

**MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DIRECCIÓN DE ARTES
DIRECCIÓN DE POBLACIONES**

**PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (PES) DE LAS MÚSICAS DE MARIMBA Y LOS CANTOS
TRADICIONALES DEL PACÍFICO SUR DE COLOMBIA**

Equipo de trabajo

Alfredo Vanín Romero (coordinador). Escritor e investigador cultural del Pacífico.
Óscar Olarte Reyes. Antropólogo

Alexander Ortiz Prado. Licenciado en Ciencias Sociales. Investigador de cantos tradicionales.

Carolina Romero. Licenciada en Literatura. Investigadora del Festival Petronio Álvarez.

Julio de 2010

Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
1. ANTECEDENTES	3
2. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN	6
3. IDENTIFICACIÓN	15
4. MECANISMOS DE CONSULTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PES.....	16
5. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA MANIFESTACIÓN	20
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	27
7. OBJETIVOS	28
8. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PES	28
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	30
10. ESQUEMA INSTITUCIONAL	32
11. PRESUPUESTO	35
12. CONCLUSIONES	35
BIBLIOGRAFÍA.....	36

PRESENTACIÓN

El documento PES que presentamos es el producto del trabajo institucional y comunitario realizado a lo largo de la zona sur del Pacífico colombiano. Es, fundamentalmente, el resultado de las reuniones de concertación con las comunidades, de las entrevistas a personajes destacados en la manifestación cultural *Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia*, del proceso de sistematización de los aportes de los actores principales en cada subregión y de las investigaciones documentales adelantadas por el equipo de trabajo y el equipo del Ministerio de Cultura, que aportó los fundamentos legales y metodológicos para que el trabajo se desarrollara dentro de los lineamientos básicos para la elaboración y sustentación del Plan Especial de Salvaguardia, lineamientos requeridos para que una manifestación cultural haga parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI).

Destacamos la colaboración y las voces de los actores comunitarios: gestores culturales, músicos, constructores de marimba, sabedores y sabedoras, cantadoras, docentes, funcionarios municipales, y todos los que participaron en los talleres y reuniones de concertación, algunos de los cuales son parte de la organización gestora que continuará con la administración y dirección del Plan Especial de Salvaguardia.

1. ANTECEDENTES

En un esfuerzo colectivo, líderes comunitarios, organizaciones locales, alcaldías municipales y universidades regionales, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia, articularon acciones en un trabajo conjunto que en el año 2008 dio origen al proyecto “Ruta de la Marimba”, programa que hoy en día cubre una subregión constituida por 14 municipios costeros de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, habitada en su mayoría por afrodescendientes, y en menor medida por mestizos e indígenas.

Con inversiones superiores a US \$1.200.000, aportados por el Ministerio de Cultura y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre 2008 y 2010, el proyecto ha logrado la creación y consolidación de 14 escuelas de músicas y danzas tradicionales, que son centros de práctica, disfrute y conocimiento, la dotación de instrumentos tradicionales y de materiales pedagógicos, y el compromiso de las alcaldías y del Concejo de cada municipio para crear las escuelas de música mediante un acuerdo municipal.

Según datos actualizados a 17 de noviembre, la Ruta atiende en sus escuelas a 1.828 niños y jóvenes, incluidos los de la población rural. Además apoya los festivales de músicas tradicionales, impulsa las redes de investigadores, cantadoras y maestros de música, y ha logrado la cooperación internacional para financiar proyectos de infraestructura en cinco municipios. En el año 2009 se iniciaron en la región los Laboratorios Sociales de Emprendimiento Cultural (LASO), y ahora se cuenta con laboratorios sonoros de nueva tecnología en los municipios de Buenaventura y Tumaco. Para propiciar la autonomía regional en el manejo de este programa, en agosto de 2009 se conformó un Comité Coordinador, conformado por representantes de todos los estamentos involucrados.

Debemos mencionar también el trabajo colectivo que en muchos casos han adelantado las comunidades y el Estado a escala local. Las organizaciones y los municipios han logrado superar los innumerables retos que supone el mantenimiento de iniciativas que se han propuesto la visibilización de las prácticas musicales tradicionales. El Festival de Cantores de Río, que se realiza en Buenaventura (Valle), y el Festival del Currulao en Tumaco (Nariño), son dos ejemplos significativos. Cabe resaltar, además, el papel de la Red de Cantadoras del Pacífico sur colombiano, que aglutina a más de 280 mujeres, en su mayoría cabezas de familia, que han logrado consolidar una fuerte organización que se dedica a la promoción de los cantos tradicionales y las danzas.

Las universidades públicas y privadas de la región también han contribuido a allanar el camino para la actual patrimonialización de las músicas de marimba. Investigadores del Instituto de Bellas Artes del Valle, en Cali, las Universidades del Valle, Javeriana, del Cauca y de Nariño, en estrecha relación con centros de investigación y algunas ONG, han trabajado durante varios años en la documentación de procesos relacionados con la identidad cultural, la caracterización de las músicas tradicionales y la subsistencia de los pueblos del Pacífico sur colombiano; a su vez, han jugado un papel fundamental al acercar al resto del país a este complejo, rico y fascinante universo musical que se mantiene vivo entre ríos, esteros, playas y hogares de inmigrantes. Las universidades, los conservatorios y las instituciones que imparten educación artística han abierto sus aulas de clase a los sonidos del Pacífico sur colombiano, y en la actualidad son muchos los mestizos e hijos de inmigrantes de la región que toman clases de marimba y percusión con inusitado entusiasmo. Algunos ejemplos pueden encontrarse en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, en la Universidad del Valle, también en Cali, y en las sedes de Bogotá y Cali de la Universidad Javeriana.

Es necesario resaltar que en los últimos años estos esfuerzos han ido articulándose, por lo que es posible encontrar músicos tradicionales enseñando su arte a jóvenes urbanos, e

investigadores adelantando trabajo comunitario en asocio con organizaciones locales. Cantadoras y académicos comparten mesas en congresos y festivales para discutir acerca de los distintos géneros tradicionales, con marimbas y cununos a la mano. Muchos de estos puntos de articulación han sido promovidos por los diferentes programas de La Ruta de la Marimba. Además del apoyo decidido del Ministerio de Cultura, estos procesos también son apoyados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y por La Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, principal organismo que atiende a comunidades que han sufrido desplazamiento forzado.

En agosto de 2008, en Cali, en un encuentro de investigación celebrado en el marco del Festival Petronio Álvarez, donde participaron músicos tradicionales, maestros de música, líderes comunitarios, académicos y funcionarios del Ministerio de Cultura, la iniciativa de patrimonialización de esta manifestación fue discutida ampliamente. Dado que concordaba perfectamente con las acciones que se venían adelantando, la iniciativa obtuvo el apoyo de los diferentes participantes. En el curso del mes siguiente, el Ministerio de Cultura asumió el liderazgo del proceso. A través de las direcciones de Artes, de Poblaciones y de Patrimonio, se adelantaron consultas y sesiones de trabajo con consejos comunitarios, líderes locales, universidades y músicos, y con la participación conjunta de todos se logró recopilar la información necesaria para elaborar las respectivas solicitudes de inclusión de esta manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y de la Humanidad.

En el año 2009 la Fundación Polifonía presentó ante la Unesco la postulación para que la manifestación *Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia* fuese incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proceso que terminará de definirse a finales de 2010. Paralelamente, en octubre de 2009 se presentó la solicitud de su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ámbito Nacional, solicitud que el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó tras recomendar la formulación del respectivo Plan Especial de Salvaguardia.

Es necesario aclarar que, aunque el proceso de patrimonialización ha sido liderado por el Ministerio de Cultura, que se encuentra familiarizado con los detalles y tecnicismos de la documentación oficial, el documento en marcha sintetiza las opiniones, necesidades, perspectivas y aspiraciones de todos los actores comprometidos con el proceso. Esta situación alcanza a percibirse en las distintas voces empleadas a lo largo del texto. Así, algo de poesía viene de las descripciones de los maestros de música sobre sus experiencias de enseñanza en comunidades remotas; los inmigrantes pusieron su cuota de

nostalgia al evocar sus esfuerzos para mantener viva su música en los diferentes contextos de llegada; los consejos comunitarios de comunidades negras señalaron las necesidades sentidas relacionadas con la sostenibilidad de la práctica musical bajo los cambiantes contextos sociales; miradas analíticas y algunos datos estadísticos fueron el aporte inconfundible de académicos e intelectuales locales que llevan mucho tiempo reflexionando sobre las dinámicas sociales de la región; y los investigadores del grupo de trabajo del PES y los funcionarios del Ministerio de Cultura aportaron valiosa información acerca de los retos que enfrentan las diferentes comunidades, fruto de su observación de primera mano en los recorridos por ríos y pueblos.

