

Cumbiambas, ruedas y festivales: una mirada desde las músicas tradicionales del caribe colombiano al devenir de la dinamización cultural comunitaria del Municipio de Bello

Juan Pablo Lopera Londoño

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Música

Asesor

Carlos Andrés Restrepo Espinosa, Magíster (MSc) en Literatura

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Música
Medellín, Antioquia, Colombia
2025

Cita

(Lopera Londoño, 2024)

Referencia

Estilo APA 7 (2020)

Lopera Londoño, J. P. (2024). *Cumbiambas, ruedas y festivales: una mirada desde las músicas tradicionales del caribe colombiano al devenir de la dinamización cultural comunitaria del Municipio de Bello* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Dedicado a la memoria de mi querida hermana Valentina, quien falleció durante la elaboración de este trabajo en agosto de 2023. A mi madre Lucía y a mi padre Renso, quienes me han apoyado incondicionalmente en este sueño de la vida, a ellos debo los valores que me permiten reflejarme como profesional de cara a la sociedad que deseo transformar desde la educación. A mi querida Abuela Teresita, quien me anima a todo momento a obtener mi título profesional y espera con ansias la graduación. A toda mi familia, quienes han estado desde el inicio de mi carrera pendientes, en apoyo incondicional, quienes me envían buenos deseos a cada encuentro. Gracias. A todas mis amistades que han sido testigos de mi desarrollo artístico y profesional, todos aquellos que a cada encuentro aún me apoyan con su aliento y admiración. Gracias.

Agradecimientos

Agradecimiento especial a mi asesor Carlos Andrés, que con su ánimo y paciencia logró despejar en su momento las dificultades personales que me aquejaban para impulsarme a lograr la consolidación del texto.

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
1.Planteamiento del problema.....	11
2 Justificación.....	14
3 Objetivos	16
3.1 Objetivo general	16
3.2 Objetivos específicos.....	16
4 Pregunta de investigación.....	17
5 Metodología	18
6 Resultados esperados.....	21
7 Indagación	22
7.1 Una Intención histórica	22
7.2 Diagnósticos previos	22
7.2.1.1 Espacialidad en Bello: aciertos y desaciertos.....	23
7.2.1.2 Cicatrices de épocas violentas.....	24
7.2.1.3 Características de la cultura ciudadana en el auge de la industria	24
7.2.2 El Movimiento Cultural de Bello.....	27
7.2.2.1 El surgimiento de la dinamización cultural comunitaria (1989-1998).....	28
7.2.2.1 El resurgir del Movimiento Cultural (2010-2023)	30
7.3 La identidad.....	31
7.3.1 Una narrativa local con visos de universalidad.....	31
7.4 Delimitando el espacio	33
7.4.1 Espacios de incidencia de las músicas tradicionales del caribe colombiano en Bello...33	

7.5 Cumbiambas, Ruedas y festivales	34
7.5.1 Caracterización de grupos de música cumbiambera	38
7.5.1.1 Grupos de chirimía o papayera.....	39
7.5.1.2 Grupos de gaita tradicional	40
7.5.1.3 Grupos de bullerengue, bailes cantaos y fusión	40
7.6 Acción y participación	42
7.6.1 Liceo Antioqueño.....	43
7.6.2 Movimiento Fogatero.....	43
7.6.3 Red de artistas y activistas populares de Bello	44
7.6.5 Barulé.....	45
7.6.6 Utopía.....	47
7.6.7 Cantaoras del Bajío	47
7.6.7 Karacumbé Gaitas y Tambores	49
7.6.8 Cimarrones	50
7.6.9 Caribe en Bello	52
7.6.10 Gaiacea.....	53
7.6.11 Pasos Y semillas	54
8 Conclusiones	56
9 Referencias	57

Resumen

Las expresiones musicales tradicionales del caribe colombiano toman importancia cada día en la atmosfera sonora y cultural de las ciudades del interior de Colombia. Caso particular es el Municipio de Bello, donde desde hace décadas ha existido un interés y una práctica de estas expresiones aún vigentes. Este trabajo busca abordar el devenir de tal fenómeno, que en actualidad representa una parte importante del ámbito cultural de Bello, para constituirse como un insumo que aporte desde su desarrollo hasta su culminación a distintas esferas de la sociedad con la idea de ser propositivo para buscar alternativas que aporten a la transformación para bien de la sociedad y a la construcción de la Paz. También en el ámbito personal, por ser un trabajo de investigación-creación desde las artes, se busca aportar significativamente a mi carrera profesional artística y docente al tener como insumo de análisis e introspección todas las experiencias adquiridas a través de las músicas tradicionales del caribe colombiano la cuales conforman un cumulo de elementos de valor identitario y estético que aportan a la creación de un discurso crítico que cuente mi carrera profesional a la par del Movimiento Cultural de Bello. Esto se logrará a partir de seis líneas de trabajo: indagación, registro, trabajo comunitario, análisis, creación y socialización.

¿Cuáles son los efectos del asentamiento de la música tradicional del caribe colombiano en el ámbito cultural en Bello? ¿Cuáles son las problemáticas sociales que atraviesan al Movimiento Cultural de Bello? ¿de qué manera se podría argumentar que este fenómeno aporta a la consolidación de un patrimonio cultural comunitario?

Palabras clave: dinamización cultural comunitaria, cultura viva comunitaria, músicas tradicionales del caribe colombiano, Movimiento Cultural de Bello.

Abstract

The traditional musical expressions of the Colombian Caribbean are becoming increasingly important in the sonic and cultural atmosphere of cities in the interior of Colombia. A particular case is the municipality of Bello, where there has been a longstanding interest in and practice of these still-vibrant expressions. This work seeks to address the evolution of such a phenomenon, which today represents an important part of the cultural landscape of Bello. It aims to serve as a resource that contributes to different spheres of society, with the goal of proposing alternatives that support positive social transformation and the construction of peace.

On a personal level, as a research-creation project from the arts, this work also seeks to contribute significantly to my professional artistic and teaching career by using all the experiences acquired through traditional music of the Colombian Caribbean as material for analysis and introspection. These experiences form a collection of identity- and aesthetics-rich elements that contribute to the creation of a critical narrative that tells the story of my professional journey in parallel with the Cultural Movement of Bello. This will be achieved through six lines of work: inquiry, documentation, community engagement, analysis, creation, and socialization.

What are the effects of the settlement of traditional Caribbean Colombian music in the cultural sphere of Bello? What are the social issues faced by the Cultural Movement of Bello? In what ways can it be argued that this phenomenon contributes to the consolidation of a community cultural heritage?

Keywords: community cultural dynamization, living community culture, traditional music of the Colombian Caribbean, Cultural Movement of Bello.

Introducción

Este trabajo indaga en torno al tránsito y el asentamiento de las expresiones musicales tradicionales del caribe colombiano y la manera en que este fenómeno se inserta en el ámbito cultural del Municipio de Bello¹.

El bullerengue, los bailes cantaos, la música de gaitas, la música de pito atravesado, y una larga lista de géneros musicales que provienen del caribe colombiano, tienen diferencias muy marcadas en la organología, la danza, la puesta en escena², los ritmos y las melodías; que varían de acuerdo a las costumbres particulares en cada zona de origen. El encuentro de diferentes expresiones de la música tradicional caribeña en el Municipio de Bello se puede evidenciar dada la presencia de una serie de agrupaciones musicales e individuos que se dedican a la interpretación de estos, lo cual es un tema de interés al considerar que estos géneros musicales se lograron asentar y mezclar en una ciudad del interior, tan alejada geográficamente de las culturas en cuestión, tan alejada de una ciudad multicultural como Bogotá³; más aún cuando este fenómeno ocurre hace dos o tres décadas y no exista aún un trabajo formal donde se pregunte por la incidencia de las músicas tradicionales del caribe colombiano en la cultura de Bello y sus efectos como fenómeno social que actúa en la creación de identidades y movimientos culturales.

Este trabajo busca abordar el devenir de tal fenómeno, que en actualidad representa una parte importante del ámbito cultural de Bello, para constituirse como un insumo que aporte desde su desarrollo hasta su culminación a distintas instancias de la sociedad con la idea de ser propositivo para buscar alternativas que aporten a la transformación para bien de la sociedad y a

¹ Se ubica en el interior de la Región Andina colombiana. limita al sur con Medellín, capital del Departamento de Antioquia. Su población es de casi un millón de habitantes.

² Por puesta en escena me refiero a todo lo relacionado con vestuario y gesticulaciones propias de un acto teatral y, o recital de música y danza; Hago referencia al término desde un punto de vista folclorista, ya que precisamente esta disciplina es una de las que se encarga de clasificar el qué y el cómo de las expresiones tradicionales. Ahora bien, mi intención aquí no es decir que es y que no, es solo una manera de establecer referentes diferenciadores para dar desarrollo a este trabajo, que busca analizar cómo se desdibujan los cánones folcloristas dadas las dinámicas inherentes que se dan en las interacciones culturales, esto enmarcado en el Municipio de Bello a través del Movimiento Cultural de Bello. Por otro lado, el término “puesta en escena” puede no resultar apropiado en otros contextos, por ejemplo: en un territorio bullerengüero como San Basilio de Palenque no hay una puesta en escena, ni un espectáculo, mucho menos un asunto de ocio; Para ellos el bullerengue es un ritual sagrado, que los conecta con sus ancestros, por tanto es una expresión arraigada en lo más profundo de su vida cotidiana, de su cosmogonía, de esta misma manera ocurre en otros territorios con diferentes expresiones musicales.

³ En los últimos años este movimiento “cumbiambero” ha producido y se ha hecho sentir desde la capital.

la construcción de la Paz. También en el ámbito personal, por ser un trabajo de investigación-creación desde las artes, se busca aportar significativamente a mi carrera profesional artística y docente al tener como insumo de análisis e introspección todas las experiencias adquiridas a través de las músicas tradicionales del caribe colombiano, la cuales conforman un cumulo de elementos de valor identitario y estético que aportan a la creación de un discurso crítico que cuente mi carrera profesional a la par del Movimiento Cultural de Bello. Esto se logrará a partir de seis líneas de trabajo: indagación, registro, trabajo comunitario, análisis, creación y socialización.

1. Planteamiento del problema

En 1913 Bello toma el nombre de Municipio por efecto de la industrialización representada en la llegada del ferrocarril, los talleres y la fundación de fábricas textiles, en torno a lo cual se desarrolla el ámbito demográfico y geopolítico de la sub-región durante gran parte del siglo XX.

Bello fue, y es⁴, el puerto⁵ ferroviario más importante en la provincia, ya que allí se encontraba la instalación más extensa para este propósito: Los Talleres del Ferrocarril, donde se suple a la industria de su elemento fundamental, la mano de obra, representada en la migración de gran cantidad de personas provenientes de todas latitudes, que buscaban destino en estos parajes. Es así que durante el auge de la industrialización se dan una serie de dinámicas que permitieron la llegada de diversas expresiones culturales.

Miles de personas llegaron en tren a poblar el municipio, buscando oportunidades o bien huyendo de la violencia. El crecimiento demográfico acelerado y descontrolado, la falta de pericia y voluntad de los gobernantes durante décadas hizo de Bello un territorio de marcadas diferencias sociales, políticas y culturales; dando como consecuencia grandes problemáticas en ese mismo sentido, a lo que se suman las problemáticas del medio ambiente. Allí confluyen todos los estratos sociales, se desarrollan todos los pormenores de una sociedad democrática del tercer mundo y se perciben todo tipo de expresiones culturales pero reducidas a unos pocos kilómetros.

