

**VISIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INFLUENCIA MUSICAL
QUE INTERVIENEN EN EL COLECTIVO ZALAMA CREW
Y CARTOGRAFÍA DIGITAL QUE EXPRESA SU *MÚSICA FUSIÓN***

ELIZABETH ARANGO ROESEL

MARÍA CAMILA JIMÉNEZ MUÑOZ

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
COMUNICADORA**

DIRECTORA TRABAJO DE GRADO

PAULA M. TRUJILLO

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACIÓN
SANTIAGO DE CALI**

2014

Tabla de contenido

Introducción	3
I. Planteamiento del problema	4
II. Objetivos	6
III. Justificación	7
IV. Antecedentes	9
4.1 El papel de la historia de la música en la formación musical profesional	9
4.2 Los aires coloniales europeos en la música popular colombiana	10
4.3 ¿Qué es la música popular?	12
4.4 Apuntes sobre música popular en Cali en la segunda mitad del siglo XX	14
4.5 La producción cultural del sentido	15
4.6 El aula de Música ante el reto de la interculturalidad	17
4.7 Multimedias	18
4.7.1 Charco Azul	18
4.7.2 Cali una industria salsera	22
4.7.3 Prácticas musicales en Colombia	26
V. Lineamientos conceptuales	30
VI. Metodología	39
6.1 Historiografía y diseño metodológico	39
6.2 Interactividad, Zalama y ritmos del mundo	41
VII. Ritmos, música y sentidos	49
7.1 Músicos y música de Zalama Crew	65
7.2 Ritmos de influencia y discografía	73
7.3 Trayectoria musical	75
7.4 Repertorio y canciones	77
VIII. Socialización del producto	82
IX. Conclusiones	88
9.1 Entrevistas y Hallazgos	89
X. Referencias	103

Anexos

1. Cuestionario
2. Transcripciones entrevistas
3. Permisos de uso de imagen y testimonios

INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado efectuado desarrolla un análisis de las posibles influencias musicales que ha recibido el grupo Zalama Crew. Mediante el documento a continuación y gracias a una cartografía digital pueden así reconocerse procesos de influencia cultural, enmarcados en la *interculturalidad*, que intervienen en la *música fusión* (world music) para el caso de este colectivo musical.

En este trabajo de grado se va a explicar el contexto de algunos géneros musicales que, según Zalama Crew, les han influenciado de forma directa o indirecta y que han surgido en diferentes épocas y lugares del mundo. Seguido a esto se explicará la sensibilidad cultural que tiene Santiago de Cali con respecto a la música local y extranjera. Finalmente, se mostrará cómo ha sido la relación que tienen estos géneros musicales, concretamente en la música del colectivo Zalama Crew y cómo ellos proponen una especie de *contracultura* a partir de sus letras e ideales. Para la realización de estos propósitos, en primer lugar se identificaron las trayectorias de los músicos y de las personas que intervienen en el proyecto musical Zalama Crew. En segundo lugar, se ha explorado cómo el colectivo estudiado se piensa la ciudad. Por último, una cartografía digital da cuenta de los procesos de influencia cultural que intervienen en la *música fusión* para el caso de Zalama Crew.

Finalmente, el resultado de este trabajo de grado se sustenta en entrevistas al colectivo musical que reflejan el sentido de las letras de sus canciones, ideologías y posiciones que tienen frente a la ciudad, acompañadas de piezas audiovisuales que explican los procesos culturales y cómo éstos se evidencian en la *música fusión* del colectivo.

I. Planteamiento del problema

La música combina de manera armónica y lógica sonidos y silencios con el propósito de comunicar, transmitir, expresar y entretener a las personas. La música ha jugado un papel muy importante en la sociedad al lograr crear una *identidad*. Se estima que hay un total de 59 géneros musicales tradicionales en el mundo. Gracias a los distintos procesos de globalización, los músicos actuales buscan ir más allá de lo establecido, creando nuevos ritmos, utilizando como referente músicas regionales tradicionales e influencias de culturas extranjeras; consiguiendo así crear lo que se conoce como *world music*, término que se establece en 1987 en Inglaterra, con el fin de que las ventas y circulación de esta música que se caracterizaba por ser de otras regiones, tuviera un incremento en los consumidores. Puesto que, al no tener una categoría específica para esta música, se generaba confusión en las ventas ya que no se sabía cómo nombrarla. “En otras palabras, la categoría nace como un proyecto clasificatorio vinculado a una estrategia comercial que permita mediar la relación entre productores y consumidores” (Ochoa, 2003, p.30).

En efecto, se puede decir que cada país tiene sus géneros musicales constituidos en su cultura. En Colombia se estima que hay un total de 25 géneros tradicionales principales, estos géneros se pueden clasificar en dos conjuntos principales; la música andina y la música del litoral.

