

Relatoría Encuentro de Investigación sobre Músicas Tradicionales del Pacífico Sur en el marco del Festival Petronio Álvarez y el programa La Ruta de la Marimba

Coordinador
Manuel Sevilla

Universidad Javeriana – Ministerio de Cultura
Santiago de Cali, Agosto 14 – 17 de 2008

1. Agosto 14 de 2008.

Temática: Contexto social del Pacífico Sur colombiano

Actividades: El contexto del Pacífico Sur colombiano: mirada desde las ciencias sociales.
Inauguración del encuentro: Clarisa Ruiz y Manuel Sevilla

Panel: Fernando Urrea, Axel Alejandro Rojas, Enrique Sánchez, Aura Helena Gonzáles
Modera: Elias Sevilla - profesor titulado y jubilado de la Universidad del Valle, Doctor en Antropología de la Universidad de Northwestern.

El encuentro comenzó con la presentación de Clarisa Ruiz directora Nacional de Artes del Ministerio de Cultura sobre el Plan Nacional de Música para la Convivencia y el programa la Ruta de la Marimba, cuyo objetivo es la promoción y el fortalecimiento de las practicas musicales de Marimba a través de escuelas de formación en los diferentes municipios del Pacífico Sur.

Axel Rojas – Sociólogo de la Universidad del Valle.

El objetivo de la presentación es contribuir al listado del Estado del Arte que permita entender que es lo que se ha dicho y que lugar ha ocupado el Pacífico y las Músicas tradicionales en las investigaciones que se han hecho sobre gente negra en Colombia

Antecedentes: Investigaciones de Eduardo Restrepo en el tema de estudios Afrocolombianos, recopilación de estudios sobre gente negra desde hace 12 años.

En la recopilación de estudios se encontró que aproximadamente se cuenta con 1800 documentos entre ellos artículos de revistas, libros, documentos no publicados, documentos producidos por instituciones, tesis de grado y postgrado.

A principios de los años 80 la investigadora Lina de Priesman plantaba que había una invisibilidad de la gente negra en los estudios que se producen en Colombia.

Los primero estudios sobre poblaciones negras se remontan al siglo XVII. En el siglo XX a partir de los años 70 y 80 aumenta el volumen de los estudios

En 1950 se producen 30 documentos, en la década de los 90 son 630 documentos, en la década del 2000 se han producido 719 documentos.

Este crecimiento en los estudios afrocolombianos tiene varias razones, en primer lugar cuando se habla de invisibilidad de la gente negra en los estudios, se plantea la idea que hay un racismo en la academia, pero mas allá de pensar en un racismo se plantea que lo negro no era pensado como objeto de la antropología.

A partir de los años 80 se da un giro y se empieza a reconocer a la cultura negra como objeto de estudio. A partir de los 90 hubo varias cosas que se relacionaron con este aumento como la Constitución del 91 y la ley 70 en 1993. Se da un reconocimiento de las prácticas y valores culturales.

¿Que lugar ocupa el pacifico en los estudios afrocolombianos en el país?, ¿que se ha escrito sobre el Pacifico?

De los 1800 documentos, 737 son sobre el Pacifico, el 40%. Estos estudios sobre el Pacifico tienen características similares a los que se empezaron a producir en el siglo XIX y tienen un aumento en los años 90, pero ha diferencia de los estudios afro para Colombia los estudios sobre el pacifico han disminuido en los últimos años. Parte de los desafíos que esta planteando el Pacifico es su situación de conflicto y violencia lo que hace pensar en el papel que tiene la investigación.

Esos 1800 documentos han sido escritos por 901 personas o instituciones. Hay 352 autores que han escrito sobre el pacifico. Esto nos dice que los estudios afrocolombianos han sido un campo democrático.

Sobre el caso de la música de los 1800 documentos aproximadamente 87 son sobre músicas, apenas el 5%. La música no ha sido un objeto de estudio privilegiado.

Sobre música en el Pacifico la situación es mas grave, por que apenas se tienen 35 documentos referenciados Las prácticas musicales todavía siguen siendo algo por conocer, algo sobre lo que hay que producir conocimiento, algo que hay que documentar.

El primer documento que se tiene registrado sobre músicas de poblaciones negras es de 1936. Es un documento sobre música popular del Choco.

Conclusiones:

1.No podemos entender la música solamente como una expresión artística, no podemos entender a la música sin entender a la gente que la produce, no podemos entender la música sin los contextos sociales, culturales y políticos.

2. La disminución de las investigaciones en el pacifico tiene que ver con la situación actual de conflicto, hay un temor para entrar a la región (grupos armados, desplazamiento

3. Procesos de movilidad que tienen que ver con como entendemos lo tradicional y lo moderno, que son las músicas tradicionales hoy? Cambio en las prácticas y costumbres, cambios en los estilos musicales. Resignificación de la música tradicional

4. Que pasa con las músicas en lo urbano? Ser negro en Cali significa otra cosa, orgullo / discriminación, relación dual con la tradición. Las identidades en lo urbano empiezan a transformarse, hay nuevos elementos musicales que empiezan a jugar en la construcción de las identidades (músicas tradicionales / Hip hop, Rap). Esto nos lleva a pensar sobre las músicas, las identidades, lo social, lo político y lo cultural

5. Es un reto para la academia- procesos de reforma en los programa de música. Relación de la música y la danza. cual es el lugar que tiene o el lugar que debería tener las músicas tradicionales y las músicas populares en la academia?, Es una forma de domesticación? o plantea nuevas posibilidades?, cual es el papel de la investigación?, cual es su horizonte político y su horizonte académico?

Fernando Urrea – Sociólogo, Profesor de la Universidad del Valle.

Planeamiento de la presentación: ¿Por qué el Festival de Petronio Álvarez se hace en la ciudad de Cali?

Festival negro más importante de Colombia, símbolo más importante de producción de música negra de fusión en Colombia. No se ha visto la importancia del Petronio como un producto cultural de fusión urbano.

Detrás de todo proceso social y cultural esta la base material, la base material de una sociedad es su población.