Tras la cumbre y posterior caída de la industrialización el escenario es permeado por otros factores como el conflicto interno colombiano, el narcotráfico y, en menor medida, las modas emergentes generadas desde las industrias culturales y por otro lado los imaginarios de izquierda representados en hechos como “la revolución cubana, el Mayo del 68, el Concilio Vaticano II, el

⁴ Por ser sede principal del Metro de Medellín aún se considera un referente importante del desarrollo ferroviario en el país.

⁵ En varias ocasiones me cuestioné el uso de este término ya que evidentemente “puerto” hace referencia a el transporte fluvial el cual en efecto es inexistente en Bello, pero en medio de la investigación me encuentro que varios autores se refieren a Bello como un “puerto seco”, argumentando que la dinámica de puerto es adquirida por la presencia del ferrocarril. (S. Espitaleta, 2003, p. 26)

surgimiento de la izquierda armada, la ruptura chino Soviética, la guerra de Vietnam, el hipismo, el Rock and Roll, la teoría de la liberación, entre otros” (Atehortúa Castro, 2001. P. 33)

Es este el contexto en el que hacen tránsito las músicas tradicionales del caribe colombiano al Municipio de Bello. Para entrar a comprender los efectos de este arribo se debe empezar por hacer rastreo de las dinámicas sociales, políticas y culturales que se dieron en estas épocas. También es importante reconocer las labores de individuos y colectivos que estaban pensadas para contrarrestar las problemáticas antes expuestas y analizar como a partir de estas acciones se puede argumentar el surgimiento de movimientos sociales, culturales y comunitarios; buscando responder la pregunta de ¿cuál es la relación estas acciones ciudadanas con la llegada y el asentamiento de músicas tradicionales del caribe colombiano?

Cualquier intento de rastreo por el devenir de las músicas tradicionales del caribe colombiano, y otras cargas culturales que ello implica, es una tarea compleja dado que hay una carencia de fuentes secundarias que aborden este tema en específico. Por otro lado, las fuentes primarias se encuentran desperdigadas, invisibilizadas, o ausentes, tanto en el territorio como en la memoria y la palabra. Es así pues que la consolidación de referencias secundarias y primarias como elemento de análisis harán parte importante de este trabajo.

Las músicas tradicionales del caribe colombiano son un bien cultural con tendencia a generar apropiación por los habitantes, sobre todo los jóvenes, de Bello. En este sentido, el estudio por la incidencia de estas expresiones es de relevancia para la comunidad en general porque se dirige a revisar las dinámicas de identidad en el territorio.

Es entonces la pregunta por la identidad, y la identidad colectiva lo que me lleva desarrollar en paralelo a este trabajo una postura crítica sobre mi accionar en el Movimiento Cultural de Bello, teniendo como principal insumo las experiencias y el aprendizaje adquirido durante 14 años por medio de las músicas tradicionales del caribe colombiano, lo cual me brindará elementos artísticos y estéticos que puedan dar fundamento a un trabajo dirigido a la investigación social desde la creación artística.

Con las siguientes preguntas se resume el problema: ¿Cómo llegaron estas expresiones a Bello? ¿Cómo se asientan las músicas tradicionales del caribe colombiano en Bello? ¿Cuáles son los efectos de la permanencia de la música tradicional del caribe colombiano en el ámbito cultural en Bello? ¿Se podría hablar de una subcultura urbana o una contracultura a partir de estas expresiones? ¿Cuáles son las problemáticas sociales que atraviesan al Movimiento Cultural de

Bello? ¿de qué manera se podría argumentar que este fenómeno aporta a la consolidación de un patrimonio cultural comunitario?

2 Justificación

En el municipio de Bello hay una presencia importante de individuos y colectividades que interpretan, investigan, crean y gozan a partir las músicas tradicionales del caribe colombiano. Indagar, registrar, analizar, crear y socializar a partir del devenir y la actualidad de este fenómeno es un trabajo que le apunta a suplir intereses de distinta índole que, a grandes rasgos, se pueden direccionar desde, y hacia, el plano territorial, académico y, no menos importante, el plano individual; intereses que a su vez se pueden entrelazar en el camino.

En el plano territorial se busca responder a la pregunta por la influencia de la práctica musical en el ámbito personal, social y político. En primera instancia la línea anterior no propone nada, porque se sobreentiende que la acción en mención se lleva trabajando hace mucho tiempo desde diferentes materias: la etnomusicología, la antropología, la sociología, etc... Pero si nos delimitamos en el territorio específico, con las individuales específicas, pueden surgir una serie de casos particulares a partir de la reinterpretación de los postulados que dan marco teórico a este trabajo. Desde esta perspectiva cobra sentido el estudiar el relacionamiento social por medio de la música, delimitando lugares e individualidades.

El desarrollo de las preguntas orientadoras, en el plano académico, implican un avance en lo que concierne a la investigación social desde las artes en paralelo con la posibilidad de la creación, implementación y monitoreo de metodologías de enseñanza enfocadas en la música del caribe colombiano, que, a su vez, llevadas a ámbitos populares e institucionales puedan arrojar información, creaciones artísticas y experiencias significativas que sirvan de insumo para investigaciones posteriores y para generar alternativas que contrarresten las problemáticas sociales y aporten a la construcción de la Paz.

Por último, el entender la historicidad de este fenómeno y la forma en la que se manifiesta en la actualidad es un tema de interés personal ya que en este ámbito ha transcurrido mi desarrollo socio afectivo y mi formación musical, artística y profesional, a su vez que, como habitante del territorio, artista y educador, me hago constantemente la pregunta frente a lo social y lo comunitario y su relación con el aprendizaje, la enseñanza y el disfrute musical.

Todo lo anterior se desarrolla en la expresión de las cumbiambas y ruedas populares, las preguntas e intereses surgen de manera orgánica, desarrollarlas puede plantear una hoja de ruta,

una metodología o una fuente de inspiración para otras individualidades o colectivos que día a día tienen mayor interés en las músicas tradicionales del caribe colombiano.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Abordar la incidencia de la música tradicional del caribe colombiano en el ámbito del movimiento cultural del Municipio de Bello.

3.2 Objetivos específicos

Registrar una investigación historiográfica que dé cuenta sobre el devenir de la música tradicional del caribe colombiano en Bello.

Realizar una caracterización de los grupos y los individuos que actualmente hacen parte del medio artístico que se desarrolla en torno a la música tradicional del caribe colombiano Bello.

Hacer un análisis de las fuentes secundarias y ponerlas en discusión con todo el material recopilado en campo, fuentes primarias.

4 Pregunta de investigación

La importancia de este trabajo se fundamenta principalmente en la respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos de la permanencia de la música tradicional del caribe colombiano en el ámbito cultural en Bello?

5 Metodología

Para el desarrollo de las preguntas en los tres planos expuestos se plantean seis acciones concretas antes mencionadas: Indagar, registrar, integrar, analizar, crear y socializar.

La fase de indagación comprende la búsqueda y la asimilación de las fuentes secundarias como insumo para la creación un discurso, lo que en otras palabras constituirá el marco teórico o referencial. Una propuesta metodológica para abordar la investigación es ir de lo micro a lo macro; comenzando con todo lo concerniente al Municipio de Bello, para sentar referentes locales y generar preguntas frente a lo encontrado, dicho de otra manera, registrar todo el material de archivo que sea pertinente al objetivo de la investigación, para pasar a lo macro, donde se abordarán los referentes teóricos y académicos que fundamentan los elementos educativos, sociales y psicológicos; llevándolos al espacio y al problema en concreto como insumo para el trabajo de campo y posterior análisis.

Para este punto ya hay mayores claridades que enfocan el trabajo hacia una mirada netamente cualitativa. Como se mencionó anteriormente, la particularidad de los sujetos y el territorio a investigar hacen que sea completamente necesaria una fase de registro en campo, para lo cual se tendrán en cuenta las diferentes técnicas que sirvan para tal fin: manuscritos, entrevistas (audio, video, a distancia), grabaciones, fotografías, videos y todo aquel formato que represente un documento tangible que sirva para el análisis y el soporte del trabajo.

Integrar a la comunidad hace parte de un paso muy interesante y propositivo, donde por medio de encuentros y metodologías didácticas se puede recolectar información que le dé más sentido a la pregunta por lo identitario y lo subjetivo en individuos y colectividades. A la par de esto se busca identificar problemáticas sociales en el proceso local y buscar alternativas para contrarrestarlas a

partir de las expresiones artísticas, lo que puede dejar aportes a la construcción de Paz en el territorio.

La fase de análisis consiste básicamente en recoger las fuentes primarias y secundarias para ponerlas frente a las preguntas problematizadoras que se manifiestan en los diferentes planos que busca abordar la investigación, dicho de otra manera, en este punto se llevaría a cabo un proceso intelectual que busca integrar ideas, conceptos y hechos para la creación de un nuevo discurso que desarrolle preguntas en concreto.

Para este momento se habrán cumplido los objetivos en el plano académico, la comunidad tendría un insumo importante para el desarrollo en el territorio, también se encontrarán muchas respuestas en el plano personal. Ahora bien, hace falta el aporte artístico, la creación como evidencia de nuestra sociedad y sus tránsitos por ideas diversas puestas en contexto de lo que acontece actualmente y la manera en que estas pueden manifestar sentires, dolores e ilusiones colectivas. La fase creativa implica llevar a cabo una sistematización de todas las creaciones en las que he participado donde se dé cuenta de la trazabilidad de un trabajo activo y continuo por la exaltación de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* y sus aportes a la *dinamización cultural comunitaria*. Esta sistematización será elemento fundamental para la socialización.

La socialización se proyecta en tres sentidos: la academia, las plataformas digitales y los escenarios

En la academia: ya aprobado este trabajo, representaría en sí mismo un elemento tangible de socialización, consulta y referencia para investigadores y gestores culturales. Para llegar a su aprobación se prevé la realización de un evento de socialización y concierto con las piezas musicales creadas para tal propósito.

En las plataformas digitales: hoy en día es de conocimiento general que las plataformas digitales son el nuevo mundo, alterno a la realidad, por lo tanto, allí se desarrolla tanto la academia como la vida personal. Ahora bien, con este trabajo no solo busco la consecución de un título, yo lo asumo como un paso más en mi carrera profesional y como un elemento que aportará significativamente a mi proyecto de vida. Este proyecto de vida se desarrolla en la triada: academia, arte, gestión cultural; para lo cual las plataformas digitales y las redes sociales entran a jugar un papel fundamental de difusión, que a la larga constituiría un acompañamiento constante y una hoja de vida abierta al mundo. Teniendo esto claro, socializaré este trabajo de grado y todo el material⁶ en cuestión que surja en el futuro a través de una plataforma que he denominado: COMPASES, acrónimo de: Colectivo Musical Pasos y Semillas; este sería el surgimiento de un proyecto personal de vida.

Los escenarios: Las ideas, canciones, poemas, documentales, entrevistas y todo aquel material tangible que surja de este trabajo eventualmente se podría ver reflejado en diferentes proyectos culturales del Municipio de Bello.

⁶ Material donde se visibilicen los músicos y las agrupaciones que se desempeñan en el ámbito sonoro de los géneros cumbiamberos, haciendo hincapié en darle reconocimiento a las personas que han influido en la conformación de una tradición cumbiambera en Bello a partir de la investigación, el trabajo de campo, la técnica instrumental, la tradición oral y el legado cultural.

6 Resultados esperados

Se espera tener como resultado varios productos específicos que impacten positivamente al ámbito cultural de Bello.

- Un texto a modo de monografía al servicio de la comunidad que aporte a una bibliografía para proyectos de investigación, culturales y comunitarios.

