

PRIMER FORO INTERNACIONAL: **MÚSICA, CONFLICTO Y COMUNIDAD**

PONENTE PRINCIPAL:

DAVE CAMLIN

ROYAL COLLEGE OF MUSIC
Y TRINITY-LABAN CONSERVATOIRE

**VIERNES 19 Y SÁBADO 20
DE MAYO DE 2023**

DE 9:00 A.M. A 12:00 M.
Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M.

PARTICIPANTES

Ana María Arango Melo

Universidad Tecnológica del
Chocó, ASINCH

María Ximena Alvarado Burbano

Universidad del Valle, Saberes
Circulantes

Moisés Zamora

Tambores de Siloé, IPC,
Universidad ICESI

Andrea Rodríguez

Corporación Universitaria del
Caribe, Sonido Colectivo

Julián Céspedes

Universidad ICESI

Julián Castro

Cátedra UNESCO de Artes,
Educación y Cultura
de Paz en Colombia

María Diana Ramírez y Cantadoras de Pogre (virtual)

CEAF (Centro de Estudios
Afrodiaspóricos), Universidad ICESI

Diego Torres

Universidad Nacional
de Colombia, SONO Centro
de Musicoterapia

Ensamble de Experimentación Vocal de los Andes (EEVA)

dirigido por Carolina Gamboa,
Universidad de los Andes

Leidy Montilla

Universidad de Antioquia,
Sonido Colectivo, La Malsonante

Carlos Parra

Fundación Bolívar Davivienda,
Filarmónica Joven de Colombia

Juan Andrés Rojas Castillo

Filarmónica Joven de Colombia

Alexander Herrera, Diana Ordoñez y Beatriz Ochoa (virtual)

Universidad de los Andes,
Museos para la paz, El Mochuelo

Eliécer Arenas

Universidad Pedagógica Nacional

Organiza:

Ian Middleton,

profesor del Departamento
de Música de la Universidad
de los Andes

Andrés Samper

Universidad Javeriana

Alejandro Cifuentes

Universidad del Bosque, Universidad
Autónoma de Barcelona

Alfredo Manrique

La legión del afecto

Diego Alejandro Torres Güiza

SONO centro de musicoterapia,
Universidad Nacional de Colombia

Bullenrap

Colectivo musical de Cartagena

Natalia Puerta

Universidad del Valle

ENTRADA GRATUITA

HASTA COMPLETAR EL AFORO
DE LOS SALONES

LUGAR:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,
BOGOTÁ, COLOMBIA

MÁS INFORMACIÓN EN [FACART.ES/FORO-MUSICA-CONFLICTO](https://facart.es/foro-musica-conflicto)

Taller 1: Experimentación vocal

Título: Taller de exploración, encuentro, escucha, construcción sonora y creación musical a través de la voz. **Resumen:** Abierto a todas las personas del foro, que podrán participar usando la voz de cualquier manera (hablada, cantada, rapeada, de manera experimental, etc.), o también participar como escuchas y observadores. Ningún requisito ni experiencia previa necesaria. Junto con el Ensamble de Experimentación Vocal de los Andes (EEVA) y tomando como punto de partida el momento y espacio en que estaremos juntos, haremos un ejercicio de escucha y encuentro, para luego explorar y crear momentos sonoros musicales de manera colectiva. **Tallerista:** Carolina Gamboa Hoyos.

Agrupación: El ensamble fue fundado en agosto del 2010, en el Departamento de Música de la Universidad de Los Andes como un proyecto de investigación de la Maestra Carolina Gamboa Hoyos. El objetivo de EEVA es explorar e interpretar un repertorio vocal no tradicional, histórico, no occidental y contemporáneo. De igual manera, EEVA promueve la improvisación y creación colectiva e individual de música vocal por parte de sus integrantes. Los proyectos de EEVA incluyen residencias con compositores interesados en la música para ensamble vocal contemporáneo, comisión de nuevo repertorio, exploración de repertorio histórico vocal colombiano y latinoamericano, proyectos interdisciplinarios y una exploración sistemática de la música para ensamble vocal de los siglos XX y XXI. Desde su fundación el ensamble ha

presentado múltiples programas compuestos en su mayoría por estrenos de obras de compositores colombianos, estrenos de obras internacionales para Colombia, exploración de distintos repertorios musicales e interdisciplinarios y composiciones colectivas de los miembros del grupo. **Enlace:** https://www.instagram.com/eeva_uniandes/

Panel 1: Cuerpo y mente, impacto y medición

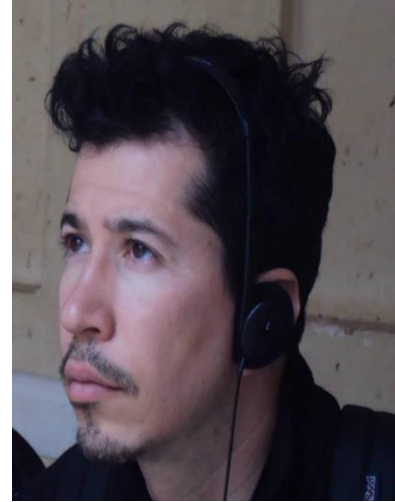
Título: La perspectiva somática como mediación colectiva en la experiencia musical. **Resumen:** Esta ponencia presenta algunos rasgos clave de la perspectiva somática (uso del cuerpo consciente, visión sistémica, auto investigación, cuidado relacional, entre otros) y discute su pertinencia como mediación para la experiencia de hacer música. Se plantean algunas pautas metodológicas para el trabajo desde la creación musical colectiva con encuadre somático como posibilidad para el desarrollo del tejido social. Esto se hará socializando un avance de resultados del proyecto ‘Pedagogía musical, somática

