

PANAFRO

**Resumen ejecutivo del diagnóstico de base
y potencial de trabajo para el desarrollo de un programa
de internacionalización y fortalecimiento del ecosistema
musical del Pacífico Colombiano**

(Cali, Bogotá, Medellín, Tumaco, Quibdó, Timbiquí, Guapi, Buenaventura, Santander de Quilichao)

Autor: Lado B · 2021

Resumen ejecutivo del diagnóstico de base y potencial de trabajo para el desarrollo de un programa de internacionalización y fortalecimiento del ecosistema musical del Pacífico Colombiano

Pan Afro

ORGANIZA:

EN ASOCIO CON:

APOYA:

TOM BIRTWISTLE
Director

SYLVIA OSPINA
Directora de Artes

LUIS GONZÁLEZ
Gerente de Artes

CAROLINA GÓMEZ
Coordinadora de Artes

JOHANNA BERMUDEZ
Gerente de Comunicaciones y Marketing

MARIA ALEJANDRA CARVAJAL
Coordinadora Digital

*British Council Colombia
Departamento de Artes
Carrera 11A No.93 - 35 Piso 6 Bogotá
T: +57 (1) 325 9090*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

JORGE IVÁN OSPINA
Alcalde

RONALD MAYORGA
Secretario de Cultura

DIANA LEDESMA
Subsecretaria de Artes

LEONARDO MEDINA
Subsecretario de Patrimonio

ROBERT ANDREY MADRIGAL ARCE
Jefe de Unidad de Apoyo

ANA DEL PILAR COPETE
*Directora Festival de Música del Pacífico
"Petronio Álvarez"*

EQUIPO DE TRABAJO PANAFRO

CÉSAR HERRERA RODRÍGUEZ
Coordinador General

XIMENA VÁSQUEZ VELASCO
Coordinadora de Comunicaciones

ADRIANA CASTELLANOS
Investigación en Comunicaciones

HANNAH RAMIREZ
Diseñadora identidad visual

NATHALYA CORTÉS
Diseño Gráfico y Editorial

CAROLINA NAVAS
*Realización Audiovisual, Fotografía
y Dirección*

JUAN PABLO MARÍN
Realización Audiovisual y Fotografía

GUILLERMO ARIAS
Editor

EDUARDO MAYA
Colorista

JHON MOLIK
Animación gráfica

RENZO DELGADO
Producción en Territorio

GABRIELA DÍAZ
Producción de campo

ERIKA PANTOJA
Community Manager

JEYMI CELEMÍN
Prensa

ADRIAN VIÁFARA
Música Original

LADO B

JULIANA BARRERO
Directora de Investigación

JAVIER MACHICADO
Co-director de investigación

JUAN PABLO HENAO
Investigación Trabajo de Campo

FONDO MIXTO DE PROMOCION
DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL VALLE DEL CAUCA

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA

MARIA CLEMENCIA RAMIREZ
Gerente

AGRADECIMIENTOS

Wesner Cuero Ocoró, María Camila Pisco Gómez, Luis Fernando Borja, Juan Vallecilla Asprilla, William Cossio Vásquez, Fredy Platicón Olaya, Boris Yeico Campaz Quintero, Wilber Riascos, Walter Vásquez Hinestroza, Javier Andrés Montilla, Ingrith Helen Wisamano Lara, Elizabeth Mera, Carlos Fernando Balanta Mezú, Kelly Andrea Ararat, Ronal Eduardo Balanta Dorado, Juan Daniel Fandazury Sequira, Teresa de Jesus Bonilla Vázquez, Lucia Landazury, Hernando Castillo Valencia, Wilson Norberto Quiñones Landumuri, Melissa Estacio, Nixon Ortiz, William Quiñones, Edison Pastor Cuero Peralta, Jair Oberman Palacios, Marvin Ena Garcia Orobio, Harold Enrique Tenorio Quiñones, Nuris Oneda Angulo, Edwin Ivan Jimenez Tenorio, Diego Balanta Baltan, Tomasa Vente Sinisterra, Cinecio Sinisterra Carabalí, Jhon Luis Torres, George Maez García, Ledys Carvajal, Sixta Tulia Baltan Urbano, Francisco J. Canchimbo, Librador Amú García, Otoniel Obodio, Jenner Martín Andrade C, María Ana Moreno, Yidwar al Betancurt Rebolledo, Ruth Margen Valencia García, Yamile Cortez Vergara, Luis Enrique Cundumi Rivas, Claudia Vanessa Bazan Vidal, Romario Andrés Caicedo Grueso, Carlos Javier Castillo, Pascual Caicedo Sinisterro, Fredy W. Cuero Montoña, Sineco Riascos Mina, Juan Epifanio Bazán Rodríguez, Martiza Adela Bonilla Herrera, Andrés Alí Lopéz Garcés, Juan Carlos Castro Segura, Cristian Salgado, Julián Beltrán, Eddy Gómez, Yuri Buenaventura, Sussana Palacios, Alejandra Rojas, Ana Garzón Sabogal, Pablo Gallego, Carlos Bonilla, Hector Tascón, César Gómez Montoya, Paulo Sánchez, Manuel Sevilla, Darwin Perea, Nilson Ortiz, Jair Oberman Palacios, Nidia Góngora, Wisman Tenorio, Yaico Ortíz, Yonathan Marín, Octavio Panesso, Yassir Parra, Dan Mosquera, Manuel Ángulo, Bola 8 el Decano, Alexis Play, Cynthia Montaña, Felipe Amú, Tico González, Cole Martínez, Yilmar Dresán, Tino Herrera, Boris, Waosolo, Harrison Palacios, Nailú, Kasbeel.

PRÓLOGO

El British Council fortalece las relaciones entre el Reino Unido y el resto del mundo a través del intercambio de conocimiento y de la generación de beneficio mutuo. Con aliados tanto en el Reino Unido como en el ámbito internacional, construimos programas sostenibles de formación y colaboración artística para el sector cultural que fomenten la profesionalización y las conexiones internacionales de agentes, artistas y organizaciones, contribuyendo de esta manera a los beneficios artísticos, culturales, económicos y sociales que un sector cultural dinámico, diverso, incluyente y vibrante produce.

Durante los últimos años, el Festival Petronio Álvarez y la Secretaría de Cultura de Cali han sido socios importantes del British Council. Esta alianza continúa reforzando nuestros vínculos con el Pacífico colombiano y nos permite a través del presente ejercicio de investigación, aproximarnos respetuosamente a esta región del país desde el entendimiento de su diversidad, de sus particularidades culturales, así como de sus necesidades e intereses.

