum de estudio del Grupo Niche, *Querer es poder*, publicado en 1981.

En los primeros versos de ‘Buenaventura y Caney’ se expresa: «...*en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma, se nos pegaron y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura*». Poco después, el compositor revela la profunda conexión que siente con esta ciudad al mencionar: «*son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro*». El término “niches” se refiere a “negros”, y el compositor se identifica con las vidas y rostros de los habitantes de Buenaventura, una ciudad en la costa pacífica de Colombia con una población mayoritariamente afrodescendiente. La visión de Varela sobre la identidad se entrelaza con la perspectiva de Giménez (2005), quien sostiene que la identidad no puede entenderse de manera aislada de la cultura, sino que está intrínsecamente ligada a las diversas culturas y subculturas a las que se participa o se pertenece. Esta noción se refleja en la obra musical de Varela, quien utilizó la música como un vehículo para explorar y exaltar las múltiples facetas culturales de Colombia. A través de sus composiciones, Varela fusionó ritmos y estilos diversos, mostrando la rica diversidad del país y

fortaleciendo así la identidad nacional mediante la expresión artística.

De acuerdo con Quintero (2024), en toda la música de Jairo Varela se refleja “la cadencia rítmica y melódica de la región negra del Pacífico colombiano. En muchas de sus letras, se encuentra el lenguaje de los sectores populares junto con sus decires y pensamientos de la calle. Cuando Varela experimentó una necesidad espiritual, rindió homenaje a ciudades negras como Buenaventura”. (Apéndice E).

Buenaventura no solo es actualmente el puerto más importante de Colombia y uno de los diez más relevantes de América Latina, sino que también posee una historia profundamente significativa. Durante la época colonial, Buenaventura fue el puerto de llegada para personas negras esclavizadas, quienes eran enviadas a trabajar en minas y haciendas de la región.

Según Ulloa (2024), “la obra de Jairo Varela promueve la identidad afrocolombiana. En una primera etapa, con canciones como 'Buenaventura y Caney' y 'Mi mamá me ha dicho', Varela hace una gran contribución al folclore, integrando elementos como la cadencia de la chirimía y letras significativas”. (Apéndice D)

El mensaje contenido en ‘Buenaventura y Caney’ es particularmente relevante debido a la exclusión histórica que ha sufrido la población afrocolombiana. Sentirse “negro” y orgulloso en Colombia constituye en sí mismo un acto de resistencia y una afirmación de identidad. Como afirma Ortiz (2024), “hay manifestaciones afro que se camuflan en los sustratos de lo popular, pues los espacios y las situaciones que Varela hizo objeto de sus composiciones son escenarios básicamente negros, en la lógica de lo que Stuart Hall entendería como preguntarse por lo negro en la cultura popular y por la cultura popular en lo negro”. (Apéndice F)

En el contexto de la negritud, la composición ‘Ruperto Mena’ de Jairo Varela, incluida en la producción Alive del Grupo Niche en 2005, es una crítica social. La canción aborda temas de identidad, consumo ostentoso y los conflictos derivados del cambio de estatus, todo ello envuelto en un lenguaje que emplea expresiones y modismos propios de la región del Pacífico colombiano. Como señala Ulloa (2008) - enmarcado en lo que él denomina “la salsa pacífico”-,

la canción 'Ruperto Mena', jocosamente “devela los cambios en el modo de ser de quien se enriquece de la noche a la mañana por un golpe de suerte y asume el comportamiento arbitrario del nuevo rico con el poder del dinero” (p. 257). En esencia, como menciona Quintero (2024), se trata de “una composición cantada con el acento propio del negro del Pacífico colombiano”. (Apéndice E).

Ruperto Mena

*Un tal Rupelto Mena se gano la lotería,
un tal Rupeltico Mena se gano la lotería.*

*Y se fue pa' Medellín, al plátano y al chere le llegó su fin.
Y se fue pa' Medellín, al plátano y al chere le llegó su fin.*

*¡Que me llamen por mi nombre ese no va!
¡Ay dígame señor aunque demore un poco más!*

*El tiempo en la pepera ya se acabó ahora tengo y me sobra pa' lo que quiera yo
¡Que me llamen por mi nombre ese no va!
¡Ay dígame señor aunque demore un poco más!*

*El tiempo en la pepera ya se acabó,
ahora tengo y me sobra pa' lo que quiera yo.*

*Al tal Rupeltico Mena si que le gusta una comida.
Al tal Rupeltico Mena si que le gusta una comida.*

*Ahora enseguida me voy pa'allá y todo
lo que encuentre me lo voy atravesar.*

*Ahora enseguidita me voy pa allá, me estoy sacando filo
no me venga a molestar.*

*Ese plato que usted quiere
no existe por aquí,*

se trata de un lugar que se sube por ahí.

Me dijo mezanine, no lo puedo complacer señor.

Si usted me insiste no sé qué vamos a hacer.

Pa'qué tiene el letrero colgado en la pared,

me vio cara de cajulo no me lo quiere traer.

Tengo el bolsillo grande que se quiere romper,

evite que me corrompa yo le acabo este café.

¡Pero señor, es el segundo piso!

¡Se trata del segundo piso!

¡Pero señor, es el segundo piso!

¡Se trata del segundo piso!

Por negro es que no me lo'rá,

me llevo mi plata y no vuelvo más.

Por negro es que no me lo'rá,

ay dígame que no y yo le vuelvo a dar.

Por negro es que no me lo'rá, ay dígame que no

y usted conmigo se peló.

Por negro es que no me lo'rá,

me saca el gusanillo

y en muletas va a quedar.

¡Pero señor, es el segundo piso!

¡Se trata del segundo piso!

¡Pero señor, es el segundo piso!

¡Se trata del segundo piso!

¡Señor es el segundo piso!

Encomiéndese al santo de raspa dura

que conmigo la tiene dura.
¡Se trata del segundo piso!
Yo vengo de Suruco donde hace tiempo
no se lava con manduco.
¡Pero señor, es el segundo piso!
O dígame si es que le duele mucho
por que mi plata no le doy
¡Se trata del segundo piso!
Ameriquito métele en la popó
que yo lo cojo y le meto su... Trompón.. ¡Grupo Niche!
Traéme pues la policía.
Le doy a los que sigan buscando compañía.
Traéme pues la policía.
No ha visto un hombre bravo,
así decía mi tía
¡Traéme pues!
Usted no ha visto un hombre bravo como yo.
No, no, no que va.
Eso lo aseguro más,
que el que toco con el dedo
le dejo, le dejo la hinchason,
y como lo dijo Ismael,
también lo dejo bembón.
Traéme pues la policía.
Que yo, que yo me vuelvo respondón
En Apipí me calleron diez,

y a los diez le di su revolcón.

Traéme pues la policía.

Le doy a los que sigan buscando compañía

Traéme pues la policía.

No ha visto un hombre bravo, así decía mi tía.

(Ruperto Mena, Varela, 2005)

Dentro de su prolífica obra, el compositor Jairo Varela también exploró la temática de la esclavitud, así como los eventos históricos marcados por la tenaz lucha y resistencia de la población afrocolombiana. De acuerdo con (Urueta, 2024) “no fueron pocas las oportunidades en las que Jairo Valera levantó su voz para afirmar la afrocolombianidad. Podemos destacar la canción ‘Cimarrón’, en la que Varela nos cuenta el sufrimiento, los aportes y las luchas de los afrodescendientes esclavizados”. (Apéndice C).

Conviene recordar que la población afrocolombiana tiene sus raíces en un momento histórico crucial: la promulgación de la Ley de Libertad de los Esclavos en 1851. Esta legislación marcó el fin de la esclavización legal de personas, pero la transición hacia la libertad plena fue compleja y desafiante para los libertos y sus descendientes. A pesar de la abolición legal de la esclavitud, muchos afrocolombianos se encontraron en una situación de ocupación de facto, es decir, habitando tierras y comunidades sin un reconocimiento formal de sus derechos. Esta ausencia de reconocimiento legal perpetuó diversas formas de exclusión y marginación social y económica, dificultando su plena integración en la sociedad. Sin embargo, los afrocolombianos demostraron una notable resiliencia y capacidad de organización. Durante varias décadas, trabajaron para reivindicar sus derechos y preservar su rica herencia étnica y cultural.

