

BELLEZA ESCENICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

Gustavo Pinzón Sánchez*

“El juicio de gusto no es, pues, un juicio de conocimiento; por lo tanto, no es lógico, sino estético, entendiendo por esto aquel cuya base determinante no puede ser más que subjetiva. Toda relación de las representaciones, incluso la de las sensaciones, puede, empero, ser objetiva (y ella significa entonces lo real de una representación empírica)”¹

- I- Lo bello es una idea, lo cual no significa que sea metafísica y abstracta sin relación alguna con la realidad, - así como todas las culturas tienen una idea del bien, del mal, de lo justo de igual manera en los imaginarios persiste una idea de belleza que se expresa en las representaciones tangibles. Cuando nos referimos a un objeto diciendo

*Sociólogo, Magíster en Sociología de la Cultura, Universidad Nacional, Profesor Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes Universidad del Quindío, Director Centro de Estudios e Investigaciones Regionales, CEIR.

¹ Kant, Manuel, Critica del Juicio, Edit. Porrúa, México 1973, Pág.209

que es bello, es porque existe de manera anticipada en nuestra mente la idea de belleza, por eso podemos asignarle esta cualidad a una multiplicidad de elementos que pueden ser dispersos o que contengan una multiplicidad de atributos que conforman de manera armónica un conjunto,- en este caso el Paisaje Cultural Cafetero.

El paisaje biodiverso propio de las diferentes altitudes, muestra un escenario con un amplio espectro y una gama de tonalidades cromáticas y múltiples actividades económicas en las que se expresa el paisaje cultural y el paisaje intervenido: bosques en las montañas que abastecen de agua a la región, la palma de cera declarada símbolo nacional, cultivos agroindustriales y producción ganadera, que son áreas de influencia y de amortiguamiento de la principal actividad que es el cultivo de café cuyas zonas son las que consideramos de un valor excepcional para la nominación del Paisaje cultural Cafetero.

En los cultivos de café encontramos una variedad de formas de producción: café con árboles de sombrero que pueden ser maderables o

frutales con unas bajas densidades de siembra por hectárea, fincas con café y cultivos transitorios: maíz y frijol, otras con café y plátano y también otras solo con café cultivado con curvas de nivel y un cálculo de distancias en las que predomina la simetría, dejando ver figuras geométricas en semicírculos, triángulos o al cuadro como dicen quienes hacen los trazados antes de sembrar los colinos, lo mismo sucede con la asociación de café y plátano en barreras en los que se calculan distancias precisas entre una planta y otra y entre los surcos de café.

Estas son algunas afirmaciones comunes que escuchamos a los trabajadores cafeteros y a los propietarios de fincas para referirse a los cultivos: que florecida tan hermosa la de estos cafetales, el café ya está puntillando (Cuando la flor se convierte en un pequeño fruto con forma de punta de trompo), va a tener una cosecha linda, ante los trazados simétricos del cultivo asociado a las barreras del plátano dicen ¡ eeehh ¡ que finca tan buena¡. Es claro en este caso que las denominaciones de lo estético se asocian de manera directa a lo económico por el incremento del

ingreso que les representa a los recolectores las épocas de cosecha en las que laboran por salario a destajo y a los propietarios que esperan con optimismo la recuperación económica del dinero invertido en todo el proceso del cultivo.

“Los productos naturales son los que brotan libremente de la tierra. Los productos cultivados son los que el campo da, cuando el hombre lo ha labrado y sembrado.

Según esto, es naturaleza el conjunto de lo nacido por sí, oriundo de sí y entregado a su propio crecimiento. Enfrente está la cultura, ya sea como lo producido directamente por un hombre actuando según fines valorados, ya sea, si la cosa existe de antes, como lo cultivado intencionalmente por el hombre, en atención a los valores que en ella residan”.²

“Gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un descontento, sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámase bello”³

II- En la arquitectura de las viviendas encontramos un paisaje excepcional y autentico asociado al Paisaje Cultural Cafetero; que se expresa:

² Rickert, Enrique, Ciencia Cultural y Ciencia Natural, Edit- Espasa-Calpe, Madrid 1965, Pág.46

³ Op.Cit, Kant, Pág.214

En el continuo rural-urbano, las viviendas tradicionales del campo tienen diseños y colores similares a la arquitectura urbana. Colores fuertes que reproducen los tonos en la naturaleza,- verde limón, rojo cereza, rojo grano de café maduro, amarillo naranja, azul cielo.

En los techos de las viviendas hallamos unas bellas figuras que reproducen en sus formas los elementos de la naturaleza, -rosetones, tréboles, margaritas o estrellas,-así en el exterior y el interior de las viviendas originales de la colonización antioqueña se recrea la multiplicidad de matices que la naturaleza proporciona.