En este documento presentamos el resumen ejecutivo del diagnóstico del sector musical del Pacífico colombiano. El objetivo final del diagnóstico es brindar una mejor comprensión de los principales retos y oportunidades para la internacionalización de la música del Pacífico y respaldar la toma de decisiones estratégicas para el diseño de proyectos relevantes que busquen fortalecer el ecosistema musical de la región Pacífico y ampliar sus conexiones internacionales con especial atención en los intercambios afrodiaspóricos. Desde el British Council en Colombia, le apostaremos a desarrollar

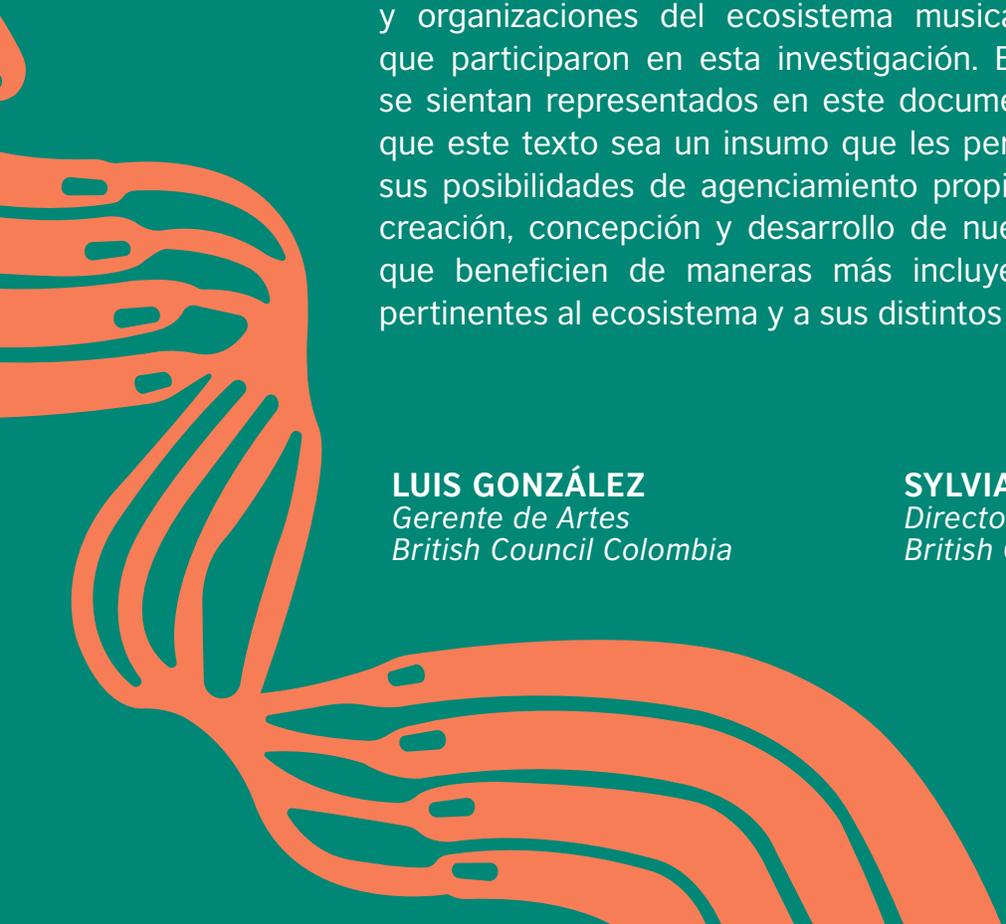

un programa de estas características bajo el nombre de PanAfro, el cual tendrá un énfasis en el desarrollo de conexiones entre el sector musical y cultural del Pacífico con la diáspora afro en el Reino Unido y posiblemente otros países panafricanos con los que trabajamos a través de nuestra red internacional.

En este sentido, con esta investigación buscamos entender cómo podemos facilitar mejor estos intercambios de conocimientos y de prácticas artísticas entre Colombia, Reino Unido y otros países, y cómo esto podría llevar a un beneficio mutuo para el sector cultural y musical de los países involucrados.

También esperamos que esta investigación sea relevante para informar adecuadamente la toma de decisiones desde la política pública, las instituciones de cooperación internacional y demás organizaciones interesadas en desarrollar proyectos relacionados con el sector musical y cultural del Pacífico colombiano.

Finalmente, quisiéramos agradecer a todos los agentes y organizaciones del ecosistema musical del Pacífico que participaron en esta investigación. Esperamos que se sientan representados en este documento y también que este texto sea un insumo que les permita potenciar sus posibilidades de agenciamiento propio de cara a la creación, concepción y desarrollo de nuevos proyectos que beneficien de maneras más incluyentes, justas y pertinentes al ecosistema y a sus distintos agentes.

LUIS GONZÁLEZ
Gerente de Artes
British Council Colombia

SYLVIA OSPINA
Directora de Artes
British Council Colombia

A apoyados en la teoría del activista Abuy Nfubea (2019), el panafricanismo es un movimiento político, social y cultural, cuyo objetivo principal es construir y solidificar la unidad de los pueblos africanos (tanto del mismo continente, como de la diáspora). Dicho movimiento, goza de gran envergadura; pues al establecer lazos de hermandad entre los procesos culturales afrodiaspóricos, se están construyendo lazos de colaboración, sostenibilidad e intercambio de conocimiento. Por esta razón, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el año 2020, en el momento más crítico de la pandemia del COVID 19 en Colombia, decide tocar las puertas de su gran aliado el British Council, para plantearle la necesidad de conectar el proceso más importante que tiene la diáspora afro del Pacífico colombiano, con la diáspora afro del mundo. Es así como nace PanAfro.

Es relevante resaltar, que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, por sí mismo, es un movimiento con fines panafricanistas, pues dentro de él, se resaltan, recuperan y se difunden las prácticas y tradiciones culturales heredadas por la diáspora afro del Pacífico colombiano. Cabe resaltar que dichas prácticas son procesos que representan la resistencia y la resiliencia del pueblo afro en general (esencia

directa del Panafricanismo): por lo anterior, es vital decir que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, al buscar generar estos espacios de conversación desde el Pacífico colombiano con procesos similares de la afro diáspora global permite en primer lugar, construir una apropiación cultural de lo que fue, es y será ser afro. Segundo, construir reconocimiento de la otredad diaspórica, con la cual, pese a la distancia geográfica, se comparten cercanías culturales, étnicas e históricas. Tercero, la unión que nace de PanAfro, gesta un hermanamiento entre la diáspora que es fundamental a la hora de construir comunidad y tejer una sociedad digna con y para las comunidades afro.

Así entonces, desde PanAfro, los procesos culturales van en pro de relacionar, incluir y abrazar a la diáspora africana del mundo. Lo antes dicho, representa una oportunidad de crear hermanos, buscar y generar oportunidades culturales, sociales y afectivas, entre otras, desde y con las comunidades afro, desde y para el Pacífico. Por consiguiente, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, continuara creando oportunidades que conllevan a un solo camino y es, el hermanamiento de los procesos culturales de la diáspora afro global desde el Pacífico colombiano.

ANA DEL PILAR COPETE ÁLVAREZ

*Directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
Nieta de Petronio Álvarez*

26/10/2021

INTRODUCCIÓN

En este documento, con el fin de mirar los dos primeros ejes del programa PanAfro —las necesidades de fortalecimiento de capacidades y las necesidades de fortalecimiento de agentes, infraestructuras y vínculos en el ecosistema—, Lado B presenta un diagnóstico del sector musical del Pacífico colombiano que se hizo a partir de la caracterización de las cadenas de valor de la música, la identificación de las capacidades del capital humano y de las organizaciones musicales de la región, y de las redes del ecosistema de la música del Pacífico. El objetivo final del diagnóstico es brindar una mejor comprensión de las principales necesidades y barreras para la internacionalización de la música del Pacífico y respaldar la toma de decisiones estratégicas para el proyecto PanAfro del British Council.