Si no existiera el tamaño poblacional de gente negra en Cali, no tendríamos el Petronio Álvarez. Cali es el primer municipio con mayor concentración de población negra en Colombia.

El Censo de 2005 arroja que por autoreconocimiento Cali es el mayor centro urbano de población negra. Alrededor del 30 o 40% de la población de Cali se auto reconoció como negra.

La otra característica es que la población negra en Colombia en su mayoría es urbana. Un 72% de la gente negra en Colombia vive en ciudades. Esta concentración es histórica de larga duración.

La otra particularidad de Cali es que hay gente negra de todas partes. Colonias negras de todo el país, es una ciudad negra cosmopolita. Este es el sustrato del fenómeno del Festival

Cali tiene 2 millones 200 mil habitantes y 800 mil son negros

El Petronio es uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional junto con el Carnaval de Barranquilla.

La elite blanca no acepta que Cali es una ciudad negra, enmarcada en relaciones de subordinación, de racismo. En este contexto hay que ubicar el tema del Petronio, su

crecimiento, su importancia nacional en términos musicales pero también en términos sociológicos, antropológicos.

Este festival significa la construcción de una relación nueva entre la gente negra y el conjunto del resto del país. Esto se da en muchas formas un ejemplo de esto es la expresión clásica de estas manifestaciones a través de orquestas como Niche Y Guayacán o a través del espacio del Petroneo grupos como la Contendencia o Saboreo se expresan mas aquí que en otros lugares del país.

¿Por qué Cali es un laboratorio musical?. Por los factores demográficos.

Expresiones de fusión, elementos de la modernidad como el Hipo hop, jazz, son los que hacen que el Petronio Álvarez se convierta en un elemento fundamental para la vida nacional, esa capacidad de travestirse, de violar todos los códigos tradicionales, aquí se construyen nuevas formas de relaciones de genero, de puesta en escena en contextos urbanos.

Conclusiones: 1.La reflexión desde las ciencias sociales es que el Petronio no fue una casualidad, es el resultado de un proceso cultural que tiene como base la gente negra, la población negra caleña que es también la población del pacifico.

2. A pesar de los factores de discriminación y exclusión el Petronio se posesiona como expresión de ciudad mestiza. Es un Festival que surge en una ciudad mestiza, con 40% de población negra.

3. Se debe reivindicar que el papel de la cultura negra en términos musicales es fundamental en la constricción de ciudad, construcción de identidad. El Petronio es un lugar de encuentro.

Aura Elena Gonzáles

El objetivo de la presentación es contar desde la experiencia la realidad del contexto del Pacifico

La gente del Pacifico en una relación mas amplia o mas cercana con instancias del estado o de la academia, vamos buscando espacios para construir identidad.

El Petronio es un espacio de construcción de identidad, se ha logrado dar un giro a esa imagen histórica de marginalidad, exclusión y discriminación.

Dentro del programa de la Ruta de la Marimba hay varios componentes, el de formación, de investigación, dotación de instrumentos, gestión comunitaria, este componente es el que logra enlazar los demas componentes para que haya una participación de la comunidad. Este programa aporta a un desarrollo integral en el Pacifico desde una dimensión cultural.

Se tienen que identificar diferentes aspectos de nuestro contexto.

1. La tradición del Pacífico en especial su tradición oral, sus músicas es parte de nuestro espíritu, las coplas. Esto viene desde el África, esa forma de liberar esos dolores, esos pesares. La tradición oral es la expresión de nuestros sentimientos, cuando se nos muere alguien cantamos, pero también cuando nace alguien, cantamos cuando alabamos a dios, cantamos cuando reímos y cuando lloramos. La tradición oral reafirma la identidad de ser negros y negras. Es una forma de transmitir costumbres, experiencia y saberes de generación en generación.
2. Dentro de los diferentes saberes o tradiciones de las comunidades están las actividades productivas que tienen que ver con la transformación y el aprovechamiento de la biodiversidad, actividades folclóricas, festividades religiosas y no religiosas. La música y el movimiento son el alma de la participación colectiva, la Marimba en el sur y la Chirimía en el norte. Siempre estamos en función de un modelo de participación colectiva
3. Prácticas de curandería ancestral, uso de los recursos naturales para la prevención y atención de enfermedades culturales y enfermedades comunes.
4. La cultura alimentaria o platos típicos que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos y la diversificación.
5. Las manifestaciones mágico religiosas que tienen una relación directa con las fiestas patronales, legado de creencias, sincretismo característico de la cultura afrodescendiente
6. Las diferentes formas de participación comunitaria como la Minga y los procesos de organización social que expresan la solidaridad entre las comunidades. “La gente en el pacífico siempre se ha organizado para vivir la vida”.
7. Tenemos una riqueza invaluable, referida a nuestro espíritu, a nuestro ambiente. Sin embargo, en interrelaciones con otras ciudades en otros contextos subvaloramos nuestras tradiciones, lo que debemos hacer es salvaguardar nuestra identidad.

En el Pacífico también hay otras realidades. Hay que reconocer las carencias y debilidades para asumir actitudes en la búsqueda de posibilidades. No para asumir actitudes pasivas de dependencia, sino asumir actitudes de solución a nuestros problemas, aquí son importantes las relaciones con lo académico para ir encontrando la sinergia

1. El Pacífico es la región con los mayores INB del país. Hay carencias materiales que contrastan con una invaluable riqueza ambiental y cultural.
2. Hay que identificar las responsabilidades
3. Tema de los derechos colectivos, situación de conflicto, desplazamiento, procesos de resistencia. El territorio es fundamental en la construcción y la reafirmación de la identidad.

Intervenciones finales de los asistentes y del panel.

-Papel de las comunidades en la investigación, ¿Dónde quedan las investigaciones que se hacen sobre el Pacífico?

Jornada de la tarde

Adriana Molano – Coordinadora grupo de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura

¿Que significa presentar una candidatura al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO?

Antecedentes: iniciativa de las comunidades y de algunos académicos del pacifico sur de presentar la Ruta de la Marimba o el espacio cultural de la Marimba de Chonta como candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

El Patrimonio cultural inmaterial se deriva del debate de patrimonio cultural que se relaciona con el patrimonio vivo. En el año 2003 la UNESCO crea una convención para salvaguardar el patrimonio inmaterial, 93 países hacen parte entre ellos Colombia.