Cimarrón

Quiero que sepan la historia del cimarrón,

*cuando sufrió, cuando a América llegó,
 saber por qué se rebeldizó.
 Corrían los años de 1590 cuando a Cartagena llegó
 un negro llamado Benkos Biójo. (...)
 Corrían los años de 1590 cuando sin familia se vio,
 el camino del monte escogió
 y comenzaron los palenques, comenzó su rebelión.
 Con palo, hacha y machete el negro también se armó.
 Domingo un nombre castellano,
 lo que nunca él acepto,
 y el origen de su raza hasta la muerte defendió
 Zulúes, Bantúes Mandingas y Yoruba,
 fueron 150 años de maltrato y adversidad,
 fueron 150 años para saber de su libertad.
 Tengo que hacer lo del cimarrón
 cuando buscó su liberación,
 cuando sintió el yugo opresor,
 monte adentro se volvió un león.
 (Cimarrón, Varela, 1997)*

Desde la perspectiva de Balanta (2024), la composición "Cimarrón" de Jairo Varela enfatiza la formación de palenques por parte de africanos cimarrones que huían de los esclavistas, luchando por la libertad de todos los afrodescendientes. Balanta señala que "se menciona en la canción a Benkos Biohó, precursor cimarrón oriundo de las Islas Bijagós, Guinea-Bissau, cuyo nombre impuesto fue Domingo, quien dirigió la rebelión de los negros contra quienes los esclavizaron, lo cual trajo como consecuencia la conformación de San Basilio de Palenque". (Apéndice B).

San Basilio de Palenque, actualmente es un centro poblado del departamento de Bolívar, ubicado cerca del Canal del Dique, a aproximadamente 50 km de la ciudad de Cartagena de Indias. Este lugar es un enclave histórico significativo en la lucha por la libertad de los africanos esclavizados que arribaron al territorio que hoy conocemos como Colombia. Desde 2008, San Basilio de Palenque está inscrito en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Balanta (2024) resalta que en su composición 'Cimarrón', Jairo Varela no solo aborda "algunas de las etnias africanas, como los zulúes, bantúes, mandingas y yorubas, que fueron brutalmente arrancadas de sus hogares en África y llevadas a las Américas mediante la trata de esclavos, sino que también destaca la valentía y la resistencia de los cimarrones, quienes lucharon por su libertad". (Apéndice B).

Varela menciona incluso las herramientas utilizadas en su lucha contra la opresión, las cuales simbólicamente pueden representar la ingeniosidad y creatividad de la comunidad afrodescendiente para adaptarse y sobrevivir en condiciones adversas. Estas herramientas podrían también simbolizar la resistencia cultural y la afirmación de una identidad independiente frente a la dominación colonial. En conjunto, la referencia a estas herramientas en la canción enaltece el espíritu de lucha y la determinación de los cimarrones como parte de su legado histórico y cultural.

Balanta (2024) afirma que en la canción 'Cimarrón', "la expresión «tengo que hacer lo del cimarrón» es un llamado a la lucha por los derechos, a la búsqueda de la libertad y de la igualdad social". (Apéndice B). Por su parte, Ortiz (2024) considera que la canción es "un elemento más del reconocimiento de la epopeya libertaria de los cimarrones que tiene a Benkos Biohó, personaje que se mueve entre la realidad, la leyenda y el mito, como su figura cimera" (Apéndice F). Además, subraya que, a través de esta composición, Varela demuestra un profundo conocimiento de la historia del cimarronaje, influenciado por las publicaciones de los investigadores e historiadores Roberto Arrázola, Aquiles Escalante, Ildelfonso Gutierrez

Azopardo y Nina S. de Friedemann. (Apéndice F)

En la misma línea de recordar la lucha por los derechos de la comunidad afrocolombiana y rendir homenaje a quienes sacrificaron sus vidas por la libertad, la composición 'Cicatrices' de Jairo Varela, incluida en la producción *Triunfo* del Grupo Niche (1985), enfatiza la importancia de no olvidar las batallas pasadas. La canción aborda tanto la lucha continua contra el racismo como la necesidad de recordar la historia, reflejando la persistente tensión entre identidad y percepción social.

Cicatrices

*Como la gente que vino de África es de raza negra,
la misma que usted que no es negro le llama morena.
Tal vez por pena, tal vez por decencia,
busque la manera de no herir a este negro
que un día fue puesto en cadenas.
Su actitud la perdono más no comparto con ella,
pues hay otros que sin conocerme se estrellan,
qué pena, que me llamen negrito lo acepto, lo acepto a poquitos.
Exploto, formo el alboroto, depende el tonito; fueron años de dura lucha buscando un
mañana y agradezco el gesto que tuvieron personas hermanas, que su sangre la dieron por mi
causa por mis derechos
y no es justo que ya cualquiera olvide aquellos hechos.
¿A dónde parará? El tiempo lo dirá.
Uno que mi herida sana y otro la destapa más. (Bis)
Yo que de África lejana me vine con mi tambor trayéndoles
un mensaje de lucha, paz y amor (...)
Dame fe que la esperanza en gemidos se quedó.*

Dame paz que ya otro rumbo hoy mi vida ya tomó.

Dame la gracia que en tus senos algún día ahí estaré.

Dame amor que ya este odio, no deseo terminar.

Dame fe (dame fe) Dame paz (dame paz) Dame amor (dame amor)

Dame más Dame fe (dame fe)

Dame paz (dame paz) Dame amor (dame amor) Dame más.

(Cicatrices, Varela, 1985)

Para Balanta (2024), la canción 'Cicatrices' aborda diversos aspectos relacionados con el racismo y las profundas marcas que este deja en quienes lo sufren, así como las huellas persistentes en la sociedad como resultado de su historia. La canción explora cómo el racismo afecta a los individuos de manera personal y emocional, dejando rastros imborrables en sus vidas. Balanta (2024) señala que uno de los cuestionamientos clave de la canción es la manera de nombrar al "negro" utilizando eufemismos como la palabra "moreno" Además, "se realiza una invocación a la paz y a superar un discurso logo- céntrico que excluye al negro y lo racializa de manera cotidiana". (Apéndice B)

Otra composición en la que Jairo Varela aborda el racismo es 'Han cogido la cosa'. Con esta canción, Varela se posiciona en contra de la discriminación sufrida por las personas afrodescendientes, destacando cómo sus rasgos físicos y acciones son frecuentemente objeto de burla y prejuicio. A través de 'Han cogido la cosa', Varela no solo resalta las injusticias y la continua marginación que enfrenta esta comunidad, sino que también critica los estereotipos raciales arraigados en la sociedad contemporánea.

Han Cogido la Cosa

Han cogido la cosa

que pa' reírse se burlan de mí.

Han cogido la cosa

que pa' reírse me agarran a mí.

Que tengo grande la boca y la nariz que nada bueno me encuentran a mí, que yo soy prieto, que soy carabalí pero orgulloso me siento yo así.

Que estoy de luto desde el día que nací, que trabajar no lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café,

que me colaron y negrito quedé.

CORO:

Blanco corriendo, atleta, negro corriendo, ratero.

Blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero...

Y el negrito yerbatero.

(Han cogido la cosa, Varela, 1999)

Según Balanta (2024), en la canción 'Han cogido la cosa' se hace referencia al desprecio y la burla hacia los afrocolombianos debido a su fenotipo (Apéndice B). Esta afirmación es respaldada por Urueta (2024), quien destaca que la canción representa auditivamente las malas experiencias cotidianas de la población afrodescendiente.

Urueta señala que las líneas «*Han cogido la cosa, que pa' reírse se burlan de mí, han cogido la cosa, que pa' reírse me agarran a mí*» capturan con precisión "la situación que parodiaba un personaje conocido como el soldado Micolta, ampliamente difundido en la televisión nacional. Este personaje humorístico estigmatizaba a la población afrodescendiente del Pacífico colombiano, retratándolos como personas torpes e ignorantes, lo cual coincide con la denuncia planteada por Varela a través de esta poderosa canción". (Apéndice C)

Además, Urueta (2024) considera que esta composición es un testimonio crudo de la discriminación que todavía persiste en ciertos sectores de la sociedad, subrayando la necesidad de "que surjan nuevos artistas en todas las corrientes musicales, para que no se silencie la voz de protesta iniciada por Varela en contra de la discriminación racial". (Apéndice C)

La canción 'Han cogido la cosa' no solo es una denuncia, también es una celebración de la identidad y la cultura afrodescendiente, exhibiendo dignidad frente a la adversidad. Las referencias a la música resaltan la importancia de la expresión cultural como una forma de resistencia y afirmación étnica. Varela se expresa con la frase: «*Que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito quedé*». Esta metáfora compara el color de la piel del compositor con el proceso de tostar el grano de café, con el fin de resaltar su negritud. Aunque dicho en un tono aparentemente ligero, la comparación subraya la conciencia del autor sobre su color de piel y cómo es percibido por los demás.