Uno de los desafíos iniciales para la construcción del PES fue la extensa zona de trabajo distribuida en los tres departamentos citados, en una subregión de costoso desplazamiento, sin contar con la fortaleza institucional necesaria y enfrentando, en cambio, la débil participación de unas comunidades que empiezan a construir su gestión como ciudadanía a partir de la organización étnico-territorial liderada por sus consejos comunitarios, en el caso de los afrocolombianos, y por sus resguardos, en el caso de los pueblos indígenas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

2.1. El área geográfica e histórica de las músicas de marimba y cantos tradicionales

El Pacífico colombiano se distingue por ser una larga y estrecha franja costera de selva húmeda y deltas estuarinos, especialmente desde Cabo Manglares hasta Cabo Corrientes al norte, desde donde abundan los acantilados. La región está atravesada de Oriente a Occidente por numerosos ríos. Los ritmos de vida de sus nativos han dependido fundamentalmente de la pesca, el mazamorreo del oro en zonas medias y altas de los ríos, la extracción de productos de la selva y del manglar, en medio de una agricultura de pan coger, actividades que se han visto modificadas en los últimos tiempos por la penetración de sistemas productivos foráneos que han acelerado el proceso de degradación ecosistémica y social.

El Pacífico es la región más occidental y, étnicamente, la de mayor concentración afro de Colombia. Con una población aproximada a un millón y medio de habitantes (Dane, Censo de 2005), constituida en un 90% por comunidades negras, un 3% por comunidades indígenas y un 7% por comunidades mestizas, ocupa la zona costera de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y todo el departamento del Chocó. Este último departamento tiene también costa en el Caribe.

La región hace parte de la llamada “periferia de la periferia” (De Granda, 1977), un área actualmente perteneciente a los departamentos más pobres de Colombia, si se comparan sus índices de necesidades insatisfechas con las del país en general, agravadas ahora por el conflicto armado, que implica desplazamientos forzosos y rupturas de los sistemas productivos y de los tejidos sociales. Debido a su aislamiento, constituyó una riqueza cultural inigualable, donde una sabia relación con el medio ambiente le permitió a la población subsistir sin alterar de manera irreversible los ecosistemas.

La cordillera Occidental, que se yergue como una frontera natural, es una de las causas del aislamiento, si bien no la primaria, que ha sufrido el Pacífico, que a lo largo de la historia de la formación del país ha sido considerado como una zona “sin posibilidades de desarrollo”, pero sí proveedora de materias primas por su rica biodiversidad. Para el Estado colombiano, el poblamiento disperso, la insalubridad y los aspectos geofísicos han representado siempre “obstáculos” para el desarrollo material de la zona.

La zona estaba habitada por indígenas chocó en tiempos precolombinos. La colonización española importó mano de obra africana para la explotación de los yacimientos mineros de los interfluvios en la zona alta de los ríos. Esta presencia africana trazaría un nuevo perfil cultural y definiría los mestizajes e hibridaciones que implica la construcción de una nueva cultura en tierras americanas, a partir de la memoria africana, con los elementos materiales y los habitantes de la nueva y desconocida tierra. De ahí que las comunidades indígenas y negras han usado los mencionados “obstáculos” como estrategias de resistencia y supervivencia para establecer sus propias dinámicas de desarrollo.

Culturalmente, la región del Pacífico abarca un horizonte cultural que se extiende desde Panamá hasta la provincia de Esmeraldas, en la zona costera norte del Ecuador. Con esos dos países vecinos Colombia comparte algunas manifestaciones musicales, como el tamborito al norte y las músicas de marimba al sur.

La manifestación cultural *Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia* cubre, como lo indica el nombre, la subregión pacífica ubicada entre el corregimiento de La Barra, al norte de Buenaventura (Valle del Cauca), por el norte, hasta Cabo Manglares en Tumaco (Nariño), al sur, una parte de la llanura costera occidental de aproximadamente 500 km de longitud.

La subregión sur abarca tres departamentos y 14 municipios: Buenaventura, en el Valle del Cauca; Micay, Timbiquí y Guapi en el Cauca; y El Charco, Iscuandé, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Tumaco, en Nariño. La población de esta zona asciende aproximadamente a 700.000 habitantes¹, en su mayoría afrocolombianos (90%), aunque también se encuentran mestizos e indígenas de las etnias embera, eperara-siapidara, wounán y awá.

2.2. Características de la manifestación

Uno de los elementos reconstruidos por los africanos en su diáspora por América fue la marimba. Este instrumento, núcleo de las músicas del sur del Pacífico colombiano y del norte del Ecuador, es más que sonidos de la selva: es también una manera de reconstruir memorias y de enfrentar el desarraigo de la diáspora y la esclavización. Pertenece no sólo a los grupos negros, sino también a las comunidades indígenas cayapas, de la costa de Esmeraldas (Ecuador) y a los awás de Ricaurte y barbacoas, departamento de Nariño (Colombia), en el piedemonte costero, al igual que entre grupos mestizos de las playas de Amarales, Vigía y Mulatos en la costa nariñense. En el resto de América la marimba se encuentra en Centroamérica y alguna vez se documentó en las Antillas (Patiño: 2002). En cada una de estas comunidades la marimba posee significaciones diferentes.

La manifestación ha configurado un *corpus* musical bastante singular, con el que se identifica prácticamente toda la producción musical de la subregión. La marimba del Pacífico sur y sus cantos tradicionales es el producto de la reconstrucción de un instrumento a partir de memorias africanas e influencias indígenas. Originalmente apareció en la costa norte ecuatoriana, desde donde se difundió, en Colombia, desde Barbacoas hasta Buenaventura.

La influencia caribeña en el Chocó, costa norte del Pacífico, y el cierre de la navegación por el río San Juan en tiempos coloniales dificultaron la comunicación con el Pacífico sur, fueron factores que auspiciaron el surgimiento de dos tipos de música, cada uno en torno a un instrumento específico: en el norte alrededor de la chirimía, y entre Buenaventura y Tumaco en torno a la marimba.

Los pueblos de la zona sur de Colombia, donde está vigente la manifestación objeto del presente Plan Especial, si bien básicamente comparten las mismas características en la expresión musical fundada en el currulao, difieren en el uso de algunos instrumentos (por

¹ Dane, Censo de 2005.

ejemplo, en los ríos que confluyen en la ensenada de Tumaco se usa la maraca), en algunas formas de entonación de los cantos, en algunos elementos rítmicos y en las coreografías de las danzas. Las evoluciones actuales han marcado también diferencias entre las zonas más interiores y las más costeras, dados los contextos y la travesía de la manifestación en el tiempo y en espacio. En algunos otros elementos culturales estos pueblos presentan rasgos disímiles que, no obstante, no representan diferencias estructurales.

Sin la marimba, el Pacífico no sería el mismo. Ella se convirtió en el instrumento que aglutinó a otros hasta conformar el *conjunto de marimba*, una manera de sonar y de hacer música de un modo propio. Este instrumento cumple la función de convocar y movilizar estéticas, sentimientos y relaciones. Considerada en un marco más amplio, como eje cohesionador musical, la marimba deja ver una tradición invaluable que aglutina aspectos sociales, culturales, patrimoniales y medioambientales.

Como pasa en las comunidades negras de África o América, en esta región todo tiene un sentido musical. La música define los grandes actos de la vida. Alrededor de la práctica musical se tejen relaciones sociales propias de la cotidianidad de las comunidades negras: quehacer doméstico colectivo, fiestas patronales y fiestas populares, lo que permite la conservación del saber ancestral por medio de la tradición oral. También tiene directa relación con el proceso y manejo de recursos naturales para la elaboración de instrumentos, conocimiento restringido liderado por sabedores y sabedoras naturales que conocen los ciclos de la naturaleza, de las plantas y animales, de los que obtienen los elementos que usan para construir dichos instrumentos.

2.2.1. Una cronología social de la marimba y los cantos tradicionales

La marimba es una manifestación cultural que hace parte del patrimonio de algunas familias que la han salvaguardado en las riberas de cada río. Así como se habla de la familia Torres en Guapi, se registra el nombre de la familia de Francisco Saya en Tumaco, y de otros que perviven en la memoria colectiva.

Su registro en el Nuevo Mundo empieza inicialmente en las Antillas, de donde finalmente desaparece, para luego tener una amplia difusión en Centroamérica sur de México, Nicaragua, Honduras, El salvador, países que la consideraron nativa, hasta cuando los estudios demostraron que todas las marimbas americanas provenían de África, a donde llegó en tiempos remotos, procedente del Sudeste asiático, el concepto de *tablillas*

agrupadas en sucesión, entrando por la isla de Madagascar, para sufrir en el África una gran evolución y adaptación, una gran diversidad (Godínez, 2002. Pp. 42 y ss.). En América, sufriría nuevas adaptaciones según las regiones de dispersión de los africanos en el Nuevo Mundo.

Esta presencia del instrumento marimba en zonas de América, debida a descendientes de africanos (De Friedemann y Arocha, 1986), motiva una pregunta entre los investigadores: ¿por qué la marimba no se registra en Cuba, Brasil y Haití, países de alta población negra, y sí, en cambio, en el Pacífico colombo-ecuatoriano? La respuesta parece depender de dos motivos: por un lado, en el Caribe y el Brasil la plantación generó un sistema mucho más cerrado de control y dominación, mientras que las cuadrillas mineras del Pacífico a menudo se fugaban y podían reconstruir manifestaciones utilizando los recursos de la selva; por otro lado, investigaciones realizadas (Patiño, 2010) indican que los negros fugados de un naufragio frente a las costas de Esmeraldas (Ecuador), en el siglo XVIII, se unieron a los indígenas cayapas y recrearon la marimba que se conoce actualmente en todo el sur del Pacífico colombiano. De todas maneras, la marimba aparece registrada por fray Juan de Santa Gertrudis en cercanías de Barbacoas hacia 1758 (Patiño: 2010), desde donde se habría proyectado hacia el norte.