La metodología planteada consistió en la formulación de la guía de entrevista a profundidad semiestructurada; el diseño de dos instrumentos para la recolección de información —un ejercicio individual tipo formulario para la identificación de agentes de nivel local, expectativas y capacidades y un grupo focal de caracterización del ecosistema musical de cada uno de estos municipios—; y reuniones del equipo de investigación para el análisis de la información obtenida. Se realizaron 28 entrevistas a diversos actores del sector creativo, 57 asistentes a seis espacios de taller y grupos focales diligenciaron formularios individuales y, por último, se hizo trabajo de campo con dos equipos de profesionales sociales y en comunicación, que estuvieron acompañados por siete enlaces regionales que operaron como “porteros” de entrada a los territorios. Los municipios y ciudades visitados fueron: Tumaco, Guapi, Timbiquí, Santander de Quilichao, Buenaventura, Cali y Quibdó.

Adicionalmente, se hicieron entrevistas virtuales con agentes y organizaciones del ecosistema musical del Pacífico en Bogotá y Medellín.

CONTENIDO

01. CONCEPTOS

Pg 12

02. CONTEXTO

Pg 14

03. MÚSICAS DEL PACÍFICO

Pg 17

04. ECOSISTEMA DE LAS MÚSICAS DEL PACÍFICO

Pg 18

05.

Pg 20

**LA CADENA DE VALOR
DE LA MÚSICA EN
EL CONTEXTO DEL
PACÍFICO COLOMBIANO**

06.

Pg 25

**LAS REDES MUSICALES
DEL PACÍFICO
COLOMBIANO**

07.

Pg 29

**HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES**

08.

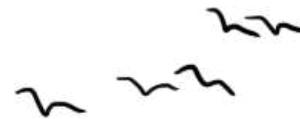
Pg 32

**RECOMENDACIONES
DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA EL
RELACIONAMIENTO
CON EL ECOSISTEMA
MUSICAL DEL PACÍFICO**

01.

CONCEPTOS

CADENA DE VALOR

En un sector económico, se trata de las interacciones de agentes y organizaciones en diferentes etapas, en las cuales cada uno de ellos aporta un valor. Estas están compuestas por eslabones, funciones, agentes, roles y el tipo de valor generado. Para efectos de este informe, se parte de la teoría de De Voldere y los eslabones son: creación, producción, diseminación/comercialización, exhibición/recepción/transmisión y consumo. En ellas, los agentes cumplen roles de soporte, que se caracterizan por ser de preservación, educación/capacitación y de gerencia/regulación.

CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CREATIVOS

Se entiende por circulación el proceso completo que atraviesa un producto o servicio cultural desde que culmina su desarrollo creativo y de producción hasta que se encuentra con los públicos para los cuales ha sido concebido. En este proceso pueden distinguirse las siguientes instancias fundamentales: la distribución, las plataformas de consumo y acceso y el desarrollo de los públicos.

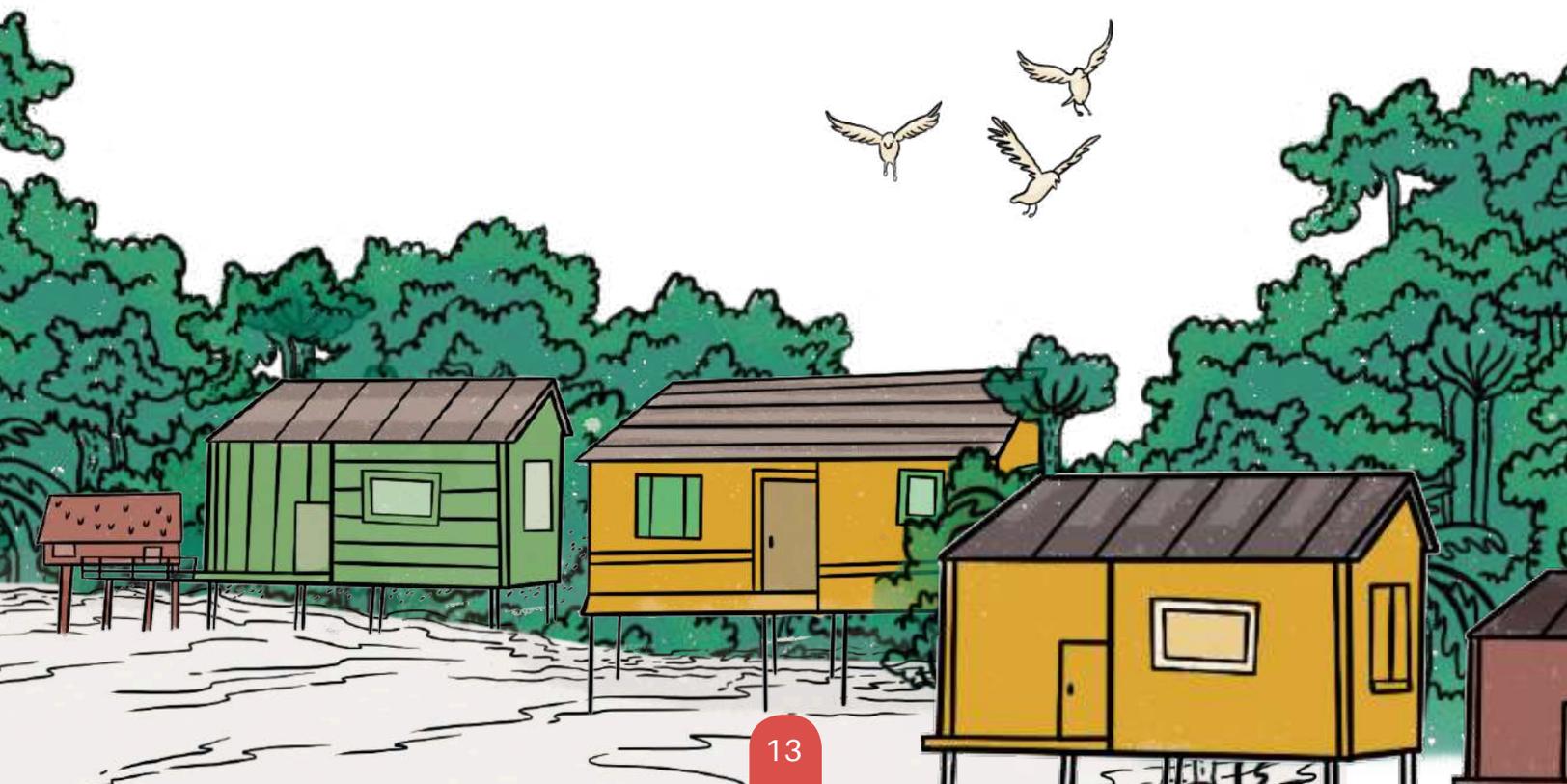
INTERMEDIACIÓN E INTERMEDIARIOS CULTURALES

Los intermediarios culturales son agentes económicos que producen valor simbólico y facilitan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. De Propris & Mwaura (2013) establecen que pueden ser tres tipos de intermediarios los que participan en la cadena de valor: creativos, mercantiles y de consumo.