'Han cogido la cosa' también resalta la diversidad étnica dentro de la sociedad colombiana, poniendo de relieve que la identidad no está determinada únicamente por la herencia biológica, sino también por factores culturales y sociales. A través de la canción, Jairo Varela enaltece la pluralidad cultural al reconocer que todos llevamos dentro elementos de diferentes culturas y tradiciones, haciendo una clara invitación a la inclusión de estas variadas identidades, valorando y respetando la riqueza que aporta cada una de ellas.

Mientras Ortiz (2024) sostiene que la presencia de un chocoano como Jairo Varela en los escenarios, "ya es una apuesta por la inclusión, lo que por supuesto se hace más evidente si estas preocupaciones aparecen en sus composiciones" (Apéndice F), Ulloa (2024) ofrece una perspectiva crítica y divergente. Según Ulloa, la obra de Varela no ha logrado una inclusión real de la comunidad afrodescendiente en términos económicos y sociales. Aunque expresa que quizás el compositor ha conseguido una forma de integración simbólica, mencionando que "el simple hecho de elegir el nombre 'Niche' para su grupo musical representa una primera forma de inclusión, ya que este término no era comúnmente utilizado en Colombia" (Apéndice D).

El profesor Ulloa hace referencia a un episodio narrado por Jairo Varela sobre el origen del nombre de la agrupación musical que fundó y dirigió. El músico y compositor relató que, tras cometer una infracción en Miami, EE.UU., no fue castigado debido a la ausencia de la

policía en el lugar; sin embargo, una mujer estadounidense le gritó “*níger*”. Varela explicó que “esa es la manera despectiva de tratar un negro según la autobiografía de *Malcolm X*, pero cuando el negro latino llegó a EE. UU. seguramente no pudo decir “*níger*” y lo transformó en “*niche*”, pero le cambió también el sentido, ya no con significado despectivo, sino cariñoso, como mi amigo. Y como es tan cortico y tiene que ver con el negro, entonces dijimos Grupo Niche” (Mera, El País, 2012, agosto 7).

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), “*niche*” no solo es un adjetivo utilizado para referirse a una persona de raza negra, sino también un calificativo peyorativo que describe a individuos de baja condición social, toscos, de comportamiento vulgar o de mal gusto. En el marco de América Latina y el Caribe (Martínez, El Post Antillano, 2023, septiembre 26) observa que la palabra “*niche*” frecuentemente estaba asociada al estilo afro en el cabello. En el contexto de Colombia, Jairo Varela logró resignificar el término, dándole un nuevo sentido que trasciende su connotación original. Esta resignificación no solo desafía las connotaciones negativas impuestas por el lenguaje, sino que también celebra la identidad y la herencia afrodescendiente, promoviendo un sentimiento de comunidad y solidaridad. Así Varela logró transformar un término cargado de prejuicios en un símbolo de unidad y reconocimiento, fomentando el respeto hacia la diversidad cultural. En línea con Viveros (2008), en su investigación sobre el orden racial en Colombia, el término “*niche*”, originalmente peyorativo, ha sido reconfigurado como un emblema de unión, complicidad y solidaridad entre los afrodescendientes. (pp. 123-124).

A través de las consideraciones realizadas por los narradores, se ha cumplido con el objetivo propuesto de hacer una valoración de la contribución del compositor más allá de la creación artística, explorando cómo sus letras reflejan vivencias, anhelos y luchas sociales, así como sus expresiones en pro de la dignificación de la negritud.

Un Llamado a la Unidad

En línea con la temática de ‘Han cogido la cosa’, la canción ‘Etnia’ del Grupo Niche,

lanzada en 1995 como parte de un álbum homónimo, explora y celebra la diversidad étnica y cultural de Colombia. A través de esta composición, Jairo Varela no solo ofrece una expresión artística, sino que también utiliza la canción como un vehículo para transmitir un mensaje potente de unidad y reconocimiento. La letra destaca las valiosas contribuciones de diversas comunidades a la identidad nacional, subrayando la importancia de su participación en el tejido cultural del país.

Etnia

Hay Mosquera blanco. Hay Mosquera negro.

Hay García blanco. Hay García negro.

Por el hecho que le haya caído más leche al café ya no son Mosquera.

Hay Castillo blanco. Hay Castillo negro.

Hay Perea blanco. Hay Perea negro.

Por el hecho que le haya caído menos leche al café ellos son Castillo.

Hay González blanco. Hay González negros.

Hay Rodríguez blanco. Hay Rodríguez negros.

Por el hecho que le haya caído más leche al café ya no son González.

Etnia, etnia

Cada quien tiene, tiene del otro su poquitico.

Etnia, etnia

La señora buscó del negro lo sabrosito.

Etnia, etnia.

A la negra le gusta del blanco el pelo bonito.

Hay Mercado blanco. Hay Mercado negro.

Hay Ramírez blanco. Hay Ramírez negro.

Por el hecho que le haya caído más leche al café ya no son Mercado.

Hay Murillo blanco. Hay Jiménez negro.

Hay Segarra blanco. Hay Rivera negro.

Por el hecho que le haya caído menos leche al café todos son Jiménez

No te guilles, no, no, no, no

No te guilles, que por dentro llevamos el mismo color de sangre

CORO:

(Son Mosquera, todos son Mosquera)

Que no sabes, lo sé

Si tú llevas piel de María, pues yo tengo sangre de José

CORO:

(Son Mosquera, todos son Mosquera)

Tambores que todos llevamos por dentro África, áfrica y así es.

De bamba, de bamba tienes tu porción.

Si orgulloso como yo, que mi cara mantiene la proporción.

CORO:

(Tiene cada quien del otro su poquitico)

Es la pura verdad, no reclames lo que no es tuyo.

Siente tu color con mucho orgullo

CORO:

(Tiene cada quien del otro su poquitico)

Y un poquitico de mí, un poquitico de García.

Para formar la rumba mía.

(Etnia, Varela, 1995)

En relación con la canción 'Etnia' de Jairo Varela, Balanta (2024) señala que le llama la atención la repetición de ciertas palabras: 'Etnia' se repite 8 veces; 'blanco', 11 veces; 'negro', 11 veces; 'poquitico', 4 veces". Balanta (2024) explica que el compositor "hace énfasis en la

identidad de unos y otros, pero también del mestizaje, cuando dice que todos tenemos un poquitico de todo, no un mestizaje tendiente a la blancura, que era la aspiración de muchos criollos, sino un poco la mezcla de lo que somos como colombianos” (Apéndice B). Este planteamiento es respaldado por Urueta (2024), argumentando que Jairo Varela “en todas sus letras de corte social, mantiene el mismo mensaje de respeto al afrodescendiente, el reconocimiento de sus aportes a la sociedad y el grito incansable de que somos iguales” (Apéndice C).

En el vasto y vibrante mosaico cultural que es Colombia, un país geográfica y poblacionalmente diverso, donde cada región resuena con su propia cadencia, la música ha sido un hilo conductor que entrelaza las diversas identidades de la nación. A través de los acordes y las letras, emergen figuras que no solo representan sus propias raíces, sino que también son agentes unificadores, y ese es el caso de Jairo Varela.

Según Urueta (2024), “aunque podemos considerar que hay muchas regiones disímiles e inconexas desde todos los puntos de vista; existen unos factores o elementos unificadores, y Jairo Varela es una de esas personalidades integradoras de la sociedad colombiana, pues con su música logró unir las regiones del país.” (Apéndice C). En consonancia, Ortiz (2024) sostiene que “Varela es parte sustancial de la cartografía musical popular de la nación colombiana” (Apéndice F), y considera que, con el tiempo y el inevitable filtro que las lecturas culturales ejercen, el compositor se perfila como un referente insigne de la identidad musical de Colombia. Según Ortiz (2024) el legado de Jairo Varela se encamina gradualmente como un pilar fundamental en la identidad musical de la nación equiparándose a figuras icónicas como: Lucho Bermúdez, Crescencio Salcedo, Jesús María Peñalosa, Petronio Álvarez y Gualajo, entre otros (Apéndice F).

Ortiz (2024) también argumenta que, aunque la salsa—el movimiento musical al que Jairo Varela se adscribe como líder del Grupo Niche—se convirtió en el canal ideal para transmitir sus mensajes de conciencia social y unidad, esta expresión musical no tiene su

origen en Colombia. Sin embargo, muchos de los artistas mencionados, aunque están arraigados en las tradiciones folclóricas del país, “también abrevaron en la fusión con matices transnacionales y se sirvieron de la comercialización musical” (Apéndice F).

