

**Relatoría II Encuentro de Investigación
sobre Músicas Tradicionales del Pacífico Sur
13 Festival Petronio Álvarez y Programa La Ruta de la Marimba**

Coordinador
Manuel Sevilla
Universidad Javeriana – Ministerio de Cultura
Santiago de Cali, Agosto 13-16 de 2009

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2009
Temática: Sostenibilidad de las músicas tradicionales del Pacífico colombiano
Moderadores del grupo: Gina (¿apellido?); Manuel Sevilla
Código de archivo de audio: Petronio2009 33
Nombre de quien hace la intervención Manuel Sevilla, Universidad Javeriana-Cali <ul style="list-style-type: none">• El profesor Manuel Sevilla hace la introducción al encuentro planteando a los asistentes realizar propuestas concretas respecto a cómo se puede mejorar el Festival Petronio Álvarez con miras a ayudar a la sostenibilidad de las músicas tradicionales. Esto relacionado con la pregunta en torno a la cual gira la discusión: ¿el Festival ayuda a que las músicas tradicionales del Pacífico se mantengan vigentes y vivas, o por el contrario tiene un efecto negativo sobre estos elementos culturales? (06:43)
Isaac Castro Capurro. Docente. Director de la Escuela de música tradicional de Tumaco: <ul style="list-style-type: none">• Considera que el festival ayuda a difundir y mantener los aires musicales, así como los conocimientos ancestrales de la región del Pacífico colombiano. (07:28).• Analiza que no se deben perder las raíces, sino que el Festival tiene que ayudar a resguardarlas y servir como soporte y plataforma para las músicas tradicionales.(08:10)
Enrique Clebes. Docente de fundación en Cali. También participó en el Festival como músico con la orquesta Tropipacífico durante tres años consecutivos. <ul style="list-style-type: none">• Piensa que son muy buenos los cambios que se están gestando en el Petronio. Propone que el Festival aporte un desarrollo integral, si es posible, en forma de seminarios que aporten elementos de ética, no sólo que se realicen los aspectos musicales. (09:05)
Marta Liliana Rivas. Integrante de la ONG Calubri. Grupo Taube. <ul style="list-style-type: none">• Hace una crítica a la Alcaldía de Cali porque utiliza el Petronio para hacer creer que hay inclusión de la población afrodescendiente en la ciudad, lo cual a su parecer es falso. (11:05)• Repara en que se esté aceptando la influencia de elementos occidentales en las músicas tradicionales del Pacífico, da el ejemplo de los instrumentos y de las voces. (12-24)• Le preocupa que las letras de las canciones no reflejen la realidad de la población

afrodescendiente, particularmente su sufrimiento y condiciones materiales. (12:40)

Jose Kener Samaniego. Director asociación de afros (¿?)

- Está de acuerdo con el comentario anterior, en el sentido que el Petronio Álvarez no está bien organizado, aunque sí ayuda a revivir su música y su cultura. (16:06).
- A su parecer el Festival no puede seguir siendo dirigido por el mestizaje del país, sino que debe ser manejado por los mismos negros, aunque no por los negros que se enriquecen en nombre de la etnia. (19:07)
- Va más allá al pedir mejor atención del Estado a los afrodescendientes en Colombia, quiere que les permita salir del atraso y la pobreza en que se encuentran. (20:06).

Sergio Alejandro Cuero. Grupo Tatauro.

- Siempre ha ido al Festival, pero es la primera vez que participa. (20:50)
- Comenta que las colonias del Pacífico ya no asisten al Festival, ahora sólo acuden los integrantes de los grupos. Señala que el Festival pierde el sentido de “lugar de encuentro” de la población afrodescendiente. (21:03).
- Dentro de los grupos participantes del Petronio hay dos tipos de participantes, los que quieren agradar y conseguir vender su música, y los que quieren expresar su música que está llena de sus vivencias y sentimientos. (22:48)
- Son los segundos los que no pasan las rondas en el Festival, por lo cual debe revisarse cual es el proceso de los jurados. (23:44).
- Pide un mejor proceso de comunicación de los jurados con los participantes, pues las calificaciones no tienen sentido. Piensa que es probable porque la preparación de los primeros es más académica, mientras los segundos son más prácticos. Todos deben hablar el mismo lenguaje para entenderse. (23:50)

Marcela Velázquez. Universidad del Valle.Socióloga.f

- Explica que el Festival Petronio Álvarez fue fundado por Germán Patiño, que era blanco, con el objetivo de congregarse en un solo evento los principales formatos de interpretación de la música del Pacífico. Han sido los afrodescendientes quienes se han apropiado del Festival. (26:08).
- Propone superar el discurso racial que proponen los anteriores participantes del encuentro. (27:50).
- Señala que no existe equidad en el Petronio, pues aún se da prioridad a los grupos que tienen un conocimiento de la teoría musical, y se deja de lado a los músicos tradicionales o empíricos.

