

Nota editorial

Con el Dossier Música y Sociedad, la Revista Encuentros de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe, continúa abriendo espacios de visibilización a trabajos recientes de investigación musical en el país. Tenemos la satisfacción de presentar una variada compilación de artículos que hablan de la diversidad que caracteriza a la investigación socio musical actualmente en Colombia, poniendo en diálogo trabajos de investigadores de reconocida trayectoria con productos de investigadores jóvenes, quienes exploran diversas temáticas incorporando diferentes perspectivas de análisis.

El primer artículo de este número es la traducción del texto “Esbozo de una teoría de la música – más allá de la antropología sin música y de la musicología sin hombre” del reconocido investigador y docente brasileño Rafael José de Menezes Bastos, una de las figuras más notorias en cuanto a aportes a la investigación musical en Latinoamérica, desde un enfoque que pone en diálogo la perspectiva de una antropología de la música con elementos del análisis musicológico.

Resulta interesante ver intersecciones y continuidades en algunas de las reflexiones presentadas en los demás textos que constituyen este dossier. De manera general, encontramos un amplio número de artículos que ubican sus estudios en el Caribe, el Pacífico y la zona andina colombiana. A su vez se incluyen cuestiones que amplían los debates al contexto latinoamericano, haciendo referencia a casos específicos en Brasil.

Superando la clasificación regional de los artículos, es de subrayar la manera en que varios de los análisis expuestos se relacionan directa e indirectamente con el significativo papel que han jugado las músicas –en plural- en las construcciones identitarias locales y nacionales. Así mismo, los estudios posicionan el lugar de algunas de estas músicas en la coyuntura actual de Colombia, considerando la injerencia de las políticas públicas sobre estas, situando los procesos musicales en contextos globales, nacionales y locales que las complejizan y desafían, tanto a ellas como a los colectivos de los que hacen parte integral.

En cuanto a los estudios referidos a las músicas del Caribe colombiano, el trabajo de Federico Ochoa analiza los significados, discursos y elaboraciones de sentidos que se han creado acerca de la cumbia en Colombia, específicamente en el Carnaval de Barranquilla, remitiéndose a los principales discursos que han definido su metarrelato. También sobre la región del Caribe colombiano, pero esta vez sobre los festivales de músicas folclóricas, Deibys Carrasquilla Baza da cuenta de la construcción del así llamado rescate de tradiciones en dichos festivales y de los consecuentes procesos de representación y de identificación que alimentan la continua implementación del repertorio de imaginarios por el cual se valoran y se configuran dichas músicas.

Los siguientes cuatro textos del dossier abordan temáticas relacionadas con los procesos socio musicales derivados de la irrupción de músicas

africanas en los escenarios populares urbanos en el Caribe colombiano desde finales de los años 1960, que resultaron en lo que ahora ampliamente se denomina como música de champeta. El artículo de Jorge Enrique Giraldo Barbosa busca dar una descripción sociocultural del contexto barrial y urbano de los coleccionistas de música relacionada con el fenómeno verbena-champeta en la ciudad de Barranquilla, estableciendo un puente entre el universo sonoro de estos y los capitales simbólicos de sus representaciones y prácticas sociales. El siguiente artículo trata sobre los procesos de permutación que ha sufrido la música de verbena, también en el contexto barranquillero, a través de lo que sus autores, Juan Fernando Piñeres y Jair Vega Casanova, denominan como hibridación cultural asentada en la apropiación de nuevos procesos de mediación tecnológica, en el trabajo del grupo Systema Solar. Dentro de este mismo ámbito de investigación, Mauricio Pardo aborda la circulación de la champeta en las principales ciudades del Caribe colombiano, reproduciéndose al margen de los canales corporativos de las industrias musicales. A pesar de los diversos elementos implicados y la efectividad en su circulación, la champeta se encuentra restringida a un circuito económico con límites de clase social, étnico raciales, de región y de lugar. Por su parte, el texto de María Alejandra Sanz emprende una comparación de las estéticas, las transgresiones, las corporalidades y sonoridades entre la música de champeta en Cartagena y el funk de Rio de Janeiro. Estas músicas se realizan por excelencia en las fiestas bailables de los sectores populares, en donde esos factores expresivos originan colectividades, solidaridades y espacialidades al margen y en contravía de los valores predominantes.