- Llevar a cabo un proceso de socialización del trabajo resultante. Esto se hará en dos instancias. La primera de carácter presencial buscando promover lo aprendido del trabajo. Y la segunda, por medio de plataformas digitales que a su vez constituirían el inicio de un proyecto educativo digital de carácter personal, independiente y al servicio de la comunidad, buscando potenciar canales de comunicación que permitan visibilizar y enaltecer al movimiento cultural bellanita

7 Indagación

7.1 Una Intención histórica

Dar escenario para contar la historia, es el primer paso para abordar el devenir de acciones que de una u otra manera han influenciado para tener el mundo que tenemos hoy. La Revista Huellas de Ciudad del Centro de Historia de Bello es un insumo de vital importancia para crear este escenario, no siendo el único referente histórico, si merece varios párrafos y una lectura detallada de cada uno de sus 17 números para traer aquí todo lo que pueda aportar a la discusión. A propósito, Guillermo Aguirre dice:

Queda abierta la puerta de las municipalidades, para que los historiadores establezcan una historia total local, la cual debe instaurar una relación íntima, de causa efecto, entre la geografía (la tierra), la economía (la riqueza) y la mentalidad (imaginación y cultura), como exigencia de la nueva historia originadora e inspiradora de la historia local” (...) “se plantea una exigencia para los cultivadores de la nueva historia: deben ser interdisciplinarios o transdisciplinarios; en la construcción de su discurso deben invocar la sociología, la sicología, la etnología, la antropología, etc., para ampliar el “horizonte intelectual”. (1999, p. 8)

Reinaldo Espitaleta (1999) agrega:

Ningún hombre puede deshacerse de su pasado, y tenga conciencia de ello o no, la memoria histórica, igual que la memoria genética, aparece en los más mínimos detalles y expresiones de cualquier hombre; ya en su lenguaje, ya en sus deseos, o en anhelos o sueños; ya en su entorno material o social. (...) toda construcción humana y toda creación son producto de la búsqueda de la historia, de la búsqueda del significado.

7.2 Diagnósticos previos

En este título se elaborará un estado del arte en lo que respecta al contexto social, político y territorial del Municipio de Bello, esto con la intención de dar un preámbulo para abordar el surgimiento de los *movimientos culturales* y la incidencia de las *músicas tradicionales del caribe colombiano*.

7.2.1 Historiografía de Bello

7.2.1.1 Espacialidad en Bello: aciertos y desaciertos

Comprender el espacio en el que se desarrolla el estudio da ideas sobre las causas y resultados del tránsito de las culturas y sus expresiones. En este apartado se hará una breve reseña histórica del desarrollo demográfico en Bello y la relación con el surgimiento de escenarios para el arte y la cultura.

Un primer escenario para abordar el crecimiento de Bello es el que abarca entre 1950 y 1980, ya que en esta época es donde se da el crecimiento de la industria textil con la empresa *FABRICATO* a la cabeza. La gran rentabilidad de esta empresa permitió a sus directivos la creación de diferentes espacios de recreación y encuentro, donde se buscaba por parte de los directivos, tener de cerca a los obreros para así “supervisar el comportamiento de empleados y trabajadores” (Villada, 2000) quien además apunta: “La corporación social sentó las bases en el impulso cultural y el nacimiento de organizaciones musicales, artísticas y teatrales”. Lo anterior plantea el surgimiento de espacios para el arte y la cultura desde una iniciativa privada, con la intención de ejercer un control social en la población.

Parafraseando a Agudelo, S. & Restrepo, F. (1999, p. 20), el inicio del siglo XX marca el abandono de lo colonial y la llegada de la industria textil, ferrocarril y talleres; lo cual a su vez trae consigo un considerable crecimiento demográfico que se dio de manera desordenada a pesar de los intentos del gobierno por hacer control, tanto es el crecimiento poblacional que solo en 1970 “la ciudad pasó de 34.000 habitantes a 120.000”. Lo cual sugiere que hubo una alta probabilidad que la construcción se hiciera desordenadamente, sin tener idea de una adecuada disposición del espacio público. Se puede afirmar entonces que para los años 80`s *FABRICATO* no necesariamente era el único actor que incidía en el crecimiento de Bello, ya que no abarcaba toda su población, aunque si se puede decir que fue determinante en la creación de espacios para el arte y la cultura, surge la pregunta ¿son estos espacios relevantes en lo que respecta a la llegada

de las músicas tradicionales del caribe colombiano? Esta pregunta se desarrollará en el apartado *cumbiambas, ruedas y festivales*.

Queda también la pregunta: ¿Qué escenarios alternativos surgieron entre los 50`s y los 80`s para la promoción del arte y la cultura en Bello? Atehortúa apunta lo siguiente:

“Si bien Fabricato no puede ser tomado como el único ingrediente que contribuyó a las riquezas artísticas y culturales, es necesario, reconocer sus grandes aportes y recordar algunos de ellos. Se destacan entre muchas acciones importantes la donación de la urna de protección para la choza de Marco Fidel Suárez en el año de 1955, la apertura de su biblioteca al público en general en 1959, la creación de la Corporación para el Desarrollo social en 1970, la donación al municipio de la Escuela el cincuentenario en el año de 1973, entre muchas otras actividades.” (Atehortúa Castro, 2001)

Ahora bien, la palabra *cultura* es un término muy abarcador que de cierta manera guarda un vínculo muy estrecho con la *espacialidad*. Quisiera enfocarme en este momento al hecho de que las personas pueden darle significado a cualquier acción en espacios indeterminados, no se necesitan espacios adecuados, pensados, para que se desarrollen acciones culturales y artísticas; es allí donde aparece el término *espacio público*. Este es un tema que se desarrolla en el apartado del *Movimiento Cultural de Bello*, diré que en este trabajo se pondrá especial atención en el *espacio público* como escenario de influencia de las *músicas tradicionales del caribe colombiano*.

7.2.1.2 Cicatrices de épocas violentas

Para el año de 1983 *FABRICATO* entró en una gran recesión y hubo despidos masivos provocando una inestabilidad en la sociedad bellanita.

Padres de familia se quedaron sin empleo y se dio el surgimiento de la economía del narcotráfico que incursionó en las costumbres de los moradores (...) idealizando en su interior el poder del dinero y la oportunidad para obtenerlo con el menor esfuerzo. (Villada, 2000, p. 10)

7.2.1.3 Características de la cultura ciudadana en el auge de la industria

Es importante dar contexto del ámbito sociopolítico que influye en los habitantes de Bello para luego poner en consideración la pregunta por incidencia de las *músicas tradicionales* en individuos, colectivos y el territorio.

“La masiva inmigración hacia el municipio debido a las opciones laborales que generaban la industria textil y los talleres de los ferrocarriles, hizo que la composición política fuera heterogénea desde temprano, aunque con una tendencia conservadora como en el resto del Valle del Aburrá.” (Atehortúa Castro, 2001. P. 25)

Para abordar este tema, al igual que como ocurre en varios puntos anteriores y posteriores, se debe hacer el capítulo de *FABRICATO*, “Tanto la iglesia como la fábrica y el estado aspiraban a la formación de una clase obrera dócil y eficiente”. (Correa, 2001, p. 9) Esta frase define una primera época de lo que sería el comportamiento de la gran mayoría de habitantes en Bello, vale decir que el artículo solo estudia la educación entre 1930 y 1950. Pero se puede decir que esa tendencia se mantuvo mucho más tiempo por lo que afirma Espitaleta: “*FABRICATO*, simbólica y realmente, actuaba sobre la mentalidad de la gente. Y es más: establecía una serie de controles en la vida de los trabajadores y sus trabajadores que los hacían depender más de ella” (2001, p. 15). En síntesis: las directivas de *FABRICATO* promovían una inversión social alta, que excedía en mucho lo que exigía el estado para los trabajadores, este “paternalismo” cumplía “una función ideológica, de “adoctrinamiento” de “domesticación del trabajador”. Esto se hacía para mantener el control social en dos vías: “incentivar el consumo de sus productos” y evitar las huelgas, lo cual va más allá cuando se afirma que “se trataba de una lucha contra el comunismo”. En todo caso esto no duró mucho ya que como se mencionó anteriormente vino una debacle de la industria que comenzó hacia 1974 y llegó a su cumbre en los 80’s con el estallido de las huelgas. (ibid.)

Ahora bien, en un punto donde *FABRICATO* pasa a un segundo plano en lo que respecta a la *cultura*, dada la dinámica de crecimiento de Bello, se puede afirmar que paralelamente existieron otros factores que hacen necesario tener una idea más general de la *cultura* en Bello. La editorial del cuarto número de la Revista Huellas expone el siguiente escenario:

“En Efecto, tras de esas grandes connotaciones de modernidad, progreso e industrialización, Bello vio llegar una carga simbólica de ignominia y forjó un imaginario

de miseria, violencia y exclusión. Desde esos mismos momentos iniciales del vigésimo siglo, empieza también a mirársele como un lugar adecuado para recibir aquello que los demás no querían incluir o aquello que amenazaba el orden de otras sociedades. Fueron apareciendo en Bello instituciones y centros como el Lazareto de Fontidueño, la Casa Tutelar de Mujeres, la Casa de Corrección de Menores, el Manicomio Departamental, La Cárcel Nacional de Bellavista, el Relleno Sanitario Curva de Rodas y las demás; que unidos al caos administrativo, a la intolerancia política y a una carencia de planeación urbana, hicieron de este pueblo un desastre estético y social que dejó sin cultura ciudadana y sin identidad a sus habitantes.” (“Bello, Progreso y Decadencia (Editorial),” 2002)

Siguiendo la misma línea, Leonel Rodríguez⁷, activista cultural histórico de Bello, menciona lo siguiente:

“(…) desde la ponencia presentada por la reunión de artistas y trabajadores por la cultura, advertíamos, que en nuestros procesos identitarios el hecho de ser cuna de migraciones campesinas, en un porcentaje importante víctimas por la violencia y atraídos por el establecimiento de los emporios industriales, nos ha marcado características culturales mixtas entre un pensamiento profundamente tradicionalista enfrentado a esencia de un pensamiento citadino, sin importantes elementos de arraigo en aras de un proyecto de ciudad.” (Rodríguez Echeverri, 2002)

Lo anterior plantea un escenario oscuro en lo que respecta a la creación de *cultura*, *cultura ciudadana* e *identidad*, esto sugiere que en el camino de la *dinamización cultural comunitaria* históricamente han existido condiciones adversas. Por otro lado, se podría afirmar que la falta de elementos identitarios en la cultura ciudadana y la condición de Bello como espacio de tránsito hace que individuos y conglomerados adopten una posición de verse influenciados por toda propuesta artística, cultural, estética, etc.... que de una u otra manera se le presente en la cotidianidad. Estas afirmaciones se ven reforzadas cuando Sergio Espitaleta escribe lo siguiente:

“Es una mezcla de diversas gentes que han aprendido a aceptar que Bello es un puerto seco donde se llega provisionalmente, pero con el gran riesgo de quedarse (...) siempre sus gentes lo han tenido como un puente. (...) su calidad de centro industrial y comercial hizo llegar peregrinos del trabajo urbano y desterrados de todo tipo de violencias (...) la decadencia de sus pilares industriales, la pérdida de su coherencia obrera, la baja reflexión sobre sus horizontes culturales y políticos y la rapacería de sus castas políticas, han

⁷ Es un activista cultural y ambiental que aún se desenvuelve en el territorio, eventualmente seguirá teniendo relevancia en este.

convertido a este municipio en un desastre social, estético y ambiental, cuyos síntomas se revelan en el desarraigo, la impotencia y la falta de identidad." (2003, p.26)
De esta misma forma en los números subsiguientes de la revista *Huellas de Ciudad* se sigue sobre diagnosticando esta problemática de la cultura y la identidad bellanita. Se seguirá ahondando en este punto si así lo amerita el desarrollo del trabajo.