El Estado Colombiano desde el Ministerio de Cultura se compromete a crear una política de patrimonio inmaterial para la nación, para confeccionar inventarios y para salvaguardar las manifestaciones de patrimonio inmaterial, también se debe formular una política de fomento regional para que los departamentos y los distritos generen medidas de salvaguardia para sus patrimonios inmateriales.

Esto se enmarca dentro de un contexto de Globalización económica y los modelos de vida de la sociedad industrializada que generan procesos de homogeneización cultural que se traducen en pérdidas lingüísticas y perdidas no deseadas de acervos culturales como las tradiciones musicales, artesanales, culinarias, medicinas tradicionales y conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.

Por otro lado están los procesos de resistencia que están ligados principalmente a la vida urbana que transforman y recrean nuevas expresiones culturales y que fundan procesos identitarios y nuevas tradiciones. Hacen parte de este patrimonio las tradiciones históricas de las comunidades étnicas e indígenas así como también las nuevas expresiones populares del arte y la recreación.

Definición de Patrimonio cultural inmaterial planteado por la UNESCO (ley 1185 – Colombia): usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos o artefactos y espacios culturales que le son inherentes y que las comunidades, grupos o individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado por las comunidades generando sentimientos de identidad y continuidad que contribuyen a fomentar el respeto por la biodiversidad cultural.

Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial son la expresión de procesos sociales.

Características de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial:

1. Son colectivas, identifican a un grupo social y se transmiten de generación en generación. Hacen parte de su memoria colectiva.

2. Son tradiciones vivas, que se recrean a través de la experiencia y en especial por la comunicación oral
3. Son dinámicas, son expresiones de la creatividad de las comunidades
4. Tienen un valor simbólico derivado de su significación y su función social
5. Son integrales, están inscritas en una red social y en estructuras de poder.

Ámbitos del patrimonio cultural inmaterial:

1. Idioma y tradición oral
2. Organización social
3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo
4. Medicina tradicional
5. Patrimonio de cultura inmaterial asociado a procesos productivos
6. Artes populares
7. Actos festivos lúdicos y religiosos de carácter colectivo
8. Patrimonio de cultura inmaterial asociado a los eventos de la vida cotidiana.

Objetivo de candidaturizar una manifestación y cual es el procedimiento para la inscripción

1. El objetivo para inscribir una manifestación tiene que ver con elementos que requieren de manera urgente medidas de salvaguardia, la inclusión de estas manifestaciones a la lista suponen un apoyo nacional e internacional Según la definición de la UNESCO se debe definir cuales manifestaciones son las que generan mas identidad
2. La inclusión supone un reconocimiento del valor de la manifestación para la nación, una toma de conciencia y una valoración de la misma comunidad. Son las comunidades las que definen que es patrimonio de cultura inmaterial y como eso aporta en su proceso de identidad .Estas manifestaciones deben hacer parte de las prácticas. Patrimonio vivo
3. Entrar a la lista representativa significa una visibilización, un reconocimiento y un apoyo de parte del Estado. Este apoyo no es solamente monetario, es un acompañamiento a los procesos sociales.
4. Esta no es una propuesta que se hace ni desde el Estado ni desde la academia. Debe haber la más amplia participación de la comunidad. La proclamación es un compromiso de un grupo de personas y del Estado. Las comunidades son las garantes de este proceso.

A lo que hay que apuntar es que este proceso social se fortalezca para que las manifestaciones sigan vivas

Hay dos procesos de candidatura en Colombia: El Carnaval de Barranquilla y el espacio cultural de San Basilio de Palenque. En el Carnaval de Barranquilla lo que se proclama son las manifestaciones tradicionales que hacen que el carnaval se realice, las fiestas populares de los barrios, el origen del festival que son en las riveras del río Magdalena. En san Basilio de Palenque son los procesos de resistencia cultural, la lengua Palenquera.

Doris Arbeláez – Antropóloga y musicóloga, Plan Nacional de Musica para la

Convivencia.

Propuesta del Ministerio de Cultura, para acompañar y llevar el programa de la Ruta de la Marimba a la candidatura ante la UNESCO.

La definición de patrimonio inmaterial abarca no solo el elemento estético sino también elementos de organización social, apropiación de medio ambiente y concepción de territorio

Cuando se habla de declaratoria se debe resaltar un elemento, sin embargo lo demás no deja de ser importante. La comunidad es la que debe definir cual es el elemento a resaltar.

El programa la Ruta de la Marimba es una gran concertación alrededor del fortalecimiento de las prácticas. La práctica de la Marimba va más allá de un hecho musical, implica un sentido simbólico y la organización de una comunidad.

¿Que es lo que se quiere lograr con esas practicas? Fortalecerlas, buscar un disfrute y una transmisión sistemática a través de escuelas Tradición oral articulado a una sistematización pedagógica.

La practica de la Marimba si tiene riesgos de desaparición, en este sentido hay una preocupación desde el Ministerio de Cultura.

Practica de la Marimba desde tres ámbitos.

1. El territorio
2. Lo étnico
3. Lo artístico

Ana Maria Arango- Antropóloga

Documental: “Los sonidos invisibles”. Quibdo , Choco

Educación musical en Quibdo.

La música como un medio de adoctrinamiento enmarcado en relaciones de poder.

La música como forma de resistencia.

2. Agosto 15 de 2008

Temática: Pedagogía y practica musical de las músicas tradicionales

Actividades: Educación y trasmisión de conocimientos en contextos tradicionales y académicos, procesos culturales y educación.

Panel: Carlos Miñana, Leonor Convers, Paloma Muñoz, Héctor Tazcon, Leonidas Valencia.

Modera: Maria Victoria Casas.

Maria Victoria Casas – Departamento de Musica de la Universidad del Valle

Aproximación desde la experiencia. Puntos de encuentro y desencuentro en torno a la pedagogía de las músicas tradicionales

Noviembre de 2007: Encuentro de Investigaciones de música de tradición popular del Pacífico colombiano – Universidad del Valle. Procesos formativos autóctonos de las músicas tradicionales y sus articulaciones con el Plan Nacional de Música para la convivencia, procesos pedagógicos en torno a la Marimba.