Manuel Zapata Olivella y su hermana Delia Zapata, auspiciados por el Instituto Popular de Cultura, desarrollaron investigaciones sobre las músicas del Pacífico, prácticas que integrarían a sus currículos para la formación de docentes. Colcultura, en los años ochenta, desarrolló varias investigaciones y recopilaciones de cantos como los alabaos, cantos de bogas y chigualos, y dio a conocer en el resto de Colombia los aires del Pacífico que habían permanecidos sumergidos en el “litoral recóndito”. Leonor González Mina es otra cultora de cantos del Pacífico, surgida a finales de los años sesenta, quien se convertiría, al igual que los hermanos Zapata Olivella, en embajadora mundial de la música afrocolombiana

En cuanto a los aires y ritmos del Pacífico, la palabra *currulao* empezó a escucharse desde los primeros bailes de cumbia en el Caribe. Luego del ritmo *bambuco* —palabra también de origen negro— derivaría el ritmo del currulao, que pasaría por Popayán para proyectarse hacia toda la zona andina, donde sufriría transformaciones en su instrumentación y en su sentido estético. En 1900 el padre Bernardo Merizalde constata cómo con la marimba se interpretaban diferentes aires, como bambucos, bundes y jugas en el Pacífico sur de Colombia (Patiño, 2010).

Tanto los cantos mortuorios como los cantos de arrullo y currulaos, a menudo interpretados por mujeres, tienen su raigambre en las antífonas de claro origen africano, que en algunos casos se consustancian con formas de los cantos europeos y los cantos indígenas en América, o desde el mismo suelo español, donde existían negros antes del descubrimiento europeo del Nuevo Mundo.

En la memoria de los mayores del Pacífico sur perduran los sitios sagrados de las músicas de marimba: en Tumaco la Cueva del Sapo, en Guapi La Relojera. Francisco Saya en Tumaco y José Torres en Guapi a su vez serían vinculados por la leyenda a encuentros con el diablo, como una manera de afirmar su trascendencia.

La gran transformación de las músicas y cantos tradicionales en el Pacífico ocurre en los comienzos de la segunda década del siglo XX, cuando los aires de modernización llegan a la región de manos del Combo Vacaná del maestro Peregoyo, quien retomó la estructura de las orquestas cubanas para interpretar aires del sur y del norte del Pacífico, integrando así estas músicas a la circulación nacional. Fue uno de los primeros grandes intentos, junto con los que hicieron otros artistas, como Tito Cortés, Caballito Garcés y Petronio Álvarez, de universalizar las músicas, de apropiarse de ritmos foráneos, en especial el son y la guaracha antillanos, para llegar a audiencias nuevas. Esto provocó de paso una apertura a los ritmos antillanos en el Pacífico, que se inició con los marineros que viajaban a Nueva York y llegaban con noticias de la música latina que se tocaba por entonces en la gran urbe, protagonizada por cubanos y puertorriqueños, quienes impusieron una corriente musical que perdura y aún se escucha en el Pacífico, y en Cali fue adoptada a comienzos de los setenta, no sin antes sufrir resistencias de clase, cuando empezaron a llegar orquestas puertorriqueñas y neoyorquinas a las ferias.

Con esta herencia surgió en los años noventa el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en Cali, la principal ciudad del suroccidente colombiano, ligada histórica y económicamente al Pacífico por tener asiento en ella muchas de las familias poseedoras de minas y cuadrillas de esclavizados en esa zona durante la Colonia. El Festival Petronio Álvarez fue creado como un homenaje a la contribución cultural del Pacífico, según palabras de uno de su principal creadores, Germán Patiño, y se convertiría en el mayor evento de difusión y encuentro de las músicas de marimba y cantos tradicionales. Allí se dan a conocer figuras como Hugo Candelario González, Baudilio Cuama y el maestro José Antonio Torres (Gualajo), quienes representan los nuevos íconos de las músicas de marimba. A partir de este Festival se acelera el encuentro musical del Pacífico con el mundo, que a su vez generaría fusiones producidas por grupos como Choquibtown, que recogerían la herencia modernizante del rap y de otros aires juveniles.

Entretanto, el estímulo recibido de las corrientes musicales del Caribe genera la posibilidad de desarrollar la música en la región a niveles comerciales y propicia la exportación tanto de músicos y cantores como de instrumentos. Se puede hablar ya de una industria musical en formación, al igual que de la industria de la construcción de instrumentos, que circulan por el interior del país e incluso se exportan a países como Estados Unidos, Francia, Holanda e Inglaterra, desde Buenaventura, Guapi y Tumaco. Puede decirse que las músicas de marimba están adquiriendo carta de ciudadanía universal.

En la región, los procesos organizativos y las voces de los mayores siguieron apostándole a lo tradicional, como una manera de resistencia a los cambios generacionales, a la globalización y el conflicto. Esto ha permitido que las músicas de marimba y los cantos de “los viejos” mantengan su vigencia, reforzada finalmente por programas institucionales como La Ruta de la Marimba, auspiciada por el Ministerio de Cultura. Entre los jóvenes se han auspiciado acciones de emprendimiento cultural que les han permitido expresarse en su propio lenguaje musical, e incluso incorporar ritmos ancestrales a las nuevas apuestas musicales.

2.2.2. *Las músicas de marimba y sus significados en la etnicidad y sociedad del Pacífico sur de Colombia*

La música es el elemento constitutivo central de las manifestaciones culturales de las comunidades negras de América, de manera parecida a como lo fueron en África, guardadas las distancias en los procesos y en las circunstancias de cada comunidad de uno y otro lado del Atlántico. En América los tambores no sólo se volvieron el centro de la festividad y la música, sino que se convirtieron en instrumentos para convocar a las huidas y rebeliones. Tal fue el papel del tambor pechiche en el Palenque de San Basilio, y de las *cununiadas* en el Pacífico, que sirvieron para planear huidas.

La música, especialmente la de marimbas y tambores, fue sinónimo de resistencia y se asoció a la rebeldía, por lo que fue perseguida por los españoles. San Pedro Claver, en Cartagena, secuestraba los tambores de los negros. En el Pacífico hay documentaciones tempranas de la persecución y la resistencia: en 1734, en Barbacoas, el padre Larrea ordenó amontonar 30 marimbas y las hizo quemar todas. El padre Mera recorría el Patía y cada vez que encontraba un baile de marimba desembarcaba y la gente tenía que huir al monte para escapar de su “santa ira” (Vanín: 2010). La memoria oral del Pacífico lo registró así:

*Cuando vino el Padre Mera
de todo nos predicó,
que todo pecado perdona,
pero que el baile si no.
A un hombre lo levantó
hincao en el confesionario
que fue porque le dijo
que había cantao con el diablo.
[Vanín, 2010. Recogido por Santiago Arboleda].*

Las comunidades lo entienden y lo expresan de manera directa, combinando los diversos papeles que cumplen las músicas de marimba y los cantos tradicionales:

- La música nos une, produce cohesión social y hace que la relación de las comunidades sea más agradable.
- La música es lo que nos hace felices.
- La música es parte del ser.
- La música es un comportamiento de paz.
- La música es lo que nos une.
- La música recrea la vida.
- Las músicas de marimba son formas de resistencia cultural: han impedido que desaparezcan nuestras comunidades.
- La música reivindica los derechos de los pueblos.
- Es la expresión del alma colectiva.
- Es lo que nos queda de nuestros ancestros.
- Sirve para expresar sentimientos, para educar, para comunicarse.
- Es el orgullo de nuestras comunidades, fortalece la autoestima de ser negros.
- La música sirve para enamorarse.
- La música sirve para desahogarse.
- Las músicas de marimba le dan valor a nuestra identidad.

Técnicamente, la marimba es un xilófono montado sobre una estructura (cama) que puede colgarse o suspenderse sobre un burro de madera. Está constituida por tablillas de chonta que son golpeadas con dos tacos forrados en caucho natural. Las tablillas, cada una con un resonador de guadua, varían en número de 12 a 24, y en ellas se distribuyen los sonidos graves (bordones) y los agudos (tiples). Su afinación tradicional no se ajusta a la escala occidental, aunque la modernidad y la necesidad de interactuar en conciertos con otros instrumentos están imponiendo la afinación dodecafónica.

Debido al carácter artesanal de la construcción de instrumentos, a la ritualidad de la música y a las prácticas productivas de las familias, el conjunto de músicas de marimba está muy relacionado con la naturaleza. Los materiales tradicionales de construcción de instrumentos dependen de la oferta de la biodiversidad: maderas, cueros de animales, semillas. La consecución de estos materiales debe ser realizada por hombres o mujeres conocedores de los ciclos de la naturaleza y de los procesos de adecuación de la materia prima para que pueda originar buen sonido en los instrumentos, cualidad que también depende de una relación espiritual armoniosa entre el ejecutante y su instrumento. Es por ello que al ponerse en riesgo estos recursos, se amenaza de manera directa la construcción de instrumentos. Y al fraccionarse los núcleos familiares, también se pone en riesgo la manifestación, debido a su carácter de patrimonio familiar tradicional, sin perder de vista, no obstante, la evolución comercial que sufre la manifestación con su incorporación al mercado en los últimos años, que genera amenazas y a la vez fortalezas.