Lo anterior se presenta como un contexto en el que las *músicas tradicionales del caribe colombiano* hacen su parada en Bello, y siguiendo con el deber ser de este trabajo, en adelante se seguirá tejiendo un discurso que haga el relacionamiento entre esas expresiones culturales y artísticas con el accionar social de los individuos y colectivos, también se pondrá especial atención en argumentar si las expresiones de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* están en un proceso de apropiación que pueda desencadenar en un referente de patrimonio cultural bellanita.

7.2.2 El Movimiento Cultural de Bello

En este punto ya se puede ir cerrando el panorama hacia una mirada que aborde la pregunta de este trabajo. Es el *Movimiento Cultural de Bello* un fenómeno muy particular que merece ser estudiado a detalle ya que, al día de hoy, sigue teniendo un accionar relevante en el desarrollo de la sociedad bellanita. Son muchos los individuos y conglomerados que están activos en el territorio llevando educación y desarrollo cultural a través del arte. Las *músicas tradicionales del caribe colombiano* históricamente han tenido un puesto relevante en este accionar. Se debe diferencial el *Movimiento Cultural de Bello* al apartado de *la cultura ciudadana*, a partir de que el primero se constituye como un colectivo de activistas⁸ determinado que tiene objetivos claros de incidencia en el territorio. Para esta parte planteo dos etapas de estudio para el *Movimiento*

⁸ El Movimiento Cultural de Bello lo conforman ciudadanos, gestores culturales, artistas, filántropos, académicos y personajes públicos. Se interpreta entonces que muchos de estos actores tienen formación educativa básica y profesional.

Cultural de Bello. La primera entre 1989-1998, da cuenta del surgimiento, los hitos históricos y las premisas que posteriormente serán retomadas por los actores de la segunda etapa de estudio. La segunda etapa, desde el 2010 a la actualidad, aborda el surgimiento de una nueva generación de jóvenes, en su mayoría artistas, interesados por pensarse el territorio. A partir de este periodo tendré referencia para ir desarrollando una transversalización entre las *músicas tradicionales del caribe colombiano*, el *Movimiento Cultural de Bello* y mis acciones como artista, músico, activista social y docente.

7.2.2.1 El surgimiento de la dinamización cultural comunitaria (1989-1998)

El asentamiento humano en cualquier territorio hace que todas las acciones tengan su génesis en la necesidad de la adaptación al medio. Todas las problemáticas antes expuestas han sido enfrentadas por varias generaciones de jóvenes y activistas, es el *Movimiento Cultural de Bello* un claro ejemplo de ello. Para enmarcar la dinamización cultural comunitaria hago referencia a Luis Alfredo Atehortúa (2001) quien apunta que hay un periodo en el que las acciones ciudadanas, con ideologías de izquierda, planteaban una idea de que “el arte debe cumplir una función liberadora”. Esto permite establecer una relación entre las expresiones musicales y el accionar de individuos que se piensan el territorio, toda vez que el arte deja de ser un elemento decorativo y pasa a ser un medio de reflexión e impacto social. Es la *dinamización cultural comunitaria* la estrategia reina del *Movimiento Cultural de Bello* para canalizar la *acción y participación* de los actores culturales hacia una solución plausible de las problemáticas sociales. Se resalta especialmente el accionar de la generación de activistas que inició a finales de los 80`s y tuvo su punto cumbre en toda la década de los 90`s.

“Llegados los ochenta, el elemento lúdico de la mano del quehacer artístico convoca e involucra a la comunidad de manera directa, cuajando diferentes proyectos con intención deliberada en la intervención de la cotidianidad, y manteniendo una periodicidad, constituyéndose hoy, en el más valioso germen de la memoria cultural municipal con proyección de ciudad” (Rodríguez Echeverri, 2002, p. 37)

Es así como en la época de los 80`s y los 90`s, un momento histórico convulsionado a nivel local y nacional, surgen iniciativas ciudadanas populares y comunitarias, que pretenden hacerle frente a la dificultad de la situación. “El Primer Encuentro de Arte (1989), tiene como misión retar al miedo, invadiendo de alegría las calles y como consigna reunir a los mejores en proyectos de futuro” (ibid.) Es el “elemento lúdico” el “quehacer artístico” la herramienta eficaz para hacer una “intervención de la cotidianidad”, acción que asocia a la *dinamización cultural comunitaria* ya que la acción de *dinamización* surge como efecto de una “intención deliberada” de diferentes proyectos ciudadanos que a la larga constituirían una “proyección de ciudad”. Es en este punto donde se pretende hacer un rastreo de la aparición y la incidencia de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* en el territorio, cuando se habla del “elemento lúdico” y el “quehacer artístico” aparecen una serie de personajes y agrupaciones que se desenvuelven en la ejecución de estas *músicas* lo cual se hace más evidente cuando Rodríguez afirma:

“Este gran evento de proyección artística y de catarsis popular, ha permitido la presencia de las propuestas musicales más universales, los más destacados humoristas, las obras de teatro de mayor impacto y las jornadas lúdicas a las aceras de nuestras casas, permitiendo que el ciudadano del común reconozca las posibilidades del arte como generadora de proyectos de vida” (ibid.)

El trabajo de magister⁹ de Atehortúa Castro plantea una base conceptual sólida y una reflexión de gran valor en lo que respecta al surgimiento del *Movimiento Cultural de Bello*, ese trabajo será fundamental para seguir avanzando en la construcción de esa historia. Esto será importante para generar la reflexión sobre la incidencia de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* y su papel en la acción ciudadana. A propósito de esto Atehortúa hace mención de lo anterior en las siguientes líneas:

⁹ (Atehortúa Castro, 2001)

“Todos los lugares y personajes que como anónimos en las noches se configuran en cumbiambas, recitales, chirimías, exposiciones y disertaciones; hacen parte y de alguna manera, han tenido relación con las dinámicas organizativas y creativas que en otros escenarios permitieron y dinamizaron la obtención de la Casa de la Cultura “Cerro del Ángel”, la Casa Teatro, el mejoramiento de la biblioteca Marco Fidel Suárez, la casa taller “Signos”, la elaboración del Plan de Desarrollo Cultural y particularmente la aparición y protagonismo de un movimiento que desde la Gestión y la participación a favor de la cultura, dio cuenta de un importante actor social y político que se leerá desde este trabajo como una experiencia de ciudadanía.” (p.13)

Se debe resaltar la aparición del término “cumbiamba” ya que ese es el objeto de este trabajo, eso significa que en efecto se puede hallar puntos de incidencia de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* en el ámbito cultural de Bello.

7.2.2.1 El resurgir del Movimiento Cultural (2010-2023)

Como lo afirmé anteriormente, este periodo rescata el espíritu del *Movimiento Cultural de Bello* en los 90`s, es así como al día de hoy uno de los festivales de música, de carácter comunitario, se denomina Jornadas Arte Joven. Otro hito que tiene que ver con el resurgir es el Movimiento Fogatero, principal escenario de mi entrada, aprendizaje e incidencia en el *Movimiento Cultural de Bello*, donde a través de las *músicas del caribe* comencé un camino de exploración de la diversidad, de pensarme la *identidad* y de formación musical. Son los tambores, las gaitas, el baile y las fogatas en *La Meseta*¹⁰ lo que me hace conocer la dinámica cultural de Bello y sus actores. Por resurgir no me refiero a que se haya disuelto la dinámica cultural, me refiero a que llega una nueva generación a hacer retumbar calles y terrazas al son de los bailes cantaos, gaitas y cumbias; ese es el caso del *Movimiento Fogatero*, el cual realizaba “Las fogatas de luna llena, un acto lúdico fraternal que reivindica el encuentro nocturno cada mes para homenajear a la luna y la oportunidad de compartir unas canciones y unas tazas de chocolate”(Atehortúa Castro, 2001). El

¹⁰ Más adelante hablaré de este espacio, muy significativo por cierto para el tema del escrito.

Movimiento Fogatero tiene sus orígenes varias décadas atrás y fue retomado por un puñado de jóvenes para el año 2010. Es la construcción de esta historia la parte fundamental de este trabajo.

La relación entre el segundo momento del *Movimiento Cultural de Bello* y las *músicas tradicionales del caribe colombiano* se dará en el apartado *Acción y participación*.

7.3 La identidad

Es claro que las problemáticas y el desarrollo del discurso que hasta aquí he expuesto gira en torno a la identidad. Es necesario entonces abordar el término y su incidencia en el desarrollo del trabajo y las propuestas que se desarrollen posterior a su presentación. En concordancia con la metodología propuesta traeré un discurso local sobre la identidad, el cual por ser local no significa que sea de poca relevancia, de allí el título propuesto para su apartado.

7.3.1 Una narrativa local con visos de universalidad

En el camino de esta indagación me he reencontrado con un documento que tal vez en años anteriores, cuando el ímpetu juvenil de la curiosidad estaba más exaltado, me causó el mismo impacto que ahora. El hecho es que Bello ha contado con una serie de personajes particulares que han logrado resaltar desde las artes y la academia. Es la Revista Huellas de Ciudad un hito que, si bien ha pasado desapercibido para la gran mayoría de bellanitas, se vuelve, para quienes la saben apreciar, un documento que le da base a la construcción de una identidad local, ya que al estar allí depositada la historia local se permite a las nuevas generaciones hilar y perfilar su pensamiento, y sus acciones, hacia una construcción de la territorialidad y la colectividad. Es un reencuentro que se da para volver a dar sentido a mi accionar y, por supuesto, a la intención de este trabajo.

Manuel Arango Londoño¹¹, a quien conozco personalmente y admiro, escribe el ensayo *Espejos y signos: una aproximación a la identidad bellanita*¹² (2004), allí logra condensar en cinco páginas un discurso, que, a pesar de beber desde lo local, puede llegar a tener un valor de universalidad en materia de literatura y las ciencias sociales.

“¿Qué es la identidad? De manera provisional la identidad es lo contrario al olvido (...) Por lo tanto, la identidad es un proceso inacabado en el devenir histórico, es un concepto dinámico, cambiante. Si la identidad es tener conciencia de uno mismo, autorreconocimiento (imagen del espejo), es un primer paso para valorarnos, ser creadores respecto al pasado y ante el futuro cercano, en un entorno presente en espiral nos fraguamos el camino individual y colectivo. El camino es el destino. Destino que está en relación con las diversas culturas, estas culturas hacen de la identidad un proceso plural y diverso. El proceso de la identidad está vinculado con la propia historia, es una tarea histórica en la formación del ciudadano habitante de Bello con claros signos, específicos referentes simbólicos y culturales. Estos referentes forman el capital simbólico de los pobladores de Bello.”

Un escrito claro y conciso que, en mi juventud, cuando buscaba precisamente respuestas del ser bellanita, y ahora en la adultez causa el mismo, o mayor, impacto en mi manera de percibir lo que ocurre, y por ende lo que hago en reacción a eso. Es este entonces el gran significado de este trabajo. Estoy reconstruyendo un “devenir histórico” en búsqueda de todos esos significados que personal y colectivamente están en mi memoria y en la de muchos, pero que por las dinámicas del camino están en riesgo de olvido.