y creación: Estudio de caso exploratorio en una asignatura de la Pontificia Universidad Javeriana (2022-2023)’. **Ponente:** Andrés Samper. **Biografía:** Andrés es guitarrista de la Universidad de Quebec y educador musical. Es magister en Educación de la Universidad Javeriana y doctor en Educación Musical de la Universidad College de Londres. Ha sido profesor de la Universidades Javeriana, Central, Rosario, Universidad del Valle y del Conservatorio del Tolima. Ha sido parte de proyectos de Arte Comunitario

con la Universidad Javeriana y tallerista de varios diplomados de creación y atención psicosocial comunitaria con el Ministerio de Cultura. Sus intereses investigativos se centran en la didáctica instrumental, el aprendizaje informal de la música, las músicas tradicionales y la somática. **Enlace:** <https://javeriana.academia.edu/AndresSamper>

Título: ¿Recibir clases de música promueve el desarrollo de las actitudes prosociales en niños y adolescentes? **Resumen:** En las últimas décadas se han creado programas de intervención psicosocial que se han inspirado en “El Sistema” venezolano, con la idea de que la educación musical clásica contribuye positivamente al desarrollo psicológico de niños y adolescentes. A su vez, en los últimos años varias teorías psicológicas han propuesto que la participación en actividades musicales contribuye al desarrollo de la empatía y los comportamientos prosociales de quienes las realizan. Durante mi presentación, discutiré las bases teóricas y la evidencia empírica acerca de dicha hipótesis. Además, resumiré los resultados de una investigación reciente en la que estudiamos este fenómeno en el contexto de instituciones que ofrecen clases de música clásica en programas de intervención psicosocial en Cali, Colombia. En dicha investigación, a lo largo de un año, comparamos un programa de formación musical y un programa de danza y no encontramos evidencia de que dichas actividades estuvieran asociadas con cambios significativos en el desarrollo de la empatía y el comportamiento prosocial de los niños. Finalmente, discutiré algunos retos de investigar este fenómeno en contextos por fuera del laboratorio, y propondré recomendaciones para mejorar las investigaciones sobre este tipo de fenómenos. **Ponente:** Julián Céspedes. **Biografía:** Julián es profesor asistente y director del programa de Psicología en la Universidad ICESI (Colombia). Realizó estudios de pregrado en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), y una maestría y un doctorado en Psicología de la Música de la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Julián ha dedicado su investigación al estudio de las emociones musicales y ha propuesto una novedosa teoría construccionista para explicar cómo la música induce emociones en los oyentes. También ha investigado los efectos de la formación musical en el desarrollo de la empatía y las conductas prosociales en niños que asisten a programas de intervención social basados en la música en Colombia. Julián ha publicado su trabajo en revistas académicas y presentado su trabajo en conferencias internacionales. **Enlace:** <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10298649211013505>

Título: Inicio, evolución y perspectivas: Construcción de Tejido Social, teoría y práctica de una mirada de la Musicoterapia Comunitaria. **Resumen:** Esta ponencia tiene como objetivo compartir la manera en que se ha creado una forma de entender el trabajo de construcción de tejido social, que tiene fundamento en teorías de Musicoterapia Comunitaria Eurocéntricas, y cómo la puesta en práctica de estas directrices en el contexto colombiano revela retos, puntos de contacto y divergencia. De esta manera se busca alimentar y dar sustento a una mirada propia desde el territorio colombiano y su diversidad cultural. **Ponente:** Diego Torres.

Biografía: Psicólogo y Magister en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha diseñado, desarrollado e implementado programas de intervención para la primera infancia con el objetivo de promover el desarrollo socioafectivo en contextos educativos y de vulnerabilidad socioeconómica. Trabajó como asesor para el Ministerio de Cultura en la creación del Lineamiento de Creación Musical y Atención Psicosocial Comunitaria del cual es co-autor. Fue ganador

de la Beca para el fomento de terapias de salud y bienestar a través de la música en el área de Musicoterapia Comunitaria (Programa Distrital de Estímulos 2021 Instituto Distrital de las Artes — Idartes). Pertenece a la mesa de investigación en Musicoterapia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Es representante de Colombia ante la Comisión de Educación del Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Hace 13 años es Docente de la Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad incursiona en el estudio e investigación de las prácticas musicales en el ritual de yagé, así como en las tradiciones de salud y bienestar de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y su relación con la música y el canto en sus rituales y comprensión de vida. **Enlace:** <https://www.researchgate.net/profile/Diego-Torres-20>

Conversatorio 1

Título: Música comunitaria y academia: diálogos de saberes para la construcción social. **Ponente:** Andrea Rodríguez Sánchez.