Sugiere que no puede dejar que se convierta en un Festival como el Mono Núñez, donde sus participantes son músicos de conservatorio. (28:25).

- Las últimas versiones del Petronio reflejan un viraje hacia lo comercial, en contra de lo comunitario. Uno de los objetivos con la fundación del Festival era lo comunitario, que ahora sólo se destaca en el Encuentro de Investigación, que es donde se habla sobre los procesos sociales y culturales de las distintas subregiones. (29:38)
- Es difícil conciliar lo comercial y lo comunitario, en cuanto con el Festival hay una apuesta por visibilizar la ciudad y la región a nivel nacional e internacional. (31:17)
- La idea no es generar polémica, sino entablar un diálogo alrededor del Petronio y fortalecer los procesos y solucionarlos.

Marta Villafañe. Patía.

- Primera vez que participa en el Festival. (32:34).
- Se dirige a Marta Liliana Rivas –anterior participante –, y le reclama que es necesario organizarse para tener mayor participación en la mesa de trabajo que dirige el Festival, saber qué es lo que ahí pasa y poder llevar la bandera dentro del evento. (32:50).
- El jurado debe conocer las músicas tradicionales, sus procesos y sus diferentes elementos. (34:27)
- Aporte del profesor Manuel Sevilla explicando el proceso de escogencia de los jurados y por qué no se escogen personas de las comunidades entre los jurados (gran parte es inaudible). (34:15)
- Señala que los reglamentos y el programa del concurso no se cumplen en sus diferentes actividades. (35:52)
- Es importante que el Festival tenga un equipo musical adecuado para todos los grupos, así se evita que en las presentaciones cada grupo cuadre sonido, pues muchas veces no funcionan los equipos en las presentaciones. (37:14).

Natalia Lozano

- Hace una lectura de algunas letras de las canciones que los grupos cantaron durante el Festival para mostrarle a Marta Liliana Rivas –anterior participante – que no se está invisibilizando las condiciones de los pueblos afrodescendientes. (38:53).

Consuelo Valencia.

- Considera que el Festival Petronio Álvarez es propiedad afrodescendiente, no un lugar donde a las comunidades les dan una oportunidad.(4:39).

- Cree que la oportunidad que tuvo Germán Patiño de crear el Festival, no la tuvo en su momento ningún afrodescendiente. (41:18).
- Pone de ejemplo el escaso apoyo que el gobierno de Tuluá les ha dado para traer agrupaciones al Petronio, condición que cambiaría si algún blanco letrado fuera hablar con el alcalde. (42:00)
- No está de acuerdo con el contraste de la exigencia de trajes típicos a los participantes, frente a la informalidad del atuendo de organizadores y asistentes, como tampoco con la presión a las mujeres que suben al escenario para que tengan un cuerpo delgado y voluptuoso. Piensa que esto transforma la naturaleza del Petronio. (42:53).
- Destaca que el dinero que consigue en las actividades culturales lo destina para sus necesidades y las de su familia, pues es el trabajo al cual se dedica y no puede destinar dichos recursos a la comunidad. (44:17).
- Reclama presencia de personas afrodescendientes dentro del comité directivo de la organización del Petronio, que además se preocupe y conozca las necesidades de los grupos participantes y sus procesos culturales y sociales. (44:53).
- Pide que se reflejen los recursos que llegan al Festival para los participantes, ya que siente que las condiciones no son las mejores, como es el caso del alojamiento y la comida. (47:06).

Luís Carlos. Santander de Quilichao.