“(…) La educación entendida como proceso, garantiza la transmisión y la recreación de la cultura (...) Identificarse con la localidad y querer al Municipio de Bello exige en primera instancia conocerlo. Conocer su historia, hitos, personajes, lugares de memoria, entre otros ámbitos, son condiciones mínimas para apreciar y pensar el Municipio en clave educativa y cultural. (...) Pensar el plan educativo para la Ciudad de Bello, insertando creativamente elementos de tradición con facetas de modernidad, de seguro fortalecerá la identidad bellanita (...) la identidad está relacionada con el espacio urbano (citadino) y rural, como fenómeno social y cultura en la contemporaneidad. La condición y el sentido

¹¹ Historiador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Es egresado de la Maestría en Historia de la misma Universidad. Ha realizado diplomados en Enseñanza del Español para Extranjeros, Universidad de Antioquia, 2003 y en Gestión Cultural, Universidad Nacional, 1995. Director de Extensión Cultural del municipio de Bello, 1995-1996. Miembro fundador del Centro de Historia de Bello.

¹² Ensayo ganador en el concurso literario Los Sueños de Luciano Pulgar, categoría “C” 2004 del Municipio de Bello.

de arraigo posibilitan habitar la ciudad, asumir el papel de ciudadano y resolver civilizadamente los conflictos.”

Identidad, cultura y educación son el conjunto universal donde se recogen los deseos y los pensamientos. Comprender este conjunto y darle valor a cada cosa que lo compone, hace que en el camino de construir el devenir y el futuro haya muchas claridades en lo “personal (individual) y lo colectivo (comunitario)”. Lo anterior es una síntesis que plasma mis aspiraciones personales como educador, gestor cultural y artista. Es la educación una bandera que porto hace años con la idea de proyectarme hacia mi territorio y mi comunidad para aportar en la construcción de una realidad más justa, incluyente y digna. “El fortalecimiento de la identidad cultural debe contemplar una adecuada y permanente preparación, cualificación académica, artística y social.”

7.4 Delimitando el espacio

7.4.1 Espacios de incidencia de las músicas tradicionales del caribe colombiano en Bello

“(…) desde su comienzo, hasta el presente, después de catorce años continuos de su realización, el evento¹³ ha mantenido sus características principales, como es la de privilegiar el espacio callejero para la presentación de las más diversas expresiones del arte y la cultura, acercando de manera directa a la comunidad al hecho artístico, y con una visual de espacios para el desarrollo cultural municipal.” (Rodríguez Echeverri, 2002)

Es entonces la identificación del espacio y su relacionamiento con las intenciones de los actores lo que plantea el escenario de incidencia de las expresiones artísticas. El espíritu del *Movimiento Cultural de Bello* es hacer de cualquier espacio un escenario para el arte, acción que tiene la intención de generar apropiación del espacio físico.

Ahora bien, a partir del trabajo del *Movimiento Cultural de Bello* se pudieron consolidar espacios adecuados para la práctica y el desarrollo de las artes y la cultura. Uno de ellos, tal vez el más significativo, es la Casa de la Cultura Cerro del Ángel. Este lugar es uno de los ejes fundamentales en la *dinamización cultural comunitaria* en Bello. Allí se han desarrollado

¹³ Encuentro de Arte Joven por Bello

procesos de toda índole desde su fundación en 1993, donde las *músicas tradicionales del caribe colombiano* han tenido gran acogida.

7.5 Cumbiambas, Ruedas y festivales

“La identidad define la manera de ser, laborar y sentir de una comunidad que tiene su forma de vida y cultura, ambas definen su identidad cultural”

Manuel Arango

Las *músicas tradicionales del caribe colombiano* están comprendidas por una larga lista de géneros y subgéneros, es lógico porque se habla de una región muy extensa con culturas diferentes. Estos géneros tienen claras diferencias en la organología, la danza, la puesta en escena¹⁴, los ritmos y las melodías. Estas músicas son el legado y la expresión viva de las costumbres particulares en cada lugar de origen. Constituye cada uno de estos géneros una historia particular que se busca clasificar desde la mirada académica, folclorista, musicológica y etnomusicológica. Por otro lado, en el escenario de la vida real es común que en el encuentro de individuos provenientes de lugares diferentes también se dé una diferencia, porque cada uno proviene de una región diferente y por supuesto que no tienen por qué parecerse en su accionar. Esta diferencia en muchos casos va más allá porque desafortunadamente se comete el error que en la búsqueda de una identidad raizal originaria, muchas veces impulsada desde políticas culturales y las dinámicas de la industria cultural, se dan disputas étnicas que desencadenan en

¹⁴ Por puesta en escena me refiero a todo lo relacionado con vestuario y gesticulaciones propias de un acto teatral y, o recital de música y danza. Hago referencia al término desde un punto de vista folclorista, ya que precisamente esta disciplina es una de las que se encarga de clasificar el qué y el cómo de las expresiones tradicionales. Ahora bien, mi intención aquí no es decir que es y que no, es solo una manera de establecer referentes diferenciadores para dar desarrollo a este trabajo, que busca analizar cómo se desdibujan los cánones folcloristas dadas las dinámicas inherentes que se dan en las interacciones culturales, esto enmarcado en el Municipio de Bello a través del Movimiento Cultural de Bello. Por otro lado, el término puesta en escena puede resultar polémico en otros contextos, por ejemplo: en un territorio bullerengüero como de San Basilio de Palenque no hay una puesta en escena, ni un espectáculo, mucho menos un asunto de ocio; Para ellos el bullerengue es un ritual sagrado, que los conecta con sus ancestros, por tanto es una expresión arraigada en lo más profundo de su vida cotidiana, de su cosmogonía, de esta misma manera ocurre en otros territorios con diferentes expresiones musicales.

racialización. Lo anterior es más que entendible porque en el proceso en que se da la “vida y la cultura” se condiciona la consolidación o el vilo de la identidad, en cualquiera de los dos procesos el individuo puede no mostrarse perceptivo y abierto a la diversidad. El punto de esto es cuando se revierte la lógica de la clasificación diferenciadora y se reconoce la diversidad como parte del ser y el hacer, la individualidad y la colectividad.

“Coexisten diversas identidades culturales regionales, que afianzan la forma de ser, de pensar y de accionar en la cotidianidad. Es por ello que no existe una identidad cultural pura: interactúan distintas identidades en la diversidad étnica y cultural. Se propende, entonces, a estimular y defender la identidad cultural de cada región en un dialogo abierto y tolerante a la diversidad. (...) la identidad es propósito sociocultural de múltiples sentidos. Hay identidad personal (individual) y colectiva (comunitaria), que confirman la identidad local, regional y nacional. La construcción y búsqueda de esa identidad definida, es una necesidad vital como bellanitas y colombianos.” (Arango Londoño, 2004. P.33)

Es claro entonces que las expresiones culturales, específicamente las musicales, tienden a variar según la región, un ejemplo palpable son los festivales que desde su concepción se enmarcan en el género autóctono: están los de gaita en Ovejas y San Jacinto; los de bullerengue en Necoclí, Maria La Baja y Puerto Escondido; y así en todo el territorio colombiano existen cantidad de festivales que se enmarcan en unas expresiones en específico. Los festivales enaltecen la cultura local y sirven de espacio de comunicación y tránsito de las ideas identitarias de cada lugar de origen, esto se da según el grado de consolidación de cada festival. En cada lugar de origen se desarrollan identidades individuales y colectivas independientemente de los festivales, pero estos han desarrollado cada uno su tradición, y este hecho puede influenciar fuertemente a individuos y colectivos lo cual puede ocasionar desencuentros entre quienes hacen tránsito de un festival a otro, una región a otra. Estas dinámicas han sido ya estudiadas por varios autores y mi intención no es ahondar en esa problemática, por el contrario, el caso particular de este trabajo es que en el Municipio de Bello históricamente se ha dado una interacción diversa de expresiones culturales de la región caribe que de alguna manera han logrado consolidarse como un referente local de

identidad para un sector específico de la población. Es la “necesidad vital” por la “construcción y búsqueda” de la identidad lo que provoca que el bullerengue, los bailes cantaos, la música de gaitas, la música de pito atravesado y la música de acordeón retumben en las voces, las calles y las plazas de Bello.

Pretendo entonces enfocarme en esas cinco clasificaciones de géneros musicales, que podrían ser más, dado el contexto que voy a exponer, los cuales son los más significativos en el territorio y por ende en mi carrera musical y formativa. En este punto quiero sugerir una clasificación de estos géneros musicales que hacen presencia en Bello, lo cual se hace desde una mirada empírica mas no musicológica, entendiendo que el contexto de estas ideas está enmarcado en lugares específicos, con individuos y colectividades específicas en el territorio donde estas expresiones musicales cumplen con una función de “práctica social” asociada a lo que denomina Juan Sebastián Ochoa (2016 p:23) como “cumbiamba”. Si bien, los géneros en los que se enfoca este trabajo no son precisamente “cumbia como género” (ibíd.) estos hacen parte de lo que denomina Ochoa (“la cumbia”) “Como un complejo de géneros con aire caribeño-colombiano en subdivisión binaria: (...) – Que - Agrupa muy diversas músicas del Caribe colombiano, (...) aparece como una palabra abarcadora que une a las mismas cumbias mencionadas (de gaitas, de millo, de acordeón, de orquesta), con ritmos como el porro, la gaita, el bullerengue, la tambora, el chandé, el merecumbé, y en general toda clase de fusiones, innovaciones e hibridaciones que los músicos puedan inventar manteniendo esa misma estructura rítmica básica.” (ibid: 34). En ese orden de ideas, la clasificación que pretendo darle al fenómeno de la conjunción de los diferentes ritmos con “aires caribeños” en Bello, es la de *música cumbiambera*.

Hasta este punto no me he referido a la *rueda*, la razón es que *rueda* y *cumbiamba* se podrían considerar lo mismo: una verbena popular, por lo general en espacio público, donde se toca

música cumbiambra acompañada de danza. Pero el término *rueda* podría tener otras vertientes y connotaciones, de hecho, es más utilizado para referirse a esta costumbre popular, también existe la expresión *rueda de cumbia* ¿Cuáles son las diferencias entonces y porque menciono la *rueda*? Pues en el contexto de Bello, como ya lo había expuesto, en la época del surgimiento del *Movimiento Cultural de Bello* Atehortúa Castro hace referencia a la “cumbiamba” (2001. P. 13) como uno de los espacios donde confluían una serie de personajes que de una manera u otra han influenciado en la creación y la dinamización de espacios educativos, artísticos y culturales en Bello. Es la *cumbiamba* entonces un hito fundacional del *Movimiento Cultural de Bello*, es un significativo y un significado que hace referencia a una identidad colectiva. El término *rueda* es más contemporáneo y, como se dijo antes, ya está fundamentado en otras fuentes. Para el enfoque de este trabajo, el término *rueda* hace referencia a la segunda época del *Movimiento Cultural de Bello*, ya que hoy día es el término que se usa para referirse a estos encuentros. Para finalizar esta idea me salgo de lo local, y es que, en el contexto nacional, regresando a la idea de tradición según los festivales, *cumbiamba*, *rueda* y *rueda de cumbia*; son términos totalmente diferentes, y para cada tradición hay una interpretación diferente de cada término, ahora bien, incluso pueden desaparecer, o más bien, existir otros términos que hacen referencia a estas costumbres si se ahonda en la particularidad cultural de cada localidad.