2.2.3. La función de las músicas de marimba y los diferentes ritmos y aires del Pacífico sur

Algunas músicas tradicionales se cantan a capela o sólo se acompañan por un tambor, y en ellas no interviene la marimba. Entre ellas sobresalen los alabaos o cantos mortuorios para adultos, los arrullos y bundes de angelito o chigualos, los cantos de boga que entonan sobre todo las mujeres mientras navegan en sus pequeñas canoas, y las rondas de los juegos infantiles.

El formato grupal de las músicas de marimba está compuesto por los siguientes instrumentos:

- Una marimba
- Dos bombos (macho y hembra)
- Dos cununos (macho y hembra)
- Un número variable de guasás, entre dos y cinco, tocado por las cantoras.

Los aires que se tocan y cantan con el grupo de marimba para las fiestas comunales, los casorios y el final del trabajo de mingas, o para estrenar una casa, cuando la casa se “pisa”, son fundamentalmente los siguientes: bambuco viejo, currulao, pango, juga, caderona, andarele. Los aires que tradicionalmente se cantan sólo con acompañamiento de tambores son el arrullo y el bunde, usados para adorar a los santos o *chigualiar* a los infantes muertos. A capela se cantan los alabaos, usados en velorios de adultos.

El toque y canto de músicas de marimbas (salvo las mortuorias) estaba reservado a una o dos festividades en el año, especialmente para la fiesta patronal y la de santos muy adorados en la zona, como la Virgen del Carmen, y “luego se guardaban cubiertas hasta el año siguiente. Ahora se tocan más seguido” (Baudilio Cuama), si bien se utilizan también para tocar *arrullos* o *velorios* de santos, que tradicionalmente no se incluían en los repertorios de este instrumento.

Se puede decir que en el presente la manifestación en muchos casos incluso sirve para generar ingresos económicos que fortalecen la preservación de esta práctica dentro y fuera del entorno del Pacífico, tal como ocurre en Cali, ciudad desde donde el Festival Petronio Álvarez ha logrado el reconocimiento de la manifestación y de jóvenes intérpretes de esta música. Por su parte, los constructores han podido consolidar sus ingresos de manera permanente porque exportan sus instrumentos tanto al interior del país como al extranjero.

Las comunidades de la subregión que conforman La Ruta de la Marimba, reconocen la vitalidad y fortalezas de la manifestación. Las amenazas, que generan tensiones, son de origen interno y externo. Por eso las comunidades se unieron de manera decidida para colaborar en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia, ya que constituye una manera de preservar la función social de la manifestación frente a la globalización y la pérdida de tejido social que se produce actualmente en la región, y que requiere de respuestas creativas e incluyentes.

Debido a las tensiones que se observan en la manifestación y a los roles que cumplen las músicas y cantos desde los tiempos en que los primeros africanos llegaron a América, los representantes de las comunidades fueron casi unánimes en considerar que, primero, sí es necesario declarar como patrimonio cultural inmaterial las músicas de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico sur colombiano, y segundo, es un imperativo propiciar encuentros entre las prácticas ancestrales y las modernas.

3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Entidad

El presente Plan Especial de Salvaguardia de las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia es presentado por el Grupo Gestor, con el apoyo del Equipo de Trabajo designado por las comunidades de los diferentes pueblos convocados a los talleres y reuniones ampliadas, en los cuales se fijaron los objetivos del

PES y las funciones de trabajo del comité encargado de su gestión, de acuerdo con los lineamientos generales y específicos de la legislación colombiana. El trabajo inicial lo realizó un equipo técnico-social apoyado por tres instancias del Ministerio de Cultura: la Dirección de Patrimonio, la Dirección de Artes y la Dirección de Poblaciones.

3.1.1. Equipo de trabajo, coordinador del PES en el ámbito regional (Cauca, Valle, Nariño)

- Alfredo Vanín Romero (coordinador), es escritor e investigador cultural del Pacífico, con trayectoria en el estudio de la región y de sus manifestaciones culturales.
- Óscar Olarte Reyes, antropólogo, ha trabajado en varias investigaciones etnográficas sobre el sur del Pacífico.
- Alexander Ortiz Prado, licenciada en ciencias sociales, concentró sus trabajos iniciales en los cantos tradicionales del Pacífico, especialmente en los mortuorios.
- Carolina Romero, licenciada en literatura, ha publicado un trabajo sobre la presencia de la marimba en el Festival Petronio Álvarez.

4. MECANISMOS DE CONSULTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PES

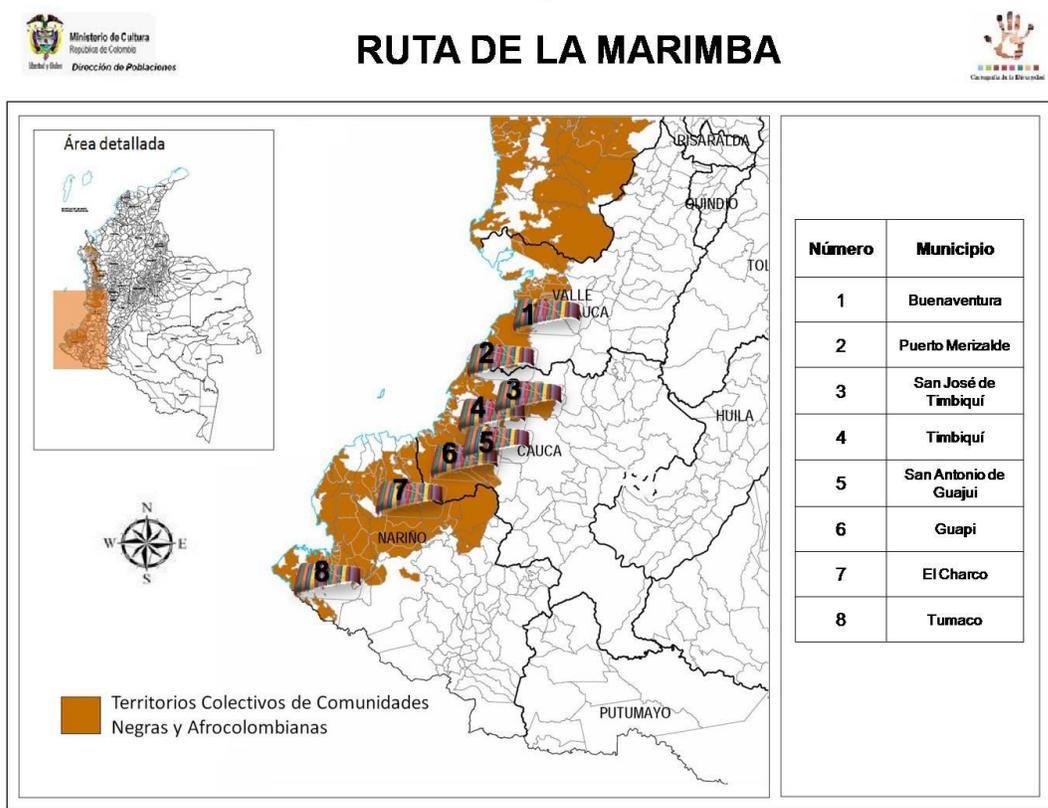
La construcción del PES de las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia se planteó desde el comienzo como la realización de un trabajo de concertación con los principales actores de base y las instituciones de cada subregión.

Algo que condicionó la construcción del PES fue la gran extensión de la zona de trabajo y el difícil acceso a la misma, debido a los parajes selváticos y de manglares en los tres departamentos involucrados, y al costoso transporte fluvial. Ante la imposibilidad de realizar una consulta pueblo por pueblo, se eligieron algunos sitios representativos por su importancia en la zona:

- Buenaventura, por ser una ciudad donde convergen los diferentes pueblos del Pacífico, debido a la atracción que ha ejercido el puerto como demandante de mano de obra.
- Merizalde, zona rural de Buenaventura que se entrelaza con la zona norte de la costa caucana, no sólo por razones comerciales sino también de parentescos.

- Guapi, punto aglutinador de la costa caucana y de la costa norte de Nariño, representada por los municipios de El Charco e Iscuandé.
- El río Timbiquí es un gran referente cultural, por ser zona minera de grandes retenciones culturales.
- Tumaco, zona de frontera con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, desde donde se dispersa la marimba hacia el norte, es el polo de desarrollo de la zona sur del Pacífico colombiano, altamente productiva por su abundante pesca y agroindustria.
- A las visitas a estos lugares se sumó la realización de una reunión en Cali, dada la gran presencia de afropacíficos organizados por colonias en su zona urbana, y por ser sede del Festival Petronio Álvarez.

En su gran mayoría, los actores a quienes concierne la formulación y gestión del PES son afrodescendientes, seguidos por mestizos y en menor proporción por indígenas. Entre estos últimos, representantes de la etnia wounán, del río San Juan (Chocó), se sumaron a la reunión de concertación que se celebró en Buenaventura.

Mapa del recorrido de concertación para la elaboración del PES.