El aprendizaje musical muestra una gran distancia en el cómo se aprende en la localidad y cómo se pretende enseñar en la academia.

-¿Cómo tomar elementos de las prácticas académicas sin mecanizar lo que en esencia es vida?

-¿Cómo hacer realidad el diálogo creativo entre los recursos de la cultura tradicional con elementos de la cultura contemporánea?

-¿Cuáles son los principios de trasmisor que subyacen a las músicas tradicionales?

-¿Cuál es la experiencia de la academia al intentar enseñar esas músicas tradicionales?

Carlos Miñana – Licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional, Antropólogo. Investigación musical.

Investigación sobre las músicas del Cauca andino. Música de flautas Traversas en comunidades indígenas y campesinas.

¿Qué es eso de la pedagogía musical?

Publicación artículo 1987. “Músicas y métodos pedagógicos. Algunas gentes y sus génesis”. 3 argumentos centrales.

1. La música no existe, lo que existe son músicas.

2. No existe el método para enseñar la música. Hay diversas formas de apropiación.

3. Las músicas tradicionales populares se enseñan a través de procesos pedagógicos empíricos que corresponden al desarrollo psicológico de los individuos y a las características propias de la misma música. El análisis de estos métodos tradicionales permite entender la estructura de estas músicas desde un punto de vista genético y diseñar procesos que lleven a un proceso integral no mecánico. Matrices pedagógicas implícitas

Caso del Cauca andino. Proceso de apropiación de los niños, los niños pasan por un proceso musical progresivo, adquisición de la técnica. El músico mayor sabe tocar todos los instrumentos.

En la actualidad esta tesis es replanteada.

El tema de la pedagogía nace de una serie de presupuestos que se asumen como algo natural

1. Dualismo entre naturaleza y cultura e individuo y sociedad.

La pedagogía se ha pensado como un proceso por el cual una persona natural es convertido en un ser social y se inscribe dentro de una cultura. Desde las ciencias sociales estos argumentos están totalmente cuestionados. Los niños son naturalmente sociales y culturales

2. Enfoque funcionalista: consenso como fundamento del orden social. Hay individuos que se desvían, que se salen de ese orden y se convierten en desarraigados.

Normalización de la sociedad a través de la educación-Facault.

3. Idea del progreso y del desarrollo. La idea del desarrollo evolucionista es insostenible. El término de socialización debe ser replanteado.

4. Mito freudiano. Determinismo de las experiencias de la primera infancia. Se constituyen nuevas relaciones, hay nuevas circunstancias.

5. Primacía de los padres y los adultos en los procesos de socialización. Es más importante el peso de los pares que el peso de los mismos padres.

La sociedad y la cultura no existen como algo preexistente a nosotros. No es algo que nos determina. “La sociedad es algo que acontece” – George Simell.

¿Que pasa con la música?

Nosotros coproducimos nuestra música no solo en la interacción con otros seres humanos sino también con otros seres que habitan el mundo. Interactuamos con la naturaleza, con los objetos. Los músicos son recolectores de sonidos.

Se construye una relación con el instrumento, coproducimos la música con todo, con el cuerpo. En el Cauca el músico se fusiona con el instrumento. Tienen un sistema de digitación diferente al convencional.

¿Como se incorporan las nuevas generaciones?. Aprendizaje de la música de los niños del Cauca andino.

1. La practica familiar ayuda, pero no es requisito. Hay niños excelentes músicos que no tuvieron por sus padres la herencia musical, de igual modo hay las familias de músicos donde a los niños no les gusta la música

2. No todos los músicos enseñan a sus hijos. Los niños buscan su camino, son autónomos. El aprendizaje tiene que ver con la participación de estos en los contextos donde se practica música. Es un aprendizaje activo y creativo.

3. Los niños se abren paso. Los niños legitiman su participación en el contexto popular. No es un proceso intencional, no hay unos mecanismos de una cultura o de una sociedad por reproducir una música determinada.

4. La enseñanza y el aprendizaje no tiene tanto que ver con la trasmisión de la cultura o de métodos, sino por la adquisición de habilidades por compromiso directo. Ser lo que somos (el oficio) es lograr la legitimación de nuestra participación en una comunidad de practicantes.

Leonor Convers

Investigación con los Gaiteros de San Jacinto que residen en Bogotá
Estudio de caso

“ Una propuesta metodológica para abordar el estudio de las músicas tradicionales en la academia – gaiteros y tamboleros”

Traducción y organización de los conocimientos tradicionales.

En los contextos tradicionales tocar es igual que practicar a diferencia de la academia

Hacer música es divertido, es una actividad lúdica

La técnica se va mejorando en el repertorio

Hay un buen hábito de escuchar.

¿Cómo se llevan estos conceptos a la academia?

Paloma Muñoz

Investigación sobre músicas regionales.

Ideas implícitas en la relación enseñanza – aprendizaje.

1. Investigaciones sobre el Bambuco Patiano - comunidades afro descendientes
2. Trabajo en Puerto Tejada y Miranda con jóvenes en relación con la salsa, el rap y el regueton.

Caso del Patia, Cauca: los niños no mueren en accidentes viales como algunos adultos.

1. Esto se debe a que toda la comunidad se compromete con el cuidado de los niños. Pauta de crianza que se relaciona con el aprendizaje musical.

En la diversidad cultural el concepto de niño o de infancia cambia. No es un concepto universalista como se cree en la pedagogía. Diferenciación por género.

2. El aprendizaje musical se va dando en la relación con lo colectivo, en los diferentes contextos como las fiestas o reuniones. Concepto de lo colectivo.

3. Las mujeres tienen un papel protagónico en la enseñanza de la música y la cultura. Las mujeres a diferencia de lo que pasa con las músicas andinas, son las trasmisoras, tienen un principio de autoridad, son agentes de control social.