Para finalizar este capítulo retorno al *festival* pero no en el contexto nacional del que hablé anteriormente. Me quiero referir específicamente al contexto de Bello, donde la idea de *festival*, o *festivales*, no es nada nuevo en el Municipio. Es el Festival de la Canción uno de los pioneros (1969), que luego pasó a llamarse Festibello¹⁵; se cuenta también con el Festival Hato Viejo Cotrafa, Festival de Tango, Festival del Baile Bravo y la Rumba, Festival Nacional de Danza

¹⁵ Atehortua Castro (2001)

Argiro de Jesús Ochoa, el FESTEIA. También se deben incluir todos aquellos gestionados desde el *Movimiento Cultural de Bello* que fueron esporádicos y no tuvieron continuidad. Caso especial es las Jornadas Arte Joven, también gestionado desde el *Movimiento Cultural de Bello* en su primer época por los activistas de ese momento y que posteriormente, en la segunda época del *Movimiento* es retomado como hito fundacional por una nueva generación de gestores y activistas, donde me incluyo; durante la creación de este trabajo soy gestor activo de las Jornadas Arte Joven en su VI versión. Los *festivales* no son ajenos a Bello, estos exaltan ese conjunto de expresiones que los conforman, consolidando este territorio como un espacio de conjunción de la diversidad cultural del país. Para cerrar entonces me permito hacer referencia a un festival emergente de *músicas cumbiamberas*, este festival se llama *Caribe en Bello* el cual va para su cuarta versión y en el que pude participar de la primera y segunda versión, esta participación se desarrollará en el siguiente apartado. Es el festival *Caribe en Bello* un hecho que reafirma la presencia de la *música cumbiambera* en Bello y plantea unas bases para dilucidar el desarrollo de un *patrimonio cultural comunitario*.

7.5.1 Caracterización de grupos de música cumbiambera

Existen en Bello diversidad de grupos de *música cumbiambera*, cada uno tiene una intencionalidad diferente en su quehacer artístico y cultural. A continuación, se presentan brevemente los que han sido más significativos en el ámbito cultural de Bello y que han influenciado en el desarrollo de mi carrera. Se desglosarán en conjunto según el enfoque musical de cada uno. Es importante apuntar que en el apartado *Acción y participación* se abordará con mayor amplitud mi injerencia en el desarrollo de las *músicas cumbiamberas* en Bello haciendo un enfoque en cada uno de los procesos que me han permitido crear mi hoja de vida.

7.5.1.1 Grupos de chirimía o papayera

Se denomina chirimía o papayera en el contexto de Bello a los grupos que se dedican a interpretar porros, cumbias, gaitas, fandangos, mapalé, pasillos, sanjuaneros etc... en general canciones del repertorio popular colombianoailable, que por lo general se escuchan en épocas decembrinas. También hay una influencia importante del sonido proveniente del repertorio Barranquillero. Estos grupos están conformados por tres, cuatro o más integrantes. Se usan dos tipos de formato, en estos se resalta el instrumento de viento o pito¹⁶ quien cumple la función de líder al variar según el momento las piezas musicales, donde es normal la improvisación, no hay un número determinado de pitos en cada presentación. Normalmente estos formatos son reducidos ya que por lo general son creados para brindar servicios de amenización musical en eventos privados y públicos donde la cantidad de integrantes es acorde a las necesidades de quienes contratan el servicio, lo cual no implica que eventualmente se den *cumbiambas o ruedas* en espacios públicos y casas de allegados con la intención meramente de diversión y libre esparcimiento. Se usan dos formatos uno con los instrumentos característicos de la cumbia tradicional, instrumentos rústicos de madera con cuero de animal: Tambora, alegre, llamador y maracas o güacho. Y el otro formato se compone de los tambores metálicos y de cuero sintético propios de la banda pelayera¹⁷: redoblante, bombo, platillos o güacho. En estos dos formatos es indispensable los instrumentos de viento, predomina el uso de el clarinete, el saxofón y la trompeta; otros menos usados son: el trombón, el bombardino la flauta de millo y las gaitas; esto no implica que no se pueda usar ningún otro tipo de instrumento musical. En el formato de *chirimía o papayera* se encuentran entonces los siguientes grupos: Chirimía Magüares, Chirimía Güalí, Chirimía del Mar, Makau, Chirimía Barulé, Chirimía Karacumbé. Estas son las más representativas de Bello,

¹⁶ Término popular para referirse a los instrumentos de viento que llevan la melodía.

¹⁷ También denominados instrumentos de banda o banda marcial.

algunas más se conforman de acuerdo a las contrataciones, por lo tanto, solo se conforman para estos servicios.

7.5.1.2 Grupos de gaita tradicional

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, es de especial interés la presencia de grupos en Bello dedicados a las *músicas tradicionales del caribe colombiano*. La *música de gaitas* es un referente importante de este fenómeno el cual es abordado por Lucas Ochoa en su tesis de grado *Se oyen gritos de gaita. Procesos de construcción de identidad de jóvenes alrededor de la música de gaitas en el Valle de Aburrá* (2022). En los tres capítulos propuestos por Ochoa se da una exposición muy interesante sobre el fenómeno de la *música de gaitas* en la ciudad, este se vuelve un referente obligatorio para abordar estas dinámicas y entender como el conjunto de géneros que conforman *las músicas cumbiamberas* se vuelven un referente cultural importante en el desarrollo de *identidades y territorialidades*. A diferencia del trabajo de Ochoa, este trabajo se centra en el Municipio de Bello y los espacios que se han configurado desde el *Movimiento Cultural de Bello* como los espacios de *dinamización cultural comunitaria* por medio de las *músicas cumbiamberas* y del cómo en el desarrollo de este fenómeno se ha venido construyendo mi carrera profesional. Es pues el trabajo de Ochoa una propuesta muy bien lograda que servirá de referente en algunos puntos.

Los grupos más significativos de *música de gaitas* en Bello son: Gaiteros de Hato Viejo, Son de Quitasol, Akelarre, Kalashel Cantos de la Selva y Karacumbé Gaitas y Tambores.

7.5.1.3 Grupos de bullerengue, bailes cantaos y fusión

En toda esta dinámica de las *Cumbiambas, ruedas y festivales* se han conformado una cantidad interesante de grupos musicales enfocados en *el bullerengue y los bailes cantaos*. El *bullerengue* se clasifica como parte de los *bailes cantaos*, pero se establece la diferencia ya que el conjunto de expresiones que conforman el *bullerengue* ha tomado en los últimos años una gran relevancia. Se

ha creado alrededor del *bullerengue* toda una dinámica cultural que se ha venido consolidando como un centro de atracción para muchos jóvenes y adultos; donde no solo se da la práctica musical sino también la danza, la investigación y la enseñanza; generando así un proceso de apropiación al nivel de hacer uso de vestimentas y vocablos propios de las zonas de procedencia del *bullerengue*. Un factor que ha venido potenciando en gran manera el crecimiento de una *cultura bullerenguera* es la constante organización que realizan los diferentes sectores de la sociedad en pro de impulsar la *dinamización cultural* en cada uno de sus territorios, esto en un contexto nacional donde la diversidad de la cultura está amparada por la constitución de 1991, y donde a través de diferentes programas del gobierno se buscan potenciar procesos y narrativas de diversidad e inclusión encaminados a consolidar el proceso histórico de la Paz en el país. Se cuentan entonces las organizaciones afro, las organizaciones de festivales, las casas culturales, semilleros, la academia, las escuelas de música; como los espacios donde ha calado el *bullerengue* como un hito en esa construcción social de país. Es importante resaltar, retomando la idea de la organización que se está llevando desde el sector *bullerenguero*, La realización del *III Congreso Nacional de Bullerengue y Bailes Cantaos* que se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre de 2023 en Medellín; donde se dio una programación académica, artística y de encuentro de saberes encaminados a tocar puntos de gran relevancia para este *movimiento cultural*. Se resalta en este congreso la ponencia “socialización del proyecto de ley patrimonialización de la manifestación de bailes cantaos y sus modalidades afrodiaspóricas del caribe colombiano”; lo cual implica un referente importante para seguir indagando sobre la pregunta por la construcción de un *patrimonio cultural comunitario* en Bello a partir de las *músicas de caribe*.

Para el caso del Municipio de Bello las expresiones del *bullerengue* en las que se desempeñan los diferentes grupos se centran en los tres ritmos fundamentales: *sentao*, *chalupa* y *fandango*. Esta dinámica se ha apropiado gracias a la creación de colectivos o escuelas populares que se dedican a la interpretación, investigación y proyección. De igual forma se abordan *los bailes cantaos* enfocados en expresiones como: *la tambora*, *merengues*, *mapalé*, *chandé*, *garabato* y en general cualquier *expresión tradicional del caribe colombiano* que en la dinámica constante de investigación y proyección de los diferentes grupos pueda aparecer como un elemento nuevo para sus creaciones, performance o procesos.

Los grupos más significativos de *bullerengue* y *bailes cantaos* en Bello son: Karito Tambor, Amanacer: revive tu espíritu, La Matuna, Cimarrones, Sangre Cimarrón, Cantaoras del Bajío, Barulé Grupo Folclórico. Se cuentan dos grupos de Medellín en los cuales hay una presencia importante de integrantes que provienen del proceso formativo en grupos de Bello, estos dos grupos son: Sol Resonante y Legado.

7.6 Acción y participación

Todo este concatenamiento está dirigido a plantear y comprender el escenario y su historia, para permitirme tener como principal sustento de este trabajo de grado mi hoja de vida. Las *músicas cumbiamberas* hacen parte de mi carrera artística y docente desde hace 14 años. En este tiempo se ha desarrollado el ciudadano que pretende graduarse como Licenciado en Música. En este proceso he interactuado como músico, artista, bailarín, teatrero, educador, fotógrafo, camarógrafo, editor, compositor, productor, director, arreglista, community manager, gestor cultural, tesorero, luthier, técnico electrónico, técnico de mezcla y masterización, personal logístico y activista social. En este apartado registraré los hechos más relevantes en relación con las *músicas cumbiamberas*. En este accionar se han beneficiado muchas personas en materia educativa y laboral, sobre todo por medio de los proyectos culturales. Para hacer esto me serviré

de material recopilado en las redes sociales, que servirá como evidencia del trabajo educativo y social que he desempeñado durante años en beneficio de la comunidad. Es este entonces un trabajo que no culminará con esta tesis, ya que su esencia es la *dinamización cultural comunitaria* que pervive en el tiempo y se transforma constantemente. Es la acción y la participación lo que me ha llevado a consolidar, por decirlo de alguna manera, ese portafolio de ideas, sueños y logros que me han permitido formarme humana y artísticamente, lo cual me da herramientas para ejercer la profesión de educador. Todo el trabajo que se siga dando a futuro seguirá siendo canalizado hacia las comunidades a través de las redes sociales y los medios audiovisuales con la idea de apostarle a la democratización del conocimiento y de crear tejido comunitario desde las propuestas artísticas, educativas y culturales locales, para que en un futuro se pueda lograr la consolidación de un *patrimonio cultural comunitario*.

7.6.1 Liceo Antioqueño

En el Liceo Antioqueño de Bello realicé todo mi proceso formativo de primaria y bachillerato. Este colegio se caracteriza por ofrecer en su plan educativo componentes como la música, las artes plásticas y la danza. En ese contexto inicié mi formación musical logrando graduarme como bachiller técnico en artes (música). En el Liceo Antioqueño conocí las *músicas tradicionales del caribe colombiano*. Allí se ha venido desarrollando el Festival de Artes y Folclor, donde muchos jóvenes se han insertado en el aprendizaje de las músicas y las danzas colombianas. Varios de estos jóvenes, al igual que yo, se han integrado a los diferentes grupos y procesos ya mencionados.