En la primera etapa los diseños arquitectónicos de las viviendas de la colonización antioqueña fueron horizontales, en línea y en L, posteriormente se pasó a un diseño en U y luego a un cuadro o rectángulo tipo claustro, conservando como patio las áreas interiores.

La empresa de la colonización antioqueña fue un fenómeno colectivo, los colonizadores al llegar a esta región se apropiaron de los materiales que ésta les

Proveía; maderas de bosques nativos: nogal, roble, guadua, guayacán, cedro y todos los demás productos de la naturaleza que les sirviera para construir las viviendas; las tapias o paredes las hicieron de bahareque (barro y estiércol de ganado) y los techos en teja de barro, después utilizaron la guadua en esterilla cubierta con arena y cemento y pintadas de blanco con cal. “En esta arquitectura de la colonización antioqueña estamos viendo como afrontó el constructor colectivo la transformación de la arquitectura virgen con los materiales del medio geográfico y de acuerdo con los modelos traídos de sus sitios originarios”

Las viviendas de la colonización antioqueña poseen salas, cocinas y comedores amplios y bastantes habitaciones para albergar a las familias nucleares numerosas, y/o a las familias extensas que pertenezcan al árbol genealógico familiar. Los techos, ventanas y puertas con cuidadosos trazados geométricos forman una hermosa simetría cromática que impacta visualmente a cualquier extraño o lugareño que tenga la visión dispuesta para apreciar las formas estéticas particulares, y en este caso las de la arquitectura de la colonización antioqueña.

Un fenómeno espacial y existencial que llama poderosamente la atención en estas viviendas es la puerta ventana “para que una casa no resulte una prisión tiene que tener aberturas hacia el mundo exterior que establezcan una conexión entre el mundo interior y exterior”⁴, estas viviendas dan una sensación de libertad, pues la puerta ventana permite que las casas estén abiertas y cerradas al mismo tiempo, es la síntesis del mundo interior unido al exterior expresado en este objeto, al penetrar en ellas nada se oculta, podemos ver las cocinas, los baños y las alcobas, muy distinto a la distribución funcional y cerrada del interior en la arquitectura moderna, en ésta los espacios se ocultan, el extraño sólo puede penetrar en ellos cuando logre establecer una empatía con los anfitriones.

En muchos pueblos del Departamento del Quindío es normal hallar la puerta – ventana que se comunica con la calle, desde la cual pueden verse las salas y/o las alcobas. La alcoba es un lugar para los asuntos privados en la arquitectura moderna, por eso es lo que más se oculta.

En la arquitectura antioqueña no hay diferencias entre los espacios públicos y

⁴ Schuz, Christian Norberg, Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona, Editorial Blume.

privados de las viviendas *“la puerta puede estar cerrada o abierta y por tanto, puede unir o separar. Sicológicamente está siempre abierta y cerrada al mismo tiempo, aunque uno de los aspectos es el dominante ya que toda puerta puede ser abierta. La abertura es el elemento que hace que el lugar esté vivo, puesto que la base de toda vida es la interacción o influencia recíproca con el ambiente de alrededor”*⁵

En las viviendas tradicionales de la arquitectura de la colonización antioqueña las habitaciones son contiguas, solo tienen puertas hacia el exterior, están ubicadas sobre amplios corredores y se comunican abiertamente en su interior por pasadizos, donde aparecen marcos de puertas descubiertas, algunas tienen velos blancos, en colores o en calados que dejan ver y ocultar los enseres privados de las alcobas, con estas cortinas los cuartos permanecen tímidamente cerrados, pero explícitamente abiertos bajo la mirada y el control de la privacidad de quienes las habitan,- es una imagen abierta hacia el exterior y cerrada hacia el interior, se ve a través del velo- esto permite vigilar los movimientos de todos los miembros del núcleo familiar.

⁵ Schulz. Ibid.