- Precisa que el norte del Cauca y el sur del Valle es del Pacífico, pues los afrodescendientes primero se asentaron en esa zona y después se trasladaron al mar. Añade que hay hipótesis según las cuales el bambuco nació en esa región. (48:36).
- Los grupos de su región también tienen dificultades económicas para transportarse hasta Cali y participar en el Petronio Álvarez; además, los reglamentos y los formatos muchas veces no los entienden lo cual los limita y les genera frustración. (49:45).
- Para sus propósitos y dinámicas culturales tiene ciertas necesidades por satisfacer: nuevos instrumentos e información sobre ellos, capacitación a maestros y músicos, apoyo y estímulos económicos para quienes participan en el Festival. (50:40).
- Necesitan mayor valoración y difusión de su manifestación cultural a través de expertos, para dar a conocer que hacen parte del Pacífico. (52:03)

Profesor Manuel Sevilla. Pontificia Universidad Javeriana. Docente:

- Recuerda para las siguientes intervenciones la temática:
 1. Cómo mejoraría el Festival.
 2. Cómo pueden contribuir a que sean sostenibles las músicas, a que no desaparezcan. (52:39).

Felipe Castillo. Directo de la fundación Folclórica Manglare. Docente:

- Propone que el Festival deje de ser concurso, o que los jurados hagan sugerencias a los grupos que no clasificaron para que puedan mejorar los aspectos en que fallan. (53:15)
- Pide asesoría a los grupos que clasificaron para el Petronio. (54:03).
- Dejar de contratar grupos internacionales, y con ese dinero apoyar a los nacionales.(54:39)
- Hacer eliminatorias regionales para tener en cuenta a los pueblos, porque todos los cupos para el Festival se quedan en las grandes ciudades, (caso Tuluá, Buenaventura, Palmira, etc.). (55:16).
- Felicita a la organización porque en esta ocasión si dieron alojamiento y alimentación a los grupos que no son de la costa. (56:15)

Manuel Sevilla. Pontificia Universidad Javeriana Cali. Docente:

- Recomienda tener en cuenta el comentario de las regionales de Felipe, pues a la Secretaría de Cultura le interesa que las comunidades decidan a quién van a mandar al Festival, pero las comunidades deben pasar una propuesta de cómo elegir a sus representantes, en lo cual puede colaborar. (57:21).

Ninfa Bravo. Organización Nelson Mandela. Tuluá:

- Pide la presencia del Gobernador, Alcalde y Secretario de Cultura para negociar cambios estructurales al Festival: como destinar sus recursos a los grupos que participan del concurso, que son sus verdaderos dueños, y dejar de invitar a grupos extranjeros. (59:30).
- Está en desacuerdo con la propuesta anterior de regionalizar la elección de Grupos –realizada por Felipe Castillo y Manuel Sevilla –, como tampoco con la categoría Libre del Petronio, pues no entiende qué recoge. En general está en desacuerdo es con la estructura del Festival y con el trato que le dan a los grupos que concursan. (01:00:05).
- Reclama no volver al Festival y que se cambie su nombre y la referencia a las músicas del Pacífico, pues está en desacuerdo que se considere una creación mestiza, como señalaron otros asistentes. (01:01: 05).
- Conseguir la forma de profesionalizar a los directores o cualquier otro integrante de las agrupaciones que participan en el Festival, esto al igual que premiar a más grupos sería un verdadero incentivo. Señala que en el Petronio hay que honrar a los muertos afrodescendientes del conflicto colombiano. (01:03: 00).
- Exige la preservación de los elementos musicales tradicionales dentro del Festival, y rechaza otras tradiciones ajenas a ella. (01:04: 28).

María del Carmen

- Reconoce que los temas son difíciles, pero pide mayor voluntad de comprensión y entendimiento para llegar a soluciones. Aún así, está de acuerdo con los argumentos de los demás participantes. Le preocupa que no se lea o comprenda el formato del concurso: propone estar atentos a este aspecto, pues hay que estar enterados en qué y cómo se va a concursar. (01:04: 28).
- Explica los orígenes del Festival Petronio Álvarez, y cómo tuvo origen en Buenaventura. (01:06: 50).
- Para ella hacer el Petronio en la Plaza de toros es una equivocación, porque no todas las personas pueden entrar, sólo los blancos ingresan a la arena. Otro problema que nota en la Plaza es que cobran por entrar al baño. Pero esto no es razón para aislarse y radicalizarse, sino que hay que pedir más participación para influir en las decisiones. (01:07: 40).
- Sobre los elementos musicales tradicionales, distingue que los cantos asociados a la marimba ahora son más claros, y señala que esto ha sido por presión de la organización del Festival. Cree que dejar de participar es la solución para que esto cambie. (01:10: 38).
- Le molesta el exceso de mariguana que se siente en el Festival, que está relacionado con los participantes blancos (no entiendo este comentario) (01:11: 40).
- Es necesario la creación de un premio especial para las agrupaciones del río Napi. (01:11: 40).
- Sobre los recursos que el gobierno gira para la cultura de los municipios, dice que siempre se hace, lo que pasa es que la gente no se entera. (01:11: 40).