Ese compromiso de visibilizar la cultura de la comunidad afrodescendiente, quedó también plasmado en la única obra literaria que se le publicó a Jairo Varela, bajo el título *El amanecer de los pájaros* (2019). Aunque publicada póstumamente, a través de una entrevista realizada por el periodista y escritor Umberto Valverde, Jairo Varela delineó los principios de su obra literaria: “Es una novela costumbrista. No es autobiográfica, habla mucho de quiénes somos nosotros, la gente negra del Pacífico y del problema de los desplazados en el país. Yo tengo una gran esperanza con lo que estoy haciendo y creo que va a enaltecer más lo que yo hago porque considero que puede llegar a ser mi mejor canción” (Arias, El Tiempo, 2019, septiembre 11).

En *El amanecer de los pájaros* (2019), Jairo Varela fusiona sus vivencias en el río Atrato con sus experiencias urbanas, al igual que en sus canciones. Esta obra destaca las historias de la gente del Pacífico colombiano y explora sus imaginarios, tan esenciales para el patrimonio cultural del país. Al narrar estas historias, Varela no solo ofrece una ventana a la vida de estas comunidades, sino que también rinde homenaje a sus tradiciones. La obra está escrita en el lenguaje propio de la región, incluyendo sus modismos, lo que enriquece y autentifica la narrativa en su esfuerzo por preservar y dignificar la cultura de su gente.

Retratos Sociales

A través de la canción ‘Un caso social’, incluida en la producción *Niche con cuerdas* de 1986, Jairo Varela explora las dinámicas de poder, control y autonomía presentes en las relaciones afectivas. La canción cuestiona el comportamiento de quienes imponen su voluntad y manipulan a sus parejas, planteando interrogantes como: “¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes?”. Esta crítica aborda la batalla contra el abuso emocional y el control en las relaciones, un tema universal que trasciende fronteras y culturas.

Según Quintero (2024), “la canción hace una crítica a aquellos que utilizan su posición económica para manipular a otros” (Apéndice E).

Un Caso Social

¿Por qué jugar con otro corazón?

¿Por qué imponerle leyes?

¿Por qué obligar si no quiere?

¿Por qué forzar si no quiere?

¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar

si otros brazos prefiere?

Se cansó de ti, de tu ambición.

Si a costa de ella, con tu dinero quisiste comprar.

Ay, no lo niegues,

fue demasiado importante costará lo que costara

encontrar un sitio para ti en la sociedad.

Te burlaste de ella, pobrecita ella,

busca tus amigos, déjamela a ella.

CORO:

Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura,

no se le pone guardaespaldas,

déjala que siga, déjala que siga.

Soy de corazón humilde, pero a nadie como cuento, cuando voy en mi caballo es porque ya va ensillao. No me la mire, compay, no se atreva, no me aguanto, no me la toques a ella, si la tocas, te levanto.

CORO:

Porque ahora se me dio cuenta

que le hace falta en sus cuentas.

El mundo da muchas vueltas

y usted anduvo solo en revueltas.

Busque que aquí hay a la vuelta, se encuentran en una puerta.

Pague justo, pague bueno, que a ella le dan las devueltas.

(Un caso social, Varela, 1986)

Como puede apreciarse en el fragmento «*al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guardaespaldas*» Jairo Varela enfatiza la importancia de la libertad emocional y la autonomía personal. El compositor insiste en que el amor no puede ser forzado ni controlado.

Según Quintero (2024), cuando Varela expresa «soy de corazón humilde, pero a nadie como cuento», está haciendo referencia a la identidad cultural y a la resistencia de aquellos que, a pesar de las presiones sociales, luchan por mantener su integridad y autenticidad. (Apéndice F).

En la misma línea de canciones con contenido social compuestas por Jairo Varela, se encuentra 'Miserable', incluida en el álbum *Sutil y contundente* del Grupo Niche, publicado en 1989. Esta canción aborda aspectos cruciales como los valores morales, el honor familiar, la integridad y las dinámicas comunitarias dentro de un contexto urbano.

Según Quintero (2024), la pieza destaca "el impacto devastador del engaño hacia la 'niña de la casa', sugiriendo un daño significativo en el núcleo familiar debido al abuso del poder del dinero, posiblemente relacionado con la mafia, sobre las jóvenes" (Apéndice F). Además, Quintero (2024) añade que la referencia que Varela hace a la "gente de barriada" refleja "una identificación con una comunidad marginada, donde las normas sociales y los valores comunitarios pueden ser vulnerables" (Apéndice F).

Miserable

*Miserable, no lo niegues,
 por unos pesos más que tienes no te burles.
 Sé un poco más hombre y da la cara, que yo,
 como tú, soy gente de barriada.
 No fue una mujer la que engañaste,
 fue la niña de la casa que enredaste.
 Miserable, no lo finjas,
 por unos pesos más que tienes no la humilles.
 Sé un poco más hombre y da la cara,
 conmigo, por Dios, que te sale bien cara.
 No fue una mujer la que engañaste,
 es mi niña y no hay razón para perdonarte.
 Miserable, miserable.*

Coro:

*Como llora, presiente que es pecadora.
 Pecadora, pecadora.
 Mi hijita la menor la coge y le pregunta qué le pasó,
 por qué se hinchó la barriguita de Cristina.*

Coro

*Que confundida está mi nena.
 que ni a la esquina sale porque se muere de pena.*

Coro

*Mi hogar está destruido, por un hombre corrompido.
 El honor de mi casa corroído,*

dígame usted, señor juez

¿mi venganza tiene sentido?

(Miserable, Varela, 1989)

En el sexto álbum con el Grupo Niche, titulado *Triunfo* y lanzado en 1985, Jairo Varela hizo una significativa aportación al destacar la figura femenina en la canción 'Ana Milé'. El compositor aborda de manera directa el tema del embarazo adolescente, narrando la historia de una joven que encarna la vulnerabilidad y los desafíos que enfrenta al quedar embarazada y convertirse en madre soltera. A través de esta narrativa, Varela no solo retrata esa difícil realidad, sino que también expone el estigma que enfrentan muchas jóvenes en situaciones similares.

La canción 'Ana Milé' destaca una problemática social persistente en diversos contextos del país y de América Latina, donde el embarazo adolescente es una realidad frecuente. Con esta pieza, Varela ofrece un comentario social significativo que invita a la reflexión sobre las dificultades que enfrentan las jóvenes en esa situación. A pesar de las adversidades descritas, la canción subraya la fortaleza y la capacidad de superación personal. Frases como "*firme y altiva sigue tu vida. No pares niña, aún no está perdida*", enfatizan la importancia de perseverar y mantener la esperanza, a pesar de las circunstancias desafiantes.

Bajo el análisis de Quintero (2024), es notable cómo Varela en 'Ana Milé' y otras de sus canciones, emplea refranes del pueblo, transformándolos en metáforas poderosas. Por ejemplo, la expresión "*le pintó pajaritos en el aire*" describe ilusiones y esperanzas que nunca se materializaron, simbolizando promesas incumplidas y sueños frustrados.

Desde el punto de vista de Valdés (2024), las composiciones de Jairo Varela se distinguen por transmitir un mensaje profundamente arraigado en lo social y cultural. Su obra no solo resonó en los escenarios musicales, sino que también se convirtió en un medio poderoso para expresar las realidades de la discriminación que él mismo enfrentó. Valdés afirma que "motivado por sus propias experiencias en un país con marcadas divisiones sociales

y culturales, Varela encontró en la música una plataforma para denunciar las injusticias y promover la igualdad. Esto evidencia su firme convicción de que la música puede ser un instrumento de cambio unificador en comunidades diversas” (Apéndice A).

Por otro lado, Ortiz (2024) sostiene que las canciones de Jairo Varela “describen facetas, situaciones, personajes y momentos de la vida, de modo que representan un discurso arraigado en la realidad social. Su música ya forma parte de la educación sentimental de la nación”. (Apéndice F).

De esta manera, tal y como se propuso en los objetivos, se ha documentado de manera exhaustiva la contribución de Jairo Varela Martínez, en el ámbito cultural afrocolombiano, a través de un análisis detallado de sus más representativas creaciones musicales, letras y mensajes implícitos, resaltando aspectos específicos que han sido subestimados en el discurso cultural del país.

Según la perspectiva de (Balanta, 2024) “La obra de Varela es literatura hecha canción. Sus canciones recurren a la poesía y a las sensibilidades para conectar con la gente. Es una poesía que le da voz a los silenciados, que denuncia, que habla de la marginalidad sin eufemismos, menciona lugares apartados, habla del racismo, de la pobreza, de los estigmas sociales, pero también expresa el amor, la nostalgia y la alegría a través de la fuerza rítmica y literaria de sus letras y melodías” (Apéndice B).