Biografía: Andrea es trabajadora social y músico. Su trabajo académico se centra en la construcción de la paz a través de espacios musicales colectivos en Colombia. Tiene un doctorado y maestría en Paz, Conflictos y Desarrollo de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón, España. De sus investigaciones se han derivado varias publicaciones de artículos, capítulos de libros y ponencias relativas al tema. Los últimos reconocimientos recibidos son como “Mejor tesis doctoral en Ciencias Humanas” de la Universidad Jaume I en el año 2019 y el premio “Joven mujer científica de las Américas” de la Red Interamericana de Academias de Ciencia en el año 2022. También es miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Musicales (ACIMUS) y parte de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz (IPRA). Participa igualmente de la red The Arts of Inclusion (TAI) la cual cuenta con representantes de diferentes países de Latinoamérica y Europa. Diseñó y codirige el diplomado anual sobre "Música y Construcción de Paz" en la Universidad Nacional de Colombia, y lidera el grupo "Sonido Colectivo", especializado en música y cohesión social en Colombia. Actualmente Andrea es docente de tiempo completo en la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) con sede en Sincelejo.

Enlaces:

<https://cecar.edu.co/>

<http://tai.international/>

Ponente: Natalia Puerta. **Biografía:** Natalia es doctoranda en impacto social de la música del Guildhall School of Music & Drama, magister en educación musical del instituto de educación del University College London IOE-UCL y maestra en artes musicales de la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital. Posee una amplia experiencia como asesora académica y pedagógica de programas educativos musicales y artísticos, en distintos niveles, modalidades y ámbitos de formación. Trabajó como coordinadora del componente de formación del *Plan Nacional de Música para la Convivencia* PNMC del Ministerio de Cultura, acompañando el diseño e implementación de políticas de educación musical y el fortalecimiento de la gestión de las escuelas municipales de música; ha sido asesora de programas como

la *Red de Escuelas de Música de Medellín*, de la línea de formación artística y cultural de Comfenalco Antioquia y de programas de formación en impacto social para artistas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Ha sido profesora de educación musical de la Universidad Pedagógica Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana, el Conservatorio del Tolima y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente es docente de planta en pedagogía musical de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y realiza en paralelo su investigación doctoral en el marco de la beca otorgada por la plataforma internacional de investigación SIMM para el estudio del impacto social de la música y el conservatorio Guildhall School of Music & Drama en Londres. Su investigación se centra en comprender el rol de los procesos educativos de las escuelas de música a nivel municipal en el desarrollo humano y social, estudiando el caso de *Canto por la Vida* en Ginebra (Valle) y su relación con las contribuciones del Plan Nacional de Música para la Convivencia PNMC. Adicionalmente, es miembro de Sonido Colectivo, colectivo apoyado por *Agrigento* para el estudio de la música comunitaria y la construcción social en Colombia.

Ponente: María Ximena Alvarado Burbano. **Biografía:**

Profesora y Coordinadora del Área de Musicología de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, Colombia. Doctora en Musicología por la University of Music Franz Liszt, Cátedra UNESCO Transcultural Music Studies, Alemania (2022). Magister en Musicología Histórica y Etnomusicología por la Universidade Federal do Paraná, Brasil (2013). Pregrado en Composición por la Universidad del Valle, Colombia (2009). Su experiencia profesional la ha desarrollado desde diferentes ámbitos: investigación musical, docencia, participación en festivales de música, management de agrupaciones musicales y trabajo colaborativo en comunidades de Colombia. Actualmente dirige el Proyecto de Cooperación Internacional financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD, Circulating Knowledges – Saberes Circulantes en la Universidad del Valle. Desde la investigación musical se enfoca en temas relacionados a músicas tradicionales de América Latina, específicamente, repertorios tradicionales de la región del pacífico colombiano. También trabaja en relación con la preservación de Patrimonio Cultural Intangible, aprendizaje mimético, performance, rituales, cuerpo, oralidad, música y territorio, entre otros temas.

Conversatorio 2 y Concierto 1

Título: Música y agencia, conflicto, identidad, transmisión y comunidad. **Resumen:** Un diálogo entre dos artistas e investigadores acerca de la agencia y conflicto, la identidad y transmisión, además de la importancia de los espacios comunitarios y colectivos en proyectos profesionales de interpretación. Habrá una muestra del trabajo del grupo colombiano británico *Mestizo* y un concierto en vivo de *La Malsonante*.

Ponente: Alejandro Cifuentes. **Biografía:**

Antropólogo y músico especializado en investigación de músicas tradicionales e historia del jazz. Especialización en identidades y cultura afrocolombiana. Profundización en trabajo interdisciplinario con arte y etnografías. Especialista en análisis cualitativo y talleres sobre cultura

ciudadana. Realizador y compositor de piezas musicales para audiovisuales.

Ponente: Leidy Montilla “La Malsonante”.

