

Composición Musical para la Transformación de Narrativas sobre el Conflicto:

Proceso Creativo Casa Memoria de Suba

Manuel Alejandro Barriga Bernal

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Comunicación Social – Periodismo

22 de junio 2024.

Composición Musical para la Transformación de Narrativas sobre el Conflicto:

Proceso Creativo Casa Memoria de Suba

Manuel Alejandro Barriga Bernal

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Comunicador Social -
Periodista

Asesor

Mario Alejandro Sepúlveda Castaño

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Comunicación Social – Periodismo

22 de junio de 2024

Agradecimientos

A mis padres

Gracias por confiarme su tiempo y recursos económicos para poder acceder a la Educación Superior, privilegio con el que pocos jóvenes del país podemos contar. Su ejemplo y valores morales han hecho de mí una persona con deseos genuinos de aportar a la sociedad colombiana.

A mi Tutor Alejandro Sepúlveda

Por su integridad profesional y sus aportes significativos a esta investigación, así como por sus convicciones sociales que luchan por un mundo más justo y equitativo.

A la Universidad Minuto de Dios

Por su labor social, talento humano destacado y compromiso con la educación de alta calidad en todo el país.

Contenido

Propuesta de Creación-----pág. 5

Propósito y Resumen del Proyecto-----pág. 6

Contexto de Emergencia -----pág. 6,7

Antecedentes-----pág. 8-11

Marco Teórico -----pág. 11-15

Idea de Creación y Metodología-----pág.15-16

Ruta Experiencial y Análisis de Resultados -----pág. 15-22

Bibliografía-----pág. 23- 25

Anexos-----pág. 25

Composición musical para la Transformación de Narrativas sobre el Conflicto en el barrio La Gaitana de Bogotá.

Propuesta de creación

El resultado final del proyecto se verá reflejado en la composición de una canción, producto de un proceso reflexivo en el que se propiciará la recolección de memorias y creencias de la comunidad del barrio La Gaitana que asista a la sesión de trabajo en la Casa Memoria, esto alrededor de los escenarios de conflicto y violencia por los que han sido atravesados en el contexto del territorio que habitan. Este ejercicio de creación colectiva es un escenario participativo para el intercambio de historias y perspectivas únicas sobre temas que han tocado las fibras más sensibles y humanas en el contexto de país. Además, se documentará en formato multimedia los acercamientos con la comunidad, el desarrollo de los talleres y el proceso de composición musical producto de las actividades temáticas de cada fase del proyecto.

Propósito del ejercicio creativo – objetivo

Comprender la función comunicativa de la música en la creación de narrativas para la transformación y reflexión social entorno a los conflictos de la comunidad del barrio La Gaitana.

Resumen del proyecto

El proyecto se enmarca en la línea de investigación de la FCC: Gestión Social, Participación y Desarrollo Comunitario. En relación con intereses académicos e investigativos, hay una convicción por el poder de la participación y el desarrollo comunitario como eje fundamental de la construcción de soluciones a las problemáticas que confrontan, así como el intercambio de conocimientos en la participación de los roles que se han establecido dentro de su propia cotidianidad.

Los primeros pasos para la investigación fueron diseñar e implementar talleres de reflexión para explorar creencias, pensamientos, emociones e ideas de la comunidad de Casa Memoria de Suba sobre experiencias relacionadas con un escenario de conflicto, sean directos o conforme a sus vínculos más cercanos. Con los testimonios generados en este intercambio, buscamos promover el diálogo y la identificación de aquellos temas que son profundamente sensibles, inherentes a nuestra naturaleza humana, pero que además su pronunciamiento contribuye a la comprensión y reconciliación de un país vulnerado y golpeado por la violencia.

Ahora bien, a partir de la sistematización y caracterización de las historias compartidas, la elección de la letra para la canción se dará bajo la selección de una historia creada colectivamente que recoja los puntos en común de las experiencias de cada miembro de la comunidad, así como las emociones que surjan en el ejercicio de liberación de estas presiones, y los reclamos o denuncias sociales que quieran concertarse para la instalación de un mensaje propio y contundente.