4. Se armoniza y se corrige en grupo. Esto se trata de aplicar en la academia.

5. Hay una relación de parentesco en la enseñanza de las músicas

6. No hay restricción social para los niños, los niños participan en todas las actividades de los adultos como las fiestas, velorios, danzas.

7. Los escenarios para aprender música están integrados con la fiesta, la danza. En la academia se desliga el espacio. Ejemplo: Fugas del norte del Cauca. Interacción de todas las expresiones artísticas.

8. Oralidad y práctica vivencial. Hay una relación con el ritmo. Esto podría ser un objeto de estudio, propuesta pedagógica (pedagogía rítmica).

9. La comunidad establece una lógica interna de lo musical, es un sistema cultural.

Caso de Puerto Tejada: hay una relación importante con los guetos, conexión con el mundo exterior a través de los guetos. En Puerto Tejada se encuentran músicas del mundo. Hay redes internacionales.

Relación con las nuevas tecnologías y nuevos géneros que se traducen en la construcción de identidad como afroamericanos.

El concepto de música se transforma, ser músico es aquel que vive en el mundo musical. Concepto de musicar.

Conclusiones:

1. Programa de educación artística de la Universidad el Cauca.

¿Como se plasma esto en la academia?

Propuesta metodologica: “Una pedagogía musical para crecer en la diversidad”.

- Los saberes traídos: conocimientos previos de los estudiantes. Relación con la musica
- Historia de la musica local
- Aprendizaje practico
- Interdisciplinariedad con los niños

Héctor Tazon – Maestro y músico del Instituto Departamental de Bellas Artes. Asesor del Plan Nacional de Musica para la Convivencia en el Pacifico Sur

Investigación sobre la Marimba de Chota.

Relación entre el aprendizaje tradicional y la academia

Propuesta de intervención directa con escuelas de musica tradicionales que consiste en construir herramientas para facilitar el proceso de formación. Aprendizaje musical

Antecedentes: Encuentros con la comunidad en especial con los marimberos Maestro Gualajo. Formas de aprendizaje tradicional.

Análisis de los métodos musicales

La propuesta tiene dos lineamientos teóricos:

1. Documento de Eliécer Arena Monsalve. Importancia de construir lo teórico a través de lo práctico. Construcción de componentes teóricos de los músicos tradicionales. La musica va mas allá del sonido, esta enmarcada en un contexto y cumple una función social
2. En el pacifico el aprendizaje musical de los niños esta relacionado con el contexto. Se baila mientras se toca.

Las músicas tradicionales del pacifico están construidas en planos, analogía con otros instrumentos y construcciones. De aquí surge una propuesta, un análisis de la interpretación de la Marimba.

Relación de los elementos rítmicos de los demás instrumentos con la marimba. La Marimba es la que propone.

Propuesta metodológica:

1. Onomatopeya: elemento unificador, base rítmica
2. Método de marcación de las tablas. (O - I).

Leonidas Valencia – Músico, Asesor del Plan Nacional de Música para la Convivencia en el Pacífico Norte

Procesos formativos del Pacífico norte.

¿Cómo abordar las músicas tradicionales desde la academia?

Puntos de encuentro y diferencia con las formas de enseñanza en la academia.

1. Hay diferentes procesos en el Pacífico norte y el Pacífico sur
2. Las músicas son de resistencia.
3. Los espacios son de gran importancia en la enseñanza musical. En el Pacífico norte las fiestas son en honor a un santo patrón
4. Las formas de transmisión son personalizadas. Es por instrucción del maestro.
5. Las músicas son híbridas tienen elementos indígenas, europeos y afro El formato principal del Pacífico norte es la Chirimía.
Antecedente de la Chirimía: Sexteto, hay instrumentos indígenas. Los elementos más fuertes son la tambora y la parte vocal. También hay una Influencia cubana: sones
7. El baile es fundamental. A esto va dirigida la propuesta que se hace de crear la Licenciatura en música y danza en la Universidad Pedagógica.
8. En el Plan Nacional de música para la convivencia se trabaja en un proceso de intervención. Manejo de los repertorios, estos deben ser procesos articulados con los nuevos ritmos. Renovación de las costumbres. Revitalización de las músicas.
9. La música tradicional tiene un uso social. La oralidad es un elemento de gran importancia. Hay músicas universales y músicas locales.
10. La música es un punto de encuentro de las comunidades.
11. La Tambora es un Instrumento de amarre. Punto de encuentro entre el Pacífico sur y el Pacífico norte.
12. Los líderes de la Banda aprenden todos los instrumentos.
13. Para ser músico hay que saber leer música? Como se enseña en la academia?. Hay que replantar la relación entre oralidad y literalismo.
14. Lo vocal es impotente como objeto de estudio. Los cantos son un elemento importante de lo musical.
15. la transmisión se hace de manera espontánea
16. la música tradicional se ha resignificado. El Petroneo es un espacio de reapropiación.
17. Hay una deficiencia en la construcción de instrumentos. Escasez de materiales, situación de conflicto y violencia en la región.
18. Hay una deficiencia en la documentación, no se ha escrito sobre nuestras músicas.

Intervenciones finales de los asistentes y del panel.

Pregunta: *Como se media entre la tradición y las nuevas formas musicales?*

Pregunta: *Por que sistematizar esas músicas? La inclusión no significa una legitimación real.*

Leonidas Valencia: Hay que tener en cuenta el uso de las músicas, hay que recrear la musica.

Leonor Convers: Se trataba de recoger experiencias positivas desde la academia y desde la enseñanza tradicional. Importancia de incluir los repertorios tradicionales en la academia. La pregunta es donde se debe enseñar la musica tradicional?, como se debe enseñar en la academia? Que significa sistematizar estas músicas?

Carlos Miñana: La sistematización de las músicas tradicionales es una estrategia de legitimación. Hay que ser reflexivos con esas formas de legitimación.

Jornada de la tarde – Almuerzo 16 de agosto de 2008

Mesa de trabajo. Componente de investigación en el PNMC y en el Programa de la Ruta de la Marimba: hacia en trabajo en red.

Modera: Manuel Sevilla.

Clarisa Ruiz, Doris Arbelaez, Carlos Miñana, Maria Victoria Casas, Guillermo Carbo, Oscar Hernández, Axel Rojas, Elias Sevilla, Heliana Portes.