En ambas categorías se evidencian influencias europeas y africanas, ya que en la música andina suelen predominar las cuerdas (guitarras, tiples), mientras que en la música

del litoral sea pacífico o atlántico, suele prevalecer los instrumentos de percusión. (Cartografía de Prácticas Musicales en Colombia, sf).

A su vez, en Colombia también se establecen *ritmos apropiados*, es decir géneros tradicionales de otros países que han logrado afianzarse y ser acogidos en el país, por medio de los procesos de comercialización e intercambio cultural, llegando así a considerarse como propios. Entre éstos se encuentran: la salsa, el bolero, el tango y la balada. Géneros que han marcado una pauta, y han logrado crear una identidad cultural en el país, perdurando en la cultura musical colombiana en unión a los géneros tradicionales de cada región.

Por lo tanto, esta propuesta de investigación con miras a realizar una cartografía digital, se centró en el análisis de la *interculturalidad*, en la creación y difusión de la *world music* en Cali y cómo ésta ha generado una nueva propuesta musical que ha ido estableciéndose cada vez más en el campo cultural de la ciudad. Concretamente, se estudió el grupo musical Zalama Crew que es parte de esta región, quien es exponente del género *Urban World Music* que consiste en la unión de distintos géneros tales como: Hip-Hop, Pacífico (folklore), Jazz, electrónica, entre otros. Lo que conlleva al surgimiento de nuevas sonoridades que intervienen en la cultura musical de Cali.

De esta manera, la pregunta en torno a la que se desarrolló la propuesta investigativa es: ¿Cómo los procesos de producción cultural musicales intervienen en la consolidación de la música fusión para el caso del colectivo musical Zalama Crew en la ciudad de Cali y qué trayectorias y referentes tiene cada uno de sus integrantes?

II. Objetivos

Objetivo general

Visibilizar los procesos culturales musicales que han influido al colectivo Zalama Crew de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos

*Identificar las trayectorias de los músicos que intervienen en el proyecto Zalama Crew.

*Explorar de qué manera el colectivo musical Zalama Crew se relaciona con la ciudad de Cali y estudiar algunos de los tópicos de sus canciones.

*Diseñar una cartografía digital que logre dar cuenta de los procesos de influencia musical con respecto al grupo Zalama Crew.

III. Justificación

Santiago de Cali es una de las ciudades con cierta visibilidad musical en el país, logrando ser reconocida por sus manifestaciones culturales y expresiones artísticas. Se ha caracterizado por abrir espacios culturales de reconocimiento mundial como festivales de salsa, conciertos de jazz, el festival música del pacífico Petronio Álvarez, entre otros. Por otro lado, la ciudad cuenta con grupos musicales exponentes de la cultura de la región como Herencia de Timbiqui, el Grupo Niche, Superlitio, Guayacán Orquesta y muchos más.

Así mismo, uno de los fuertes culturales que tiene la ciudad es la música y el impacto que ésta ha generado en Colombia. La diversidad de ritmos musicales, el número de grupos, festivales y encuentros de música hacen parte de la oferta cultural de la ciudad y representa una de las principales manifestaciones culturales del país. Desde los años 70 con el apogeo de la salsa permitió la llegada de distintos músicos de otras partes del mundo y su unión con los músicos locales determinó la fusión de distintos ritmos musicales, que fueron fortaleciendo a Cali como un centro de producción musical. Esto llevó a que hoy en día los músicos de la ciudad enriquezcan sus propuestas musicales a partir de la apropiación de músicas de otros lugares. Los distintos movimientos que se vivieron en el mundo en relación con las migraciones, fueron determinantes a la hora de que los músicos actuales quieran ir más allá de los géneros tradicionales, experimentar con la unión de distintos ritmos (locales y extranjeros), creando así lo que se denomina música fusión o World Music, termino empleado en Inglaterra a finales de los años 80. (Ochoa,2003).

Esta investigación y la cartografía digital, busca proponer una manera dinámica de aprender sobre los procesos culturales enmarcados en la consolidación de la world music, con respecto a Zalama Crew y Cali.

Finalmente, una cartografía digital es una plataforma que logra unir varios medios (videos, texto, fotografías, música.) y así se convierte en un producto más llamativo para las personas, con el fin apreciar diferentes procesos de una forma interactiva. El usuario tiene la autoridad con respecto al orden que desea llevar mientras navega el producto, constituyéndose la interacción misma en una experiencia de orden cultural. Lo cultural en términos de reconocimiento y/o apropiación de saberes en relación con la densidad de un tema como el de los diferentes referentes musicales que puede tener un colectivo musical como Zalama Crew. Hacer una cartografía digital permite unir dos énfasis de la comunicación: producción audiovisual y producción multimedia, en relación con uno de los axiomas de la comunicación que expresa “Los medios de comunicación no se reemplazan, se complementan” (<http://ritmosdelmundoyzal.wix.com/ritmosdelmundoyzalamacrew>).