En la sección de artículos sobre procesos musicales en el Pacífico colombiano, el texto de Ana María

Arango analiza las formas de educación musical en Quibdó, proponiendo la necesidad de introducir un enfoque diferencial en la formación musical de la niñez chocona que incluya códigos, costumbres y cosmovisiones locales de las poblaciones afrodescendientes del Pacífico Norte colombiano, y así evitar imposiciones homogeneizantes que obstaculizan el ejercicio creativo de sus colectivos. El artículo de Natalia Lozano analiza la relación entre música y resistencia a partir de la música de marimba y la participación en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Se pregunta si estas prácticas musicales resisten a las dinámicas violentas, al olvido estatal y a los procesos de simplificación sociocultural que permean el contexto del Pacífico Sur colombiano. Marcela Pinilla explora en su capítulo los efectos del conflicto armado colombiano en los cantos rituales de alabaos en el departamento del Chocó. A partir del análisis de dos casos, uno en el Alto San Juan y el otro en el río Pogue, a manera de apunte se identifican los riesgos de la guerra para la transmisión de estas prácticas musicales, y por otro lado el poder de estas expresiones artísticas para reinventarse como canales de denuncia y resistencia.

Una sección destacada de este dossier se ocupa de las músicas tradicionales de la zona andina colombiana. A partir de la vida y obra de cuatro de los más destacados representantes de la música de cuerdas en Antioquia, a mediados del siglo XX, los autores Gustavo Adolfo López Gil, Alejandro Tobón Restrepo, Héctor Rendón Marín, Gonzalo Alberto Rendón Tangarife y Fernando Mora Ángel, analizan sus contribuciones al imaginario de una música nacional, identificando a estos músicos como puentes de diálogo entre las tradiciones populares y académicas en Antioquia. La investigación de Gonzalo Alberto Rendón expone un panorama

general acerca del desarrollo de la música para trío de cuerdas andinas colombianas, a partir de sus lenguajes compositivos, haciendo un repaso histórico desde la segunda mitad del siglo XX hasta épocas recientes por músicos, tríos y obras significativas para el trío de cuerdas andinas colombianas. El trabajo de Amparo Álvarez García estudia las formas en que se hizo profesional el oficio de músico en Antioquia a mediados del siglo XX desde el caso de la Banda Departamental de Antioquia, subrayando importantes dinámicas institucionales y laborales en el ejercicio musical de la región.

En un texto con ciertas intersecciones temáticas con el anterior, Juan Sebastián Rojas expone las tensiones asociadas al proceso de patrimonialización del Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa, relacionadas directamente con la divergencia de perspectivas teóricas entre Corbandas, entidad gestora del proceso, y el Ministerio de Cultura. El autor subraya elementos de los debates acerca de las políticas gubernamentales sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y su incidencia en las prácticas musicales.

Diana Herrera y Pilar Holguín investigan los elementos musicales, instrumentos y artefactos sonoros usados de las Cuadrillas de San Martín en los llanos orientales, en el contexto del proceso de ejecución del Plan Especial de Salvaguardia y de inclusión en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de este complejo festivo musical.

Lorna Ramírez aborda en su capítulo la relación entre el performance artístico y la acción política de tres mujeres cantantes de rap en Bogotá. Analiza cómo el canto del rap comprometido se entreteje con prácticas artísticas, musicales, sociales y políticas, desde donde las mujeres raperas construyen sus identidades.

La diversidad de este dossier de Música y Sociedad evidencia el amplio abanico de posibilidades de la investigación musical y enfatiza la necesidad de entender los contextos sociales, culturales y políticos de los que las músicas no solo hacen parte fundamental, sino en los que intervienen directa e indirectamente.

Finalmente, queremos agradecer a los autores por la confianza depositada en nosotros para publicar sus trabajos, así como al equipo de la revista que hizo posible este dossier.

Marcela Pinilla
Mauricio Pardo