Tema:-Construcción de una red de investigadores para el Pacifico.

- ¿Qué se puede investigar?

- ¿Como ven la propuesta de la Ruta de la Marimba, como propuesta de desarrollo y el papel que juega la academia?

El objetivo de esta reunión era poner en discusión la construcción de una red de investigadores para el Pacifico.

Se discutió sobre el objetivo de la investigación, sobre las posibles metodologías y herramientas que se pueden utilizar en esta:

- construcción de un diseño metodológico coherente con un marco teórico.

Importancia de hacer un estado del arte sobre el pacifico, las músicas tradicionales, la Marimba y estrategias metodologicas

- Importancia de la limitación del objeto de estudio y los espacios geográficos

- Entre los objetos de investigación surgieron temas como lo pedagógico y la practica musical, la practica musical enmarcada en contextos culturales y sociales. Importancia de la Etnomusicologia.

- Importancia de la construcción de un equipo interdisciplinario que involucre a la academia, diferentes entidades, organizaciones de las comunidades. En este sentido tiene que haber un apoyo claro del Ministerio de Cultura
- Como se involucra a los músicos tradicionales que son los portadores del conocimiento y a las comunidades en la investigación?
- El proyecto de la Ruta de la Marimba tendría diversas líneas de investigación y subproyectos que correspondieran a estas líneas.
- Hay que tener cuidado en la relación entre investigación y las propuestas que se hacen desde la política pública, hay que tener autonomía en la investigación.

3. Agosto 16 de 2008

Temática: Investigación y análisis de músicas tradicionales

Actividades: Aspectos formales de las músicas del pacifico sur colombiano, retos de la investigación de músicas tradicionales, el debate sobre autenticidad y originalidad.

Panel: Heliana Portes, Carlos Miñana, Oscar Hernández, Guillermo Carbo
 Modera: Doris Arbelaez

Doris Arbelaez – Plan Nacional de Musica para la Convivencia.

Etnomusicologia: ciencia que estudia la música dentro del contexto cultural.

Las relaciones de poder y resistencia son dimensiones presentes en las comunidades afro colombianas

Discusión sobre lo legitimo en las músicas tradicionales

Papel mediador de la música en las relaciones sociales.

Cuales son los retos de la investigación?

Heliana Portes – Profesora de la Universidad del Valle.

I La Ruta de la Marimba como campo de investigación.

1. La investigación tiene como objeto producir conocimiento. El concepto de ruta implica una trayectoria, un espacio físico y geográfico, una historicidad que responda a los orígenes.

2. En la investigación es importante saber lo que se ha escrito antes, hay que hacer una buena consulta bibliografica.

3. Relación entre tradición y modernidad. La música esta enraizada a la tradición pero también esta sujeta a cambios.¿Como se conjugan la tradición y la modernidad en la ruta de la marimba?. ¿Cuales son los elementos estéticos y estilísticos que se transforman?

4. ¿ que factores afectan la ruta?. Contexto social. Conflicto armado, expansión de cultivos de coca.

¿Como afecta la violencia a las músicas tradicionales?

5. Responsabilidad del investigador. La música funciona como un elemento de cohesión

social. Como se retroalimenta la investigación?. Trabajo con las organizaciones de base en las regiones.

6. ¿Como se devuelve el conocimiento a las comunidades?. Devolución en formas no convencionales. Formatos artísticos y lúdicos. Tradición oral.

II. La ruta de la marimba en los sistemas de enseñanza.

La Ruta de la Marimba es una oportunidad para introducirla al sistema de enseñanza por lo tanto hay que saber muy bien que es lo que se enseña, orígenes de la ruta, su historia, los recorridos, los actores trascendentales. Sistemas enmarcados en contextos históricos y sociales.

III La ruta de la Marimba y los campos de aplicación

La docencia, la composición, los arreglos.

Guillermo Carbo – Musicólogo y profesor de la Universidad del Atlántico

Tema: Análisis musical.

El objetivo del análisis musical es la comprensión de las obras musicales. Análisis de los elementos constitutivos de la obra musical.

El elemento fundamental de toda obra musical es el sonido. El sonido es la energía emitida por un cuerpo. Este se puede categorizar y medir.

1. Se mide por la intensidad, la velocidad, los matices, la altura y la frecuencia.

2. En forma nominal el sonido se mide por notas en el pentagrama.

3. El Timbre es el aspecto armónico

4. La percepción del sonido depende del espacio.

5. Componentes expresivos de la música

- Movimiento: forma como el conglomerado de sonidos se emiten en un tempo. Lento o rápido

- Carácter: intensidad del interprete

- Textura: telar de líneas melódicas

- Estilo: manera como se caracteriza una producción musical de acuerdo a una época, región o tradición cultural.

6. Referencia a los trabajos de Simha Arom, musicólogo francés que estudio la música de África central. El ritmo es un elemento distintivo y fundamental en las músicas tradicionales. El ritmo esta asociado al movimiento, a la danza. Este define el tipo de música que se hace:

- Para que haya figura rítmica debe haber una marca. La marca define que es ritmo musical y que no es. Tiene uno de tres aspectos, la recurrencia a intervalos de tiempo dado regulares o irregulares, la combinación de timbres y la alternancia de duraciones.

Oscar Hernández – Músico de formación clásico con intereses en estudios culturales.

Los estudios culturales se caracterizan por responder a preguntas sobre las características de las comunidades en relaciones de poder, con situaciones fronterizas y de cambio permanente

Tema: Elaboración de un método para aprender a tocar los instrumentos del conjunto de Marimba de chonta.

Antecedentes: trabajo de investigación con los gaiteros de San Jacinto sobre la construcción de un método para aprender a tocar los instrumentos del conjunto de gaitas.

Principales problemas de la investigación:

1. Hacer investigación sobre las músicas tradicionales implica hacer una descripción del contexto. ¿Como se toca en las diferentes regiones, cuales son los diferentes estilos?. Cual es la función social de la música?

2. Como se entiende lo tradicional? Por parte de los músicos y por parte de los investigadores .cuales son las formas tradicionales de tocar y cuales son los cambios que se están produciendo y que factores influyen esos cambios?