LAS REDES E INTERMEDIACIONES

La red es un entramado de relaciones e interconexiones, en distintos niveles y entre los procesos y los agentes que intervienen en la intermediación creativa; no solamente entre empresas.

02.

CONTEXTO

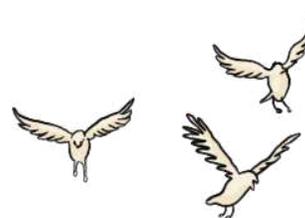
Una mirada al panorama cultural afrodiaspórico del Pacífico colombiano.

Esta región tiene una extensión de

1.300 Kilómetros

entre el sur de **PANAMÁ** y el norte de **ECUADOR**

Comprende tanto la costa como las tierras entre el **OCÉANO PACÍFICO** y la **CORDILLERA OCCIDENTAL**

Se caracteriza por tener una gran variedad de ecosistemas y una gran cantidad de recursos naturales como maderas, plantas, platino y oro. Se divide en dos subregiones que comparten unas características comunes: el Pacífico norte, que comprende el departamento de Chocó, y el sur, que incluye las costas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Por las condiciones climáticas (es uno de los lugares del mundo con mayor humedad y precipitaciones a lo largo del año) y geográficas (un denso bosque tropical y red de ríos que fluyen desde los Andes), los diferentes asentamientos están relativamente aislados y tienen dinámicas sociales y culturales particulares.

En general, la infraestructura en toda la región es muy precaria. En varias cabeceras municipales y veredas no hay servicio de electricidad durante todo el día. Hay pocas vías pavimentadas para la circulación de vehículos a motor. La mayoría de las casas están construidas de una manera sencilla. Muy pocas habitaciones tienen agua corriente

y potable, por lo cual los habitantes recurren a los ríos y la lluvia para abastecerse. El manejo de los desechos es un problema generalizado lo cual ha llevado a la contaminación de las fuentes hídricas, especialmente cerca de las cabeceras municipales.

En los últimos cuarenta años el Pacífico colombiano ha sido blanco de múltiples intervenciones de política pública, programas y proyectos por parte de agentes nacionales e internacionales en busca del desarrollo económico. Pero, a pesar de las múltiples intervenciones en la región, esta sigue padeciendo serios problemas económicos y sociales: pobreza, corrupción en el aparato del Estado, sobreexplotación de los recursos naturales de formas lícitas e ilícitas, la contaminación de las aguas que esto conlleva, desplazamiento forzado de la población por la tenencia de la tierra, narcotráfico, entre otras. Todo esto viene acompañado de la violencia desplegada por los diferentes actores involucrados en la extracción de recursos naturales, la producción y tráfico de drogas y la presencia de grupos armados al margen de la ley.

03.

MÚSICAS DEL PACÍFICO

Una mirada al panorama cultural afrodiaspórico del Pacífico colombiano.

Una de las características de la música del Pacífico es la mediación de un curador (usualmente hombre blanco europeo o norteamericano), quien valida o adapta los sonidos globales para las audiencias del norte global, lo que trae dinámicas de asimetría.

Antes de la década del 2000, la música del Pacífico era casi invisible en el interior del país, en especial por la representación histórica de la región que suponía una inferioridad cultural de los indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, por procesos sociales políticos y económicos, como el multiculturalismo de la Constitución de 1991, la migración hacia las ciudades desde el campo y el crecimiento del género “world music”, se ha evidenciado un auge en el interés por estas músicas. Un ejemplo de esto, es el constante crecimiento y reconocimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realiza cada año en la ciudad de Cali.

La chirimía (en el norte) y el grupo de marimba (del sur) son los conjuntos más conocidos de música del Pacífico.

El primero tiene una mayor influencia de la música europea, con mayor presencia en centros urbanos, y juega un papel importante en las festividades del Chocó, como San Pacho, donde el sincretismo afrocatólico se expresa de maneras muy creativas, mientras que el segundo tiene una connotación más rural y folclórica (se relaciona con rituales comunitarios, eventos fúnebres y festividades) y tiene una similitud evidente con las formas que aparecen en la música instrumental africana.

La globalización, y especialmente con la llegada del internet, ha generado una circulación a escala sin precedentes de contenidos y artefactos culturales. Por esta razón, a pesar de su marginalidad dentro de Colombia, el Pacífico colombiano ha sido receptor de músicas de otras partes del mundo que han sido adoptadas como propias y en muchos casos fusionadas con las músicas tradicionales.

04.

ECOSISTEMA DE MÚSICAS DEL PACÍFICO

Este entramado de relaciones entre creadores musicales, organizaciones públicas y privadas, cooperación internacional y actores diversos, facilitan la circulación de la música a nivel nacional e internacional.

Este ecosistema está compuesto por agentes estrechamente ligados al patrimonio inmaterial y natural del Pacífico colombiano, que si bien tienen un rol en el campo de la música se destacan también por el rol que cumplen en la comunidad en otras actividades sociales y económicas. No es posible hacer el análisis del ecosistema musical y las cadenas de valor de la música de manera aislada al patrimonio inmaterial del Pacífico;

están directamente ligados e influyen los procesos creativos, organizacionales y de circulación de las músicas de la región.

Lo que motiva como artistas a los agentes es ser portadores de la cosmovisión del territorio, a través de fiestas patronales, eventos devocionales y religiosos. Por ello, algunos de los agentes principales del ecosistema son:

Escuelas de formación musical

Instituciones públicas

Organizaciones de cooperación internacional

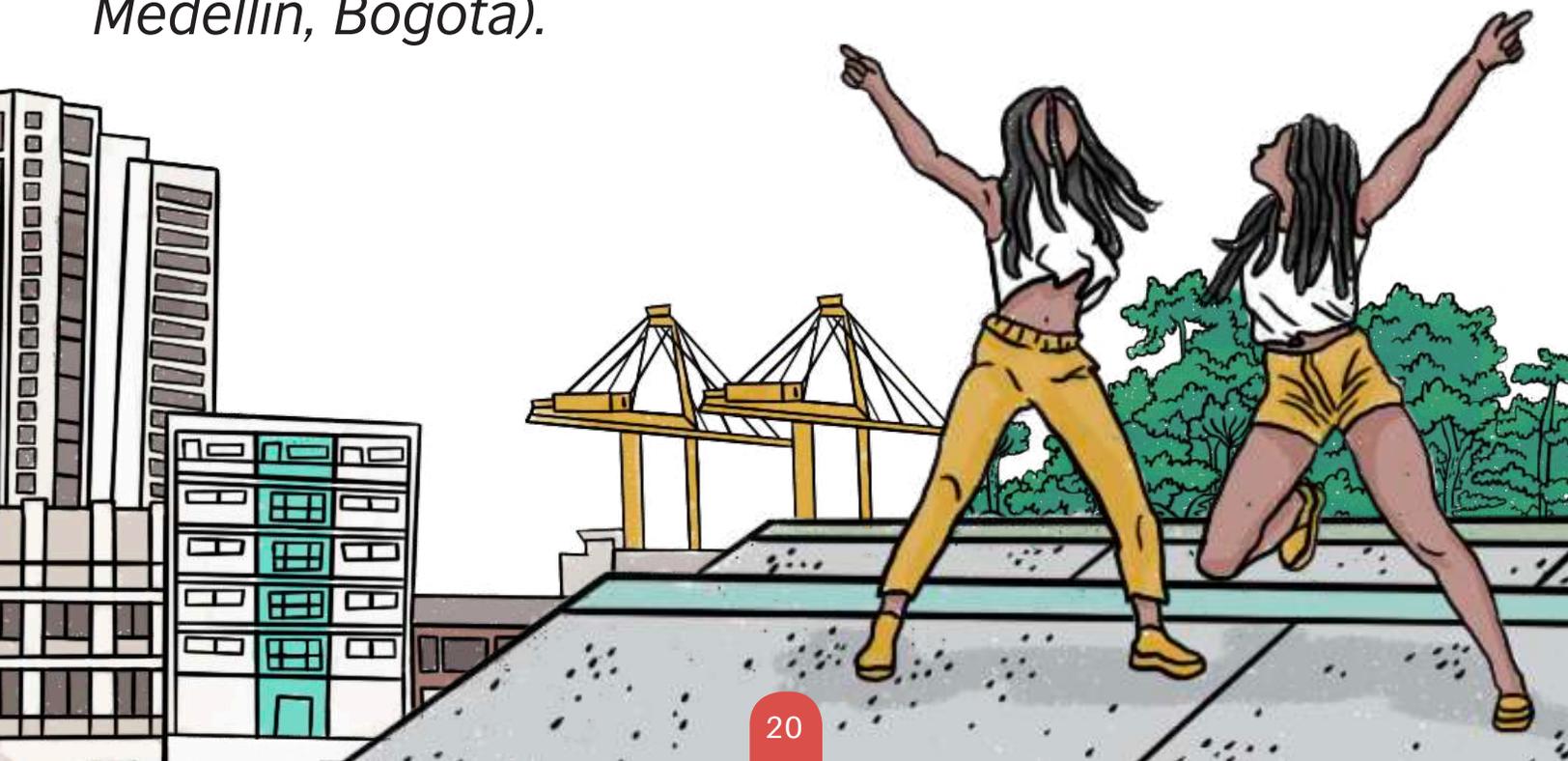
Además, la autogestión es una de las principales características de las cadenas de valor de los municipios estudiados. Los agentes se auto-representan en los procesos de circulación y monetización de los proyectos musicales, con desconocimientos en el funcionamiento de la cadena de la música y de los derechos de autor (patrimoniales o de explotación y morales), lo que propicia contratos poco equitativos en la

distribución de los ingresos. Adicionalmente, en la intermediación creativa, los agentes del Pacífico tienen una importante participación en los procesos de mediación entre las prácticas musicales (tradicionales y no tradicionales), los valores que transmiten y la concreción del producto musical (fonograma o puesta en tarima), a pesar de que esto no sea valorado en el mercado de la música tradicional.

05.

LA CADENA DE VALOR DE LA MÚSICA EN EL CONTEXTO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Dentro de las dos unidades de negocio (música fonograbada y música en vivo), en las que los procesos de intermediación son distintos, se evidencian diferencias asociadas a las prácticas tradicionales que se dan en los municipios rurales (Tumaco, Timbiquí, Guapi, Santander de Quilichao, entre otros) y las músicas asociadas a los géneros urbanos que se dan las ciudades (Quibdó, Cali, Medellín, Bogotá).

Para el análisis del ecosistema de las músicas del Pacífico se planteó una

CADENA DE VALOR:

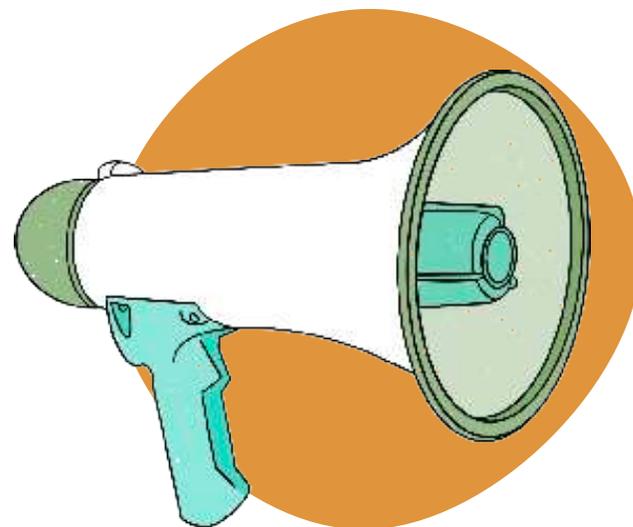
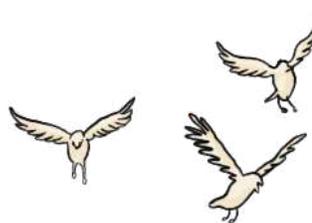
- ✎ A. Creación de contenidos musicales
- ✎ B. Apoyar procesos creativos
- ✎ C. Producción musical
- ✎ D. Intercambio comercial
- ✎ E. Disponer para el público
- ✎ F. Prestar servicios técnicos
- ✎ G. Divulgar e informar sobre la música del Pacífico
- ✎ H. Diseño e implementación de políticas y programas
- ✎ I. Formación y transmisión de saberes musicales

Esta cadena de valor reconoce cuatro funciones centrales, cada una con los respectivos procesos de intermediación, y tres funciones de soporte.

* * *

Se encontró que la función de creación es la que cuenta con mayores fortalezas, debido a que las prácticas musicales y los procesos creativos están asociados a las tradiciones y al patrimonio. Lo urbano, pese a otras influencias creativas (globales), no se aleja de las músicas tradicionales y reconoce dónde está su potencial. En el proceso creativo las letras están ligadas a las tradiciones y exponen las formas de vidas cotidianas, así como también

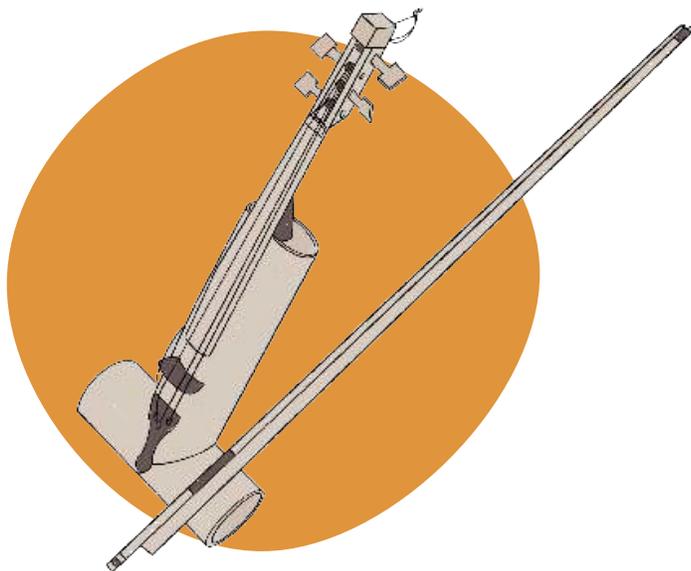
las problemáticas de la vida en los municipios y de las poblaciones afrocolombianas. El trabajo colectivo en los procesos creativos desdibuja los roles específicos asociados a la creación en cadenas de valor convencionales, por ello, si bien se reconocen autorías, estas no se reflejan en el establecimiento de los derechos morales y patrimoniales, por tanto, se ve afectada la generación de ingresos directos de los autores o colaboradores en los procesos creativos.