III- En los pueblos con áreas importantes de arquitectura tradicional de la colonización antioqueña, las iglesias mantienen diseños y colores similares a los de las viviendas, así los templos católicos no riñen con el hábitat de los hogares, son lugares iluminados., en el Departamento del Quindío los elementos originales en la arquitectura de las iglesias se manifiestan en una síntesis armónica entre los patrones estéticos de las iglesias españolas, unido a los colores vitales que caracterizan la arquitectura de la colonización Antioqueña; aquí hallamos una combinación entre luces y sombras, en los colores externos e internos de las iglesias, junto con los colores lila, rosado, verde, azul y amarillos desvanecidos. Con esta combinación estética se traslada el exterior de la arquitectura urbana de las viviendas al interior de las iglesias. Este diseño aún está presente en las iglesias de los pueblos que han conservado la arquitectura: Filandia, Pijao, Génova, Sevilla y Caicedonia; mencionamos a Sevilla y Caicedonia porque, independientemente de los límites administrativos y políticos que los ubican en el Valle del Cauca, sus formas de producción están centradas en la economía cafetera. La arquitectura, la música y el lenguaje de estos municipios se adscriben

a los elementos culturales del Departamento del Quindío, sus iglesias presentan una variedad de elementos arquitectónicos románticos y góticos, unidos a los diseños particulares de la arquitectura de la colonización antioqueña que se expresa en los colores antes mencionados. En la decoración de los techos resalta la armonía en la simetría de las figuras circulares, atravesadas por líneas radiales que parten de un pequeño círculo concéntrico ubicado en el centro del círculo mayor.

Los cafés son referentes toponímicos neurálgicos en la vida cotidiana de los pueblos delimitados por el Paisaje Cultural Cafetero, muchos mantienen los diseños de la arquitectura tradicional. En el equipamiento interior predomina como en un altar secular el maestro de ceremonia encargado de preparar los tintos en grecas de vapor antiguas adornadas con aves en las cúpulas de estas hermosas máquinas. Dependiendo de la demanda de los clientes podemos hallar un empleado más dedicado a poner en los equipos de sonido discos en pastas de acetato de 33,45, o 78 revoluciones por minuto que mantienen muy bien protegidos de los avatares del tiempo y del polvo que penetran como el viento o el agua por el más mínimo intersticio. Los temas musicales son los clásicos del

bolero, el tango y la ranchera, que se escuchan desde hace por lo menos 4 décadas y tanto los jóvenes como los adultos gozan o sufren al escucharlos, adicionando ahora los temas del folclor popular, es música para escuchar, a excepción de las fiestas cuando los adornan con matas de plátano, palos de café o plántulas de guadua y se convierten en pistas de baile con la mezcla propia que trae consigo la música de baile moderno: merengue, salsa, vallenato, cumbia mix, regueton, son paisa y en los intervalos la llamada música del despecho para calmar la tusa (término para denominar a las parejas de novios, esposos o amantes que se quieren o se odian y están en conflicto sentimental)

Los cafés de los pueblos son espacios democráticos en los cuales convergen personas de todos los estratos socioeconómicos quienes se dan cita para conversar tomando tinto que es la bebida que más se consume en estos sitios. Una característica típica de estos cafés es el juego de billar.

En otras ciudades de Colombia los cafés también son lugares emblemáticos de reunión de notables artistas y escritores, el café automático de Bogotá y el café de Barranquilla son sitios de referencia obligados cuando hablamos de las significativas producciones intelectuales del país. García Márquez, Obregón, León

de Greiff, Germán Espinosa produjeron grandes obras teniendo como *sitios de* encuentro los cafés.

“Por ese histórico vínculo con el intelecto, la embajada de Francia ha querido rendirle un especial homenaje al café, con diversas actividades. Según Marc Sagaert, Agregado Cultural y creador de la idea. “ Hemos querido recordar los cafés literarios de Colombia, Francia y el mundo, e incentivar la tertulia como espacio de socialización, como un aporte al plan marco del Ministerio de la Cultura cuya prioridad es la promoción de la lectura, la producción editorial y las bibliotecas.

Como agrega Sagaert: “el café tiene una magia especial”. Por eso, bien vale la pena saborear por estos días esta voluptuosa bebida de matices cobrizos y sabor amargo, tostado y afrutado, mientras se disfruta del placer de la tertulia y se aprecian imágenes de los más bellos y tradicionales cafés del mundo.”⁶

Después del argumento sobre la belleza de los cafés tradicionales de los pueblos

⁶ Rodríguez, Pouget, Sofia, Intelecto y Café, Lecturas Fin de semana, El tiempo, Noviembre de 2005.

que integran el Paisaje Cultural Cafetero; nos encontramos también “con los más bellos y tradicionales cafés del mundo”

Unida a esta valoración estética no enteramos que alrededor de los cafés y en particular de Europa se elaboran las múltiples y diversas producciones de la cultura: El arte, la poesía, la literatura, la ciencia, la filosofía, la política etc, de tal manera que el café como bebida y los cafés como escenarios de tertulia de todos los sectores sociales también son un patrimonio (en sentido coloquial) de la cultura de del mundo.

“Europa está compuesta de cafés. Estos se extienden desde el café favorito de Pessoa en Lisboa hasta los cafés de Odesa frecuentados por los gansters de Isaak Babel. Van desde los cafés de Copenhague ante los cuales pasaba Kierkegard en sus concentrados paseos hasta los mostradores de Palermo. No hay cafés primeros ni determinantes en Moscú, que es ya un suburbio de Asia.

Muy pocos en Inglaterra después de una moda pasajera en el siglo XVIII. Ninguno en Norteamérica fuera del puesto avanzado galo de New Orleans. Si trazamos el mapa de los cafés, tendremos uno de los indicadores esenciales de “idea de Europa”

El café es un lugar para la cita y la conspiración, para el debate intelectual y para el cotilleo, para el flaneur y para el poeta o el metafísico con su cuaderno. Está abierto a todos; sin embargo, es también un club, una masonería de reconocimiento político o artístico-literario y de presencia programática. Una taza de café, una copa de vino, un té con ron proporcionan un local en el que trabajar, soñar, jugar al ajedrez o simplemente mantenerse caliente todo el día. Es el club del espíritu y la posterestante (apartado de correos) de los homeless. En el Milán de Stendhal, en Venecia de Casanova, en el París de Baudelaire, el café albergó a la oposición política que existía, al liberalismo clandestino. Tres cafés principales de la Viena imperial y de entreguerras ofrecieron el ágora, el centro de la elocuencia y la rivalidad, a escuelas contrapuestas de estética y economía política, de psicoanálisis y filosofía. Quienes quisieran conocer a Freud o Karl kraus, a Musil o a Carnal, sabían exactamente en qué café buscarlos, a qué Stammtisch (

mesa) se sentaban. Dantón y Robespierre se reunieron por última vez en el Procope. Cuando las luces se apagaron en Europa, en Agosto de 1914, Jaurès fue asesinado en un café. En un café de Génova escribe Lenin su tratado sobre empiriocriticismo y juega al ajedrez con Trotski.

Obsérvense las diferencias ontológicas. Un pub inglés, un bar irlandés tienen su propia aura y sus mitologías ¿ Qué sería de la literatura irlandesa sin los bares de Dublín? Si no hubiera existido la Museum Tavern ¿ dónde se habría tropezado el Dr. Watson con Sherlock Homes? Pero no son cafés. No tienen mesa de ajedrez, ni periódicos gratuitos en sus perchas, a disposición de los clientes. Sólo muy recientemente se ha convertido el propio café en una costumbre pública en Gran Bretaña, y conserva su halo italiano. El bar americano desempeña un papel vital en la literatura y el eros norteamericano , en el carisma icónico de Scoot Fitzgerald y Humphrey Bogart. La historia del jazz es inseparable de él. Pero el bar americano es un santuario de luz tenue, incluso de oscuridad. Retumba con la

música, muchas veces ensordecedora. Su sociología, su tejido psicológico están impregnados de sexualidad, de la presencia de mujeres, bien sea esperada, soñada o real. Nadie escribe tomos sobre fenomenología en la mesa de un bar americano (compárese con Sartre). Hay que pedir nuevas bebidas si uno quiere seguir siendo bienvenidos. Hay gorilas para expulsar a los no deseados. Cada uno de estos rasgos define un ethos radicalmente distinto del propio café central, el Deux Magots o el Florián. “Habrá mitología mientras haya mendigos”, dijo Walter Benjamín, un apasionado entendido en cafés y peregrino entre ellos. Mientras haya cafés y peregrino entre ellos. Mientras haya cafés, la “idea de Europa” tendrá contenido”⁷.

Para terminar considero relevante mencionar el logotipo de Juan Valdez y el triunfo que obtuvo compitiendo con 25 finalistas de iconos publicitarios tan reconocidos como MacDonal, Niké, Energizar, quedó claro que los consumidores en Estados Unidos y en el mundo lo reconocen y lo identifican con la calidad del café 100% Colombiano. Con más de 200.000 votos podemos suponer que los electores decidieron por el gusto, el deleite y la satisfacción que produce lo bello en términos de la representación empírica.

⁷ Steiner, George, La Idea de Europa, Ediciones Ciruela, Madrid , 2005, Páginas 38-41

Se espera que esta valla, que es la más grande que haya colocado Colombia en el mundo, la vean más de 42 millones de turistas que se estima pasan cada año por este sitio de Nueva Cork.

La valla queda exactamente en la Avenida Broadway con calle 45 y está en la fachada de un edificio que tiene ocho pisos de altura. Encima del edificio hay una inmensa taza de café humeante.⁸

⁸ <http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/792337e17cf5a4f605...23/05/2007>