- Estandarización de las formas: modificaciones en el sonido y en los estilos. Un ejemplo de esto son los cambios que se introducen en el festival Petronio Álvarez, se recortan los tiempos, se modifica el papel de los instrumentos, la estandarización de los formatos instrumentales, con la afinación temperada de las marimbas y las voces se pierden las características de las voces. Como consecuencia también de esta estandarización se empiezan a crear generos que no necesariamente son reconocidos en la región o que no corresponden a la noción que se tiene en la academia como genero.

- Se mitifica y se sobrevalora la marimba por encima de los otros elementos. Las voces son un elemento principal.

- Estas transformaciones tienen que ver con factores globales que van mas allá de las regiones, el discurso del multiculturalismo, detrás de esto esta la pacificación de las diferencias. Esto tiene implicaciones políticas, el discurso de la biodiversidad, las nuevas tecnologías.

- Elementos locales, nacionales: Constitución de 1991. Conflicto armado, desplazamiento y migración de la gente del pacifico sur hacia cali, esto hace que la música deje de tener características locales y se empieza a homogeneizar por que se vuela la marca de identidad de los inmigrantes que viven en Cali.

Héctor Tazon

Características generales de la música de Marimba.

Problema de investigación: No existe definición para los aires.

Metodología: estudio cualitativo, estudio de caso con 5 marimberos de Guapi. (Gualajo, Francisco, Genaro Torres, Silvino Mina, Guillermo Rios y algunos alumnos de estos.)

Resultado: 1.La marimba se desarrolla desde tres roles fundamentales y se relaciona con los instrumentos

- Bordón

- Ondeada

- Revuelta

2. relación entre los tambores y la Marimba.

3. hay diferentes aires, hay características generales y específicas: Patacore, Bunde,

Bambuco viejo, Torbellino, Juga grande.

4. Se toman elementos de la naturaleza para aprender a tocar

5. Análisis de los movimientos: movimientos armónicos y movimientos melódicos

6. Hay una relación entre armonía y ritmo que se relaciona con la historia

Se ha perdido rítmica pero se ha ganado armonía

7. Distribución de los músicos en la Marimba. Algo que hay que pensar en el festival Petroneo Álvarez. Problemas de afinación. No hay referentes. Con la desaparición del Bordonero se pierde un referente armónico.

8. Importancia de las voces.

Carlos Miñana.

Tema: 1986. Investigación sobre la Afinación de la Marimba

Trabajo con Silvino Mina y otros músicos.

1. Se grabaron 9 marimbas antiguas y modernas con afinador electrónico.

2. Se utilizaron herramientas metodológicas para buscar la afinación de las marimbas y se encontró que no había una lógica. El único rasgo característico que se encontró es que las Octavas se afinan hacia abajo. Son evidentes las conexiones africanas con la Marimba del Pacífico sur.

3. Las investigaciones como la de Simha Aron, Klaus Wachsmann y Frederik Voison nos dan bases metodológicas para la investigación de las músicas tradicionales.

4. Por qué hablar de afinación?

Investigación con flautas traversas. Las flautas que tocan los indígenas y campesinos en el Cauca no están afinadas occidentalmente, en los concursos esto era un limitante. Por medio de la investigación se demostró que las flautas sí estaban afinadas pero que tenían una lógica propia.

- Esto es un problema político y económico

- Como se construye la Marimba?. Objeto de investigación.

Intervenciones finales de los asistentes y del panel.

- Hay una ausencia de investigaciones sobre lo sonoro en las músicas tradicionales

- Hay que investigar sobre las nuevas generaciones de marimberos, transformaciones en las formas de transmisión y apropiación y el papel de la mujer en las músicas tradicionales

Jornada de la tarde

Conversatorio: Construcción y toque: Reconocimiento de saberes tradicionales.

Moderador: Gustavo Ortiz

- Tema que no estaba visible desde la política pública. Relación entre las prácticas y la construcción de instrumentos

- **Documental sobre Ángel Marino Beltrán, constructor de marimbas. Iscuande - Timbiquí (Nariño)**

Conversatorio: Abdo Possú (organización Catanga), Ángel Marino Beltrán (constructor y músico de Marimba - Timbiquí), Aquinino (constructor de instrumentos de percusión, conuno - Guapi), Victorio Rivas (constructor de instrumentos de percusión, redoblante o requinta), Luís Eduardo Parodi ("Asociación José el artesano" - Tumaco), Miltonio

(constructor de instrumentos de percusión), José Domingo Otalora. Luís Eduardo Garzón, Rodrigo Duque

Las preguntas para los constructores de instrumentos fueron las siguientes: ¿cómo aprendieron el oficio?, ¿cuáles fueron los canales de aprendizaje de la práctica de la construcción de Instrumentos musicales?. Que relación hay entre la construcción del instrumento y el toque?, Materias primas y alternativas

- La mayoría de estos constructores aprendieron el oficio por herencia a través de sus padres o familiares o por interés propio participando en los espacios en donde se tocaba. Para algunos era un oficio que requería de una disciplina y se ponía como una tarea. La construcción de estos instrumentos es manual.

- Existen asociaciones de artesanos que se dedican tanto a la construcción de instrumentos o lutería como de artesanías que se plantean como una fuente de trabajo a partir de la comercialización de sus productos

- Hay asociaciones que tienen proyectos encaminados a enseñar el oficio a las comunidades y a buscar alternativas en la búsqueda de materias primas como la organización Catanga que trabaja en zonas rurales en el municipio de Buenaventura. Esta organización tiene proyectos de cultivo de especies maderables y criaderos de Venado y Tatabro.

- Existe una problemática con las materias primas, hay escasez de pieles, de maderas, animales en vía de extinción, problemas con el uso del suelo y destrucción de los bosques. En muchas regiones el conflicto armado es un factor que influye en el acceso a las materias primas. Los cultivos de Palma Africana implican la pérdida de la biodiversidad animal y afectan la seguridad alimentaria de las comunidades.