El diseño metodológico se basó en recorridos de consulta en los que se realizaron las siguientes actividades:

- *Documentación sobre la zona.* Utilizando la bibliografía disponible, la consulta en Internet y los documentos inéditos, fue posible realizar una caracterización de la zona y de la manifestación que da cuenta de sus elementos básicos.
- *Convocatorias previas por parte del Ministerio de Cultura y el Equipo de campo.* Las convocatorias se planearon a partir de la base de datos del Ministerio y del Equipo de trabajo. El Ministerio se encargó principalmente de las instituciones y de las escuelas de música y Red de Cantadoras. El Equipo de campo se ocupó más de las organizaciones de base y de los actores no organizados ligados a la manifestación.
- *Entrevistas a personajes de interés.* Se realizaron 10 entrevistas a profundidad, mediante una guía. Con estas entrevistas se buscaba conocer la relación de las personas con la manifestación; su mirada en torno a la historia de la zona y de las músicas; las transformaciones de la región y de las músicas; los personajes y circunstancias que han influido en estos cambios. Las entrevistas fueron grabadas para mantener fuentes de información e incorporarlas cuando fuera necesario.
- *Observación participante en terreno.* Una de las premisas de la metodología era el encuentro directo del Equipo de trabajo con las comunidades y la utilización de su conocimiento de la zona y su capacidad de interactuar con ellas. La investigación-participante es una herramienta de trabajo que permite no sólo conocer y observar, sino también crear reconocimientos mutuos.
- *Taller de concertación con los actores principales.* Se realizó un taller en las 12 localidades visitadas, más una reunión en Cali. A los talleres asistieron aproximadamente 250 personas, entre ellos representantes de los maestros de las escuelas de música, de la Red de Cantadoras, de los docentes, de los procesos de comunidades negras y de un resguardo indígena, gestores culturales, músicos y constructores de instrumentos; la institucionalidad regional dejó un gran vacío, salvo por los directores de las Casas de la Cultura de Guapi y Tumaco, el Banco de la República de Buenaventura, y las ONG Canto por la vida y Pacificarte. Los talleres tuvieron como objetivo principal establecer un diálogo en el que afloraran las visiones y las historias comunitarias, y dejar en claro los compromisos. En el curso de esos talleres se eligieron delegados que representarían a sus respectivos pueblos en las reuniones zonales de Tumaco y Buenaventura.
- *Encuentros con delegados regionales en Buenaventura y en Tumaco.* Un total de 50 personas se reunieron en cada uno de los dos encuentros, cuyo objeto era discutir

los avances del documento PES, fortalecer el diagnóstico, consolidar acuerdos de trabajo y nombrar, entre los actores más comprometidos, presentes en las reuniones, los integrantes del Grupo Gestor, que se encargará de finalizar el documento y se pondría al frente del Plan Especial de Salvaguardia.

Paralelamente, La Ruta de la Marimba estaba realizando tres encuentros de investigadores con el Instituto Departamental de Bellas Artes (IDBA), las universidades Javeriana, del Cauca y de Nariño, con quienes adelantaba un proyecto de investigación-formación, otro sobre los recursos musicales de los municipios, elaboraba el estado del arte sobre escritos de músicas de marimba y conformaba redes de investigadores con sabedores, maestros e investigadores universitarios. El siguiente paso será el Tercer Encuentro de Sabedores, Investigadores y de la Red de Cantadoras, en el que participará el Grupo Gestor nombrado por las comunidades para la salvaguardia de la manifestación y para articular de manera decidida y visible los procesos en marcha con el PES.

Los objetivos del proceso de concertación fueron los siguientes:

- Contribuir a la construcción y socialización del Plan Especial de Salvaguardia de las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia, habilitando espacios de discusión y planeación del mismo.
- Propiciar la participación de los distintos actores del territorio con el objeto de construir los acuerdos y consensos sociales necesarios para la salvaguardia de las músicas de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia.
- Elaborar un documento que sirva de base para el texto final del PES a partir de los insumos obtenidos en el trabajo con comunidades, organizaciones de base, instituciones, ONG, entidades y demás actores que participen en el proceso de salvaguardia de las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

Las actividades produjeron los siguientes resultados:

- Un diagnóstico del estado de fortalezas y amenazas de la manifestación.
- Una historia de la manifestación, tanto de primera mano como documentada.
- Elementos para una estrategia de salvaguardia de la manifestación cultural.
- Delegados por la comunidad para conformar el Grupo Gestor, que seguirá actuando con el apoyo del Equipo Técnico de Campo y la asesoría del Equipo del Ministerio de cultura.

- Una caracterización etnográfica de la región y de los actores relevantes de la manifestación cultural.
- Una caracterización de las diferentes músicas de marimba y cantos tradicionales.

5. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA MANIFESTACIÓN

5.1. Estado actual de la manifestación (procesos, organizaciones y actores)

Una de las principales características de la región pacífica es el inicial poblamiento disperso que a lo largo de los ríos hicieron grupos humanos, regidos por lazos familiares. Con esa dispersión se procuraba conseguir autonomía y libertad, por una parte, y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, por otra.

Las celebraciones festivas y vitales han tenido como centro las músicas de marimba y los cantos tradicionales, prácticas en las que tanto hombres como mujeres han jugado diferentes roles protagónicos: la mujer en los cantos y el toque del instrumento llamado guasá, y los hombres en la percusión de la marimba y los tambores. La conformación de los grupos de músicas de marimba siempre ha estado ligada a la estructura familiar, de manera que determinadas familias en los poblados ribereños se han convertido en las guardianas de los legados culturales musicales y en centros de referencia para las celebraciones musicales.

Si bien lo enunciado aún tiene vigencia, nuevas condiciones aumentaron el contacto de la región con el resto del país, contacto originado en los cambios socioculturales derivados de distintas causas:

- Las oleadas migratorias que se iniciaron en ambos sentidos a partir de los años sesenta, con una población que sale y retorna periódicamente, y que cuando vuelve llega con nuevas visiones del mundo.
- La base de la producción y utilización de los recursos naturales ha sido tradicionalmente la familia. Con los movimientos migratorios, esta base tiende a romperse y a generar la incorporación de las tierras al mercado.
- El monocultivo ha empezado a adueñarse de la región, desplazando los cultivos tradicionales y causando procesos acelerados de deforestación y degradación ecosistémica, con grave perjuicio para la autonomía alimentaria.
- El conflicto armado ha generado un desplazamiento traumático en la zona, cuyas consecuencias son la pérdida de territorio y la ruptura del tejido sociocultural.

- La penetración de los medios masivos de comunicación y la aparición de eventos culturales de carácter suprarregional han incidido en la modernización de la manifestación, tal como ocurre con el Festival de Música Petronio Álvarez, celebrado en Cali, que ha cumplido dos funciones básicas: reunir a los cultivadores de las músicas regionales y propiciar procesos modernizadores de fusión e intercambio.

A partir de estos procesos, la marimba y sus músicas se lanzaron a conquistar el país y el planeta, de suerte que en este momento la manifestación se ha integrado a las músicas internacionales, recibe influencia de ellas y circula de manera comercial en los medios de comunicación y en los sectores urbanos del país y del mundo. Para algunos, ésta es una amenaza; para otros, en especial para el sector joven, representa una oportunidad de salir del anonimato y adquirir mejor estatus económico.

Como casi todas las manifestaciones culturales autóctonas, las músicas de marimba no cuentan con una regulación expresa, y las modalidades orales de transmisión del conocimiento representan el vehículo para sostener una tradición que proviene de siglos atrás y que echa sus raíces en la misma África y, luego, en el contacto de los afrocolombianos con indígenas y españoles en América.

Dada la manera en que se desarrollaron los grupos ribereños, fuertemente ligados a la tradición oral y alejados de los procesos tecnológicos, la manifestación empezó a tener mayor reconocimiento sólo en los últimos años, y en especial a partir de la década de los setenta, con la aparición de la orquesta del maestro Peregoyo, que inició la modernización de la música del Pacífico.

Así pues, existe consenso general sobre el hecho de que la manifestación sufre serias amenazas, pero que también evidencia fortalezas, y que hay procesos en marcha que apuntan a su preservación, tanto en la región misma como en los centros urbanos de notable migración del Pacífico: Cali, Candelaria, Florida, en el Valle, en Bogotá e incluso en regiones como la Amazonía y la Orinoquía.

5.2. Características de los actores participantes

Podríamos caracterizar a los actores más cercanos a la manifestación cultural de la siguiente manera:

- Los músicos, quienes pertenecen de alguna manera a una élite reconocida en la región por sus dotes y habilidades musicales, al igual que por su liderazgo. A los marimberos, desde su infancia o juventud, sus padres o abuelos los han iniciado en el arte de tocar el instrumento. En la actualidad los músicos han empezado a devengar dinero por sus talentos, especialmente los jóvenes, quienes conforman grupos de formato más libre para grabar y hacer circular su música en el mercado.
- Las cantadoras, mujeres que conforman los grupos de voces en los conjuntos de marimba y en los cantos de alabaos y chigualos, han manifestado desde muy niñas un talento que han cultivado durante toda su vida.
- Los constructores de instrumentos, quienes en gran medida también son músicos. Sin embargo, con el tiempo se evidencia una tendencia a la especialización en el oficio de la construcción, debido a la alta demanda de instrumentos que existe en la actualidad a escala nacional e internacional, que permite que estos artífices puedan dedicarse de tiempo completo a este trabajo.
- Los gestores culturales. Son personas a menudo ligadas a las administraciones locales o regionales, que ejercen un liderazgo “general” en el campo cultural, y que en su mayoría no cuentan con un conocimiento técnico musical. En algunas ocasiones son docentes que se interesan por las manifestaciones y logran interesar a sus educandos en las mismas.
- Los sabedores y sabedoras, que conocen los ciclos de las plantas y animales, las características de cada componente empleado en la construcción artesanal de los instrumentos. Conocen la tradición oral y pueden ser también constructores o limitarse a conseguir los materiales para proveer a estos últimos.