Rafael Cuesta

- Le parece que es una equivocación pedir que no traigan grupos extranjeros, lo que equivale a no querer ser invitados a otros países. (01:14: 10).
- Al contrario que otros participantes, si cree que fue Germán Patiño quien estuvo al frente de la creación del Petronio y que se esforzó por buscar la participación de los grupos. (01:14: 58).
- Piensa que se debe dejar atrás el tema de la raza y quién maneja el Festival; el verdadero problema es cómo se maneja y cuáles son sus reglas. Cree que hay que hacer un filtro, para que la gente de cada localidad sepa a qué grupo van a apoyar, porque los grupos duran sólo para el Petronio. Deben mirarse las experiencias exitosas, como el Festival Vallenato, donde la gente se organiza con tiempo y consiguen los recursos para presentarse. (01:15:43).
- Para él el Petronio es un espacio de integración y difusión para presentar sus propuestas para que se vendan, y es necesario que haya gente diferente para que conozca sus proyectos. (01:17: 15).
- Desde su punto de vista el Petronio hay que reorientarlo. Le parece que el nuevo perfil empresarial del Festival sirve, pues no es necesario que les enseñen a hacer la música que ya hacen, es necesario aprenderla a vender. Prefiere oportunidades de comercializar su producto

durante el resto del año, a que le den premios. (01:18:49).

- Cree que no hay que esperar a que los alcaldes o políticos de turno les ayuden, pues no le van a ayudar a ellos. Los grupos desaparecen por dividirse el dinero de los premios. (01:19:32).
- Le parece que no pueden seguir viviendo del discurso del racismo, sino que deben trabajar y aprovechan sus conocimientos. Sabe que no son los únicos que pueden hacer ese tipo de música. (01:19:56).
- Da el consejo de apoderarse más de sus procesos y no quejarse tanto. (01:20:38).

Jeyson Ramírez.

- Destaca las ruedas de negocios que el Ministerio de Cultura ha realizado para ellos, pues han dado sus frutos y les ha permitido trabajar en distintos sitios con su música. Considera que hay que estar mejor preparados para aprovechar ese tipo de oportunidades. (01:21:08).
- Ha mejorado la logística respecto a los años anteriores, pero falta bastante por mejorar. (01:22:18).
- No han realizado un informe para elevarlo a la organización del Festival, ese ejercicio se hace de manera muy informal. (01:23:10).
- Entre los jueces y los participantes hay confusión alrededor de los formatos del concurso, entonces no se entiende los fallos del concurso y sus exigencias. (01:24:20).
- Hay que hacer una política más clara respecto a la escogencia del jurado, pues deben estar preparados. Además, entre ellos tiene que haber productores que conozcan las posibilidades de la música tradicional del Pacífico. (01:26:20).
- Cree que deben comenzar a producir, y traer sus productos para venderlos al Festival. (01:27:57).
- Hay que buscar a los académicos e intentar socializar la información que con ellos se comparte. (01:28:35).
- Pide que se transforme la forma de hacerlas eliminatorias para el Petronio, cree que una buena forma sería hacerlo en los festivales de cada región. (01:29:17).
- No dejar de lado los procesos musicales de cada departamento, eso debe reflejarse en el Festival, se refiere a una noción de cultura más dinámica. (01:29:45).

Julia Estrada.

- Agradece haber participado en el Petronio durante 10 años, pues no sólo ha aportado mucho, sino que le han ayudado bastante. Gracias a esto ha conseguido participar en talleres y grabado

su música. (01:30:58).

- Le parece que los lineamientos y parámetros del concurso son incoherentes, pues no se corresponde lo que piden y lo que eligen los jueces en el concurso. (01:32:00).
- Los jurados deben conocer qué es la música del Pacífico: tanto de los cantos como de los instrumentos. (01:33:48).