Biografía: Leidy Montilla es compositora, cantante, pianista y arreglista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ha cursado el diplomado en Construcción de paz a través de la música de la misma institución, y es candidata a magíster y becaria de la Maestría en músicas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia. Ha sido premiada como intérprete de músicas tradicionales afrocolombianas en el XI Festival Latinoamérica Canta, ganadora del estímulo “Beca laboratorio musical para mujeres creadoras 2021” del Instituto

Distrital de las Artes (IDARTES) de Bogotá, ha sido seleccionada como participante del "III Festival Cantautoras por la paz 2021", y ha sido ganadora del estímulo "Jóvenes en Movimiento 2022" del Ministerio de Cultura el cuál apoyó su primer EP "Nativa". Ha sido invitada al programa de radio “Inmerso” del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y Radio UNAL, y al programa "Mujeres Imprescindibles" del Canal Congreso. Ha pertenecido a la Red de Compositoras Latinoamericanas REDCLA, al Festival Mujeres en la Música Nueva, el Coro FOSBO y a hace parte de la agrupación Pinó Moré. Su proyecto solista LA MALSONANTE consta de la interpretación y composición de obras con contenido social, en formato de voz y medios electrónicos en marco de las músicas alternativas/experimentales.

Enlaces:

<https://mestizocollective.com/>

<https://linkr.bio/leidy.montilla>

Taller 2: Experimentación, tradición y proyección

Título: El trabajo comunitario con la música de Bullenrap, una experiencia vivida a pie pelao. **Resumen:** El objetivo de este taller es promover la creación musical colectiva, en pro de la construcción de paz en territorios afectados por el conflicto armado, a partir de la experiencia del Movimiento Artístico Bullenrap de los Montes de María. Se busca como resultado la creación colectiva de una canción, con ritmos de los Montes de María y pensada desde la representación del territorio y sus habitantes. **Talleristas:** Movimiento Artístico Bullenrap (Luis Miguel Caraballo Estremor “RALAM” y Juan José Pérez Benavides). **Biografía:** Después de más de 60 años de conflicto armado, visionando la construcción de una paz positiva para todos, en el año 2010 nace el Movimiento Artístico Bullenrap, en el corregimiento de Libertad – San Onofre, en los Montes de María. Este movimiento es liderado por Luis Miguel Caraballo Estremor, conocido en el mundo artístico y en los procesos de trabajo social como RALAM. Un cantante y compositor que desde sus experiencias como líder social y sus inquietudes creativas dio origen a una mezcla de tambores, cantos y ritmos contemporáneos a la que llamó “Bullenrap”.

En el año 2021, lego que RALAM fuera desplazado de Libertad por amenazas de grupos al margen de la ley, se pone en circulación el trabajo musical titulado LOS BULLENRAPEROS DE COLOMBIA. El primer álbum de estudio de la agrupación Bullenrap, en él se decantan 10 años de carrera artística, con versos que narran las vivencias profundas de los territorios colombianos, en los que se reflejan voces que han resistido y continuarán resistiendo. Es una mezcla de ritmos que entrelazan diferentes sonoridades, en las que se percibe el bullerengue, la cumbia, el lumbalú de Palenque, mapalé, chalupa, fandango de lengua y rap. Se produce como acto fraterno hacia aquellas personas que han sufrido el flagelo del conflicto armado colombiano, y hacia quienes siguen padeciendo las violencias recicladas en los municipios, corregimientos y territorios apartados de nuestro país. La agrupación es ganador de la Convocatoria de Estímulos del fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Departamento de Sucre y la convocatoria “Iniciativas para la justicia, desarrollo y reconocimiento afrocolombiano” de la Fundación FORD. También se resalta su participación con la canción “Corazones Latentes” del compilado Maestros y Juglares de los Montes de María del programa Expedición Sensorial del Ministerio de Cultura. **Enlace:** <https://open.spotify.com/album/0qH8CA1AXrT7leE1e9ba8k>

Panel 2: Memoria, muerte y museología

Título: Nuestras historias en la música del barrio: documental y conversatorio. **Resumen:** *Nuestras historias en la música del barrio* fue un proyecto de 12 meses (octubre 2020 – octubre 2021) desarrollado gracias a la colaboración de la Fundación SIDOC y la Universidad de los Andes con el apoyo financiero de *Agrigento*. Quince miembros de Tambores de Siloé recibieron talleres acerca de su entorno y entrenamiento en investigación y creación de narrativas digitales para investigar las historias de sus familias y la comuna 20 de Cali. Gracias a esto se creó una composición colectiva, un bajo eléctrico hecho con materiales reciclados alternativos y dos cortometrajes, facilitados por el cineasta Eduardo Montenegro. El primero está enfocado en la vida musical y familiar de Valentina Urcuqui – una de las integrantes fundadoras de Tambores. El segundo, material que veremos en esta oportunidad, está enfocado en las entrevistas y la documentación del proyecto *Nuestras historias*, para abordar múltiples visiones de Siloé como las familias, amistades y la música desarrollada dentro de la comunidad.

Ponente: Moisés Zamora. **Biografía:** Moisés Zamora es un reconocido y premiado multi instrumentista y compositor de música en la frontera entre la tradición y la proyección. Moisés es profesor del Instituto Popular de Cultura y el programa de bienestar de la Universidad ICESI en Cali. También ejerce la labor de director musical de *Tambores de Siloé*, un complejo de grupos juveniles creado hace más de 13 años por la fundación SIDOC. En 2021 Moisés, en convenio con Ian Middleton de la Universidad de los Andes y Alejandra Patiño de la Fundación SIDOC, gana una convocatoria de *Agrigento* para llevar a cabo *Nuestras historias en la música del barrio*.

Ponente: Ian Middleton. **Biografía:** Ian recibió su doctorado en musicología de la *University of Illinois Urbana Champaign* en el 2018 e hizo maestrías de musicología y filosofía en la *University of Leeds*, Inglaterra, su tierra natal. Actualmente es profesor asistente de etnomusicología de la Universidad de los Andes. Del 2020 al 2021 codirigió el proyecto de intervención e

investigación "Nuestras historias en la música del barrio" con Alexandra Patiño y Moisés Zamora de la fundación SIDOC en Siloé, Cali. Su investigación se enfoca en la música en relación con la construcción de comunidad y paz en Colombia y se basa en trabajo de campo extensivo y aplicado con organizaciones de raíz. Ha publicado acerca de la confianza en la construcción de la paz, la composición colectiva como respuesta a la violencia y tradiciones musicales de la Depresión Momposina. Como músico activo dirige el Ensemble Caribe Uniandes. En Estados Unidos dirigía la orquesta de salsa Timbalú y el proyecto comunitario Costas. Su composición premiada "La culebra bruja" fue grabada por la cantadora Martina Camargo en su trabajo discográfico del 2016 *Paisaje en tambora*. **Enlace:** <https://agrigentomusic.com/our-histories-in-the-music-of-the-barrio/>

Título: La música en museos para la paz: formas encarnadas de producción de conocimiento sobre el pasado. **Resumen:** Museos para la paz es un proyecto de investigación y creación centrado en la contribución a la justicia social de los museos comunitarios de memoria en Colombia (MCM). Busca contribuir al debate descuidado sobre las formas de conocimiento, emociones y racionalidades provenientes de las artes audiovisuales, escénicas y museográficas. Esta ponencia da cuenta del

rol de la música y el baile en el desarrollo de la metodología participativa del proyecto, así como del papel que ostenta en las prácticas museológicas de dos MCM. La música ha sido un dispositivo mediador del pensamiento, de la investigación y del diálogo que se ha hecho presente como una forma para tramitar los saberes difíciles y los pasados dolorosos y violentos. Además, permite entrever los límites entre las epistemologías académicas y las formas locales de memoria y conocimiento. Las décimas improvisadas, las estrofas de canciones conocidas o el ensamble de instrumentos sin acompañamiento vocal han surgido para iniciar encuentros y cerrar sesiones de diálogo con población victimizada, conferencias académicas o círculos de la palabra, por ejemplo. Así, la música se ha abierto su propio camino en nuestra propuesta metodológica sin que esa fuera una intencionalidad prevista.

Ponentes: Alexander Herrera Wassilowski y Diana Ordóñez Castillo.

Organización: Museos para la paz es un proyecto de investigación y creación sobre la justicia social en Colombia que surge del descuido en los debates nacionales, de las formas de conocimiento, emociones y racionalidades provenientes de las artes como medio para resistir los efectos de los pasados traumáticos resultantes de la violencia sociopolítica a gran escala. Las formas de canalizar las demandas de las víctimas por los derechos humanos, la verdad, la justicia y la paz incluyen un amplio espectro de iniciativas audiovisuales, escénicas y museográficas creadas en el marco de iniciativas de memoria. La interdependencia entre el cuidado de la vida y la muerte, la producción de conocimientos difíciles, la memoria de largo plazo y la reflexión sobre las fronteras entre las epistemologías académicas y las formas locales de memoria y conocimiento son algunos de los principales temas que el proyecto aborda desde 2020.

Enlaces:

<https://www.instagram.com/museosparalapaz/>

<http://museosparalapaz.uniandes.edu.co>

[@museosparalapaz](#)

Título: Voces de Resistencia Vol. 1. Cantadoras de Pogue. **Resumen:** *Voces de Resistencia Vol. 1: Cantadoras de Pogue* es un proyecto audiovisual del Centro de Estudios Afrodiaspóricos -CEAF- de la Universidad ICESI, financiado por la Fundación Ford, y realizado en alianza con el Centro de Ética y Democracia -CED-, que busca divulgar, circular y fomentar el *alabao* como expresión musical de las comunidades afrocolombianas en el departamento del Chocó. En este sentido, la universidad quiere

atender la necesidad del grupo de cantadoras y cantadores de Pogue de crear productos audiovisuales y discográficos que den cuenta de sus esfuerzos por preservar los cantos y tradiciones de su comunidad. En este espacio conversaremos con el Grupo de Cantadoras y Cantadores de Pogue sobre la importancia de fortalecer y preservar los alabaos como expresión ancestral de las comunidades afrocolombianas del Pacífico desde la academia. **Ponentes:** María Diana Ramírez y las Cantadoras de Pogue (virtual). **Biografías:** María Diana Ramírez López, Comunicadora Social - Periodista, maestranda en Mercadeo de la Universidad ICESI, Gestora de Comunicaciones del Centro de Estudios Afrodiaspóricos -CEAF-, una unidad de investigación adscrita al Centro de Estudios Interdisciplinarios, Legales, Sociales y Humanistas -CIES- de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI. El CEAF es una comunidad multidisciplinaria, diversa y comprometida con la justicia étnico-racial con una perspectiva interseccional a través de la co-creación de investigación aplicada sobre la diáspora africana, la apropiación del conocimiento y la incidencia pública.

Las cantadoras de Pogue son un grupo de 29 Alabadoras y Alabadores de Pogue-Bojayá, Chocó que, a raíz de lo sucedido el 2 de mayo de 2002, **han transformado el alabao como canto de intercesión ante Dios y los santos por el alma de los que fallecen** en una de las formas más poderosas de las que disponen para cuidar de los suyos; tanto de los de acá como los del más allá. Los alabaos son cantos ancestrales conocidos como el arte de cantar a los muertos, de despedirlos y de acompañarlos en su paso a otros mundos, los mundos donde residen los espíritus de sus ancestros.

Enlaces: [Enlace del trailer el documental "Voces de Resistencia Vol. 1: Cantadoras de Pogue"](#):

[Instagram](#) y [Twitter](#): @ceaficesi

[Facebook](#): Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF

<https://www.icesi.edu.co/vocesderesistencia/cantadoras-de-pogue.php>

Panel 3: De la academia a la transformación social

Título: Música, conflicto y comunidad: los interrogantes desde la formación académica. **Resumen:** La intervención cuenta la experiencia de un educador musical que piensa la triada música, conflicto y comunidad desde experiencias de la formación profesional. Se plantea la existencia de una brecha epistémica y axiológica entre dos modos de entender la música: uno centrado en la formación disciplinar y presa de un modelo de legitimación institucional (con su lenguaje de “los estándares internacionales”, el “nivel” técnico, la “excelencia”, etc.) y otro modo, prototípico del estudiante que busca la música como un modo de expresión de su subjetividad, como una experiencia social de encuentro y diálogo con su entorno cultural y un modo de realización personal. Este encuentro de perspectivas y expectativas suele ser tramitado y vivido como un conflicto, un choque de fuerzas y no pocas veces como sufrimiento, violencia psicológica y maltrato, y se expresa en soledad, aislamiento y falta de contacto significativo con la comunidad de pares, puesto que se vive como un drama personal, un asunto estructural de la formación. La ponencia mostrará algunas formas de trabajo que han permitido elaborar, compartir y poner en escena estas problemáticas y algunos modos como, desde un espacio académico, se pueden ir incorporando otras formas de pensar, hacer y proyectar la experiencia de formación que están presentes en algunas prácticas musicales de tradición popular, en experiencias comunitarias, en epistemologías nativas y en aportes

conceptuales de las ciencias sociales contemporáneas. **Ponente:** Eliecer Arenas Monsalve. **Biografía:** Realizó estudios de Antropología Social (D.E.A Universidad Complutense de Madrid), Psicología (Universidad Javeriana) y Pedagogía Musical (Universidad Pedagógica Nacional). Es docente de planta e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor de las maestrías en música de las universidades Javeriana y Universidad Nacional de Colombia, y consultor en temas de educación y cultura. Es co-autor de varias publicaciones en el campo de la antropología de la música, la educación musical y la relación entre el arte y la cultura. Ha sido invitado como conferencista en eventos académicos de carácter nacional e internacional, entre los que se destacan: Conferencista principal del VI Congreso Nacional de Música (2011) y la conferencia inaugural del 5º Congreso de Formación Académica en Músicas Populares en La Universidad de Villa María, Córdoba, Argentina (2015). En el campo de la gestión cultural lideró la creación y puesta en marcha del Modelo de Gestión Cultural Territorial para Bogotá (en un convenio entre Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y la Universidad Pedagógica Nacional, 2016 y 2017). En 2019, participó en calidad de relator del Foco de Industrias Creativas y Culturales de la Misión Internacional de Sabios.

Título: #LaJoven, un laboratorio de innovación social

Resumen: Creando Lazos ofrece a los músicos de #LaJoven crecimiento personal y profesional en áreas de conocimiento más allá de la práctica orquestal, promoviendo el liderazgo desde su capacidad artística, su capacidad pedagógica y su capacidad de gestión, innovación e impacto social. Desde el año 2020, conectamos a los músicos de #LaJoven con procesos de formación artística de todo el país, convirtiéndolos en agentes de cambio social. **Ponentes:** Juan Andrés Rojas y Carlos Parra. **Biografías:** Juan Andrés Rojas Castillo es director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia, líder de innovación de la Fundación Bolívar Davivienda, comunicador social y periodista cultural de la Universidad de La Sabana, Magíster en Gestión de Proyectos Artísticos Internacionales y Dirección de Instituciones Culturales en *l'Université Lumière Lyon 2*, en Francia. Tiene más de 8 años de experiencia en comunicaciones estratégicas, relaciones públicas y gestión cultural para el sector social y artístico en la escala nacional e internacional. Es miembro principal de la Junta Directiva de la *World Federation of Amateur Orchestras* (WFAO), de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y suplente de la Fundación Nacional Batuta.