7.6.2 Movimiento Fogatero

Es un hito referente el *Movimiento Cultural de Bello*. Como se mencionó en el desarrollo de este trabajo, las verbenas populares hacen parte de una serie de acciones que se desarrollaron con una intención específica en los años 90. Las fogatas, en su mayoría en *La Meseta*, se convirtieron con

los años en un espacio integrador de la comunidad bellanita. Para dar más contexto sobre esto retomo la propuesta de los dos momentos del *Movimiento Cultural Bellanita*, el primero en los 90`s y el segundo a partir de el 2010, donde doy cuenta de mi incidencia. Es el *Movimiento fogatero* un hito que surge en los años 90 y que para la época de mi incidencia en el *Movimiento Cultural* es retomado por un puñado de gente con la intención de revivir este espacio de integración y de ritual. A través de las fogatas en la *Meseta* conocí los actores del *Movimiento Cultural de Bello*, la característica mas importante de esto es que en estos encuentros las *músicas cumbiamberas* eran el elemento más importante; constituyéndose así cada domingo un momento de ritual donde la cumbia, la fogata y el chocolate encaminaron mi interés, y el de muchos compañeros, en el aprendizaje de las *músicas cumbiamberas*. Cada domingo de *cumbiamba*, era el espacio para ir a practicar mis primeros estudios de gaita y canto; a la vez que servía para expresar las quejas y los sueños personales y colectivos.

7.6.3 Red de artistas y activistas populares de Bello

Este es un proceso de organización comunitaria que se da para el año de 2011. Existe un trabajo de magister¹⁸ que aborda las acciones de este colectivo, del cual solo tomaré unos puntos específicos para hacer relación con las *músicas cumbiamberas* y el discurso desarrollado hasta ahora. Básicamente las acciones de este colectivo fueron encaminadas a generar un proceso de acción directa en el territorio mediante la gestión cultural, el arte, la defensa del espacio público y la formación política. Esto se da en un contexto de disputa por el territorio y el espacio público, específicamente el Parque Andrés Bello (La Choza), este parque es muy relevante en este trabajo ya que allí es donde se desarrollan las *ruedas*. Daré un poco de contexto para plantear la importancia de este relacionamiento. La disputa por esos años se daba entre los habitantes de La

¹⁸ (Zapata Mora & Sarrazin, 2019)

Choza y los “paramilitares” o “combos”, eran comunes los hostigamientos, palizas y situaciones en general degradantes que atentaban los derechos humanos de los habitantes de La Choza; en varias ocasiones fui testigo de estas situaciones. La Red de Artistas y Activistas Populares de Bello surge como respuesta a estos hechos y se configura como un referente del *Movimiento Cultural de Bello*. Se caracteriza entonces la acción directa como marchas, carnavales, tomas, *ruedas* y conciertos como la forma de expresar la inconformidad de una realidad tan cruda y como una manera de exigir dignidad ante la sociedad. Se configura esto como un acto de “resistencia” y “lucha popular” contra estas dinámicas que se dan en la disputa del poder. Las *músicas cumbiamberas* juegan un papel fundamental en esta “lucha”, fueron en su momento una herramienta para transgredir las lógicas de opresión en el espacio de La Choza. De esta manera las *músicas cumbiamberas* fueron consolidándose en el accionar de la segunda etapa del *Movimiento Cultural de Bello*. Estas *ruedas* se han convertido en un espacio de encuentro para muchos jóvenes y adultos entusiastas de las *músicas cumbiamberas*, se siguen realizando frecuentemente y es un espacio fundamental en la *dinamización cultural comunitaria*.

7.6.5 Barulé

Este es un colectivo que a través de su trabajo logró llegar a tener un reconocimiento a nivel regional. Es una escuela que surgió a la par de La Red de Artistas y Activistas Populares de Bello y el segundo momento del *movimiento fogatero*; es decir, todas estas acciones del *Movimiento Cultural de Bello* estaban atravesadas por las mismas ideas y los mismos actores. La diferencia es que Barulé se centra en el estudio de las *músicas cumbiamberas* y en su ejecución con la idea de tener un grupo de proyección y una escuela popular de arte. Para el año 2015 se logró la consolidación de una escuela de arte donde el eje central era el aprendizaje de la percusión del *caribe colombiano* y las gaitas; también se dieron procesos de teatro, pintura, macramé, entre otros. Esta escuela influyó en el surgimiento de otros grupos de proyección como: Cantaoras

del Bajío, La Matuna, Sangre Cimarrón, Chirimía la Calor, Sexteto Barulé. Puedo afirmar que tuve participación en todos estos procesos en mayor o menor medida dado a que de igual forma soy cofundador de Barulé y hoy en día sigo participando de alguna manera en este colectivo. Dentro de las acciones de Barulé también se cuentan diferentes procesos, todos atravesados por las *músicas cumbiamberas*. Se dieron en su momento un grupo de proyección de gaitas y bailes cantaos, una comparsa con una temática teatral y performática inspirado en la naturaleza, un grupo de salsa en el cual interpreté el piano durante 6 años donde se llegaron a hacer varias composiciones con narrativas propias de la ciudad y el *Movimiento Cultural de Bello*. Todo este trabajo se encaminaba en varios sentidos, por un lado se daba en el contexto de la acción política en el territorio y del arte como acto de resistencia, en ese sentido se gestionaron participaciones en eventualidades sociales y políticas a nivel nacional. Por otro lado, un objetivo claro que se da de manera transversal es la formación y la gestión cultural para el trabajo. En ese contexto se da mi formación e incursión en el mundo laboral de la música, al igual que para muchos compañeros. A partir de Barulé, hoy en día denominado Barulé Palenque Cultural, se puede empezar a llevar una trazabilidad de mi experiencia. Como se propuso anteriormente, se hará mediante la sistematización de archivos audiovisuales que en su mayoría están depositados en las diferentes redes sociales.

Un pequeño video que recoge el espíritu del colectivo Barulé, se aprecian fotografías de las dinámicas de comparsas, conciertos y tomas culturales:

<https://www.youtube.com/watch?v=sZu3ePz6Lpw>

Video de intervención musical en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, año 2015. Se puede apreciar el enfoque interpretativo de la época hacia las *músicas cumbiamberas*:

https://www.youtube.com/watch?v=UCw5Nw2_85U

Video de la comparsa Barulé “El Templo del Jaguar”. Tema musical original inspirado en el ritmo de *merengue*.

<https://www.youtube.com/watch?v=IHCxBpYBSa8>

Grabación de tema musical a ritmo de mapalé autoría de Fredy Restrepo. En esta grabación participé como pianista:

<https://www.youtube.com/watch?v=DclJ0-utt4>

Grabación de tema musical a ritmo de cumbia autoría de Fredy Restrepo. En esta grabación participé como pianista:

<https://www.youtube.com/watch?v=0uniWnalDQY>

Grabación de mosaico de cumbia y merengue tema tradicional. En esta grabación participé como guitarrista:

<https://www.youtube.com/watch?v=6SwvCnlw-mE>

7.6.6 Utopía

Este es un proceso de escuela de arte que surge desde la iniciativa de un sector de La Red De Artistas y Activistas Populares de Bello y el colectivo de derechos humanos Lazos de Libertad. Esta escuela se enfoca en la formación política, pero con intención de abordar otros campos. Ha sido un proceso de altibajos haciendo que no se consolide, hay intenciones de retomarlo por parte de algunos actores del *Movimiento cultural*. Allí en algún momento también se desarrolló un proceso de enseñanza la percusión del *caribe colombiano*. También lleve a cabo un proceso de enseñanza de guitarra y de técnica vocal.

Escuela de percusión Utopía, año 2017.

<https://web.facebook.com/santirodriguezpercusion/posts/pfbid0K6Z4hTyhgWAL78x2yQBn5UyZgz8pswJzsRvVRisp3BXDJWiQarUmYKLRH1uhkBWl>

7.6.7 Cantaoras del Bajío

Es un grupo de *bailes cantaos* y *bullerengue* creado hacia el año 2014. Su fundador, Didier Rúa, lo concibió como un grupo de proyección enfocado solamente en la interpretación de repertorio en teatros y grandes escenarios. Igualmente, en ese proceso de ensayos se fue conformando una escuela de aprendizaje de las *músicas cumbiamberas*. Allí conocí muchas de las características de estos ritmos lo cual me permitió desenvolverme con el tiempo en estas expresiones, además de enseñar, crear y trabajar. Es Didier Rúa un personaje clave en este camino de las *músicas cumbiamberas* y la *dinamización cultural comunitaria*, seguirá apareciendo en la construcción de

este relato. La dinámica del grupo Cantaoras del Bajío se sale un poco de la incidencia en el movimiento de “resistencia” del *Movimiento Cultural*, es decir, no hay una intención explícita de participar de las actividades de *dinamización cultural comunitaria*, aunque se daban esporádicamente participaciones en diferentes eventos y algunas de sus integrantes interpretaban canciones de carácter social y de concientización por el cuidado del medio ambiente. Para el año 2020 el grupo Cantaoras del Bajío consiguió un nivel profesional en la interpretación musical. En esta época tuve la oportunidad de dirigirlo y gestionar diferentes espacios de proyección.

Video de presentación musical en el teatro TECOC. Se caracteriza por tener un repertorio meramente *cumbiambero*:

<https://www.youtube.com/watch?v=wQNY-I3xmsU>

El siguiente video es de una gran importancia ya que se trata de la intervención musical del grupo Cantaoras del Bajío en la versión 32 del Festival Hato Viejo Cotrafa, año 2018. Este es un hecho de gran relevancia ya que es evidencia de que la *música cumbiambera* ha venido ganando espacio en escenarios que anteriormente no eran tan accesibles. Es de resaltar entonces que en un festival de música andina se logre llevar un grupo invitado que interpreta *músicas tradicionales del caribe colombiano*.

<https://www.youtube.com/watch?v=IghN1W3LOoc>

Por último, con el siguiente video evidencio mi participación como director de la agrupación Cantadoras del Bajío. Este es un momento de ascenso de mi carrera como músico y gestor. En el contexto de este video no solo tenía el papel de músico y director, también me desempeñé como productor general realizando el guion y el proyecto cultural que fue beneficiado por el programa de estímulos del Municipio de Bello, también fui editor de audio y video. Con este video concierto se logró generar un producto muy interesante que marcó mi experiencia y la

experiencia de los integrantes del grupo. Este producto se basó en la construcción de un relato que logró hacer un recorrido por la diversidad de las *músicas del caribe colombiano*. Una idea integradora que marca un precedente para la elaboración de este trabajo, ya que en esa creación colectiva le apostábamos a la creación de una narrativa de diversidad a la vez que íbamos reconociendo las particularidades de cada expresión mediante su estudio.

<https://www.youtube.com/watch?v=QXWMd4vVNyw>

7.6.7 Karacumbé Gaitas y Tambores

Es un proceso reconocido en Bello por ser tal vez uno de los más antiguos. Karacumbé Gaitas y Tambores, al igual que Cantaoras del Bajío, fue fundado por Didier Rúa en el año 2000. Esto se da bajo las dinámicas que analiza Ochoa Roldán (2022) en su trabajo de grado sobre las gaitas en Medellín. Karacumbé se volvió una marca personal de Rúa y es reconocido a nivel regional por ello, inició como un *grupo de gaitas y bailes cantaos* pero eventualmente podía ser una *chirimía* o una *comparsa*, según la necesidad de Didier en momentos determinados. En esta dinámica funcionó Karacumbé durante muchos años, pero en el año 2020 se retoma la idea de volverlo un *grupo de gaitas* de proyección profesional a partir de las dinámicas del Festival Nacional de Gaitas de Ovejas. En este resurgir del *grupo de gaitas* cuento con una participación hasta finalizar el año 2021. Durante este tiempo pude realizar diferentes conciertos tocando la gaita hembra y dirigiendo. Al igual que con Cantaoras del Bajío mi trabajo fue determinante para salir beneficiados en el programa de Estímulos de la Alcaldía de Bello. Con Karacumbé logré realizar la grabación de un tema inédito interpretando la gaita corta. También me desempeñé como productor general haciendo diseño gráfico, edición de video, manejo de redes sociales y creación de guion.