- Como alternativa en la búsqueda y el aprovechamiento de materias primas algunos constructores han innovado en los materiales y en los diseños de los instrumentos, se han utilizado pieles de pescado y se han ensayado otro tipo de pieles. Sin embargo esto sube los costos y muchas veces afecta la calidad de los instrumentos. No hay claridad en los materiales que se pueden utilizar ni en la reglamentación que hay sobre esto.

- Falta apoyo por parte del Estado en la oferta de ayudas que tienen que ver con herramientas y materias primas

- La construcción del instrumento y el saber tocar están relacionados y no se pueden disociar

José Domingo Otalora. (SENA – Cauca): Proyecto para la sede del SENA en Guapi que tiene que ver con procesos de formación de prácticas musicales y saberes culturales de la región a través de una sistematización del conocimiento. La propuesta consiste en crear diseños curriculares que permita sistematizar los procesos de construcción de los

instrumentos. Este proceso debe ser liderado por los maestros y músicos tradicionales donde se diseñen manuales que muestren el proceso de construcción de los instrumentos del litoral pacífico. Estos procedimientos se convierten en estándares de desempeño o normas de competencia laboral para poder certificar a las personas que se inscriban a estos programas.

Intervenciones finales de los asistentes y del panel.

- No hay que permitir que las modificaciones que se hacen en el festival Petronio Álvarez cambien las formas tradicionales de tocar la música
- Hay que apuntar a la unión de las comunidades. Existe una Mesa de Política Cultural que se tiene que socializar. La cultura tiene implicaciones políticas.

4. Agosto 17 de 2008

Temática: Festivales y circulación de músicas tradicionales

Actividades: músicas en transición, urbanización de músicas tradicionales, circulación de músicas tradicionales, las políticas culturales y su impacto en las músicas tradicionales.

Panel: Ivan Benavidez, Chefi Borzacchini, German Patiño

Modera: Manuel Sevilla

¿Que papel juegan los festivales en la transformación de las músicas tradicionales?

¿Qué papel juega lo urbano en las músicas tradicionales?

¿Que papel juegan los medios de comunicación?

Ivan Benavidez – Músico y productor musical, asesor externo del Ministerio de Cultura.

-El Festival Petronio Álvarez es un festival modelo para Colombia, tiene una base social que lo sostiene, es un espacio de construcción de cohesión social y redes sociales, un espacio de representación. Los festivales son un punto de encuentro

-Los grupos que participan en el Festival son grupos comprometidos con procesos sociales en sus localidades

- No es un festival solamente de música tradicional, hay una categoría de canción inédita y de versión libre, mas o menos el 30% del repertorio es nuevo. El concepto de patrimonio cultura hay que verlo como capital cultural, algo que esta vivo, móvil, en este sentido el Festival Petronio refleja esto.

- No hay músicas puras, hay un mito en la cultura tradicional, muchas veces con la intención de proteger la cultura, se aísla. Estos procesos deben ser dinámicos

- Es un acierto en el festival las categorías ya que se ven reflejadas los diferentes tipos de músicas que hay, la música arcaica, la música folclórica viva y la música emergente. Una política bien construida implica las tres.

- El festival Petronio Álvarez tiene un gran potencial, tiene una base social importantísima, una buena infraestructura, un buen publico.

- Faltaría un buen Marketing para el reconocimiento del Festival y un acompañamiento para los grupos sobre todo los de la parte rural en la posibilidad de documentar sus trabajos. Los grupos urbanos tienen una ventaja competitiva a la hora de vender sus productos.

- Sobre lo urbano y lo rural, hay una migración de los músicos a las ciudades. La cotidianidad actual es un elemento fundamental en esta relación. Un ejemplo de esto es Jorge Veloza, música Campesina o Herencia de timbiqui.
- A nivel mundial se esta pasando de un nivel global a musica de nichos (comunidades locales). En estos procesos las redes internacionales son importantes, hay que trabajar en los mercados de nichos
- Las nuevas tecnologías son claves en este proceso. Alfabetización digital. Comunidades virtuales. Ya no se trata de vender discos , sino de circular contenidos
- A los grupos rurales hay que acompañarlos en estos procesos de apropiación de tecnologías y de medios para que puedan competir con lo urbano.
- Hay que hacer buena musica articulada a procesos comunitarios. La conexión con la comunidad es clave en estos procesos.
- Importancia de documentar digitalmente el festival Petronio Álvarez
- A nivel mundial hay una crisis de la producción disquera, frente a esto hay que plantearse opciones como la autogestión, la circulación de las músicas en los medios digitales. Importancia de las políticas de emprendimiento del Ministerio de Cultura.
- En Colombia no hay una ley de musica.

**Chefi Borzacchimi – Periodista cultural especializada en música – Venezuela
Directora artística del FITA (Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas, Venezuela)**

- Se debe reconocer lo tradicional para evolucionar en las nuevas transformaciones, es un proceso de evolución constante
- Hay una diferencia entre la difusión y promoción de la cultura y la intervención. Estas manifestaciones no se deben intervenir. Lo que se puede hacer es brindar los medios para dar a conocer estas manifestaciones.
- Se tiene que hacer un trabajo importante de promoción y difusión
- El FITA es una plataforma de encuentro para los artistas que trabajan la tradición y las raíces africanas.
- Es un festival donde se mezcla lo artístico con lo religioso

German Patiño – Literato e investigador de la Universidad del Valle, jurado del Festival Petronio Álvarez

- El Festival es una ventana de muestra de las músicas tradicionales
- Hay una diferencia entre el sentido de la música en los contextos y el sentido de la música tocada en los festivales
- El disfrute del patrimonio cultural es un derecho por eso el Festival es importante como práctica de ese derecho, es un ejercicio del derecho constitucional
- El tema de lo urbano y rural es un tema dramático, el campo es marginal, la vida del campesino es precaria.
- Los festivales son una oportunidad para los jóvenes de hacer música, hay una apropiación de lo tradicional en los nuevos ritmos
- Dentro del Festival Petronio Álvarez el criterio más importante es que la musica es arte, tiene un valor estético, la calidad musical y la trasmisión de los sentimientos son

importantes dentro del concurso.

- El público es un actor importante y activo dentro del festival.