Carlos Parra es el Asesor Académico y de Proyección Social de la Filarmónica Joven de Colombia. Su principal interés profesional es la práctica de la música de cámara. Ha conformado el Cuarteto Kunst y el Cuarteto Peregrino, dos agrupaciones que han explorado posibilidades de interpretación que van desde la práctica históricamente informada hasta colaboraciones con compositores contemporáneos. Fue miembro fundador de la Bogotá Chamber Orchestra, en la que se trasladan los principios de la música de cámara a las dimensiones del repertorio sinfónico. Fue integrante de la Filarmónica Joven de Colombia desde 2012, como músico en la orquesta y como voluntario en programas como Creando Lazos de la Fundación Bolívar Davivienda, Festival de Música de Cámara de la Fundación Notas de Paz y el Programa Formación de Formadores para la Fundación Nacional Batuta. Carlos es egresado de la Universidad Nacional de Colombia (2015), de Boston University (2020) y del *Global Leaders Program* (2021).

UN PROYECTO DE:

Fundación Bolívar Davivienda

Organización: La Filarmónica Joven de Colombia es un laboratorio de innovación social creado por la Fundación Bolívar Davivienda en 2010. Con el propósito de promover el proyecto de vida musical de niños y jóvenes colombianos, #LaJoven ha diseñado un modelo de intervención estratégica que busca

inspirar el futuro de las carreras en música sinfónica, con un enfoque sólido en el desarrollo integral del talento de cada uno de sus participantes, brindándoles formación en excelencia musical, educación musical y difusión cultural, emprendimiento en música e innovación.

Título: ¡Ojalá les suene la flauta! Reflexiones sobre el “poder” transformador de la música.

Resumen: La consolidación del campo de estudio conocido como “Música Comunitaria” se sustenta en el funcionamiento de redes académicas, publicaciones, programas de formación a nivel superior y grupos de investigación dedicados, entre otras cosas, a la documentación de diversas prácticas musicales de carácter participativo, cuyos objetivos incluyen expectativas de transformación social con grupos usualmente caracterizados como conflictivos, excluidos, vulnerables o victimizados. Sin embargo, buena parte de estos trabajos se concentran en mostrar los resultados de estos procesos y visibilizar “el poder transformador de la música” prestando menor atención a otras cuestiones como la reflexión crítica sobre cómo y en qué condiciones ocurren estas transformaciones y cuáles son sus alcances como dinamizadora de cambios sociales. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre ¿cómo es que la música puede ser un “disruptor social creativo”? y a partir de esta pregunta propongo la relación entre auralidad (Minks & Ochoa Gautier, 2021), hiperculturación sonora (Castro Cifuentes, 2020) y la configuración de comunidades acústicas (Carter, 2018) como una manera de comprender la “Caja negra” (Howell, 2018) desde la que se suele instrumentalizar la música como una práctica civilizadora y se asume cualquier intervención musical como buena en sí misma, dejando de lado cuestiones éticas y pedagógicas que de no ser atendidas llevan a una dinámica potencialmente violenta y contraproducente. **Ponente:** Julián Darío Castro Cifuentes.

Biografía: Maestro en música y magíster en educación de la Universidad El Bosque; magister en humanidades digitales de la Universidad de los Andes y estudiante del doctorado en música de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es investigador de la Cátedra UNESCO en Artes, Educación y Cultura de Paz. Su trabajo se enfoca en el estudio de la música como acción social, educación superior y cultura de paz para el desarrollo de políticas públicas. Ha sido consultor en proyectos de consolidación de paz con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia y con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el fortalecimiento regional de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. **Enlace:** <https://www.juanncorpas.edu.co/corpas-global/catedra-unesco/>

Panel 4: Jóvenes construyendo paz durante y después de la guerra

Título: Renacientes: escenarios de arte, esclarecimiento de la verdad y reparación simbólica. **Resumen:** *Renacientes* relata las experiencias y percepciones de jóvenes chocoanos vinculados al conflicto armado

que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente de Quibdó. Esta iniciativa de la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó y ASINCH hizo parte del programa Verdad Poética de la Comisión de la Verdad, y tuvo como propósito generar espacios de diálogo y laboratorios creativos en donde las artes visuales, la composición musical, el performance y el documental, aportaron al esclarecimiento de la verdad y reconocimiento de las experiencias de los adolescentes como miembros de los grupos delincuenciales. El propósito de la presentación es exponer los contenidos artísticos de los adolescentes en la página transmedia: <https://www.renacientesverdadpoetica.com/> Nos interesa a partir de allí problematizar la complejidad del contexto, el lugar de la música como escenario de enunciación para los jóvenes y la dificultad de establecer dicotomías entre responsables y

víctimas, en un escenario de racismo estructural, vulneración de derechos y múltiples violencias. **Ponente:** Ana María Arango Melo. **Biografía:** Ana es investigadora de ASINCH, docente del Programa de Educación Artística de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y directora de la Corporaloteca. Es antropóloga de la Universidad de los Andes, DEA en Antropología Social de la *Universitat de Barcelona* y magister en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 2008 se radicó en el Departamento del Chocó y desde la Corporaloteca y ASINCH ha liderado diferentes proyectos de investigación y extensión (programas de radio, podcast, publicaciones, documentales, instalaciones, performance, seminarios y diplomados, entre otros). Con esta experiencia obtuvo el primer lugar en la categoría general del premio Antropología Visible. Entre sus libros e investigaciones encontramos *Velo qué Bonito: prácticas sonoro-corporales de la primera infancia en poblaciones afrochocoanas* (2014), *Sexualidad, Placer y Vida* (2017), *Raíces Tierra y Alas, Catiá catiadora: cantos de río y selva* (2010), *Cocorobé, cantos y arrullos del Pacífico Colombiano de Libro al Viento*, (2013) y *Cantaré: una canción que comienza en la selva y termina en California* (2002). Ha realizado diferentes cortometrajes y documentales como *Renacientes*, *Los Hijos del Okendo*, *Recorridos por la Memoria*, *Velo qué Bonito* y *Los Sonidos Invisibles*.