En cuanto a la música grabada, es usual que los procesos de producción estén ligados a redes fuera de los municipios. En lo urbano, se destaca una mayor cercanía y presencia de productores autodidactas, estudios de grabación caseros y programas de producción musical, con los que en algunos casos aparecen pistas de hip hop norteamericano. Y en lo rural, que se relaciona con músicas más tradicionales, no existen este tipo de agentes y la relación se da con estudios de Bogotá, y con menor frecuencia de Cali, pese a la cercanía geográfica, y por interés de los productores de los centros geográficos que han ido en busca de estas músicas. Sin embargo, por el tamaño de las agrupaciones, es común que se hagan las grabaciones en campo.

Las agrupaciones asociadas a las músicas tradicionales han desarrollado la capacidad de gestionar la financiación de los productos fonogramados, usualmente a través de recursos que provienen de los integrantes del colectivo, del apoyo de la comunidad y la búsqueda de otros recursos (como la cooperación y los recursos públicos, que suelen ser esporádicos y concursables). En los casos analizados, algunos productores-investigadores asumen los riesgos financieros de manera conjunta con las agrupaciones, mientras que, en el caso de las relaciones con cooperación y sector público, la financiación está garantizada por estas entidades.

Cuando llega el momento de la distribución y comercialización, principalmente las músicas urbanas se benefician de las plataformas digitales de distribución (DSPs) debido a la gratuidad y a la facilidad en el acceso por parte de población, a pesar de que aún hay desconocimiento de las formas de potenciar los resultados. La inmediatez también es un factor a favor, que, sumada a la diáspora de la población del Pacífico, permite viralizar canciones en muy corto tiempo a nivel local, nacional e internacional. Además de la presencia de sellos autogestionados, con recursos limitados, se encuentra que el intermediario mercantil en el contexto del Pacífico se identifica como aquel que ayuda a vender los discos, no como un agente que abre mercados; esta reducción en la forma de identificar un agente bisagra limita en gran medida los siguientes eslabones de la cadena.

En cuanto a la música en vivo, las músicas tradicionales del Pacífico están fuertemente ligadas a la vida cotidiana; a las fiestas patronales, los eventos devocionales y religiosos y otras celebraciones, donde la comunidad participa activamente en las prácticas musicales. Estas prácticas se han escenificado bajo los estándares establecidos por los festivales y el mercado, pero tienen la ventaja de hacer un tránsito orgánico a estos formatos porque las habilidades requeridas han sido cultivadas durante las prácticas tradicionales. Es de tener en cuenta que las dificultades de circulación de estas agrupaciones están asociadas a los costos de transporte. La intermediación para los conciertos usualmente la hace el mánager, que por lo general es desarrollada por un miembro de la agrupación, mientras que se suele desconocer la figura del booker. Hay algunas figuras mencionadas, que se encuentran por lo general entre Cali y Bogotá. Para la internacionalización, además del rol de estos agentes, han tenido un importante impacto la participación en Womex, mediante las delegaciones del Ministerio de Cultura, y las colaboraciones con músicos y artistas de otros géneros y países, como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

Con relación a los intermediarios de consumo, encontramos que los festivales son los intermediarios de consumo de mayor influencia en los públicos. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (Cali), por ejemplo, es el de mayor reconocimiento e importancia para las agrupaciones y artistas del Pacífico y el que tiene mayor proyección internacional. Las emisoras y canales regionales también juegan un rol importante en la difusión de las músicas del Pacífico y se destaca la labor de Telepacífico, Guapi TV, Marina Estéreo, Tumaco Estéreo; a nivel nacional la de Radio Nacional, Señal Colombia y Shock. Y los entrevistados mencionan que durante el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez hay mayor atención mediática, pero destacan la importancia en la gestión de los medios especializados de la población afrodescendiente como Diarios Negros (Cali), Vive Afro (Medellín) o la cuenta de Instagram Enamórate de Chocó (Quibdó).

Desde esta perspectiva se identificaron al menos tres niveles de intervención en el campo musical del Pacífico colombiano que tienen efectos directos en el ecosistema y el desarrollo de las cadenas de valor:

Intervención desde lo público de orden nacional:

Las intervenciones más cuidadas y, si se quiere, respetuosas se dan desde el escenario del patrimonio cultural a través de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES). Hay aquí una fuerte influencia de la inclusión de estas músicas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco y el compromiso que de ahí adquiere el Estado colombiano.

Intervención desde lo público de orden local:

La intervención parece inexistente. Las comunidades no ven planes o acciones para promover las músicas y, si estos existen, se relacionan con los intereses del gobernador de turno, más que con una política a largo plazo.

Intervenciones de la cooperación:

Las intervenciones desde organismos multilaterales o de cooperación internacional operan sobre la lógica del producto (grabaciones, discos, producciones, etc.), mitigando la relevancia comunitaria y para los territorios que tienen los procesos. Se presenta una lógica de las financiaciones y de los proyectos en general desconectada del contexto: plazos cortos que no son sensibles a los procesos y llegan los proyectos preformateados en la visión que la cooperación quiere y no necesariamente como las comunidades necesitan. Además, la información recolectada en los proyectos pocas veces llega a las comunidades, pues se prepara para los interesados.

06.

LAS REDES MUSICALES DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Son las redes y los espacios donde se tejen estas redes las que permiten que las músicas del Pacífico circulen nacional e internacionalmente.

Las organizaciones con las que se articulan los proyectos musicales del Pacífico tienen una labor muy importante, puesto que son las que negocian con empresas de mayor tamaño (teatros, bookers a nivel internacional, entre otros) o con empresas intermediarias que suelen estar ligadas a actividades gubernamentales, y además se encargan de conectar artistas, organizaciones y demás agentes de la cadena entre ellos para lograr circular y posicionar los proyectos musicales fuera del municipio. El fortalecimiento de las

capacidades en producción ejecutiva, que de manera empírica es llevada a cabo por los líderes de los proyectos musicales, es una de las principales necesidades para fortalecer las redes en los municipios. Por otro lado, enmarcar las músicas del Pacífico dentro del género “world music”, y seguir las lógicas con las que este género funciona (curadores, fusión con géneros más canónicos, dinámicas de centro-periferia) puede ayudar a que éstas circulen de manera amplia a nivel internacional.

Red de músicas tradicionales:

Municipios rurales del Pacífico sur, más claridad en los primeros eslabones de la cadena, menor presencia de producción e intermediación mercantil, por lo que los casos de éxito se relacionan a conexión con redes nacionales. Son cadenas con comportamientos flexibles y menos definición en los roles y hay algunos municipios en los que acontecen encuentros con músicas urbanas y globales. Se hace un recuento de municipios y agrupaciones que bien ilustran esto o que, en pocos casos, muestran mayor fortalecimiento en los eslabones finales de la cadena .