5.3. Las subregiones

Las subregiones presentan características geohistóricas y culturales que las diferencian, pese a que persisten convergencias que identifican a toda la región:

- Buenaventura: Está conformada por el casco urbano y corregimientos ubicados en las zonas ribereña y marítima. Como microrregión influenciada por el puerto marítimo, ha recibido oleadas de migración tanto de la región como del interior del país y del extranjero, y se concibe como una territorialidad que resume a todo el Pacífico. Su visión de las músicas de marimba presenta tensiones entre quienes sostienen la cultura “antigua” y los espacios que abre la modernidad. Frente a la gestión del PES esta ciudad es importante debido a su proporcional desarrollo institucional y organizativo. En su territorio se realiza cada año el Festival Folclórico del Pacífico, que perdió su naturaleza cultural para convertirse en un evento ligado

fundamentalmente a intereses económicos y en vitrina de la administración de turno. En compensación, la Casa de la Cultura organiza cada año el Festival de Cantores de Río, que congrega a grupos musicales negros e indígenas del Pacífico. Existen organizaciones tanto de música de marimba como de otras expresiones culturales. La Red de Mujeres Kambirí tiene fuerza aglutinante. En general, Como polo de desarrollo, Buenaventura aglutina una población heterogénea. El poder económico se concentra cada vez más en manos foráneas que dirigen los procesos socioculturales por rumbos diferentes a los tradicionales. La situación de Buenaventura es crítica: su desempleo llega al 60%, y el sector más afectado es la población juvenil; las necesidades insatisfechas alcanzan los niveles de los países más pobres de América. A esto se suma el conflicto armado, que ha convertido la ciudad en un campo de batalla. Buenaventura es la ciudad con mayor desplazamiento interno, proporcional a su población, en el país. Entre los jóvenes, los límites entre la vida legal y la delincuencia son muy tenues. Pero los actores culturales muestran fortalezas: la música, la cultura y los procesos identitarios sirven como resistencia espiritual, simbólica y real frente al despojo.

- Guapi. El casco urbano de este municipio es un micropolo de desarrollo de poblaciones fluviales del Cauca y de una parte de la costa norte de Nariño. En sus inicios fue un pequeño puerto cuya situación estratégica le permitió ser centro administrativo de los reales de minas cercanos. Zona estudiantil, se distingue por su pujanza cultural, que ha disminuido debido a que económicamente depende de los pueblos cercanos. Ha sido cuna de exitosos grupos musicales y revela una fuerte tendencia a la tradición, sin negar su capacidad de innovación. Una de sus fortalezas culturales asociada a la manifestación es la celebración anual de las fiestas de la Patrona (la Inmaculada Concepción), de la Virgen del Carmen y de las relacionadas con la Navidad. El grupo San Francisco de Asís del corregimiento de Limones fue uno de los más notorios de toda la región. Los jóvenes, sin embargo, se muestran muy escépticos. Esperan mucho de las oportunidades que puede proporcionar la política o de la posibilidad de ser docentes. No hay emprendimientos de importancia por parte de ellos, lo que les da una imagen inmediateista de los logros que pueden alcanzar en esta manifestación cultural. Sin embargo, en cada generación surge un grupo de hombres y mujeres que asume el desarrollo cultural como una manera de reconocerse e impulsar la representación de la zona ante la nación y el mundo, pese a que “cuando uno sabe que le va a caer una bala, no toca marimba” (Marino Grueso).
- Tumaco. Es el polo de desarrollo de la zona más poblada del Pacífico costero de la zona sur. Tumaco está cargado de historias, y tanto su poblamiento como sus rasgos culturales fueron muy influidos por los migrantes barbacooanos, y en

segundo lugar por los europeos que desde el siglo XIX y hasta avanzado el siglo XX explotaron tagua, el caucho y el comercio en general. Con Barbacoas conforma la zona desde donde se difundió la marimba hacia el norte. Por su posición de frontera con el Ecuador y con la zona andina del sur, presenta rasgos que lo diferencian con el resto del Pacífico. Numerosos grupos musicales en la Ensenada permiten pensar en una gran fortaleza de la manifestación, pese a la rivalidad que se observa en las relaciones de los grupos. En su territorio se celebra el Festival del Currulao, que lamentablemente ha decaído. Aunque el conflicto armado ha frenado mucho el desarrollo de las manifestaciones culturales, ha causado desplazamientos y en la zona rural ha propiciado la pérdida de las tradiciones musicales, el casco urbano ha asumido el liderazgo en la construcción de instrumentos y en la conformación de grupos musicales, uno de los cuales, Perla del Pacífico, es el más antiguo del Pacífico sur.

5.3.1. La manifestación cultural, sus tensiones y posibilidades

Amenazas internas y externas

- La globalización, la presión del mercado y los medios masivos de comunicación, como agentes de la modernización, de la aculturación y la homogeneización, tienden a imponer expresiones culturales foráneas, al tiempo que generan vergüenza por lo propio y pérdida de sentido de pertenencia étnica.
- Desinterés de las nuevas generaciones, que en su mayoría prefieren las músicas modernas a las tradicionales.
- Falta de apoyo oficial, como resultado de la debilidad institucional y de la falta de voluntad política de las instituciones locales en lo que concierne a la cultura.
- Pérdida de la capacidad de subsistencia de las comunidades.
- Falta de diálogo intergeneracional, manifestado en el hecho de que los jóvenes se interesan muy poco en aprender de los mayores, y los mayores poco insisten en ganarse la voluntad de los jóvenes.
- La actividad politiquera, que causa divisiones y hace perder interés en lo propio. Tradicionalmente las comunidades tenían líderes naturales, hombres y mujeres mayores que representaban la autoridad. La política impuso nuevos líderes que obedecen a su vez a líderes foráneos y alinderan a la comunidad en diferentes bandos.

- Rivalidad y egoísmo entre los grupos artísticos regionales, dado que algunos se sienten depositarios de los conocimientos tradicionales, o debido a la competencia por los escasos recursos destinados a la cultura en los municipios.
- El conflicto armado derivado del narcotráfico es causa de desplazamiento forzoso y destrucción del tejido social y cultural de la región. Además, sus agentes ridiculizan las manifestaciones culturales regionales y a menudo se oponen a ciertas expresiones, como los entierros y velorios de adultos. Otra consecuencia del conflicto es que la fumigación de los cultivos ilícitos afecta los cultivos legales, lo cual pone en peligro la tradición relacionada con la construcción de instrumentos.
- Deterioro de la biodiversidad debido a la deforestación y a la extracción irracional de los recursos que proveen los materiales usados en la construcción de los instrumentos musicales.
- Los megaproyectos, por su parte, amenazan la seguridad territorial, la soberanía alimentaria y la integridad de los ecosistemas del Pacífico y propician la comercialización de las tierras que quedan en mano de foráneos.
- La falta de gobernabilidad hace que la autonomía territorial se fragmente y desaparezcan los mecanismos de control tanto institucionales como comunitarios.

Fortalezas

- Existen personas decididas a no dejar morir la manifestación, tanto en la región como en lugares donde la diáspora negra del Pacífico ha llegado: Cali, el norte del Valle del Cauca, Bogotá, entre otros sitios.
- Hay artesanos y grupos musicales que basan su subsistencia en la construcción de instrumentos, en la venta de sus discos y en presentaciones.
- Se cuenta con eventos como el Festival Petronio Álvarez, que si bien impulsan las fusiones musicales, también sirven para mantener viva la necesidad de formación de grupos musicales. Éste es un lugar de encuentro, pero debe replantearse para que otorgue un mayor beneficio a los artistas.
- Cada día surgen más eventos en la región que afirman las manifestaciones culturales, y en especial las músicas de marimba y los cantos tradicionales.
- Poco a poco, mediante los grupos musicales, los gestores y la conformación de una infraestructura cultural, se ha ido generando una institucionalidad desde las bases comunitarias que sostiene la manifestación.

- Hay diversidad y riqueza en las manifestaciones, a la vez que creatividad y talento en las nuevas generaciones, y mucho conocimiento en los mayores.
- Las músicas de marimba y los cantos tradicionales están íntimamente ligados a las fiestas religiosas y a los eventos principales de la comunidad que se siguen desarrollando en la zona.
- Existen espacios físicos y políticos para el desarrollo y salvaguardia de la manifestación.
- La música del Pacífico ha ganado gran reconocimiento nacional e internacional.
- Hay conciencia de la necesidad de trabajo cultural en la región.
- Son valiosos los procesos etnoeducativos que adelantan algunas instituciones educativas, con programas y currículos apropiados para el contexto cultural y social de la región.
- El proyecto Ruta de la Marimba ha creado y está consolidando las escuelas de música tradicional; además existen redes de cantoras, de investigadores, de maestros de música y de constructores de instrumentos.
- El Proyecto Laso genera oportunidades y espacios nuevos para la creación y difusión cultural.
- Las luchas étnicoterritoriales basadas en la Ley 70, han servido como frente político de preservación de la cultura y la biodiversidad.
- Existe un proceso de institucionalización a partir de las organizaciones de base.
- Es significativa la ayuda de organismos de cooperación internacional, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Solidaridad Internacional (AQCUA), y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y del orden nacional como el SENA y Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
- Existen entidades y ONG como el Banco de la República en Buenaventura, Canto por la Vida y Pacificarte, con presencia en Buenaventura, que trabajan en procesos culturales.