Enlaces:

<https://www.renacientesverdadpoetica.com/>

<https://www.asinch.org>

Título: Los lenguajes del arte y la cultura y la construcción de paz en la vida cotidiana.

Resumen: Las expresiones artísticas y culturales permiten expresar sentimientos, historias, emociones y otras sensaciones que la palabra no logra interpretar, dada la complejidad de los hechos y las vivencias. También permiten “hablar de lo que no se habla” en territorios complejamente violentos, porque se arriesga la vida. Igualmente, transmiten esperanza y ayudan a forjar la necesaria “utopía” de la paz y la convivencia, para convocar a los violentos a cesar las agresiones y al conjunto de la población, en particular los jóvenes, para construir colectivamente la paz. **Ponente:** Alfredo Manrique.

Biografía: Coordinador Nacional de la Legión del Afecto. Oriundo de Málaga Santander. Primer Veedor de Bogotá, Defensor del Pueblo para los derechos económicos, sociales y culturales. Ha

sido asesor de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, y la Alcaldía de Bogotá. Consultor de Organismos Internacionales como el PNUD, Banco Mundial y OIM. Docente de la Universidad del Rosario, autor de 16 libros sobre democracia local, derechos humanos y derecho constitucional. Con estudios en derecho, sociología y administración pública. **Enlace:** https://www.colectivoagrarioabyayala.org/2016/06/no-oyes-llorar-la-tierra-y-reparando-lo_18.html

Keynote

Título: *Music making as a global resource for sustainable futures*

Los haceres musicales como recursos globales para futuros sostenibles

Resumen: ¿Para qué *sirve* la música en un mundo que enfrenta múltiples crisis existenciales? ¿Hacer música puede ser una distracción valiosa que nos ayude a lidiar con los complejos y desafiantes problemas que enfrentamos como especie dominante en un planeta cada vez más frágil? ¿O puede verse como parte de una solución a esos problemas? Como praxis íntegra, la música se trata tanto del “*performance*” de las relaciones e identidades humanas como de la

interpretación de obras musicales. Cuando se lleva a cabo con una intención ética, los haceres musicales también se tratan del *performance* de valores (post)humanistas particulares -de amor, reciprocidad y justicia- que son esenciales para vivir en relaciones más sostenibles y armoniosas con nosotros mismos, con los demás y con todos los seres vivos en el planeta. Hacer música proporciona formas únicas no solo de *imaginar* los tipos de mundos en los que deseáramos vivir, sino que también proporciona espacios donde podemos comenzar a *habitar* esos mundos. Para lograr tal ideal a escala global, la educación musical debe cambiar radicalmente hacia una comprensión más ética y ecológica de lo que la música puede lograr en el mundo.

What is music *for* in a world facing multiple existential crises? Is music making a valuable distraction to help us cope with the complex challenging problems we face as the dominant species on an increasingly fragile planet? Or can it be seen as part of a solution to those problems? As a holistic praxis, music is about the ‘performance’ of human relationships and identities as much as it is the performance of musical ‘works’. When undertaken with ethical intent, music making is also about the ‘performance’ of particular (post)humanistic values – of love, reciprocity and justice – which are essential for living in more sustainable and harmonious relationships with ourselves, each other and all life on the planet. Music making provides unique ways not just of imagining the kinds of worlds we might wish to live in, but provides spaces where we can begin to inhabit such worlds. To achieve such an ideal on a global scale, the education of musicians needs to radically shift toward a more ethical and ecological understanding of what music can do in the world. **Ponente:** Dave Camlin. **Biografía:** Nuestro Keynote será el Dr. Dave Camlin (Royal College of Music y Trinity-Laban Conservatoire). Desde su tiempo como Director de Educación Superior e Investigación en Sage, Gateshead (2010-2019) ha sido una de las personas clave en la consolidación del campo de “*community music*” en el Reino Unido, tanto en el mundo académico como profesional y comunitario. Su visión de la música como “*performance*” de relaciones, valores e identidades resalta tanto los beneficios personales y comunitarios de hacer música juntas, tal como las tensiones dentro de y entre las comunidades de práctica. Combina la investigación (usando una metodología innovadora de “*etnografía distribuida*”) con la práctica musical

(componiendo, dirigiendo y cantando con *Mouthful*) y el entrenamiento de músicos socialmente comprometidos.

Enlaces:

www.davecamlin.com

www.mouthfulway.co.uk

<https://www.rcm.ac.uk/research/people/details/?id=94812>

Invitación a concierto:

BULLENRAP: RUTA PATRIMONIO DE LA MÚSICA COLOMBIANA

Mayo 20 de 2023 - 6:30 p.m.

Auditorio Mario Laserna

Calle 19A No 1-82 este

Enlace de inscripción (Es necesaria la inscripción previa):

<https://eventos.uniandes.edu.co/bullenrap/details>