Jose Edier Soliz. Buenos Aires, Cauca. Director de Puma(o pluma) Blanca:

- Es necesario cambiar el lugar del encuentro, pues se le ha afectado la garganta por el aire acondicionado. (01:34:19).
- Para los violines caucanos necesitan asesoría en el conocimiento de los aires, pues de una vereda a otra las fugas cambian las tonalidades y los ritmos. (01:35:00).
- Son músicos empíricos, por eso el de mejor expresión es el director. Además, no entienden los parámetros de las partituras, por eso competir con gente que sí las sabe leer es poco equitativo. Propone que los capaciten, para ser músicos más contundentes para competir. (01:35:23).
- Es un gran Festival, les permiten difundir su cultura y tener oportunidades, pero no están preparados para aprovecharlas. Necesitan capacitación. (01:36:37).

Helen hurtado. Academia ... de Cali. Academia de Comunicación:

- Por qué RCN cubre el evento y además lo hace sin ningún afrodescendiente y sin nadie que conozca su cultura. (01:38:27).
- En Cali hay gente más preparada para hacer este trabajo en las diferentes escuelas de Comunicación. (01:40:13).

“Participante sin identificar”

- Sería bueno que haya afros presentando en televisión, pero además hay que orientar a los presentadores, no conocen sobre estas músicas ni los aspectos que hay que destacar. (01:40:35).

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2009

Temática: (ver programa adjunto del encuentro)

Moderadores del grupo: (ver programa adjunto del encuentro)

Código de archivo de audio: Petronio2009 35

“Participante sin identificar 1”

- Hace una pregunta para que le aclaren una inquietud a raíz de una conversación con un músico, el cual le afirmó que un grupo sin marimba no era un grupo. Le respondió que en los arrullos no es indispensable, sino que es con cantadoras, bombos y conunos, mientras que en el currulao la marimba es condición indispensable. (00:27)

Doña Graciela:

- Comienza la respuesta señalando que la fuga es distinta según la región, que en la de ellos tienen en cuenta la parte de la adoración. Los arrullos no requieren de marimba aunque ahora se mete porque está ahí (la marimba), sólo bombo y sólo voz. Los arrullos están clasificados en fuga, y la fuga tiene distintas temáticas. No es común la marimba en la fuga, pero igual cuando se le introduce es diferente a la que se usa para el currulao. Currulao sin marimba no es currulao. (00:58)

“Participante sin identificar 3”

- Introduce dos preguntas para la participante anterior (03:11):
 1. ¿No será que los festivales están cambiando los formatos tradicionales que la gente ha tenido?
 2. ¿Y la gente se está ajustando a los marcos de los festivales?

“Doña Graciela”:

- Los grupos se acomodan a las exigencias del concurso. Al comienzo hacían lo tradicional, y pasaron muchos trabajos. Esto sucedió con la marimba, que al comienzo ganaba la afinada, pero al quinto Festival reclamaron y se comenzó a considerar la tradicional. Ellos la distinguen por su sonido y su toque. Entonces, la gente por atender las exigencias de la organización, van desbaratando lo que hay, y con eso deben tener prudencia. (03:32).
- Lo mismo pasa con lo comercial, que cambia lo tradicional, pero sobre todo porque ahora los grupos están muy ansiosos con ese aspecto productivo. Venir a hacer seguimiento al Petronio tiene sentido porque está comprometida en conservar su tradición. Desde el Ministerio de Cultura se habla de los vigías del patrimonio cultural, y ella es vigía de lo que le pertenece. (05:15)

“Participante sin identificar 4”

- Participaron en el 4° o 5° Festival, pero les tocó que transformaran su música para acomodarse a los parámetros del concurso. Así, pide que como hay gente que entiende de marimbas y de sus características principales en la tradición, asimismo haya una persona que pueda hacer eso con los violines. (06:08)

“Participante sin identificar 5”:

- Realiza una pregunta dirigida a saber si va a haber respuesta a lo que están pidiendo. No se entiende la grabación. (07:22)

“Participante sin identificar 6”:

- Ella dice que los grupos que vienen al Petronio, existen sólo para venir al Festival. No por talento. No se entiende bien la grabación. (07:47)

- **Pasan a indicar que esos temas se van a tratar en la sesión de la tarde**

“Participante sin identificar 7”:

- Llama la atención sobre las otras formas de utilizar la música, tal como la resistencia contra la violencia que enfrentan los distintos pueblos. Habla de la experiencia de Buenos Aires, así como de las cantadoras de Iscuandé, Nariño, que tomaron los cantos de voga, que son los que hacen las mujeres cuando van remando en los potrillos o canoas pequeñas, como resistencia contra el desplazamiento.(08:30)

Proponen retomar esas temáticas en las horas de la tarde.