Red de músicas urbanas:

Con influencias globales, pero aún así fuerte influencia de lo tradicional. Asociadas principalmente a Quibdó, Tumaco y Buenaventura y se conectan con las redes musicales de Medellín o Cali, y a estudios profesionales. Tienen mayor facilidad de conexión con las cadenas del mainstream de la industria de la música .

El territorio Pacífico funciona como una red de relaciones que se gestan de manera orgánica; la imposibilidad de carreteras propició la navegación marítima por los ríos, y el mar constituye esa gran autopista que los conecta, así que las redes de personas que estas cotidianidades han generado a lo largo del año fortalecen las relaciones inter-Pacífico, que se complementan con otras expresiones culturales, como la red de rezanderas y cantoras de alabaos, las redes gastronómicas, la red de bicheros. Finalmente, se resalta el espacio de encuentro, intercambio y visibilización entre pares y hacia el público que representa el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, donde, además, se hace una noche internacional que genera vínculos panafricanos.

CAPACIDADES PARA EL ECOSISTEMA

Relacionadas con el concepto de agenciamiento, estas capacidades se enmarcan en las reglas y nociones de éxito de las comunidades del Pacífico. En sincronía con esto, se recomienda el fortalecimiento en:

El desarrollo de habilidades blandas relacionadas con la comunicación y el intercambio cultural.

El reconocimiento de referentes y de la propia visión de éxito, para que los resultados económicos se enmarquen en formas de vida sostenibles para los individuos y su comunidad.

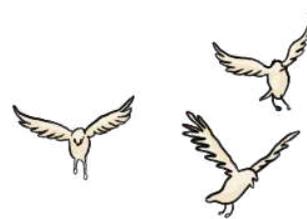

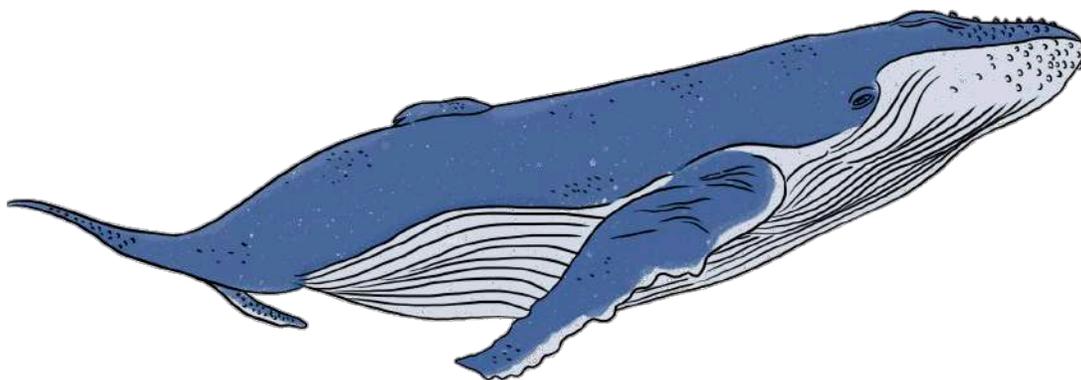
Comunicación e información que enfatice las fortalezas y los valores culturales, no el exotismo y la exclusión.

07.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

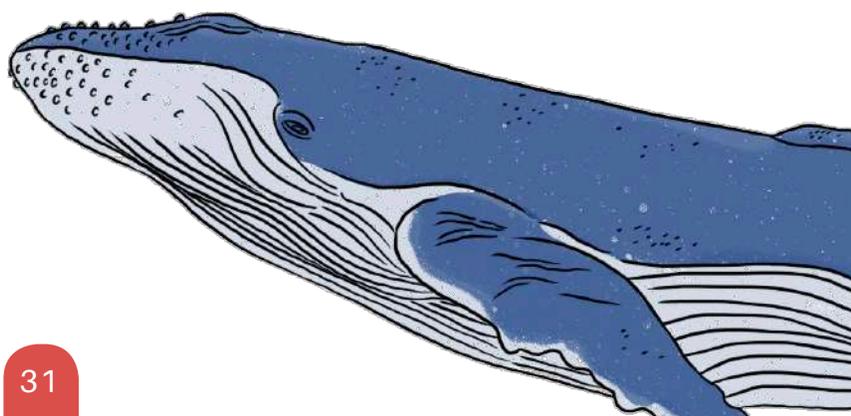

- 1.** Para que el ecosistema funcione de manera ideal y sea el mismo ecosistema quien produzca y reproduzca procesos, productos y estrategias de circulación es necesario repensar las prácticas que el mercado y la cooperación tienen en este territorio.
- 2.** Es importante fortalecer las capacidades de agenciamiento, es decir, las capacidades para que las comunidades y los agentes de la música en estos territorios puedan ser, hacer y pensar lo que consideran es mejor y pertinente para su propia vida y producción musical, y en caso de ser necesario acudir a agentes externos para complementar las redes del ecosistema en condiciones equitativas.
- 3.** Los referentes locales soportan las estrategias de creación y circulación de las músicas del Pacífico. Actúan en la mayoría de los casos como agentes orientadores para otros músicos que siguen sus carreras, éxitos y trayectorias, y participan en procesos de formación de nuevas generaciones de músicos.
- 4.** Las experiencias históricas y en tiempo reciente en la movilización de músicos del Pacífico hacia otros puntos del país y del mundo presentan características similares: arraigo profundo por su territorio Pacífico y el tejido social en el que se desarrollaron inicialmente; compromiso con el desarrollo de sus comunidades; reivindicación de lo afro; promoción de talentos locales a través de apoyos creativos, producción musical, enlaces y contactos externos. Frente a estas fortalezas, vemos deficiencias en infraestructura para la puesta en escena y la producción musical; la prestación de servicios técnicos resulta de baja escala a partir de estudios caseros, equipos de amplificación de construcción local y salas de ensayo sin condiciones mínimas; además, un bajo desarrollo en intermediación comercial y de mercado, pues dicha intermediación ha sido puesta de manera exclusiva en agentes externos.