El resultado de este ejercicio participativo será la letra de una canción, consensuada con las personas participantes y que da cuenta del proceso transformador y reflexivo de la música, la creación de la letra de esta canción será el producto que evidenciará la transformación de narrativas alrededor de experiencias conflictivas, logrando que los participantes conecten sus sentires con ideas concretas.

Palabras Clave: conflicto, música, narrativas, transformación, reflexión.

Keywords: conflict, music, narratives, transformation, reflection.

Contexto de emergencia de la idea

Casa Memoria de Suba es un espacio de reconciliación, paz, memoria y no repetición de hechos violentos, que fue constituido gracias a la lucha de las familias de las víctimas de

abuso policial en el marco de las protestas por la muerte de Javier Ordoñez, en el año 2020, pero que también recoge memorias de hechos como el 9S y el Paro Nacional del 2021.

La Casa de la Memoria, ubicada en el sector de La Gaitana en la Carrera 125 B #131-35, representa el cumplimiento de un compromiso establecido en la mesa de negociación realizada para la entrega del CAI de la zona. Jóvenes líderes de Suba, organizaciones y colectivos sociales participaron en los diálogos con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Suba, comprometiéndose a construir un espacio de memoria para las víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020.

Este lugar recoge la importancia de los principios de autonomía y democracia, destacando la necesidad de contar con espacios de este tipo para la construcción de nuevos tejidos sociales, construcción ciudadana y recuperación de memoria en la localidad.

El proceso de creación y socialización de experiencias como herramienta para exteriorizar preocupaciones y cuestionamientos relacionados con la percepción del conflicto, será importante en la medida que se haga un debido balance de los hallazgos encontrados al finalizar el ejercicio. Este análisis es necesario para comprender el alcance de estas obras musicales y su aporte directo a la formación de creencias en la comunidad.

Es imprescindible que la población retome prácticas artísticas con contenidos transformadores, que les permita relacionarse de forma positiva y crear un ambiente de interacción en el que se perciban desde un conocimiento propio y comunitario. Cartagena (2015, P55) afirma en su ponencia que el arte puede ser concebido como herramienta para la lectura crítica de la realidad y transformación de esta, además habla del poder que tienen los procesos artísticos de empoderar a las comunidades y la convicción de que todos los sujetos poseen un potencial artístico y creativo.

La diversidad cultural y política del país aporta a la variedad dentro de las piezas musicales llegando incluso a servir como plataforma para la protesta social y participar como instrumento en acciones colectivas significativas. No hay que entrar en tensiones con las tendencias globales de la música, pero este modelo comercial de la industria ha contribuido a que la población se aleje de sus historias y busque refugio en expresiones musicales carentes de representación propia.

El aporte fundamental que se espera del proyecto es lograr un cambio en las creencias alrededor del conflicto en la comunidad y que descubran que la conexión entre sus sentires y vivencias se pueden exteriorizar en un formato musical.

El 9 de septiembre del año 2020 se presentaron múltiples disturbios y protestas tras la muerte de Javier Ordóñez, el cual falleció después de ser sometido por la policía. Los manifestantes, indignados por los diferentes tipos de abusos policial, atacaron varios CAI en la ciudad y el del barrio la Gaitana no fue la excepción. Este lugar estuvo marcado por la indignación y el rechazo hacia la autoridad por parte de la comunidad, gracias a esto resultaron varios jóvenes heridos y una víctima mortal.

Luego de estos hechos la comunidad se unió para exigir un espacio cultural de memoria, que garantice la recordación de estos hechos y las vidas de los jóvenes que lucharon por la justicia social. De esta manera nació Casa Memoria Suba, un espacio construido por la comunidad y para la comunidad.

Antecedentes y referentes de Creación

→ Nidos de antaño - Motilonas Rap

Motilonas Rap, un dúo femenino originario del Catatumbo, relata con su música las vivencias de su territorio durante los años de conflicto que marcaron esta región. En esta composición, interpretada en dos idiomas, se dio una colaboración con personas vinculadas a la Comisión de la Verdad. Uno de ellos es el hijo de una pareja que experimentó el exilio de su territorio. La canción narra el sufrimiento y la resistencia de aquellos que se vieron obligados a abandonar su hogar, dejando todo atrás debido a la violencia imperante en su país. Al ser una agrupación oriunda de esa zona de tolerancia eso le da un sentido mucho más profundo a la obra de estas talentosas artistas. Las narrativas que proponen en su recorrido musical tienen un sentido social evidente y demuestra en su contenido cómo se pueden

transformar las vivencias en piezas musicales capaces de convertirse en un símbolo para los habitantes de estos territorios.