Acciones en marcha

Institucionales

- La Red de Cantadoras, la Ruta de la Marimba y los eventos tradicionales o nuevos, están incidiendo positivamente en la salvaguardia de la manifestación.

- Se han conformado talleres de música y construcción de instrumentos dirigidos a los jóvenes, como los talleres de emprendimiento de *luthiers*, con muy buenos resultados.
- En Guapi se celebran eventos como Marimba al Parque, organizado por la Casa de la Cultura.
- En algunas instituciones, como la Escuela Túmac, de Tumaco, se desarrollan proyectos etnoeducativos en los que se trabaja con los niños para incentivar la apropiación de las músicas vernáculas.

Comunitarias

- En la zona rural de Buenaventura el Consejo Comunitario del río Yurumanguí fortaleció la conmemoración del Mes de la Afrocolombianidad, apoyado por el Ministerio de Cultura.
- La lucha étnico-territorial que libran los resguardos y los consejos comunitarios sigue creando espacios de trabajo focalizados en la conservación y la autonomía territorial, como resistencia al conflicto armado y al deterioro social, ambiental y cultural resultante de la invasión de economías y formas productivas foráneas en los últimos 60 años. Las organizaciones de base luchan por mantener la autonomía en los territorios, por conservar o recuperar la autonomía alimentaria y las expresiones culturales, y por estructurar una educación pertinente, adecuada al contexto sociocultural.
- En Buenaventura se adelanta la actividad Experiencias Viajeras, concertada entre la Fundación Tradiciones del Pacífico y el Ministerio de Cultura.

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El problema central que afronta la manifestación es la manera como ciertos factores pueden incidir en la pérdida de la función tradicional de las músicas de marimba y los cantos tradicionales congregan a toda una comunidad, como vehículo de resistencia e identidad cultural, factores que se hacen evidentes ahora cuando los pueblos del Pacífico se enfrentan a los procesos de modernización y urbanización creciente de la región, y a la pérdida de autonomía territorial, en tanto que las prácticas que hacen parte integrante de la manifestación tienden a convertirse en objeto de mercado y, consecuentemente, a perder su arraigo en la ritualidad cotidiana, principalmente en los cantos tradicionales.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

Recuperar y fortalecer la función social de las músicas de marimba y de los cantos tradicionales en las comunidades del Pacífico sur de Colombia como factor de desarrollo simbólico y material, mediante su conocimiento, práctica y disfrute, a partir de la valoración de lo propio como manifestación identitaria.

7.2. Objetivos específicos

- Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en torno al desarrollo del Plan de Salvaguardia de las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia.
- Concertar y desarrollar estrategias de trabajo con los actores locales, regionales, nacionales e internacionales para desarrollar el Plan de Salvaguardia.

8. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PES

8.1. Incidencia en la formulación de políticas

- Incluir el Plan Especial de Salvaguardia en los planes de desarrollo municipal y departamental mediante una participación plena de los representantes comunitarios.
- Trabajar concertadamente con los consejos de cultura, patrimonio, danza y música de los órdenes departamental y municipal para asegurar el conocimiento, el apoyo y la difusión del PES.
- Apropiarse de los marcos jurídicos y legales relacionados con la manifestación para garantizar su promoción y defensa.
- Celebrar acuerdos con las autoridades territoriales indígenas y de comunidades negras para asegurar la sostenibilidad del Plan Especial de Salvaguardia mediante la inclusión de acciones de salvaguardia en sus planes étnico-territoriales y planes de vida.

8.2. Organización y participación comunitarias

- Generar espacios de diálogo intergeneracional para la adecuada transmisión de los conocimientos tradicionales relacionados con la manifestación.

- Fortalecer al Grupo Gestor Regional del PES mediante capacitaciones, apoyo y reconocimiento institucional e intercambio con los representantes de otras manifestaciones en el país.
- Fortalecer los espacios de encuentro comunitarios para concertar acciones de resistencia cultural en medio del conflicto.
- Fortalecer los procesos de veeduría ciudadana con el fin de garantizar acciones que contribuyan a la salvaguardia de la manifestación.
- Implementar un programa comunitario de control de los recursos naturales de la región para garantizar la sostenibilidad del material básico empleado en la construcción de instrumentos.

8.3. Educación y formación

- Diseño de acciones desde los hogares, denominado “casa adentro”, para auspiciar la apropiación de los saberes propios de la manifestación desde la niñez.
- Diseño de programas de formación musical específicos para la primera infancia dirigido a los preescolares que tengan vinculación directa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
- Fomento de las prácticas y enseñanza de las músicas de marimba y de los cantos tradicionales en las instituciones educativas, que funcionarían como centros articuladores en los diferentes municipios, mediante la construcción y el desarrollo de currículos propios, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y la Ley General de Educación.
- Fortalecimiento de las escuelas de música tradicional como semilleros de formación y escenarios del conocimiento, la práctica y el disfrute de la manifestación.

8.4. Investigación, documentación e información

- Estímulo a la creación de proyectos que fortalezcan la investigación participativa relacionada con la manifestación.
- Creación de una red de información y documentación que permita fortalecer el trabajo comunitario ligado a la institucionalidad.
- Estímulo al desarrollo de programas etnoeducativos, productivos y de uso sostenible de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la autonomía territorial.
- Creación de un archivo de la memoria musical donde se recree la manifestación en todas sus expresiones.

- Creación de una cartografía de las músicas y los cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, donde se involucren ríos, veredas y caseríos.

8.5. Emprendimiento y fortalecimiento de empresas culturales

- Inventario y caracterización de las empresas e iniciativas de emprendimiento cultural de la región.
- Identificación de fuentes de recursos nacionales e internacionales para financiar los emprendimientos culturales relacionados con la manifestación.

8.6. Infraestructura y dotación

- Proyectos de construcción y adecuación de instalaciones para la formación musical y la proyección de conciertos de música.
- Dotación de instrumentos musicales tradicionales, materiales didácticos, vestuario, utilería y recursos escénicos, impulsando principalmente la capacidad productiva artesanal de la región.

8.7. Circulación y difusión

- Fortalecimiento de las fiestas tradicionales de la región, creando sentido de pertenencia en torno a ellas y a la manifestación.
- Realización de campañas de difusión de las músicas y los cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia en los medios de comunicación y mediante las nuevas tecnologías de la información.
- Creación de una revista donde se presente la manifestación relacionada con los contextos culturales, sociales y políticos en que se encuentran inmersas las comunidades del Pacífico.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

9.1 Grupo Gestor

El proceso deja creado un Grupo Gestor Regional que se encargará de la coordinación, administración, gestión, seguimiento y evaluación del Plan Especial de Salvaguardia.

Las funciones del Grupo Gestor Regional fueron definidas así:

- Convertirse en un grupo gestor, planificador, dinamizador y administrador del Plan Especial de Salvaguardia de las Músicas de Marimba y los Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia.
- Proponer ante las instituciones proyectos dirigidos a la salvaguardia de la manifestación, procurando que se incluyan en los planes de desarrollo de las alcaldías municipales y de los entes territoriales costeros de los tres departamentos involucrados.
- Gestionar con la institucionalidad la salvaguardia de la manifestación.
- Servir de enlace entre las organizaciones comunitarias, las ONG, los consejos de cultura locales y regionales y las entidades oficiales para asegurar la protección de la manifestación y su disfrute por las comunidades.
- Establecer códigos de ética para el uso de la manifestación cultural.
- Mantener una infatigable veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos destinados a la cultura en los distintos entes territoriales que abarca el Plan de Salvaguardia.
- Establecer un reglamento de trabajo de acuerdo con las necesidades y los lineamientos jurídicos.

El grupo completo se reunirá por primera vez el 11 de agosto, en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

9.2. Acciones de veeduría

Se aprobó la realización de reuniones zonales y subregionales periódicas para que el Grupo Gestor rinda cuentas ante la comunidad, las organizaciones de base, las entidades educativas, sociales, académicas, culturales y de cooperación, de manera tal que se genere una dinámica de veeduría ciudadana e institucional sobre las acciones del Plan Especial de Salvaguardia.

El Grupo Gestor Regional quedó integrado de la siguiente manera:

- Elcina Valencia, gestora cultural y docente, Proceso de Comunidades Negras, Buenaventura, Valle del Cauca.
- Jhonny Fernando Valencia, docente, músico y gestor cultural, Proceso de Comunidades Negras, Merizalde, Valle del Cauca.
- Marino Grueso Obregón, gestor cultural, Director de la Casa de la Cultura de Guapi, Cauca.
- Yamileth Cortés, cantadora, Red de Cantadoras, Limones (Guapi), Cauca.