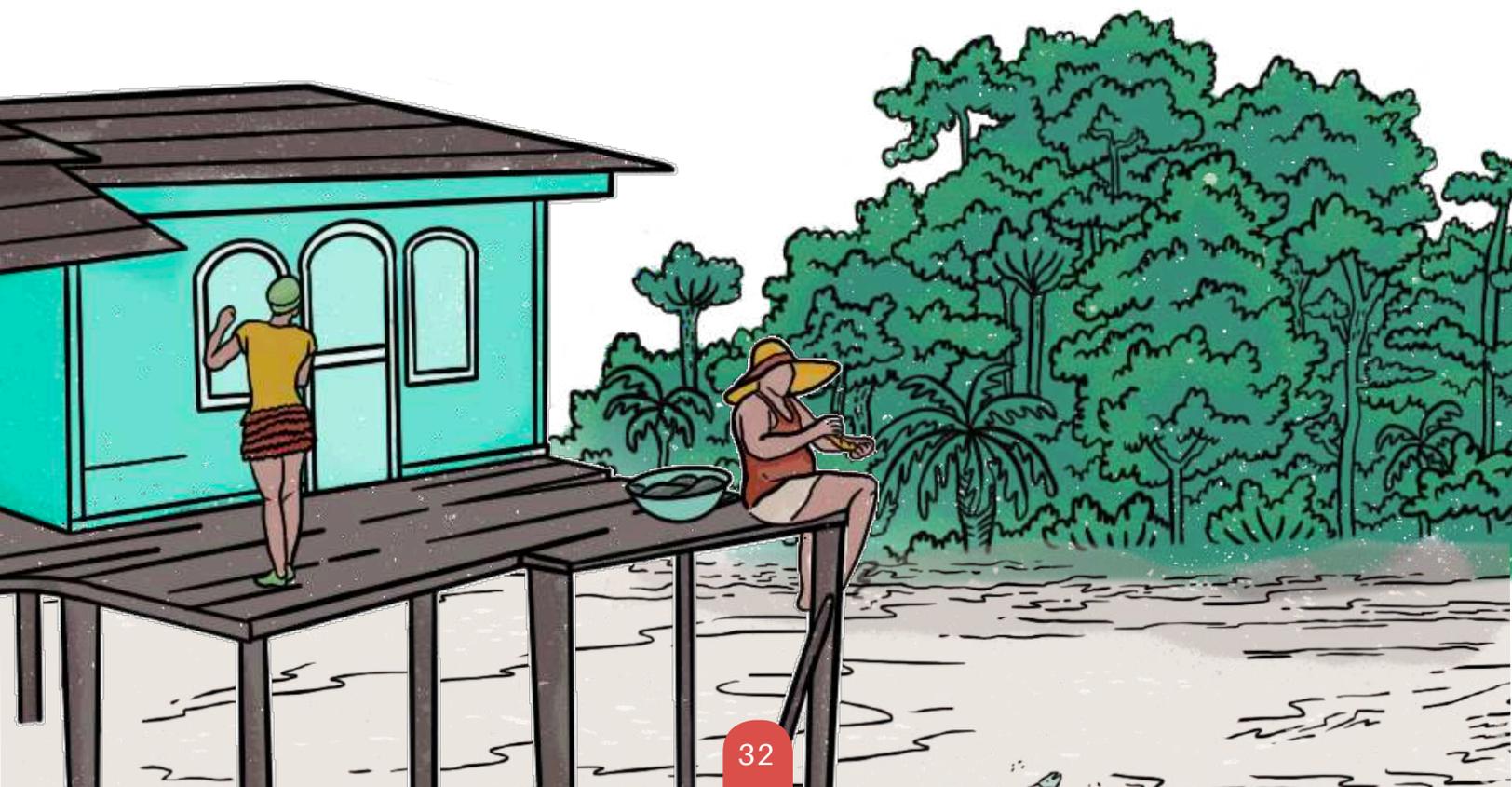

5. El fortalecimiento de productores ejecutivos es fundamental, que a su vez correspondan a liderazgos comunitarios. Esto permitirá agenciar de manera integral el ecosistema musical de orden municipal e impactar regional, nacional e internacionalmente el mercado.
6. La presencia de mujeres en los extremos de la cadena es fuerte y evidente. Tanto creadoras, compositoras y cantadoras, así como maestras o profesoras, resultan visibles, y son justo estas últimas las de mayor reconocimiento y presencia. El papel de la mujer es claro: apoyar el resto de eslabones de la cadena de valor, dando prioridad a la formación, mientras en el eslabón creativo están limitadas a la interpretación. Aunque se reconoce la presencia de compositoras e intérpretes, esto sucede de manera excepcional.
7. La capacidad de bilingüismo resulta fundamental para un mediano y largo plazo, pues en un escenario PanAfricano global, el éxito en el mercado pasará por la comprensión del mismo.
8. La intervención del British Council a través del programa PanAfro podría fortalecer distintos eslabones de la cadena de las músicas del Pacífico partiendo de la idea de que los eslabones referidos a los procesos creativos y la formación y transmisión de saberes musicales están resueltos. Lo que no excluye procesos de intercambio cultural para fomentar co-creaciones con otras estéticas musicales panafricanas que propicien conexiones creativas para ampliar referentes y mercados.
9. Es recomendado identificar los municipios que pueden considerarse nodos musicales y superar la idea de agentes creativos aislados (individuales o grupales) como los principales ejes de la producción musical en el Pacífico colombiano. Así los intercambios de experiencias podrán irradiar los saberes compartidos y amplificarlos en los municipios que se prioricen.

08.

Recomendaciones de buenas prácticas para el relacionamiento con el ecosistema musical del Pacífico

- 1.** El Pacífico debe entenderse siempre como un territorio atomizado en prácticas, maneras y modos, con potencial para internacionalizar sus músicas y saberes. Con esta premisa, se deben atender y comprender las necesidades de sus comunidades.
- 2.** Consideramos que hay mayor probabilidad de éxito en los planes, programas y proyectos que involucran agentes en los municipios y territorios donde las reglas de cooperación se concertan previamente, se cualifican grupos específicos y se determina el alcance del proyecto.
- 3.** Comprendemos la visión de nodos como un ejercicio de cabildo intra-Pacífico, que permite irradiar acciones de cooperación desde el British Council a territorios remotos. Es esencial reconocer los nodos autónomos ligados a otras formas del arte y la cultura que se han construido a lo largo del tiempo y no aquellos impuestos por agentes externos como la cooperación o la empresa privada.
- 4.** Evitamos desarrollar procesos verticales de transferencia de saberes, y se prima el modelo de mentorías y horizontalidad, replicando los modelos tradicionales de diálogo de saberes que regularmente inician en las familias y se extienden a la comunidad y la región.
- 5.** Reconocemos los saberes que regresan a los municipios por la vía de sujetos que salen del territorio, recorren otros lugares y se cualifican en diferentes aspectos, entre los que se destacan la creación y producción musical.
- 6.** Propendemos por intercambios creativos como escenarios de transferencia de saberes, intereses y referentes entre las diásporas panafricanas. Estos intercambios no se limitan al campo creativo; incorporan procesos de gestión, agenciamiento y transformación social de los territorios.

- 7.** Promovemos buenas prácticas en la cooperación, así como en las lógicas de mercado, a través de la incorporación en el ecosistema musical del Pacífico de agentes locales para que asuman la responsabilidad de llevar estas músicas a escenarios mundiales.
- 8.** Son necesarias prácticas de intermediación y comercialización más conscientes de la cultura local, incluyendo habilidades y capacidades comunitarias hacia adentro y hacia afuera de los territorios.
- 9.** Fortalecemos las capacidades de líderes locales, apoyando el desarrollo de habilidades de negociación, intermediación y representación, valorando la riqueza y diversidad afro del Pacífico colombiano.
- 10.** El Pacífico colombiano presenta una riqueza creativa enorme y un potencial de internacionalización apropiado. Propondemos por cadenas de valor más equilibradas, que les permitan a los agentes locales llegar a espacios de internacionalización en condiciones comerciales justas, bajo lógicas de respeto por la diferencia, equidad y sostenibilidad de procesos.

PANAFRO

© British Council 2021

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas.