

Revista N.º 6
Guayaquil, Ecuador
octubre 2022
ISSN: 2697-3596

Amigos, músicas y paz: diálogos y experiencias de movilización social a través de la Estudiantina del IPC¹

Friends, Music and Peace: Dialogues
and Experiences of Social Mobilization
Through the Estudiantina del IPC

**Fundación Para el Desarrollo
Humano y las Artes (Desarrollarte)**
Cali, Colombia

Instituto Popular de Cultura (IPC)
Cali, Colombia

Vanessa Jordán Beggelli

Doctora en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México
Correo: vanessajordanb@gmail.com

¹ Los autores de este artículo formaron parte de la Estudiantina del IPC, generación 2021, organizadora del ciclo de conversatorios «Amigos, músicas y paz: un concierto con palabras». Autora principal: Vanessa Jordán Beggelli.
Coautores: Diego Germán Gómez García, Santiago Castiblanco Aguilar, Salma Canabal Quintero, Juan Pablo Torres León, Christian Bolaños Velasco y Christian Parra Villa.

Diego Germán Gómez García

Maestro en Música de la Universidad del Valle, Colombia

Correo: bandoladeidayvuelta@gmail.com

Santiago Castiblanco Aguilar

Músico egresado del IPC

Correo: santiago.castiblanco@correounivalle.edu.co

Salma Canabal Quintero

Música egresada del IPC

Correo: salmacanabalquintero@gmail.com

Juan Pablo Torres León

Músico egresado del IPC

Correo: juanpablortorres96@gmail.com

Christian Bolaños Velasco

Músico egresado del IPC

Correo: cristiano-243@hotmail.com

Christian Parra Villa

Músico egresado del IPC

Correo: chrisparra12@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo es producto de la sistematización de experiencias derivada de las actividades de autogestión e investigación de la Estudiantina del Instituto Popular de Cultura (IPC), que frente a las restricciones por la pandemia por COVID-19 y las circunstancias sociopolíticas vividas en la ciudad de Cali durante el paro nacional de 2021 en Colombia, propiciaron la necesidad de abrir espacios de reflexión en los músicos de este ensamble y ampliar así sus posibilidades de acción más allá de la muestra musical como finalidad de su ejercicio artístico. De esta manera, desarrollaron un ciclo de conversatorios denominado «Amigos, músicas y paz: un concierto con palabras» como forma de movilización social. Tal proceso

ayudó a resignificar y dotar de sentido a la realidad vivida por la comunidad educativa, artística y ciudadana del IPC, extendiendo sus posibilidades de ser, pensar, hacer y convivir en medio del estallido social.

PALABRAS CLAVE: Estudiantina del IPC, Música, Movilización social, Paro nacional 2021, Santiago de Cali, Colombia.

ABSTRACT

This article is a product of the systematization of experiences related to the self-management and research activities from the Estudiantina del Instituto Popular de Cultura (IPC), to overcome the restrictions due to the COVID-19 pandemic and the sociopolitical circumstances experienced in the city of Cali during the National Strike of 2021 in Colombia. Thus, the members of this musical group, considered the need and expand their possibilities of action beyond the musical exhibition as the sole purpose of their artistic exercise. Consequently, they developed a cycle of talks called "Friends, Music and Peace: A Concert with Words" as a form of social mobilization. Such a process helped to give other meanings to the reality lived by the educational, artistic and citizen community of the IPC, extending its possibilities of being, thinking, doing, and living together during the social explosion.

KEYWORDS:

Estudiantina del IPC, Music, Social Mobilization, Nacional Strike of 2021, Santiago de Cali, Colombia.

Figura 1: Estudiantina del IPC, generación 2021.
Fotografía de Yuliana Quiceno.

Fuente: Archivo de la Estudiantina del IPC.

1. Introducción

La Estudiantina del Instituto Popular de Cultura (IPC)² es una agrupación musical gestada en 1947, considerada como una representante de la memoria musical y cultural de la ciudad de Santiago de Cali en Colombia, cuyos integrantes se han encargado de adoptar y dinamizar las hoy llamadas «músicas andinas colombianas», concebidas como músicas populares y tradicionales en esta institución. Lo anterior se lleva a cabo a través de actividades de formación e interpretación musical que este ensamble promueve como grupo representativo del IPC,³ destacándose como la estudiantina vigente con más historia de Cali y una de las más antiguas de Colombia.⁴

Desde el año 2017, este grupo de bandolas, tiples y guitarras ha estado bajo la dirección del maestro Diego Germán Gómez García, quien ha planteado, en conjunto con los demás miembros de este ensamble, la necesidad de extender sus espacios de reflexión académica en favor de descentralizar la exhibición musical como producto y finalidad de su ejercicio artístico. Es así como se le ha dado lugar a la investigación, la articulación social, el servicio ciudadano, el cuidado mutuo, el respeto y el musicar como elementos característicos de identidad y convivencia de esta agrupación.

En consonancia con lo anterior, la reflexión sobre las circunstancias históricas, sociales y culturales situadas en su propio contexto también han sido parte de su compromiso. Así, motivados por

2 El instituto Popular de Cultura, también reconocido por su sigla IPC, es una institución educativa de carácter estatal fundada en 1947. Ha sido parte del proyecto educativo, musical y artístico de la ciudad de Santiago de Cali en Colombia, orientándose a la formación en artes populares y a la preservación del patrimonio cultural de la región. Su recorrido la ha consolidado como una de las instituciones de formación académica en danzas, teatro, artes plásticas y músicas populares y tradicionales con más trayectoria en Colombia.

3 De acuerdo con el IPC, los grupos representativos son equipos artísticos que tienen el objetivo de proyectar, investigar, divulgar y explorar expresiones para fortalecer espacios formativos, intercambios artísticos, procesos de investigación y de proyección social para contribuir con el desarrollo cultural y ciudadano en representación del IPC.

4 Vanessa Jordán Beghelli, «Construcción del sujeto a través de las músicas populares: el caso de la estudiantina del IPC» (tesis doctoral, facultad de Música, Universidad Nacional Autónoma de México, 2022), 110, https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TESO1000821409

la coyuntura que envolvió a Colombia durante el paro nacional del año 2021⁵ y bajo la inquietud sobre el rol de las artes en la transformación de las sociedades, la Estudiantina del IPC inició una serie de actividades relacionadas con su quehacer más allá de la muestra musical en el espacio de flexibilidad académica dispuesto por el Instituto Popular de Cultura. De este modo, convocaron al diálogo entre amigos expertos para hablar sobre las músicas y la movilización colectiva en medio del llamado «estallido social» que se desencadenó en el transcurso de las manifestaciones y protestas desde el 28 de abril hasta el 31 de julio de 2021, tiempo en que la ciudad de Cali se convirtió en el símbolo de la resistencia y en el reflejo del pueblo colombiano que buscaba ser escuchado.

Dicho lo anterior, este artículo ha estado motivado por recuperar parte de la memoria histórica⁶ sobre los hechos acontecidos alrededor del paro nacional del 2021 en Colombia, reconociendo también diferentes maneras de movilización artística en torno de este suceso. Para ello, se trazó como objetivo la sistematización de experiencias⁷ emergentes del desarrollo del ciclo de conversatorios «Amigos, músicas y paz: un concierto con palabras»⁸, organizado

5 Para ampliar la información sobre este paro nacional, se recomienda el artículo de Adolfo Adrián Álvarez Rodríguez, «El Paro nacional del 2021 en Colombia: estallido social entre dinámicas estructurales y de coyuntura. La relevancia de la acción política y del diálogo en su desarrollo y transformación», *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social*, (33) (2022): 1-12.

6 Memoria histórica entendida como el relato emergente de los actores sociales para dotar de sentido a un periodo vivido. A través de estos relatos también se busca legitimar el testimonio y la memoria de los acontecimientos percibidos y vivenciados por los sujetos, en favor del restablecimiento de sus derechos y la construcción de paz.

7 La sistematización de experiencias es una práctica de investigación, que, en este caso, se centra en la organización de los aprendizajes adquiridos por la Estudiantina del IPC de la generación 2021 en el desarrollo de los nueve conversatorios, valorando las experiencias y saberes disponibles desde una mirada crítica sobre la realidad analizada en favor de producir conocimiento.

8 La documentación y especificaciones de este ciclo de conversatorios, organizados y desarrollados por la Estudiantina del IPC, reposan como parte de los archivos de consulta del Centro de Documentaciones del IPC y se encuentran disponibles en la plataforma de Facebook del Instituto Popular de Cultura. Cabe aclarar que este artículo, al ser una sistematización de experiencias, es el resultado del análisis de estos y no una transcripción de su contenido ni de las exposiciones de cada uno de los invitados. Por lo tanto, el artículo es más el resultado de los análisis de los autores que del contenido generado por los invitados.

por la Estudiantina del IPC de la generación 2021, con el fin de comunicar los aprendizajes construidos a través de este proceso que les permitió a sus integrantes e invitados concebirse como agentes de transformación social.

A continuación, se presentan las generalidades del contexto de situación y los ejes temáticos de estos conversatorios, para cerrar con las reflexiones de los integrantes de la Estudiantina del IPC desde este caso particular.

2. Santiago de Cali: retrato de la resistencia social en Colombia

El Distrito Especial de Santiago de Cali, también conocido como Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es el principal centro urbano, cultural, social, económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano y el tercero en el ámbito nacional después de Bogotá y Medellín. Aunque se ubica geográficamente en la región andina de Colombia, esta ciudad se ha designado como la capital del pacífico colombiano,⁹ debido a su cercanía con esta región, el intercambio sociocultural constante entre la ciudad y su población, además de las motivaciones por optimizar las políticas de inversión social en beneficio de este sector olvidado del país.

Pese a estas nobles intenciones y de procurar el bienestar y desarrollo desde sus diferentes administraciones, Cali ha vivido cambios de orden territorial, económico y cultural a lo largo del tiempo, forjando así políticas públicas que han desconocido frecuentemente la diversidad de su población. En consecuencia, no han cesado las desigualdades, el desempleo, la inseguridad, el de-

⁹ Esta adjudicación se ha relacionado con la inversión económica planteada por el Plan Pacífico del Banco Interamericano de Desarrollo BID de 1992, así como por las posteriores Agendas Pacífico Siglo XXI de 1998, las Cumbres de Congresistas del Pacífico de 1999, la Política Nacional para el manejo de zonas costeras del 2000, los convenios interdepartamentales de 1993 a 2001, la propuesta de integración del Pacífico de 2003, el observatorio del Pacífico del 2005 y el acuerdo de voluntades de gobernadores del Pacífico del 2010.

terioro de las condiciones de vida, la concentración del poder y la solvencia económica en unos pocos, además de otras circunstancias que han ayudado a fortalecer las divisiones y asimetrías sociales entre los ciudadanos.¹⁰

Bajo este panorama, del 28 de abril al 31 de julio de 2021, Colombia fue escenario de nutridas manifestaciones que se desencadenaron en rechazo a las propuestas de reforma tributaria y otras iniciativas del Gobierno nacional, como las reformas a la salud y a la pensión. Esto, sumado a diferentes situaciones que contribuyeron con el descontento social y que incentivaron la manifestación pública en la población que salió a marchar.

A partir de entonces, Cali se convirtió en el epicentro de la protesta, declarándose ciudad en resistencia ante la represión y las adversidades como oportunidad de cambio y transformación de la sociedad. Por esta y otras razones, representó a la Colombia en constante tensión en medio de movilizaciones, que, aunque en su mayoría fueron pacíficas, también se vieron afectadas por situaciones de violencia oportunista vislumbrada en agresiones, vandalismo, saqueos, destrucción de bienes públicos y privados, bloqueos, desabastecimiento, muertes, heridos, desapariciones, abuso de la autoridad, además de enfrentamientos armados y otras actividades calificadas como ilícitas que afectaron la cotidianidad y el paisaje social de esta ciudad.¹¹

Dicha realidad no fue ajena a la comunidad educativa y artística del Instituto Popular de Cultura de la que hace parte la Estudiantina del IPC, la cual se afectó directa e indirectamente por estas circunstancias. Por consiguiente, las posibilidades de congregación presencial que ya venían limitadas debido a la situación de pandemia por COVID-19, se restringieron aún más por las condiciones de inseguridad, el cierre de fronteras y la cercanía de la Escuela de Música del IPC con Siloé, una de las zonas en conflicto.

10 Jordán Beghelli, «Construcción del sujeto...», 280–281.

11 Para ampliar esta información, ver el informe de Naciones Unidas de diciembre de 2021. En https://reliefweb.int/attachments/dac445c3-c42d-391d-9219-384788802dbb/Colombia_Documento-lecciones-aprendidas-y-observaciones-Paro-Nacional-2021.pdf

En atención a esta situación de orden público, el IPC entró en un periodo de flexibilidad académica que se sumó al estado de ánimo deprimido que vivía gran parte de su comunidad que estaba siendo vulnerada ante las diferentes situaciones que emergieron a raíz del estallido social. Paralelamente, se le abrió paso a la incertidumbre sobre el futuro de los habitantes de Cali en general, quienes se vieron divididos, confrontados, enfrentados y restringidos en el desarrollo pleno de sus actividades y sus posibilidades de manifestarse.

Por estos motivos, los integrantes de la Estudiantina del IPC plantearon la necesidad de ampliar sus espacios de reflexión y acción musical haciendo uso de sus recursos disponibles para hacer frente a esta problemática. Lo anterior no solo como una manera de expandir sus prácticas artísticas de forma pacífica, sino en la búsqueda de alternativas para resignificar la realidad que cada uno estaba experimentando.

Tal circunstancia despertó el sentido de comunidad entre los integrantes de este ensamble, permitiéndoles verse como artistas activos en sus procesos de transformación social con la posibilidad de crear vínculos a través del intercambio de experiencias y, así, compartir inquietudes, reflexiones, diálogos e incluso crear redes de apoyo en favor de procurar el encuentro, la alegría y la dispersión entre amigos en un momento ensombrecido por el caos, el temor, la desesperanza y la tristeza. Fue así como nació el ciclo de conversatorios aquí descrito, con la intención de aportar sentido y resignificar la realidad que se estaba viviendo en Colombia y principalmente en Cali.

3. Amigos, músicas y paz: concierto con palabras

Este proyecto organizado por la Estudiantina del IPC consistió en un ciclo de nueve conversatorios virtuales denominados «Amigos, músicas y paz: concierto con palabras», diálogos que hicieron parte del ejercicio democrático y de participación ciudadana de sus integrantes, cuyos encuentros fueron desarrollados entre el 14 y 21 de mayo de 2021, siendo transmitidos por la plataforma de Facebook del IPC.

A esta iniciativa sin precedentes en esta institución¹² se sumaron generosa y voluntariamente nueve músicos relacionados con la interpretación, la educación, la musicología y la etnomusicología, reconocidos por su destacada trayectoria artística y académica en el ámbito local, nacional e internacional.¹³ De igual forma, la transmisión de este proyecto contó con el apoyo institucional del IPC a cargo de su Dirección, Coordinación Académica, Escuela de Música, Centro de Investigaciones, Centro de Documentación, Comunicaciones y el resto de la comunidad educativa, artística, administrativa y ciudadana que participó de los foros emergentes de estas actividades.¹⁴

Durante estos conversatorios se trataron temas relacionados con la música en contexto y bajo las circunstancias emergentes del paro nacional de 2021 en Colombia, teniendo en cuenta la pregunta: ¿cómo se pueden relacionar a las artes musicales con la transformación social y la paz? De ahí se consolidaron los encuentros descritos a continuación, donde los integrantes de la Estudiantina del IPC

12 Cabe resaltar que la movilidad social de los artistas no es nueva, aunque esta iniciativa no contaba con precedentes en esta institución por las condiciones históricas y sociales, los invitados, la transmisión, la producción y el alcance. Asimismo, los recientes estallidos sociales en Ecuador y Chile fueron una antesala para la movilización social pacífica de artistas en Colombia. Para ampliar esta información, se citan como ejemplo el artículo de Lucía Durán y Edu León, «Estallido social: Espacios y monumentos insurrectos de octubre», *Corpus*, vol. 11, n.º 1 (2021), <https://journals.openedition.org/corpusarchivos/4530>; y el artículo de María José Barros, «Activismos artísticos en las movilizaciones chilenas recientes: nuevas solidaridades entre el arte y la calle», *Universum*, vol. 36, n.º 2, (2021): 437–458, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762021000200437&lng=es&nrm=iso

13 Es de aclarar que los invitados participaron de estos conversatorios a título personal. Sus aportes en tiempo, disposición, liderazgo, exposiciones y reflexiones fueron realizados de manera voluntaria, motivados por el apoyo a la comunidad del IPC en el momento de agitación sociopolítica por la que atravesaba Cali. Igualmente, se reitera que este documento se centra en los análisis y reflexiones realizadas por los integrantes de la Estudiantina que participaron de la organización de estos encuentros y no hace uso directo de la transcripción o contenidos de las exposiciones de sus invitados.

14 De acuerdo con información del Centro de Documentación del IPC (documentos institucionales), este ciclo de conversatorios tuvo ocho participantes nacionales, uno internacional y un público directo de siete personas, quienes eran integrantes de la Estudiantina del IPC. En cuanto a su transmisión, al finalizar el paro el 31 de julio de 2021 alcanzó 354 me gusta, 155 comentarios, fue 156 veces compartido y tuvo 5832 visualizaciones.

destacan las reflexiones y aprendizajes adquiridos colectivamente a lo largo de estos intercambios.

3.1. Conversatorio 1:

«Rompiendo paradigmas en las músicas»¹⁵

El primer conversatorio tuvo como invitado al maestro Ary Álvarez Dávila¹⁶, quien es músico, contrabajista, arreglista y docente. A través de este encuentro que se denominó «Rompiendo paradigmas en las músicas», celebrado el 14 de mayo de 2021, se invitó a mirar a las músicas en plural partiendo de una comprensión de la música como sistema sonoro humanamente organizado.¹⁷ Desde esta lógica, en cada expresión artística, como expresión humana, simbólica y diversa, se pueden encontrar modos particulares de representar la realidad sin necesidad de enmarcarse desde perspectivas dogmáticas, totalitarias o universalistas.

Dicho esto, el conversatorio generado entre el maestro Álvarez y la Estudiantina del IPC se desarrolló en torno a la nece-

¹⁵ Conversatorio disponible en este enlace: <https://fb.watch/fMikl29szQ/?mibextid=dn0um9>

¹⁶ El maestro Ary Álvarez Dávila es músico bajista, contrabajista, arreglista y educador nacido en Barranquilla y formado musicalmente en la ciudad de Cali, Colombia, donde reside actualmente. Egresado de la Universidad del Valle y maestrante en Educación de la Universidad ICESI, cuenta con estudios musicales en el Instituto Popular de Cultura IPC, en el Conservatorio Antonio María Valencia, además de haber recibido clases particulares de Contrabajo Jazz en Buenos Aires (Argentina). Como bajista y contrabajista, ha sido acompañante de artistas nacionales e internacionales (Efraín Toro, Antonio Sánchez, Ricardo Narváez), y ha participado activamente en diversos festivales de jazz a nivel nacional (Sevijazz, A Jazzgo, Utopía, Sun Sax Festival, Festival Internacional Tamborimba). Organizador y tallerista del evento latinoamericano para bajistas «Bass en vivo» en Cali y *speaker* de TEDX Cali con su charla «La improvisación, el azar y la vida cotidiana». Ha sido docente de la Escuela de Música del IPC, así como del Conservatorio Antonio María Valencia y la Universidad ICESI donde ha desarrollado interesantes procesos pedagógicos en la enseñanza del instrumento, materias teóricas, arreglos musicales e improvisación. Actualmente dirige el proyecto musical La WJP (Women Jazz Project), jazz band femenina de la ciudad de Cali, donde se desempeña como director y arreglista.

¹⁷ John Blacking, «¿Qué tan musical es el hombre?», *Desacatos*, n.º 12 (2003): 149-162.

sidad de reconocer las posibilidades de libertad en la apreciación, interpretación y creación, siempre con el respeto que implica acercarse tanto a lo conocido como a aquellas expresiones que difieren de nuestros gustos, estudio o cotidianidad. En este sentido, la paz también se relacionó con una postura política, desde la capacidad que como músicos y artistas tenemos para establecer acuerdos y consensos con respeto a lo propio y a la diferencia, ya que la política en palabras de Hannah Arendt, «trata del estar juntos y los unos con los otros los diversos»¹⁸.

3.2. Conversatorio 2: «El rol transformador de las músicas, México generación post 68»¹⁹

El segundo conversatorio se presentó el 18 de mayo de 2021 y tuvo como invitada a la Dra. Lourdes Palacios González²⁰ de México, fagotista, investigadora y pedagoga musical, quien propuso el tema sobre «El rol transformador de las músicas: México generación post 68». En este, la música se planteó como un espacio simbólico con la capacidad de ayudar a resignificar y dotar de sentido a

18 Hannah, Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidós, 1997), 45.

19 Conversatorio disponible en: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=752330262117754&id=112421938840850

20 La maestra Lourdes Palacios González es doctora y maestra en Pedagogía por la UNAM. Licenciada en Pedagogía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (hoy Colegio de Morelos). Realizó estudios de Educación Musical y Fagot en la Escuela Nacional de Música (hoy Facultad de Música) de la UNAM, y de Fagot, Música de Cámara y Orquesta en la Escuela de Música Vida y Movimiento Ollín Yoliztli. Es profesora en la licenciatura en Pedagogía en el Suayed de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha desempeñado tareas en la docencia, investigación, gestión y planeación educativas, en instituciones como el INBA, CNA, Sistema Nacional de Fomento Musical, Conaculta, SEP, CCOY y otras. Es autora del libro *Arte: asignatura pendiente. Un acercamiento a la educación artística en primaria*. Ha publicado artículos sobre temáticas de educación y arte en diversas revistas culturales y educativas del país como *Correo del Maestro*, *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, *El Bibliotecario*, *Fronteras*, *Armas y Letras* y en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc). Ha participado como ponente en distintos foros nacionales e internacionales como Sepehimume, Congreso de Etnomusicología FAM, ISME, Saccom, Fladem, Afirse, Formedem, entre otros.

la realidad a través de sus diferentes manifestaciones, prácticas y experiencias.

Fue una oportunidad para reflexionar entre la Dra. González y los integrantes de la Estudiantina del IPC sobre la segunda mitad del siglo XX como una época convulsionada, la cual fue testigo de la aparición de contraculturas que reaccionaron a las represiones normalizadas y consecuentes de la modernidad para propiciar una visión distinta del mundo. Algunos en favor de ideologías que facilitaron la aparición de guerras, conflictos civiles y sistemas dictatoriales, pero también otros que forjaron algún tipo de pensamiento crítico orientado a la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la abolición de las clases sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, así como la conciliación con la pluralidad étnica y cultural en equidad. Esto además de otros movimientos sociales, entre los que se destacaron estudiantes que pedían aparentemente utopías y que no se conformaban con repetir los cánones impuestos por la sociedad, trazándose como objetivo el logro de una voz propia y la posibilidad de plantearse otras maneras de construir la realidad compartida.²¹

A través de la llamada Revolución del 68, el *rock* y la guitarra eléctrica fueron protagonistas y las músicas en Latinoamérica denunciaron injusticias, trayendo con ellas la propuesta de un cambio político y social como símbolo de revolución, protesta y orgullo por lo propio. Estas manifestaciones quedaron impregnadas en el México de hoy, que no fue el mismo después de Tlatelolco ni de los Juegos Olímpicos celebrados ese mismo año, donde los ciudadanos incentivaron innovaciones educativas y artísticas de las que también participó la música como manera de hacer frente a las dificultades vividas.

21 Para ampliar esta información, ver Lourdes Palacios González, «Educación musical en la frontera de la oralidad y la escritura. El caso Ollin Yoliztli» (tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018), http://ru.athe-needigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5041_TD16

3.3. Conversatorio 3: «Tradición inventada, anclajes simbólicos y lecturas de vanguardia en las músicas andinas colombianas»²²

Este tercer conversatorio, llevado a cabo el 18 de mayo de 2021, tuvo como invitado al maestro Hernando José Cobo Plata²³, flautista, musicólogo, docente e investigador. Este encuentro en particular se concertó en respuesta a la necesidad de la Estudiantina del IPC de reflexionar en torno de las músicas que han hecho parte de sus fundamentos culturales y estéticos, con el propósito de ayudar a generar una postura crítica en los músicos desde su propio oficio.

Durante este conversatorio se entabló un diálogo entre el invitado y la Estudiantina del IPC sobre el rol de las músicas andinas colombianas como parte de la identidad nacional, planteándose cómo estas músicas se han vinculado comúnmente con tensiones de orden social e imaginarios de nación ligados a epistemologías de purificación.²⁴ Es decir, con sistemas de pensamiento emanados de proyectos civilizatorios impuestos a través de tradiciones usualmente inventadas,²⁵ las cuales han promovido cierto ideal de sujeto blanqueado o «purificado» para mantener el control y el orden preestablecido, favoreciendo, además, la continuidad de las diferencias y subordinaciones sociales por capacidad económica, origen, territorio, género y etnicidad.

22 Conversatorio disponible en este enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1199362917190816&id=112421938840850

23 El maestro Cobo es magíster en Artes mención Musicología de la Universidad de Chile e intérprete de flauta dulce del London Trinity College of Music. Estudió flauta dulce con Carl y Jeanne Dolmetsch en Haslemere (Inglaterra) y François Dometsch en Cali. Ha tocado como solista y con grupos de música antigua y de músicas colombianas y otros géneros en Inglaterra, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Chile. Trabaja con la Fundación Canto por la Vida en la Escuela de Música de Ginebra donde dirige el Centro de Documentación Musical de Ginebra (CDMG). Es profesor en el programa profesional de flauta dulce en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. Está a cargo del diseño y dirección académica de los programas de pedagogía en flauta dulce de Yamaha Music Latin America dirigidos a maestros de música en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Artista Yamaha. Hace parte de la organización de los congresos bienales MAC de músicas colombianas.

24 Para ampliar esta información, se recomienda el trabajo de Hernando José Cobo Plata, «Configuración del Género Música Andina Colombiana en el Festival “Mono Núñez”» (tesis de maestría, Universidad de Chile, 2010), <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101290>

25 Para ampliar, ver Erik Hobsbawm Y Terence Ranger, *La invención de la tradición* (Barcelona: Ed. Crítica, 1983).

Habiendo dicho esto, como parte de la movilidad social que convocaba el encuentro, la discusión entre los participantes de este conversatorio suscitó la necesidad de reconocer y cuestionar desde la propia realidad cuáles han sido las bases de pensamiento con las que hemos interpretado y construido el mundo del que hacemos parte. Lo anterior, en aras de tomar una postura crítica sobre la propia identidad,²⁶ para actuar con responsabilidad política en cada una de nuestras acciones a través de las músicas, ya que estas se constituyen como un espacio simbólico y de relación social que puede también actuar en beneficio de los sujetos y de las sociedades.

3.4. Conversatorio 4: «Mitigación y transformación de violencias con la mediación de los espacios musicales»²⁷

El cuarto conversatorio llevado a cabo el 19 de mayo de 2021, tuvo como invitada a la Dra. Andrea del Pilar Rodríguez Sánchez,²⁸ música, violinista, trabajadora social, docente e investigadora, quien ha orientado gran parte de sus estudios, acciones y reflexiones hacia la construcción de la paz a través de espacios musicales colectivos en Colombia.

A lo largo de este conversatorio entre la Dra. Rodríguez y los integrantes de la Estudiantina del IPC, se reconoció el entramado

26 Este encuentro partió de una concepción de identidad como proceso en permanente construcción, vinculada con aquello que dicen que somos, con lo que nos identificamos y lo que pretendemos ser. Para ampliar, ver Stuart HALL y Paul DU GAY, *Cuestiones de identidad cultural* (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1996).

27 Conversatorio disponible en este enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=290332085968116&id=112421938840850

28 La Dra. Andrea Rodríguez Sánchez es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia y música. Su trabajo académico se ha desarrollado desde hace más de una década en relación con la construcción de la paz a través de espacios musicales colectivos en Colombia. Tiene una maestría y un doctorado en la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universidad Yaume Primer de Castellón, España. Igualmente, se especializó en la Universidad Nacional de Colombia en Acción sin Daño y Construcción de Paz, así como en la Universidad Complutense de Madrid en Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes. Sus publicaciones en la temática se han realizado en revistas nacionales e internacionales y libros del mismo alcance. Actualmente la Dra. Rodríguez trabaja en el área psicosocial de la Fundación Nacional Batuta (BNF). También es miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Musicales (Acimus) y parte de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz. Participa igualmente de la red The Arts of Inclusion que cuenta con representantes de diferentes países de Latinoamérica y Europa.

polisémico en torno a la paz, que se ha complejizado constantemente a través de las diferentes realidades tanto personales como colectivas que aclaman por ella. Por lo tanto, la paz ha resultado en un proceso que puede ir más allá de la ausencia de conflictos, violencias, guerras, instigaciones o amenazas, implicando la necesidad de examinar y profundizar en los aspectos conceptuales, personales, sociales, históricos, éticos y culturales, entre otros recursos a disposición de los sujetos y las sociedades, para situar cómo se construye la paz y reconocer qué es lo que beneficia la transformación de las diferentes realidades que buscan su construcción.

Con relación a las músicas, durante el conversatorio se infirió que estas pueden actuar como alternativas para la paz y la convivencia, en tanto sus concepciones, prácticas, procesos y manifestaciones se pregunten constantemente sobre su incidencia en el desarrollo humano y global. Es así como las artes pueden ocupar un lugar en la sociedad diferente al decorativo, dadas sus facilidades para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la sensibilidad, la fraternidad y la cooperación en beneficio de la construcción de nuevas realidades con reconocimiento de la diversidad, la diferencia, el respeto, los concilios y la posibilidad de convivencia en tanto se procure la responsabilidad ética, personal, colectiva y colaborativa frente a su ejercicio.

3.5. Conversatorio 5: «Identidades musicales en Cali»²⁹

El quinto conversatorio, celebrado el 19 de mayo de 2021, tuvo como invitado al maestro Gustavo Alberto Jordán Yunda,³⁰ mú-

²⁹ Conversatorio disponible en este enlace: <https://fb.watch/fMikobUIdG/?-mibextid=dn0um9>

³⁰ El maestro Gustavo Alberto Jordán Yunda es timbalista y jefe de percusión de la Orquesta Filarmónica de Cali (OFC). Maestro en Percusión del Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, realizó sus estudios en Bogotá, en el Conservatorio de la Universidad Nacional y en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia con el maestro Richard O'Donnell. Viajó a Francia y estudió en la Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne con Laurent Vieuble y asistió a la clase del maestro François Dupin, en el Conservatorio Superior de Música de Lyon. Igualmente, es magíster en Investigación Musical de la Universidad Inter-

sico, percusionista, docente, investigador y gestor cultural, con quien se discutieron las diversas identidades musicales coexistentes en Cali. Es un tema que la Estudiantina del IPC consideró relevante reflexionar para continuar con el ejercicio crítico de su oficio, al ser también representantes de una agrupación musical que, aunque no ha gozado de un reconocimiento masivo o mediático, ocupa un lugar en la memoria de la ciudad y tiene más de siete décadas de existencia.

Esta conversación entre el invitado y la Estudiantina del IPC giró en torno a la visión de Cali desde su historia, ubicación, condiciones geográficas y sincretismo cultural, teniendo en cuenta su proceso particular de colonización, la conformación de la República de Colombia, la configuración del departamento del Valle del Cauca y la designación de Cali como su capital. Estos hechos estuvieron acompañados de conflictos civiles, políticos y económicos, en conjunto con los procesos de urbanización, industrialización y población de una naciente ciudad en la primera mitad del siglo XX que fue receptora de colombianos y extranjeros.³¹

Estas dinámicas e intercambios ayudaron a gestar una organización social con distintas procedencias y en constante movimiento, donde las intenciones civilizatorias estaban puestas sobre un ideal ciudadano que reposaba en la región andina y centralista del país. Tal disposición no fue ajena a desigualdades sociales y favoreció el desconocimiento de otras culturas al

nacional de La Rioja (España). Ha sido integrante de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de la Sinfónica Lyon-Villeurbanne. También ha participado como percusionista con la Orquesta de las Américas, Sinfónica de Colombia y la Orquesta de la Ópera de Lyon, entre otras, bajo la dirección de destacados maestros como Kent Nagano, Andrés Orozco, Dimitri Manolov, Luís Biava, Irwin Hoffman, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa y Francesco Belli. Como intérprete de música de cámara, ha integrado agrupaciones como los Solistas de Percusión de Bogotá, Le Trio y el Ensamble Tamborimba; con este último desarrolla el Festival Internacional de Percusión de mayor trayectoria en Colombia. A nivel pedagógico ha estado vinculado a la Universidad del Valle, Universidad del Cauca y es el fundador de la cátedra de Percusión del Conservatorio Antonio María Valencia del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.

31 Para ampliar la información histórica sobre este conversatorio ver Jordán Beghelli, «Construcción del sujeto...», 270 – 282.

margen de este ideal hasta la implementación de la Constitución Política de 1991,³² con la que se buscó reconocer la diversidad identitaria y multicultural de Colombia. En consecuencia, también comenzaron a gestarse proyectos culturales que procuraron reconocer otros géneros musicales procedentes de las zonas olvidadas del país.

Cabe resaltar que Cali se ha representado musicalmente como la «capital mundial de la salsa» y desde la década de 1990 se han incentivado las músicas del Pacífico colombiano como parte de su identidad. Sin embargo, a través de su historia, del sincretismo cultural y de las dinámicas poblacionales, en esta ciudad han convivido diferentes expresiones musicales que no siempre han contado con el reconocimiento de políticas públicas para su desarrollo y regulación de otras necesidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el invitado y los integrantes de la Estudiantina del IPC reconocieron, a lo largo de este conversatorio, que Cali no solo es música salsa o música del Pacífico colombiano, también es una ciudad plural, andina, clásica, popular, folclórica, tradicional, contemporánea, urbana, latinoamericana, tropical, caribeña, *jazzera*, roquera y, en resumen, musical. No obstante, se reclamó que esta pluralidad necesita de un mayor reconocimiento y unión entre sus actores sociales, ya que el rumbo de la música también es una responsabilidad y compromiso de los mismos músicos. Esto, en favor de la construcción y designación de imaginarios culturales y patrimoniales que no pasen por alto las diferentes identidades sumadas en la región, las cuales han ayudado a arraigar las numerosas culturas musicales que conviven en la ciudad, y que, aunque no gocen de popularidad o alta difusión mediática, existen y su reconocimiento también es parte de la construcción de aquello que llamamos «la paz».

32 A través la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconocieron por primera vez la diversidad étnica y cultural en el país. Artículos número 7, 70, 71 y 72.

3.6. Conversatorio 6: «Las músicas y su potencial liberador»³³

El sexto conversatorio, desarrollado el 20 de mayo de 2021, tuvo como invitado al maestro Holman Eduardo Álvarez Dávila,³⁴ músico, pianista, compositor, docente e investigador. A través de este encuentro se buscó reflexionar sobre las posibilidades del discurso musical y su potencial liberador. Por lo cual, la discusión emergente entre el invitado y la Estudiantina del IPC reconoció en las artes, y particularmente en las músicas, un medio que permite encontrar otras maneras de recrear y acompañar el mundo, tanto propio como compartido.

33 Conversatorio disponible en este enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4296867330323993&id=112421938840850

34 El maestro Holman Álvarez es pianista, compositor, improvisador e investigador. Comenzó su formación en la ciudad de Cali bajo la tutoría del maestro Jaime Henao y tocando con grupos de salsa y música popular. Estudió piano clásico con Verónica Ramírez y Patricia Pérez. Maestro en música con énfasis en composición de la Universidad del Valle. Estudios en la EMC y en la carrera de jazz del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires bajo la tutoría del pianista Ernesto Jodos. Ha tomado clases particulares en Boston con el pianista improvisador Ran Blake, fundador de la carrera de Improvisación Contemporánea de New England Conservatory. Magíster en Composición de la Universidad Javeriana. Ha tocado con músicos nacionales como Antonio y Tico Arnedo, Big Band Bogotá, Gina Savino, Jorge Sepúlveda, entre otros. Ha acompañado a músicos internacionales como Antonio Sánchez, Víctor Mendoza, Ronald Carter, Salim Washington, Abraham Laboriel, Justo Almarío, entre otros. Ha publicado cinco discos con su música: *Yegua de la noche*, *Geometría ardiente*, *Los hijos de Mercurio*, *La falda de un Cristo* y *El ángel exterminador*. Actualmente toca con su dúo Geometría Ardiente con el que realizó la gira nacional del Banco de la República por nueve ciudades del país en 2018. En 2019 tuvo nuevamente la gira con el Banco de la República, pero con su quinteto de jazz Páramo. Se ha presentado en todos los festivales de jazz de Colombia, en el Festival de Piano de Bucaramanga, Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, Festival de Jazz de Buenos Aires, Festival de Jazz de Mar del Plata, Centro Cultural GAM de Santiago de Chile. Fue pianista de la Big Band Bogotá por cinco años consecutivos y estrenó dos composiciones suyas con este ensamble. Compositor de música para largometrajes, cortos, instalaciones y documentales nominado en 2018 a los Premios Macondo por la música de la Película SAL de William Vega. Actualmente es profesor de planta e investigador en el énfasis de jazz de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y coordinador del área teórica de dicho énfasis. Realiza talleres, conferencias y ponencias sobre improvisación y pensamiento ecológico aplicado a la música. Es pianista activo de la escena de improvisación libre y jazzística bogotana.

Fue así como entre los participantes de este conversatorio se exploraron diversas formas de concebir a las músicas partiendo de la noción de musicar³⁵ como acción y ritual social inherente a esta expresión artística. De esta manera, las prácticas relacionadas con las músicas se comprendieron como puertas de libertad, con la posibilidad de ofrecer una visión menos determinada y más diversificada de la experiencia humana.

Dicho esto, a través de este conversatorio, el maestro Álvarez y los integrantes de la Estudiantina del IPC buscaron legitimar la libertad en el reconocimiento de la capacidad creativa en todo ser humano y sus posibilidades de reinterpretar la realidad, dándole cabida a la experiencia estética procedente de la relación con las artes y a la pluralidad de sus recursos para manifestarse, tanto en espacios privados como públicos. Consecuentemente, se concluyó que las músicas también podían gozar de un carácter social, crítico y político, contando con la capacidad de desmarcarse de ciertos cánones establecidos por las sociedades para plantear otras maneras de ver, comprender, construir y compartir el mundo.

3.7. Conversatorio 7:

«Resignificando realidades a través de las músicas»³⁶

El séptimo conversatorio tuvo como invitada a la Dra. María José Alviar Cerón,³⁷ música, pianista, etnomusicóloga, investigadora, do-

35 Christopher Small, «El musicar: Un ritual en el espacio social» (conferencia pronunciada en el III Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, Benicàssim, 1997).

36 Conversatorio disponible en este enlace: <https://fb.watch/fMileqBJvO/?mibextid=dn0um9>

37 La Dra. María José Alviar Cerón es maestra en Artes Musicales con énfasis en Piano de la ASAB, Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Música en el campo de la Etnomusicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Música, también en el campo de la Etnomusicología de la UNAM. Recibió la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario y Grado Honorífico tanto en la maestría como en el doctorado. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente, investigadora y gestora cultural, siendo miembro de la subcomisión de admisión al programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM, tutora de trabajos de pregrado y maestría de la Facultad de Música de la misma universidad, coor-

cente y gestora cultural. Este encuentro tuvo lugar el 20 de mayo de 2021 y se orientó a tratar la resignificación de las realidades a través de las músicas. Para ello, se propuso como eje de discusión las nociones sobre lo popular, lo tradicional y lo folclórico, ya que estos conceptos han hecho parte de las identidades y prácticas de los artistas que se han formado en el IPC, haciendo de su reflexión, discusión y resignificación una necesidad permanente.

Siguiendo este orden de ideas y sin llegar a conclusiones definitivas, a lo largo de este conversatorio desarrollado entre la Dra. Alviar y los integrantes de la Estudiantina del IPC, lo popular se comprendió como un término polisémico y dinámico cuyo esclarecimiento necesita de una revisión constante sobre lo que se entiende por «lo popular» en cada contexto. Lo tradicional, por su parte, se trató como un fenómeno histórico, social y cultural relacionado frecuentemente con la continuidad generacional del pasado en el presente, así como con la construcción identitaria de una colectividad, territorio, género o nación. A partir de esta perspectiva, se observó cómo este último concepto se ha emparentado con el folclor, que como práctica y objeto de estudio también ha gozado de un carácter polisémico, aunque orientado hacia una lectura esencialista, purista y a veces exótica de las prácticas culturales en la búsqueda de instaurar o reivindicar una identidad colectiva y territorial, frecuentemente en respuesta a intereses y proyectos de nación particulares.³⁸

Luego de estas conceptualizaciones abiertas a la discusión, en este diálogo se indicó que el mundo de los sujetos y sus prácticas también son dinámicas, contando con la posibilidad de transformarse, reinterpretarse y resignificarse constantemente. De este

dinadora de la Escuela de Artes Saray Castilla de Bechara de la Universidad del Sinú, docente de música y tutora de trabajos de grado del Conservatorio Adolfo Mejía y docente de la Universidad de Córdoba en Colombia. Cuenta con publicaciones y presentaciones en eventos académicos en España, México y Colombia y tiene un especial interés por las manifestaciones culturales colombianas, especialmente por las músicas del Caribe colombiano.

38 Para ampliar esta información ver la cartilla Semillero de Investigación en Músicas Tradicionales y Populares del IPC, *El musicar con los bambucos: Una aproximación a la Investigación a través de las Músicas Populares en el IPC* (Cali: Imprenta departamental, 2021).

modo, las músicas como construcciones simbólicas y humanamente organizadas, además de brindar un soporte identitario apoyado en el pasado, también ofrecen un espacio de libertad para reconstruir el ahora y proyectar el futuro, haciendo posible el cuestionamiento de lo prescrito, la reinención permanente de las realidades y la construcción de lo que puede ser considerado como utópico para muchos.

3.8. Conversatorio 8: «Músicas y movilización colectiva»³⁹

El octavo conversatorio, celebrado el 21 de mayo de 2021, tuvo como invitada a la maestra Lila Adriana Castañeda,⁴⁰ música, docente e investigadora, con quien se discutió el tema referente a las músicas y su relación con la movilidad colectiva. El encuentro estuvo motivado por el reconocimiento de los artistas como seres sociales, cuyos actos creativos no siempre están aislados del contexto ni de la comunidad con la que interactúan.

A través de esta conversación entre la maestra Castañeda y los integrantes de la Estudiantina del IPC, se examinaron algunas prácticas musicales desde la percepción sonora como medio de comunicación, significación, expresión e intercambio entre los sujetos y sus espacios de acción. Teniendo en cuenta estas posibilidades, se advirtió cómo la música y sus propiedades acústicas contribuyen con la estructuración de acciones articuladas y ritualizadas para confrontar simbólicamente la realidad. Por ejemplo, ayudando a ge-

39 Conversatorio disponible en este enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=183167490352680&id=112421938840850

40 La maestra Lila Adriana Castañeda es doctorante en Educación, magíster en Educación y Especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Licenciada en Pedagogía Musical del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como docente de la licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Perteneció al grupo de investigación Invaucol (Investigación por las Aulas Colombianas) y ha adelantado trabajos con el grupo de investigación Pedagogía Musical y Ciudadanía, liderado por la maestra Gloria Valencia. Ha sido docente en la Academia Luis A. Calvo de la Universidad Distrital, docente de cursos de extensión del conservatorio de la Universidad Nacional, además de trabajar en la Secretaría de Educación de Bogotá durante 12 años como profesora y directiva.

nerar tejidos sociales y tensiones desde las dinámicas relacionales, vislumbradas frecuentemente en las marchas, las protestas, la participación política y otras.

Desde esta lógica y a partir de las reflexiones expuestas, se infirió que las músicas con su capacidad para estimular los sentidos pueden configurar sonidos y movimientos como parte de las voces de las sociedades que buscan organizarse, expresarse, trascender la palabra y reconocerse dentro de cierto contexto. Así, durante este encuentro los participantes de este conversatorio examinaron cómo el entorno sonoro ha favorecido el reconocimiento de los individuos y la construcción de identidades colectivas, estableciendo vínculos entre los sujetos y el mundo del que hacen parte, que los rodea y que construyen.

3.9. Conversatorio 9:

«El rol de las artes en la transformación social»⁴¹

El noveno y último encuentro, llevado a cabo el 21 de mayo de 2021, tuvo como invitado al Dr. Andrés Samper Arbeláez,⁴² músico, gui-

41 Conversatorio disponible en este enlace: <https://fb.watch/fMijml4l2l/?mibextid=dn0um9>

42 El Dr. Andrés Samper realizó estudios de guitarra clásica en la Universidad de Quebec en Montreal. Entre 1997 y 2001 formó parte de la Orquesta de Guitarras de Montreal y del dúo de guitarras Hora Zero. Ha realizado presentaciones como solista en varias salas de Colombia y Norteamérica. En 2009 publicó un disco compacto con piezas para guitarra de compositores colombianos. Es especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor de planta de la Universidad Javeriana en donde ha formado parte de las cátedras de guitarra, apreciación de la música y educación musical. Hace parte del grupo de investigación en educación artística de la Facultad de Artes. Entre 2006 y 2009 coordinó el Programa Infantil y Juvenil de Artes de la Universidad Javeriana; entre 2010 y 2013 dirigió el Departamento de Música de esta institución. Ha presentado conferencias sobre apreciación de la música y educación musical en varias instituciones culturales y educativas de América Latina, y ha participado como jurado en varios concursos musicales promovidos por gobernaciones departamentales y por el Ministerio de Cultura a nivel nacional. Desde 2004 dirige el programa de radio «Una guitarra, mil mundos», transmitido por la Emisora Javeriana. Actualmente es miembro del capítulo colombiano del Foro Latinoamericano de Educación Musical (Fladem). Es doctor en Educación

tarrista, pedagogo, docente, investigador y gestor cultural. Fue así como este diálogo se constituyó en el cierre del ciclo de conversatorios de la Estudiantina del IPC, motivado por la discusión en torno al rol de las artes en la transformación social.

En este conversatorio, el invitado en conjunto con los integrantes de la Estudiantina, trataron diferentes maneras de representar las artes que, siguiendo lo propuesto en los diferentes conversatorios, no se constituyen únicamente por objetos, medios o productos artísticos. De igual forma, los artistas tampoco han resultado en seres desvinculados de su mundo interior, intenciones, historia, ambiente, recursos, sociedad o cultura. Así, las artes se trataron más bien como sistemas multidimensionales, experiencia humana, estética, simbólica, espiritual y existencial que, como parte de las capacidades organizativas y creativas de los sujetos, también pueden favorecer la creación y transformación de las sociedades.

Teniendo en cuenta esto, entre el Dr. Samper y la Estudiantina del IPC se resaltó la responsabilidad ética que se tiene sobre los usos, costumbres, símbolos y significados otorgados a las artes y sus repercusiones sobre la sociedad. Esto porque, aunque las artes pueden ser promotoras del desarrollo humano, la paz, el bienestar y la convivencia, no están exentas de promover ideas, exclusiones o violencias que pueden atentar en contra de los mismos sujetos y sus sistemas de relación.

De esa forma, a lo largo del conversatorio se resaltó la importancia de tomar una postura crítica acerca de las relaciones legitimadoras que se tejen en torno a las artes, pues su potencial de transformación social depende también de cómo estas se perciban, aprecien y aprovechen. En consecuencia, se plantea la necesidad de procurar que las artes sigan siendo una oportunidad para celebrar, ritualizar, compartir y expresar, así como de brindar diversas formas de representar el mundo en donde los sujetos puedan es-

Musical en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, bajo la tutoría de la profesora Lucy Green. Sus intereses investigativos se centran en la didáctica instrumental, el aprendizaje informal de la música, las músicas tradicionales y la evaluación en educación musical.

tablecer relaciones sanas con ellos mismos, con lo que les rodea y con la vida.⁴³

4. Conclusiones

Para cada uno de los integrantes de la Estudiantina del IPC, quienes organizaron este ciclo de conversatorios y que hoy participan en la elaboración de este artículo como memoria de un suceso difícil que dejó huella en los habitantes de Cali, esta experiencia se constituyó como una fuente de resignificación de la realidad vivida y aprendizaje conjunto. Además, contribuyó con diversificar el panorama conceptual, histórico, pedagógico, artístico y cultural, en un momento de coyuntura y complejidad sociopolítica vivido en el país a través del ejercicio del derecho a la educación, la libre expresión y la asociación pacífica, siendo estos conversatorios una alternativa de reflexión crítica a disposición de la comunidad en general.

Cabe resaltar que no se pretendió exponer la diversidad en que los artistas tienen la posibilidad de movilizarse socialmente a través de las artes. No obstante, se procuró acercarse a la comprensión del lugar de los sujetos en la apreciación, creación, interpretación y transformación de la realidad por medio de sus experiencias, desde los espacios personales y colectivos que construyen y de los que participan, y que a su vez les permiten dinamizarse y diversificar sus opciones para tejer nuevas realidades y posibilidades de ser como ciudadanos, músicos y artistas.

Finalmente, este ciclo de nueve conversatorios también giró en torno a la posibilidad de hablar de lo mismo, pero de modo distinto. Es decir, desde una perspectiva más amplia, con la opción de acoger otros significados y sentidos acerca de la realidad, sobre todo en un momento de adversidad e incertidumbre. Esto en favor de transformar las situaciones difíciles en alternativas de aprendizaje y de nuevas oportunidades, donde las músicas y las artes en gene-

⁴³ Andrés Samper Arbeláez, «La pedagogía del musicar como ritual social: Celebrar, sanar, trascender», *Revista El Artista* (2017): 113-150.

ral también pueden participar como medios de expresión, reflexión, movilización y cambio.

5. Bibliografía

- Álvarez Rodríguez, Adolfo Adrián. «El Paro nacional del 2021 en Colombia: estallido social entre dinámicas estructurales y de coyuntura. La relevancia de la acción política y del diálogo en su desarrollo y transformación». *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, n.º 33 (2022): 1-12.
- Arendt, Hannah. *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós, 1997.
- Barros, María José. «Activismos artísticos en las movilizaciones chilenas recientes: nuevas solidaridades entre el arte y la calle». *Universum*, vol. 36, n.º 2 (2021): 437-458.
- Blacking, John. «¿Qué tan musical es el hombre?». *Desacatos*, n.º 12 (2003): 149-162.
- Cobo Plata, Hernando José. «Configuración del Género Música Andina Colombiana en el Festival “Mono Núñez”». Tesis de maestría, Universidad de Chile, 2010.
- Durán, Lucía y Edu León. «Estallido social: Espacios y monumentos insurrectos de octubre». *Corpus*, vol. 11, n.º 1 (2021), <https://journals.openedition.org/corpusarchivos/4530>
- Gómez Muller, Alfredo. *La reconstrucción de Colombia. Escritos políticos*. Medellín: La Carreta política, 2008.
- Hall, Stuart y Paul Du Gay. *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1996.
- Hobsbawm, Erik y Terence Ranger. *La invención de la tradición*. Barcelona: Editorial Crítica, 1983.
- IPC. *Reglamento de Grupos Representativos y Colectivos Artísticos. Conformación, promoción, divulgación*. Santiago de Cali: IPC documentos institucionales, 2015.
- Jara, Oscar. *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Bogotá: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE, 2018.

- Jordán Beghelli, Vanessa. «Construcción del sujeto a través de las músicas populares: el caso de la estudiantina del IPC». Tesis doctoral, Facultad de Música, Universidad Nacional Autónoma de México, 2022.
- Naciones Unidas. *El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el derecho a la reunión pacífica*. Colombia: Oficina del Alto Comisionado. Derechos Humanos, 2021.
- Palacios González, Lourdes. «Educación musical en la frontera de la oralidad y la escritura. El caso Ollin Yoliztli». Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
- Samper Arbeláez, Andrés. «La pedagogía del musicar como ritual social: Celebrar, sanar, trascender». *Revista El Artista* (2017): 113-150.
- Semillero de Investigación en Músicas Tradicionales y Populares del IPC. *El musicar con los bambucos: Una aproximación a la Investigación a través de las Músicas Populares en el IPC*. Cali: Imprenta departamental, 2021.
- Small, Christopher. «El musicar: Un ritual en el espacio social». Conferencia pronunciada en el III Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, Benicàssim, 1997.