- Teresa de Jesús Hurtado Meza, gestora cultural, Directora de la Casa de la Cultura de Timbiquí, Cauca.
- Elvis Emiro Herrera, músico, Timbiquí, Cauca.
- Justo Arévalo, gestor cultural, coordinador procesos de Comunidades negras, Tumaco, Nariño
- Yeisson Pineda, gestor cultural y social, proceso de Comunidades negras, Olaya Herrera, Nariño.
- Evert Castillo, docente y maestro de marimba, Escuela Municipal de Música de El Charco, Nariño.
- Libardo Rosero, músico y maestro de marimba, Escuela Municipal de Música de Barbacoas, Nariño.
- Eva Pastora Riascos, Red de cantadoras
- Gregorio Caicedo

10. ESQUEMA INSTITUCIONAL

Ministerio de Cultura	
Actores	Acciones
Dirección de Artes	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Música para la Convivencia • Proyecto Ruta de la Marimba 2010-2014
Dirección de Poblaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo al fortalecimiento del Grupo Gestor • Acciones de visibilización, representación, enfoque diferencial y acción sin daño
Dirección de Patrimonio	Acompañamiento y seguimiento a las acciones de salvaguardia del PES
Dirección de Fomento Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento • Gestión institucional y comunitaria • Formación de liderazgos
Grupo de Emprendimiento Cultural	Programa LASO.
Grupo de Internacionales	Acompañamiento a gestión para obtener cooperación internacional
Grupo de Infraestructura Cultural	Liderar en el territorio la construcción y adecuación de infraestructura

Gobernaciones y alcaldías de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño	
Actores	Acciones
Gobernaciones y alcaldías	<ul style="list-style-type: none"> • En la mayoría de planes existe una línea de trabajo de apoyo y fomento a las músicas tradicionales • Existe acuerdo municipal donde se establece la creación de escuelas de músicas • Existen compromisos institucionales para la contratación del músico docente de las escuelas de música tradicional
Consejos comunitarios de comunidades negras	Inclusión de las acciones de salvaguardia en los planes de etnodesarrollo
Secretaría de Cultura del Valle	Subsistema de Información Musical Articulado al SINIC

Otras instituciones	
Actores	Acciones
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	Apoyo en formación técnica para la construcción de infraestructura
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Apoyo en el diseño de programas para la enseñanza en la primera infancia
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional	Acompañamiento a proyectos sociales
Ministerio de Educación (MEN)	Acompañamiento en el diseño de currículos pertinentes para la educación en el Pacífico
instituciones educativas	Diseño de programas contextualizados a la cultura y sociedad del Pacífico
Cooperación internacional	OIM, OEI, BID
Consejos comunitarios de comunidades negras	Inclusión de las acciones de salvaguardia en los planes de etnodesarrollo.
Instituto Departamental de Bellas Artes (IDBA)	Seminario de formación para formadores y becas de estudio para los docentes de las escuelas
Banco de la República, Gerencia Cultural de Buenaventura	Esta entidad aseguró un seminario dirigido a investigadores y sabedores sobre memoria de músicas de marimba para el año entrante
Empresa privada, responsabilidad	Reinversión en apoyo de proyectos de formación, de

social empresarial	emprendimiento y de difusión de la manifestación
Secretarías de educación municipales	Apoyo a las iniciativas curriculares de las instituciones educativas y a procesos de apropiación y enseñanza de las músicas y cantos tradicionales
Secretarías de educación departamentales	Apoyo a las iniciativas regionales de las instituciones educativas para la enseñanza y promoción de la manifestación

Organizaciones sociales y culturales	
Actores	Acciones
Fundación Canto por la Vida	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción y/o adecuación de sedes para 14 escuelas • Dotación de sets formato marimba • Dotación de cartillas
<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio Cultural • Festival Petronio Álvarez • Fiestas y festivales regionales 	Fortalecer el nodo regional de festivales musicales mediante el intercambio y circulación de grupos musicales.
Pastoral Social Guapi	Acompañamiento a procesos identitarios y de resistencia cultural.
Pastoral Social Tumaco	Acompañamiento a procesos identitarios y de resistencia cultural.
Pastoral Social Buenaventura	Acompañamiento a procesos identitarios y de resistencia cultural.

Universidades	
Actores	Acciones
Universidad Javeriana de Cali	<ul style="list-style-type: none"> • Estado del arte de la investigación en el Eje Red de Investigadores Micrositio Ruta de la Marimba • Encuentros y foros de investigadores
Universidad del Valle	Desarrollo de la investigación participativa y documentación de la manifestación en la zona del Valle, en enlace con las otras universidades regionales
Universidad de Nariño	Desarrollo de la investigación participativa y documentación de la manifestación en la zona de Nariño, en enlace con las

	otras universidades regionales
Universidad del Cauca	Desarrollo de la investigación participativa y documentación de la manifestación en la zona del Cauca, en enlace con las otras universidades regionales
Fundación Polifonía	Recorridos internos por los 14 municipios para hacer seguimiento y acompañamiento a los procesos en los 14 municipios

11. PRESUPUESTO

	2010	2011	2012	2013	2014	Total por componente
Formación	130.000.000	150.000.000	165.000.000	180.000.000	200.000.000	825.000.000
Infraestructura	950.000.000	720.000.000	750.000.000	770.000.000	800.000.000	3.990.000.000
Dotación	68.000.000	154.000.000	198.110.000	54.615.000	109.776.000	584.501.000
Emprendimiento	81.000.000	80.000.000	209.000.000	358.230.000	248.050.000	976.280.000
Gestión	72.000.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.000.000	536.000.000
Investigación	80.000.000	100.000.000	53.240.000	223.564.000	245.920.000	702.724.000
Circulación	220.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	1.370.000.000
Total por año	1.601.000.000	1.554.000.000	1.760.350.000	2.007.409.000	2.061.746.000	8.984.505.000

12. CONCLUSIONES

- Si bien la patrimonialización de la manifestación ofrece dificultades por la extensión de la región y la ubicación en diferentes municipios y departamentos, a la larga este factor puede convertirse en fortaleza debido a las posibilidades institucionales que se crean, ya que se puede contar con el apoyo de tres gobernaciones, catorce municipios, consejos comunitarios, ONG y universidades, entre otras entidades locales.
- Se requerirá un trabajo institucional fuerte para asegurar el suficiente apoyo al Plan de Salvaguardia, dadas las manifiestas tendencias de los entes territoriales a evadir sus responsabilidades respecto de las culturas de su región.
- Un trabajo como la patrimonialización de las músicas de marimba redundará con toda seguridad en una resistencia cultural a la amenaza de desintegración que procede del conflicto armado, y a los problemas derivados de la agroindustria y de la desterritorialización.
- Para sacar adelante el PES debe estar vigente un proceso donde las músicas y los portadores de la manifestación cultural se sientan estimulados por la continuidad

de los acontecimientos. La salvaguardia de la manifestación exige también el rescate de los portadores de la misma. Un plan especial implica articular las estrategias a un proyecto mayor sostenido y comunitario donde la cultura ambiental, empresarial y política cuente con la participación de toda la comunidad de afrodescendientes. No basta con mantener la posición de la manifestación en el mundo simbólico, sino que hay que motivar la participación de la comunidad en proyectos de vida, en la toma de decisiones sobre la distribución y el control de los recursos naturales y culturales.

Todo esto es necesario, porque, como afirmó uno de los miembros de la comunidad, “La música nos une, produce cohesión social y hace que la relación de las comunidades sea más agradable”.

BIBLIOGRAFÍA

De Friedemann, Nina y Jaime Arocha (1986). *De sol a sol*, Bogotá, Planeta.

De Friedemann, Nina y Alfredo Vanín (1993). *Magia y leyenda en el Chocó*, Bogotá, Planeta.

De Granda, Germán (1997). *Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana de población negra: las tierras bajas occidentales de Colombia*, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

Godóinez, Lester (2002). *La marimba guatemalteca*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Motta, Nancy (2005). *Gramática ritual, poblamiento e identidad afropacífica*, Cali, Editorial de la Universidad del Valle.

Olarte, Óscar (1996). *Sociedad y ecosistemas en la llanura del Pacífico*, Cali, Feriva.

——— (2007). *Prisioneros del ritmo del mar*, Cali, Editorial Solo También se Puede.

Ortiz Prado, Alexander (2009). *Veloriar es como ir a la gloria: reconfiguraciones y construcción de identidades culturales de la comunidad afropacífica alrededor de los*

velorios a los santos en algunos sectores del distrito de Aguablanca en Cali, tesis de grado, Universidad del Valle.

Patiño, Germán (2010). “El nacimiento del bambuco”, en Ministerio de Cultura, *Rutas de libertad*, Bogotá.

Patiño, Víctor Manuel (1992). *Historia de la cultura material en la América equinoccial*, Tomo IV, Bogotá, Instituto Caro y cuervo.

Puertas Arias, Esperanza (2000). *Del Pacífico colombiano. La Tunda: mito y realidad*, Cali, Editorial Sus Funciones Sociales.

Salas Viteri, Julio (1987). *Tras la literatura oral del Pacífico*, Quito, Ediciones IADAP.

Vanín, Alfredo (1992). “Las culturas fluviales del encantamiento”, en *Memoria impresa*, antología del *Magazín Dominical* de *El Espectador*.

——— (2010). “El que canta cuenta, el que baila vive”, en Ministerio de Cultura, *Rutas de libertad*, Bogotá.