En referencia al reconocimiento y valoración del compositor Jairo Varela como portavoz dinámico en el ámbito social y cultural a través de su obra musical, (Urueta, 2024) destaca que "muchos no se han percatado del poderoso discurso social que contienen sus letras. Esto podría atribuirse a diversos factores, entre ellos la posibilidad de que, de haber nacido en un contexto diferente al del Chocó, su contribución sería más ampliamente reconocida” (Apéndice C). Esta observación es respaldada por (Balanta, 2024), quien añade que "falta un mayor reconocimiento a Jairo Varela y su legado" (Apéndice B). Expresa además que el racismo estructural ha contribuido a minimizar e invisibilizar lo que los afrodescendientes realizan. Por

su parte, (Ortiz, 2024) uniéndose a esta apreciación, reflexiona sobre la posible preferencia por representaciones culturales más vernáculas o asociadas con la "alta cultura", sugiriendo que en el ámbito de las expresiones artísticas contemporáneas y populares, Jairo Varela indudablemente merece un reconocimiento pleno por su impacto y relevancia. (Apéndice F)

Conclusiones

Cumpliendo con los objetivos propuestos, se realizó el análisis de contenido social presente en la obra del compositor Jairo Varela Martínez, destacando su impacto en la construcción de la identidad cultural afrocolombiana. El análisis detallado de su discurso revela cómo el autor empleó su obra para reflejar las realidades cotidianas y las luchas de la comunidad afrocolombiana, destacándose no solo como un cronista de su tiempo, sino también como un defensor de la justicia social. Este enfoque aporta significativamente a la disciplina de la comunicación social, enfatizando el valor de una narrativa intencional que apunta a una identidad afrocolombiana valorada y reconocida, que permea tanto los discursos populares como los medios de comunicación, subrayando la relevancia y el poder de sus letras para generar no solo conocimiento, sino también despertar conciencia brindando una plataforma para la reafirmación el empoderamiento colectivo.

El uso de la metodología del análisis del discurso es importante para la Comunicación Social como disciplina, ya que permite comprender cómo los mensajes no solo transmiten información, sino que construyen realidades, influyen en la percepción pública y refuerzan o cuestionan estructuras de poder. En este sentido, el análisis del discurso se centra en cómo los textos y mensajes moldean al expresar valores y normas culturales.

Las letras de las composiciones de Jairo Varela exploraron recurrentemente temas como la identidad, el racismo y la búsqueda de justicia, evidenciando su profundo compromiso con las causas sociales. El análisis de su discurso ha confirmado y ampliado el planteamiento inicial de que su música trasciende el simple valor artístico para convertirse en un robusto medio de resistencia social y cultural. Varela, ampliamente reconocido como el líder del Grupo Niche, no solo capturó la vibrante esencia de la salsa, sino que también utilizó esta expresión musical para abordar temas fundamentales como la identidad, la injusticia y la lucha social. Su obra se revela, como una herramienta poderosa para la resistencia social, especialmente en el contexto de la población afrocolombiana.

El aporte de los participantes resultó fundamental para comprender de manera más amplia que la influencia cultural de Jairo Varela ha sido profunda e innovadora. Su enfoque lírico ha sido crucial para aumentar la visibilidad de la cultura afro tanto a nivel nacional como internacional. Varela también ha demostrado cómo la música puede servir como un poderoso instrumento para promover la diversidad cultural y la integración social, marcando un cambio significativo en la forma en que se celebra y se percibe la riqueza cultural de Colombia.

La obra de Jairo Varela actúa como un espejo que refleja las experiencias de su comunidad y al mismo tiempo desafía y critica las estructuras de poder que perpetúan la injusticia, consolidando su papel como un crítico social a través de su arte.

El impacto de Jairo Varela también se extiende al ámbito literario, con la publicación póstuma de su obra *El amanecer de los pájaros*. Este texto complementa y expande su legado, proporcionando una visión más profunda de las experiencias y luchas de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Su obra literaria refuerza su compromiso con la visibilización de injusticias y la celebración de la identidad afrocolombiana, consolidándolo como una figura clave en la defensa de la diversidad étnica y cultural.

En definitiva, la obra de Jairo Varela es mucho más que una serie de canciones; es un auténtico testimonio vibrante de afirmación de identidad. Su legado continúa siendo relevante en la lucha por la igualdad. Varela se establece como una figura esencial en el ámbito cultural, cuya influencia perdura como un faro de resistencia y esperanza.

Referencias Bibliográficas

- Arellano, J. M. (2019). El concepto de identidad: Una aproximación a la música en América Latina. Neuma. <https://doi.org/10.4067/S0719-53892019000100036>
- Arias, J. (2019, 11 de septiembre). Publicarán novela inédita de Jairo Varela. Periódico El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/presentara-como-parte-de-la-feria-internacional-del-libro-de-cali-411148>
- Ariza, J. (2023). El Grupo Niche más allá de la leyenda: Historia y caracterización analítica de la discografía entre 1979 - 1999. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84256>
- Balanta (2024) Entrevista. Narrador 1. Apéndice B https://drive.google.com/drive/folders/1fGwjO_Y7WUISkvE04U0PMXKdC7HXCdqI?hl=es
- Barbero, M. (1991). De los medios a las mediaciones. 2ª Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Becerra, W. (2022). El ritmo y la palabra o para una poética de la música salsa. Editorial UPTC.
- Bolívar, A. (2012). Metodología de la investigación biográfico-narrativa: Recogida y análisis de datos. [https://www.researchgate.net/publication/282868267 Metodologia de la investigacion biografico-narrativa Recogida y analisis de datos](https://www.researchgate.net/publication/282868267_Metodologia_de_la_investigacion_biografico-narrativa_Recogida_y analisis_de_datos)
- Castells, M. (1999). Chile. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Globalización, identidad y estado: En América Latina. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. <https://2y2.co/yPfxJb>
- Castillo, J. (2019). El amanecer de los pájaros. Mi última mejor canción: Jairo Varela [Publicación]. Secretaría de Cultura de Cali. <https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/150142/el-amanecer-de-los-pajaros-mi-ultima-mejor-cancion-jairo-varela/>
- Causse, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio- histórico cultural y lingüístico. Ciencia en su PC, 12-21.

<https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf>

CEPAL (2011). Caja de herramientas para la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda. Módulo 3. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y afrodescendientes?: El difícil arte de contar.

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículos: 7, 8, 70 y 72.

Davidson, J. (2008). Autistic culture online: Virtual communication and cultural expression on the spectrum. *Social & Cultural Geography*, 9(7), 791–806.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649360802382586>

Dylan (1963). Blowin' in the Wind. En *The Freewheelin*. LP (n.º 1)

El Espectador, (2012). El día en que los secuestrados volvieron a nacer.

<https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/el-dia-en-que-los-secuestrados-volvieron-a-nacer-article-336104/>

Flores, N. (2009). El río y el baile como espacios de socialización de las mujeres negras en la zona del litoral pacífico de Colombia y Ecuador. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. <https://cdsa.academica.org/000-062/2303.pdf>

Giménez, (2005) Cultura, identidad y metropolitanismo global. *Revista Mexicana de Sociología* [online]. vol.67, n.3, pp.483-512. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-25032005000300002&script=sci_abstract

Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. México.

https://www.academia.edu/40320128/LA_CULTURA_COMO_IDENTIDAD_Y_LA_IDENTIDAD_COMO_CULTURA_extracto_del_texto

Giménez, G. (2006). El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicidad. *Revista Mexicana de Sociología*, 68(1), 37-68

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

[81102006000100005](#)

Guembe, M. (2008). Música situada: Un caso de diálogo posible entre identidad y semiótica.

Universidad Nacional de Cuyo. Tópicos del seminario, 1, 157-175.

https://www.researchgate.net/publication/260909186_Musica_situada_un_caso_de_dialogo_posible_entre_identidad_y_semiotica

Karam (2009). Nuevas relaciones entre cultura y comunicación en la obra de Raymond

Williams. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas , XV (29), 69-90.

<https://www.redalyc.org/pdf/316/31611562004.pdf>

Manzano, (2005). Introducción al análisis del discurso.

Martínez (2023). ¿Qué quiere decir “niche”? El Post Antillano

https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=33212:que-quiere-decir- niche&catid=293&Itemid=1002

Mera, (2012). Perfil de Jairo Varela: Intimidades de un músico innato que transformó la salsa

en Colombia. EL PAIS. Cali, Colombia. <https://www.elpais.com.co/cali/perfil-de-jairo-varela-intimidades-de-un-musico-innato-que-transformo-la-salsa-en-colombia.html>

Monclús, A. (2009). Una alternativa al choque de civilizaciones: el modelo educativo y cultural

de Paulo Freire. Revista Iberoamericana De Educación, 50, 155–172.

<https://doi.org/10.35362/rie500667>

Ortiz (2024) Entrevista. Narrador 6. Apéndice F.

<https://drive.google.com/drive/folders/1rni3Qnx87N22s4vF6-TgaS-71JSNc-tY>

Ossa, L. (2004). Conciencia social y la herencia africana en la salsa de Joe Arroyo y Grupo

Niche. Afro-Hispanic Review, 23(2), 62–69. <http://www.istor.org/stable/23054555>

Padilla (2019). Ensayo sobre el concepto de comunidad. Universidad de la Costa. Disponible

en: <https://hdl.handle.net/11323/2502>

Perea (2022) La Ley del 21 de mayo de 1851 sobre la libertad de esclavos: una injusticia

legislativa y jurídica. Revista Misión Jurídica.

- Pulido. (2011). Construcción y representación de los sujetos afrocolombianos en el discurso antropológico, 1980-2005. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7616>
- Quintero (2024) Entrevista. Narrador 5. Apéndice E.
<https://drive.google.com/drive/folders/1GsomATKx3nw0xenIPdnloXc7MQiZwx3m>
- Quintero, A. (2020). La danza de la insurrección. Para una sociología de la música latinoamericana. CLACSO.
- República de Colombia. (1993). Ley 70 de 1993 por la cual se dictan disposiciones para la defensa de los derechos de las comunidades negras.
- Revista Semana (2012) Proponen a 'Cali Pachanguero' como himno oficial de la ciudad.
<https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-cali-pachanguero-como-himno-oficial-ciudad/265842-3/>
- Rueda (2020) A favor de la narrativa como metodología para el estudio de lo social. Hachetetepé .Revista científica en Educación y Comunicación, (21),3-14.
- Sergio Ortega y Quilapayún (1974). El pueblo unido jamás será vencido. En El pueblo unido jamás será vencido. LP (n.º B5)
- Steingress, G. (2008). La música en el marco del análisis de la cultura contemporánea: Un replanteamiento teórico y metodológico. Política y Sociedad, 1, 243- 244.
<https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0808130237A>
- Ulloa (2008). La salsa en discusión. Música popular e historia cultural. Universidad del Valle.
- Ulloa (2024) Entrevista. Narrador 4. Apéndice D.
<https://drive.google.com/drive/folders/1ITR7YLiUVW5D00YkQgKwS3SqWawfIY4K>
- Urueta (2024) Entrevista. Narrador 3. Apéndice C.
<https://drive.google.com/drive/folders/1b7SCs3oRf6XKscJkaYvKfJ9r1-CYclRF>
- Valdés (2024) Entrevista. Narrador 1. Apéndice A.
https://drive.google.com/drive/folders/1IPEPcl12rQpd2aY8mDp_FIK6eO_ZwJIA
- Valverde, U. (2013). Que todo el mundo te cante. EDICIONES B.

- Van Dijk, T. (2013). Discurso y contexto: Un enfoque sociocognitivo. Gedisa.
- Varela (1981). Buenaventura y caney. En Querer es poder. CD (n.º 3)
- Varela (1981). Mi mamá me ha dicho. En Querer es poder. CD (n.º 3)
- Varela (1983). Atrateño. En ¡Directo Desde New York! CD Reedición1993 (n.º8)
- Varela (1985). Ana Milé. En Triunfo. CD (n.º1)
- Varela (1985). Cicatrices. En Triunfo. CD (n.º4)
- Varela (1986). Un caso social. En Niche con cuerdas. CD (n.º 3)
- Varela (1989). Miserable. En Sútil y contundente. CD (n.º 7)
- Varela (1992). Etnia. En Etnia. CD (n.º5)
- Varela (1992). Mi Pueblo natal. En Llegando al 100%. CD (n.º8)
- Varela (1997). Cimarrón. En A prueba de fuego. CD (n.º2)
- Varela (1999). Bájame uno. En Huellas del pasado. CD (n.º8)
- Varela (1999). Han cogido la cosa. En A golpe de Folklore. CD (n.º3)
- Varela (2005). Cimarrón. En A prueba de fuego. CD (n.º 2)
- Varela (2005). Ruperto Mena. En Alive. CD (n.º 4)
- Varela, J (2019). El amanecer de los pájaros. Programa Editorial Universidad del Valle.
- Viveros Vigoya, M. (2008). Dionisios negros: sexualidad, corporalidad y orden racial en Colombia.

Apéndices

Apéndice A

Entrevista a Narrador 1: Richie Valdés

https://drive.google.com/drive/folders/1IPEPcl12rQpd2aY8mDp_FIK6eO_ZwJIA?hl=es

Apéndice B

Entrevista a Narrador 2: Nevis Balanta

https://drive.google.com/drive/folders/1fGwjO_Y7WUISkvE04U0PMXKdC7HXCdqI?hl=es

Apéndice C

Entrevista a Narrador 3: Kriss Urueta

<https://drive.google.com/drive/folders/1b7SCs3oRf6XKscJkaYvKfJ9r1-CYclRF?hl=es>

Apéndice D

Entrevista a Narrador 4: Alejandro Ulloa

<https://drive.google.com/drive/folders/1ITR7YLiUVW5D00YkQgKwS3SqWawfIY4K?hl=es>

Apéndice E

Entrevista a Narrador 5: Rafael Quintero

<https://drive.google.com/drive/folders/1GsomATKx3nw0xenIPdnloXc7MQiZwx3m?hl=es>

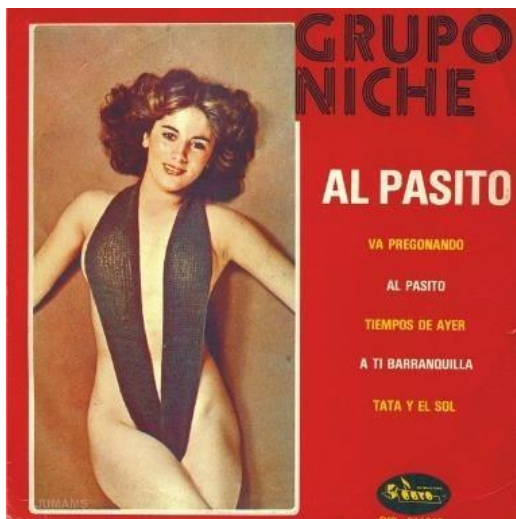
Apéndice F

Entrevista a Narrador 6: Javier Ortiz Cassiani

<https://drive.google.com/drive/folders/1rni3Qnx87N22s4vF6-TgaS-71JSNc-tY?hl=es>

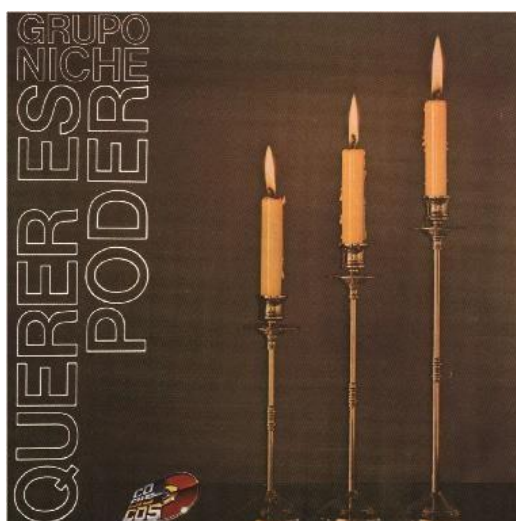
Apéndice G

Discografía del Grupo Niche



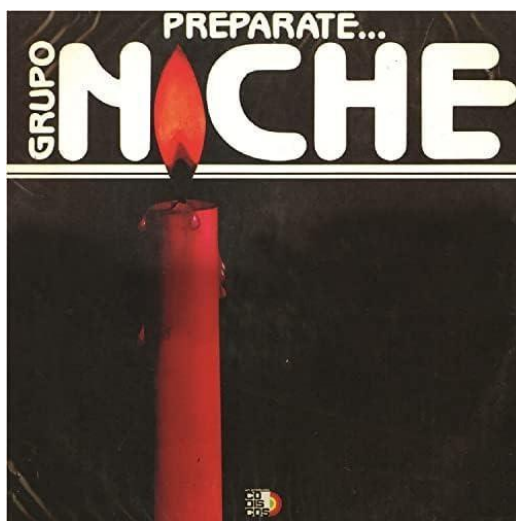
Al Pasito, Discos Daro, 1979

1. Al pasito 2. Rosa Meneo 3. Primer mensaje 4. Va pregonando 5. Pinta pa' qué 6. A ti Barranquilla 7. Tiempos de ayer 8. Tata y el son.



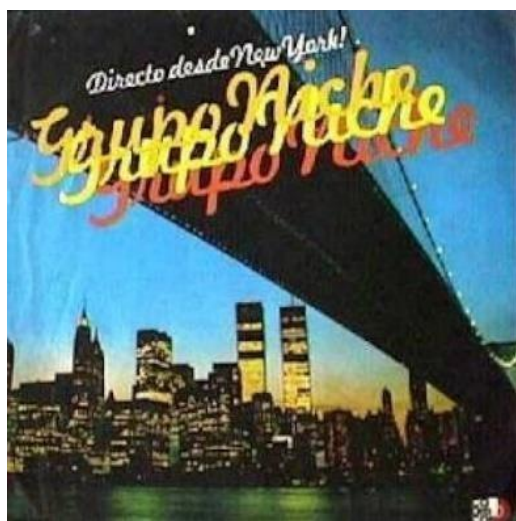
Querer es Poder, Codiscos, 1981

1.Homenaje de corazón 2. Mi mamá me ha dicho 3. Buenaventura y Caney 4. Digo yo 5.
Enamorado de ti 6. Consejo de madre 7. Nicolasa Santos 8. Corazón sin corazón.



Prepárate, Codiscos, 1982

1. Bonitas y hermosas 2. Gitana 3. Suruco 4. Más duro me da 5. Romeo y Julieta 6. Si te has quedado sola 7. La gota fría 8. Primero y qué.



Directo Desde Nueva York: Grupo Niche, Codiscos, 1983

1. Sueño 2. Sevicia 3. Mi negra y la calentura 4. Lamento guajiro 5. El Cable 6. Atrateño
7. Al pasito 8. A ti Barranquilla.

No Hay Quinto Malo, Codiscos, 1984

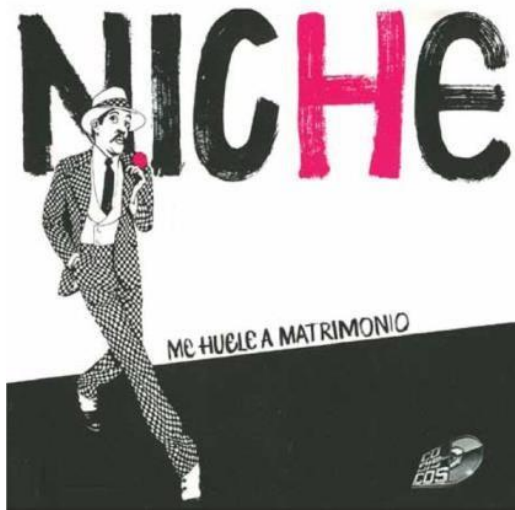


1. La negra no quiere 2. Rosa 3. Pecado capital 4. El que regala y quita 5. Cali pachanguero 6. Solo un cariño 7. El coco 8. Serenata.



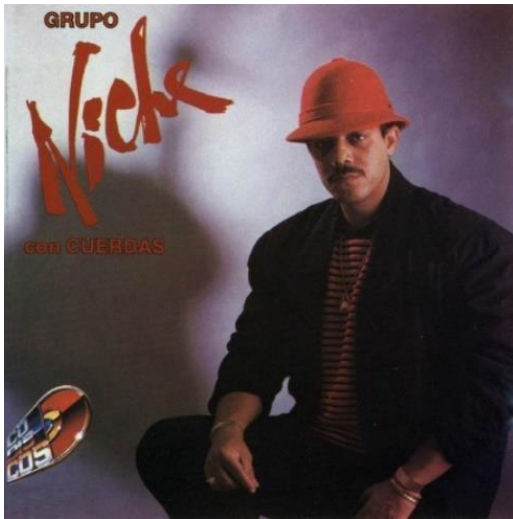
Triunfo, Codiscos, 1985

1. Ana Milé 2. Las flores también se mueren 3. Listo Medellín 4. Cicatrices 5. Del
puente pa 'lla 6. Interés cuanto vales 7. Mama Chila 8. La fiera.



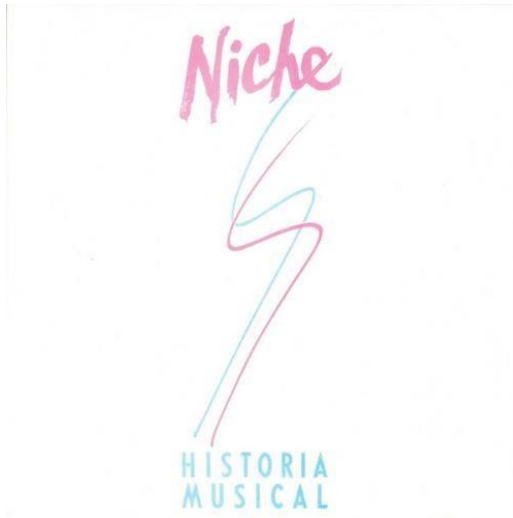
Me huele a matrimonio, Codiscos, 1986

1. Bendita seas 2. Ese día 3. La rata chillona 4. La trampa 5. Me huele a matrimonio 6. Para mi negra un son 7. Tongolele 8. Un caso social.



Grupo Niche con Cuerdas, Codiscos, 1986

1. Perder para amar 2. Bendita seas 3. Un caso social 4. Me huele a matrimonio 5.
Pa' que esa negra caiga 6. La trampa 7. Pa' mi negra un son 8. Ese día.



Historia Musical, 1987

CD 1: 1. Primero y que 2. Digo yo 3. Consejo de madre 4. Cali pachanguero 5. Corazón sin corazón 6. Mas duro me da 7. Lamento guajiro 8. Buena ventura y caney

CD 2: 1. Perder para amar 2. Interés cuanto vales 3. Rosa 4. Ana mile 5. La negra no quiere 6. Solo un Cariño 7. Bonitas y Hermosas 8. El coco.



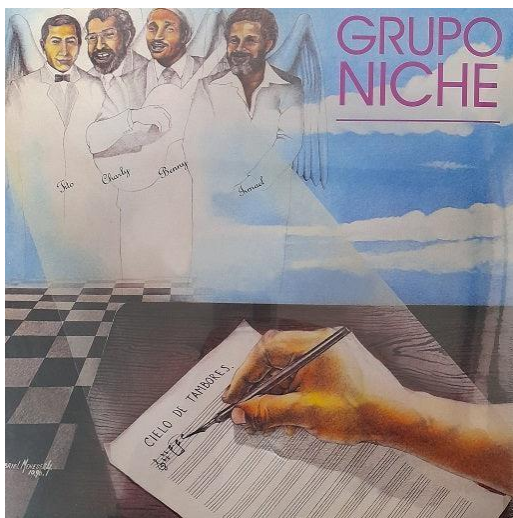
Tapando el Huevo, Codiscos, 1988

1. Nuestro sueño
2. Cómo podré disimular
3. Tapando el huevo
4. María Concepción
5. Las mujeres están de moda
6. Mi Valle del Cauca
7. El amor vendrá
8. Brilla el sol.



Sutil y Contundente, Codiscos, 1989

1. Mi hijo y yo
2. Atrevida
3. El movimiento de la Salsa
4. Amor, amor
5. Bar y copas
6. Entrega
7. Miserable
8. Te Enseñaré a olvidar.



Cielo de tambores, Codiscos, 1990

1. Cielo de tambores 2. Una aventura 3. Se pareció tanto a ti 4. Doña Pastora 5.
Busca por dentro 6. Debiera olvidarla 7. Sin sentimiento 8. Cali ají.



Llegando al 100%, Sony Discos, 1992

1. Hagamos lo que diga el corazón
2. No tuve a quien decirle amor
3. El zapato y lo tonto
4. No me faltó nada de ti
5. Droga
6. Tiempo, tiempo
7. Romeo Y Julieta
8. Mi Pueblo natal.



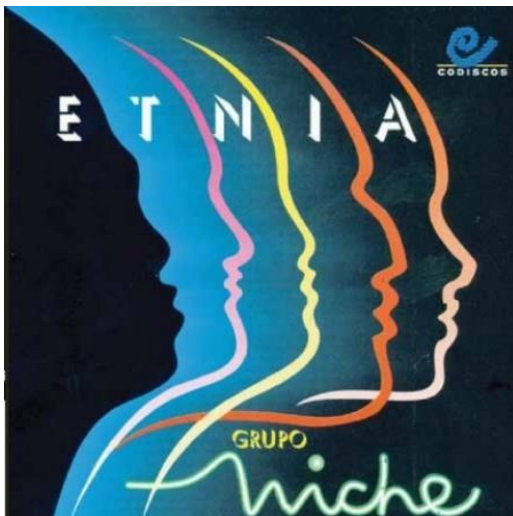
Un Alto en el Camino, Codiscos, 1994

1. Un alto en el camino
2. La gallinita de los huevos de oro
3. Duele más
4. Sin palabras
5. Colombia tierra de todos
6. Ave de paso
7. Las tres son Caribe
8. Somos guerreros.



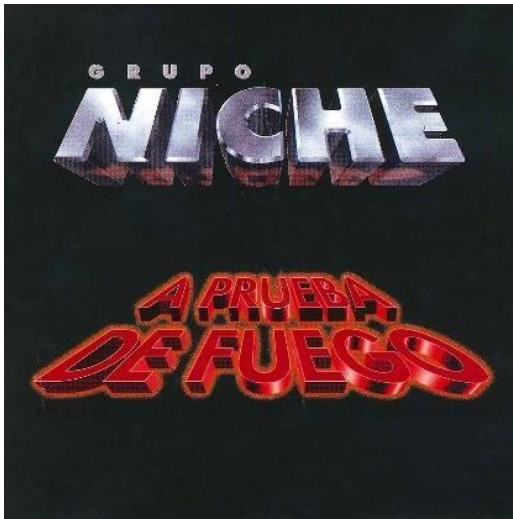
Huellas del Pasado, 1995

1. Gotas De lluvia 2. Balseros: Testimonio de libertad. 3. Lo bonito y lo feo 4. Es mejor no despertar 5. Se me parte el corazón 6. Verdades que saben 7. Solamente tú 8. Bájame uno



Etnia, 1996

1. La canoa ranchaa
2. La magia de tus besos
3. Cobarde
4. No me pidas perdón
5. Etnia
6. Calla
7. Amanecerá y veremos
8. Dominicana.



A Prueba de Fuego, Sony Discos, 1997

1. Eres 2. Cimarrón 3. Mecánico 4. Solo Un Cariño 5. A Prueba De Fuego 6. Estúpido 7. La Cárcel 8. Solo Tu Sabes 9. Only You Know 10. Busca Por Dentro

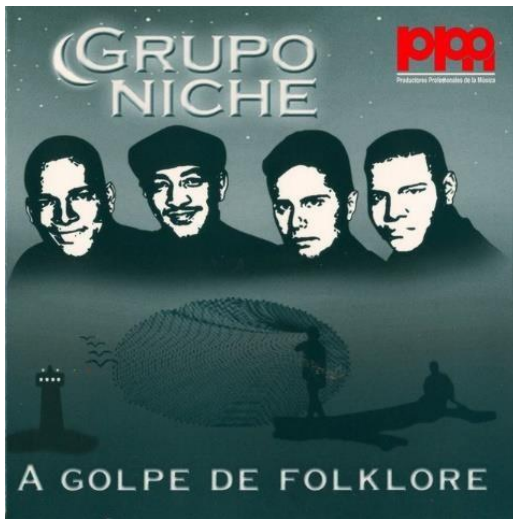


Señales de Humo, 1998

1. Batalla de flores 2. No muero mañana 3. Mujer de novela 4. Me siento mal 5. Qué

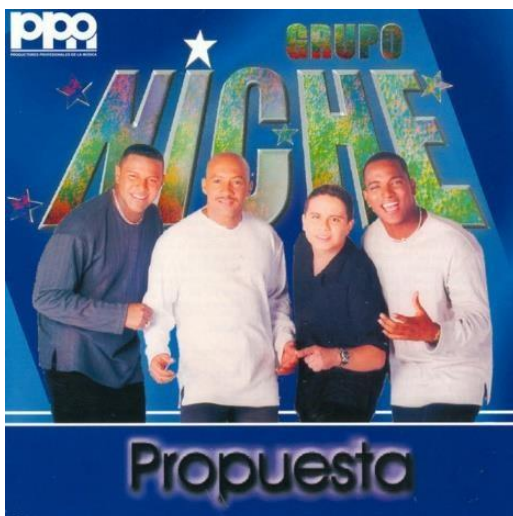
ironía

6. Rezo a María 7. Busco 8. Señales de humo.



A Golpe de Folklore, PPM Records, 1999

1. A golpe de Folcklore 2. Yo no tomo con hombre 3. Han cogido la cosa 4.
 Buscaré la forma 5. La pandereta 6. Un beso 7. Atrateño 8. Mi Mamá me ha dicho.



Propuesta, EMI Latin, 2000

1. California 2. Santa Isabel de La Lajas 3. Baile del suavito 4. Luna de mayo 5.
Mata Siguaraya 6. En el mar 7. Bonito y sabroso 8. Suavecito 9. Cañonazos 10. La
culpa la tiene.



La Danza de la Chancaca, PPM Records, 2001

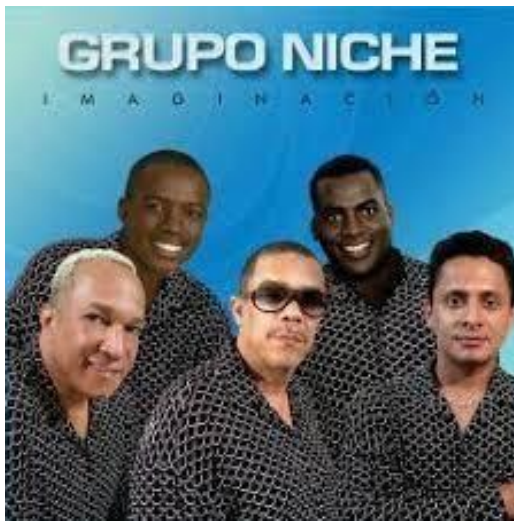
CD1: 1. La danza de la Chancaca 2. Gotas de lluvia (Bachata) 3. Gotas de lluvia (Balada)
4. Sin sentimiento 5. México México 6. La canoa ranchaa 7. La culpa la tiene 8. Mi
pueblo natal 9. Duele más 10. Una aventura 11. Lamento guajiro.

CD2: 1. Tapando el hueco 2. Cali Pachanguero 3. Han cogido la cosa 4. Me sabe a Perú
5. Sin palabras 6. Atrateño 7. Se pareció tanto a ti 8. Buscaré la forma 9. La pandereta
10. La magia de tus besos.



Control Absoluto, PPM Records, 2002

1. Ganas
2. Salao
3. Es loca o es mala
4. Te prometo, yo propongo
5. Enamorada
6. Sin novia y sin carro
7. Amor del bueno
8. Gavilán
9. Fotografía (Salsa)
10. Fotografía (Latin)



Imaginación, PPM Records, 2004

1. Poquita Cosa 2. La biselada 3. Culebra 4. Mi machete 5. Amor bandido 6. Ni como amiga, ni como amante 7. Vamos a ver (Jeringoza) 8. California.



Alive, PPM Records, 2005

1.Hola Rola 2. Damaris canto (A mi medida) 3. Cocomania 4. Ruperto Mena 5. Que viva Puerto Rico 6. Del puente para allá 7. Bandariba Bandabau 8. Hagamos lo que diga el corazón 9. Una aventura 10. Faltó un pañuelo.



Tocando el Cielo con las Manos, 2013, PPM Records

Tocando el cielo con las manos 2. Ya no hables 3. El hijo 4. Cuatro estrellas, un sol
 5. Tocando el cielo con las manos 6. La novia 7. Eres tú. 8. Robando sueños
 (segunda versión) 9. Seducción 10. Un día después (segunda versión) 11. Cómo
 arrancarte una sonrisa (segunda versión) 12. Aprieta (segunda versión).



35 aniversario, PPM Records, 2015

Niche como yo. 2. Enamorada (segunda versión) 3. Cicatrices (segunda versión. 4. El coco (cuarta versión) 5. Te enseñaré a olvidar (tercera versión) 6. Mi negrita y la calentura (segunda versión). 6. Primer mensaje (segunda versión). 7. Primero y qué (tercera versión) 8. Señales de humo (segunda versión) 9. El que regala y quita (segunda versión) 10. Herederos de un legado.



Niche Sinfónico - Junto a la Sinfónica Nacional de Colombia, 2023, PPM Records

Hagamos lo que diga el corazón (Versión Sinfónica) 2. Ese día (Versión Sinfónica)
 3. Atrateño (Versión Sinfónica) 4 Mi pueblo natal (Versión Sinfónica) 5.
 Buenaventura y Caney (Versión Sinfónica) 6. Sin sentimiento (Versión Sinfónica) 7.
 Nuestro Sueño (Versión Sinfónica) 8. Ana Milé (Versión Sinfónica) 9. Busca por
 Dentro (Versión Sinfónica) 10. Cali Pachanguero (Versión Sinfónica).