Video de Karacumbé en sus inicios. Allí no participaba aún del proceso.

https://www.youtube.com/watch?v=spwWu5W_H1k

Video de interpretación en vivo en el 1er Encuentro de Cumbiamberos de Bello - Caribe en Bello, año 2021. Allí interpreto el tema Olor a tierra mojada de los Gaiteros de Ovejas.

<https://www.youtube.com/watch?v=3hmlAOZ69Ks>

Video de interpretación en vivo en el marco de la conmemoración del día de la diversidad, Año 2021. Allí interpreto el tema Bajo el Chorro de Agua de los Gaiteros de Pueblo Santo.

https://www.youtube.com/watch?v=9hsDnzq--_g

Video de tema inédito obra de Didier Rúa, aquí participe grabando la gaita corta.

https://www.youtube.com/watch?v=vdI0_YgfWYw

7.6.8 Cimarrones

Con este proceso se logró consolidar una escuela de *músicas cumbiamberas* en Bello. Surge como una idea de Didier Rúa y Wilson Molina a la cual me vinculé como gestor y educador. Solo pude participar durante el año 2021 de este proceso, donde se lograron grandes avances en la gestión e impulso de la escuela. Como gestor se logró el beneficio del programa de estímulos del Municipio de Bello en modalidad de formación, esto permitió costear costos de funcionamiento y el impulso de los talleres de formación los cuales en su momento fueron: taller de iniciación en percusión tradicional del *caribe colombiano*, taller de danza, taller de ensamble de gaitas, taller de proyección de grupo de bullerengue. Este último se consolidó como uno de los procesos más fuertes, en un momento se tuvo la intención de volverlo un grupo de competencia para llevarlo a los festivales nacionales de bullerengue. Posteriormente al beneficio por parte del programa de estímulos de la Alcaldía de Bello se logró, en calidad de representante, ganar un estímulo del Ministerio de Cultura denominado *jóvenes en movimiento*; donde se pudo tener acceso a un recurso de veinte millones de pesos para invertir en la escuela y su funcionamiento. Esto permitió la fundación de una sede para la escuela y el impulso en materia de creaciones y diversificación

del contenido educativo, proceso en el cual contamos con invitados locales y nacionales donde toda la comunidad tuvo acceso a talleres magistrales de bullerengue, percusión, construcción de gaitas y danza. Se logró además impactar varios lugares del Municipio con la realización de 3 conciertos descentralizados en el que participaron el grupo de bullerengue Cimarrones y Karacumbé. Al igual que Karacumbé y Cantaoras del Bajío en Cimarrones desempeñe un papel de productor general, todos estos materiales y actividades fueron creadas y publicados en la página de Facebook de Cimarrones; Allí quedó depositada la evidencia de un trabajo arduo de formación, gestión y socialización. Es ese un producto consistente que sigue vigente en el aporte a la *dinamización cultural comunitaria*.

Página de Facebook de Cimarrones:

<https://web.facebook.com/cimarronescumbiamberos>

En los siguientes tres videos se recoge la memoria del proceso formativo en el marco de la ejecución del proyecto de Estímulos de la Alcaldía de Bello:

Taller de percusión: <https://www.youtube.com/watch?v=3wdkP7WCX24>

Taller de proyección de grupo de gaitas: <https://www.youtube.com/watch?v=805225hE9w8>

Taller de proyección de grupo de danza: <https://www.youtube.com/watch?v=vjS5RIKDLq0>

El siguiente video corresponde a la socialización de todo el proceso:

<https://www.youtube.com/watch?v=ANUNBpBOx-4>

El siguiente video corresponde a la propuesta presentada al Ministerio de Cultura en el marco de la convocatoria “Jóvenes en movimiento”

https://www.youtube.com/watch?v=yYmIy_oahvw

El siguiente video corresponde a los resultados conseguidos con la ejecución del proyecto “Jóvenes en Movimiento”

<https://www.youtube.com/watch?v=W0-SP5s27YU>

7.6.9 Caribe en Bello

Todo lo anterior evidencia que las *expresiones tradicionales del caribe colombiano* venían en un ascenso dentro el *Movimiento Cultural Bellanita* logrando cierta consolidación. Se da entonces un punto cumbre de todas estas expresiones: *Caribe en Bello*, un encuentro autogestionado que busca recoger a las agrupaciones y a la comunidad en un evento de *músicas cumbiamberas*; con la intención de convertirse en un festival. La primera versión se denominó *primer encuentro de cumbiamberos del Municipio de Bello – Caribe en Bello* y se dio el día 4 de septiembre de 2021 con la participación de Cimarrones, Karito Tambó, Akelarre, Makau, Karacumbé, La Matuna, Son de Quitasol y Gaiteros del Hato. Mi participación se dio en la primera versión como parte del equipo organizador y como músico tocando con la agrupación Karacumbé. En la segunda versión, realizada en el año 2022 solo participé como músico en la agrupación Karacumbé. Para la tercera versión no tuve participación, esta se llevó a cabo el 31 de marzo y el 1 de abril de 2023, logrando mantener un proceso integrador de las *músicas cumbiamberas* en Bello. *Caribe en Bello* marca un hito en el proceso de la *dinamización cultural comunitaria* del *Movimiento cultural de Bello*, se consolida como un momento cumbre en la emancipación y la diversificación de las *músicas tradicionales del caribe colombiano*. Al igual que los procesos antes mencionados *Caribe en Bello* tiene un trabajo de sistematización en las redes sociales, donde se puede evidenciar la trazabilidad de todo lo que he afirmado. También tuve participación en la fundación del *encuentro* y sus redes sociales.

Página de Facebook de *Caribe en Bello*: <https://web.facebook.com/caribeenbello>

7.6.10 *Gaiacea*

Para el año 2022 tuve la oportunidad de trabajar con el *Colectivo Gaiacea*. Un proceso educativo ambiental que tiene como uno de sus principales frentes el uso de las redes sociales. Con *Gaiacea* se creó una metodología de enseñanza musical por medio de las *músicas cumbiamberas* en la ejecución de un proyecto que denominamos *Gaiacea - ambientes artísticos para la transformación*; este proyecto fue beneficiado por el programa de Estímulos de la Alcaldía de Bello, en el cual fui representante, productor y asesor en pedagogía; se ejecutó en la *Corporación Artística y Cultural T-asombro*, ubicada en el Barrio París, un barrio periférico de Bello que cuenta con insuficiente oferta educativa.

Videos con la memoria audio visual del proyecto *Gaiacea - ambientes artísticos para la transformación*, año 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=7iKrxYzpDPI>

<https://www.youtube.com/watch?v=SuT5Gf6z4g8>

<https://www.youtube.com/watch?v=dC5hJQa87mo>

Video de socialización del proyecto *Gaiacea - ambientes artísticos para la transformación*, año 2022.

<https://fb.watch/oDeDVGr-XP/>

Con *Gaiacea* quisimos llevar el proyecto *ambientes artísticos para la transformación* a un nivel más alto, buscando llegar a otras localidades de la periferia en el Municipio de Bello. Esto se buscó hacer mediante la convocatoria *Jóvenes en Movimiento* del Ministerio de Cultura. Este proyecto no salió beneficiado, pero de igual forma en el video de postulación se plantean rutas metodológicas de incidencia en el territorio por medio de las *músicas cumbiamberas*. En esta propuesta de igual forma fui representante, productor, guionista y editor.

<https://www.youtube.com/watch?v=MqK7tegwRA0>

7.6.11 Pasos Y semillas

En este camino de la gestión cultural, la educación y el arte me he propuesto la creación de una marca personal para seguir teniendo acción en la *dinamización cultural comunitaria*. COMPASES, acrónimo de Colectivo Musical Pasos y Semillas es una plataforma concebida para dar continuidad a ideas y proyectos pensados para impactar el territorio. Será esta entonces una plataforma para conformar un portafolio de servicios sin dejar a un lado las premisas del *Movimiento Cultural de Bello* y la necesidad de llevar la *dinamización cultural comunitaria* en pro de fortalecer las comunidades menos favorecidas. En la actualidad en el Colectivo estamos desarrollando un proceso formativo en la vereda la Primavera del Municipio de Bello, con dos líneas de acción una banda de Rock juvenil y grupo de *percusión del caribe colombiano*. También se desarrolla un proceso de proyección musical con la creación de la agrupación *La Alegría de París*, realizado en el barrio París del Municipio de Bello, en este grupo se interpretan dos formatos: el de *chirimía* y el de *cumbias con acordeón*. *Pasos y semillas* surge como proyecto independiente y de igual forma se contempla las redes sociales como pilar de socialización.

Perfil de Instagram del *Colectivo Musical Pasos y Semillas*

<https://www.instagram.com/pasosysemillas/?hl=es-la>

Perfil de Facebook del *Colectivo Musical Pasos y Semillas*

<https://web.facebook.com/pasosysemillas>

Video de propuesta presentada a la convocatoria *reconocimiento a proyectos de formación artística y cultural* del Ministerio de Cultura en el año 2023. Este video plantea una ruta metodológica para la implementación de las *músicas tradicionales del caribe colombiano* en procesos de formación encaminados a crear narrativas de Paz y de cuidado del medio ambiente.

Se destaca también la implementación de las tecnologías audiovisuales para generar un proceso de socialización constante y de largo alcance por medio de las redes sociales. Para el día 29 de noviembre de 2023 aún no hay resultados de la convocatoria.

<https://www.youtube.com/watch?v=Use58UhcX1k>

8 Conclusiones

Es la *dinamización cultural comunitaria* la estrategia reina del *Movimiento Cultural de Bello* para canalizar la *acción y participación* de los actores culturales hacia una solución plausible de las problemáticas sociales. Las *músicas tradicionales del caribe colombiano* han desempeñado un papel muy importante en la *dinamización cultural comunitaria* y pueden a futuro constituirse en una expresión de carácter patrimonial en Bello.

9 Referencias

- Agudelo Gómez, S., & Restrepo Marín, F. (1999). Espacio Público, Espacio de Vida. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 1, 18–22.
- Aguirre González, G. (1999). La historia local y la nueva historia. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 1, 7–9.
- Arango Londoño, M. (2004). Espejos y signos: una aproximación a la identidad bellanita. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 6, 30–35.
- Atehortúa Castro, L. A. (2001). *EL MOVIMIENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO: UNA EXPERIENCIA DE CIUDADANÍA. 1989-1998* [Magister]. Universidad de Antioquia.
- Bello, progreso y decadencia (Editorial). (2002). In *Huellas de Ciudad: Revista del centro de Historia de Bello* (Vol. 4, p. 4).
- Correa Arboleda, A. M. (2001). La educación oficial en Bello 1930-1950. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 3, 5–9.
- Espitaleta, R. (2001). “¡Dios y Fabricato!” o el derrumbe de un imaginario. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 3, 14–18.
- Espitaleta, S. (1999). De la historia y los historiadores. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 1, 10–11.
- Espitaleta, S. (2003). Paisajes literarios de Bello. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 5, 19–27.
- Ochoa Roldán, L. (2022). *Se oyen gritos de gaita. Procesos de construcción de identidad de jóvenes alrededor de la música de gaitas en el Valle de Aburrá*. Universidad de Antioquia.
- Rodríguez Echeverri, L. (2002). Arte Joven Por Bello, una propuesta de futuro. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 4, 37–38.
- Villada, O. (2000). Fabricato en la historia de Bello. *Huellas de Ciudad: Revista Del Centro de Historia de Bello*, 2, 9–11.
- Zapata Mora, S. M., & Sarrazin, J. P. (2019). La legitimación de la resistencia. El caso de la Red de Artistas y Activistas Populares de Bello. *El Agora USB*.