Este producto audiovisual es una referencia del formato que se quiere mostrar en el producto final, temáticas difíciles de abordar plasmadas en un producto musical agradable al oído y con ideas concretas sobre el conflicto.

“Canción sin Miedo”, Juntanza de Mujeres Indígenas, 2022.

Una canción compuesta por Vivir Quintana e interpretada en 6 lenguas indígenas: emberá Chamí Bedea, nasa Yuwe, inga, Dulegaya, español, Nam trik y Qwastu. El mensaje principal de esta obra musical es la lucha contra la violencia hacia la mujer indígena.

La producción de la pieza musical se dio en el marco de una alianza entre el cabildo indígena universitario de Medellín y SentArte una productora con sentido étnico y social. El resultado fue una adaptación de la pieza original de Vivir Quintana que al contar con una interpretación en lenguas nativas del territorio colombiano le da una simbología llamativa. En las narrativas expuestas se pueden identificar nombres propios relacionados con casos estremecedores que se dieron en territorio colombiano como el de Yuliana Samboní una niña indígena que fue abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera en el año 2016.

Traer a colación trabajos musicales de esta índole tiene como objetivo ejemplificar formatos capaces de registrar propiedades étnicas y de movilización social que juntas suponen una resistencia social ante flagelos como la violencia y el conflicto. Adicionalmente la naturaleza de los relatos expuestos en esta canción son una guía fundamental de cómo exponer una problemática sin dejar de lado los sonidos autóctonos de las comunidades.

El formato multimedia que presentan, la escenografía es para destacar, pues en SentArte cuentan con colaboradores de procedencia indígena lo que pone como requisito un trabajo participativo y contado desde la complicidad que supone ser originario de estos territorios.

“Les voy a contar la historia”, Fundación Chasquis, 2013.

El presente trabajo de investigación-creación se enmarca en la creación transmedia de la memoria de la comunidad campesina de Las Pavas – Sur de Bolívar Colombia. Cantada y contada por sus mismos protagonistas. (Fundación Chasquis, 2013)

Esta recopilación transmedia tiene como objetivo contar el retorno a su territorio de la comunidad de Las Pavas en Colombia, a través de un proceso de creación colectivo para “incidir de una manera creativa ante la opinión pública y las instituciones encargadas de atender el caso”. Los campesinos de la zona son los encargados de construir sus experiencias, que ayudan a entender más ampliamente las dinámicas del conflicto.

El resultado de este proyecto fue una pieza de memoria histórica construida desde la comunidad capaz de reunir los sentires y los sueños de los habitantes después de enfrentarse a la violencia y el olvido estatal. Sus cantos y melodías registrados de manera profesional se convirtieron en el símbolo de toda la región y llegaron a ser merecedores de premios internacionales.

La metodología creativa de este proyecto es modelo de cómo se pueden recopilar narrativas con el aval de la comunidad, procurando conservar su esencia y dándole protagonismo a las subjetividades de cada ser humano. En esta pieza sonora y audiovisual se evidencia el éxito de una comunicación horizontal y con un enfoque participativo en dónde los investigadores se alejan de los prejuicios y buscan sacar lo más genuino de cada interacción.

“Composición de tres obras musicales para la Banda Municipal de San José del Guaviare” Víctor Manuel Hernández Cano, 2016.

Este proyecto de corte cualitativo busca generar un aporte para el buen desarrollo musical de la banda municipal de San José del Guaviare, mediante la composición de tres obras musicales teniendo en cuenta las características técnicas y de instrumentación, así mismo el entorno socio cultural que la rodea. De esta manera, esta investigación contiene un marco referencial en el que se observa el contexto, el entorno y los antecedentes tanto de la banda municipal como del fenómeno socio cultural de San José del Guaviare.

En este trabajo, editado por la Universidad Pedagógica Nacional, busca crear tres piezas musicales, que aporten a mejorar y fortalecer el entorno musical y cultural de la región y sirvan de instrumento para promover un mensaje de paz. Un factor fundamental de este proyecto es su inclinación histórica, no desconoce los hechos significativos del territorio de San José Del Guaviare, región que ha sido golpeada por la violencia y por el conflicto armado.

Conclusión sobre los Antecedentes

Finalmente, se eligieron los antecedentes mencionados porque todos tienen en común el reconocimiento de la música como instrumento para crear memoria, generar identidades y expresar el descontento que muchas veces tiene la sociedad respecto a las desigualdades e injusticias que muchas personas sufren en la cotidianidad de sus territorios. Además, estos aportan conceptos que pueden aportar al ejercicio de reflexión, análisis y transformación que se hará en este proyecto.

Encontrar estos trabajos creativos fue fundamental para fijar objetivos y consolidar la metodología de trabajo, que se fundamenta en la Investigación Acción Participativa. Además de establecer los parámetros del potencial que tienen estas creaciones colectivas plasmadas en los formatos audiovisuales. La memoria y la reflexión son un factor común en los antecedentes escogidos, siendo la piedra angular de la transformación de los hechos violentos y conflictivos en mensajes de no repetición y narrativas positivas.

También es importante enfatizar en la postura crítica de los artistas frente a los hechos conflictivos, las letras y las creaciones que reconstruyen las vivencias de la comunidad validan la lucha por la paz y promueven la memoria histórica en los territorios.

Los conceptos básicos de este proyecto se fundamentan en el ejercicio práctico, pero es necesario enfatizar en el papel del conflicto y la música en la cotidianidad de las personas, además de la figura de la composición musical en la transformación de sentires.

Marco Teórico

Para un acercamiento teórico que nos lleve a la conceptualización de la propuesta de talleres de creación musical, partiendo de su aporte, diseño metodológico, y entendiendo el contexto de Casa Memoria de Suba como espacio gestado desde el intercambio de conocimiento, creador de tejido social y agente para la construcción de paz, se realizarán dos aproximaciones: la primera es la *Música como medio de Transformación Social*, y una segunda mirada sobre la *Creación Musical Colectiva como Escenarios de Construcción de Paz*.

Para entender las transformaciones que genera la música en las comunidades, es necesario reconocer el papel que tiene la música como práctica social. Desde una perspectiva sociológica, Simmel en su escrito *Estudios psicológicos y etnológicos sobre la música* (1882), nos presenta una clara dimensión social, centrada en la condición existencial de la melodía y el ritmo en la vida cotidiana de las sociedades. La música aparece como un complemento de desarrollo del lenguaje hablado, desde un sentido profundo que el individuo asigna a ella para utilizarla en distintos escenarios y situaciones. Hormigos Ruiz, parafraseando al sociólogo Georg Simmel, afirma que:

“Para poder responder a esta cuestión de fondo es necesario analizar los usos y funciones de la música, ya que el hecho musical, bien sea el acto de escuchar,

componer, o ejecutar, es parte de la condición originaria del hombre, surge naturalmente de nuestros sentimientos y vivencias generando sonidos que pueden expresar algo al individuo que la escucha. Ahora bien, como exteriorización de nuestros sentimientos internos, necesita ser también una práctica social, y es precisamente ahí, en su relación con la sociedad, donde la música toma fuerza.” (Hormigos 2012, p. 78)

Para el caso, el término musicología está planteado desde diferentes concepciones, por ejemplo, algunos la entienden como disciplina humanista vinculada a la antropología; otros consideran que es una descendiente de la historiografía; por otro lado, hay quienes insisten en que se orienta principalmente en la teoría de la música y el análisis y estudio de obras musicales (García, 2017). Aun así, hay que pensar en que la música, y su estudio, brinda suficiente información sobre la cultura, percepciones, emociones y sentimientos del intérprete, el compositor, y la situación sociohistórica que se contextualiza en el trabajo compositivo (Flórez, 2018).

Al hablar de la música como medio de transformación social, es necesario comprender cuál es el contexto y el momento que atraviesa una comunidad. Simmel analiza que la música tiene un componente cultural esencial que se evidencia en las diversas formas en que las sociedades utilizan los ritmos y la canción cantada. Las bases musicales del artista dependerán siempre de la historia de su cultura y su desarrollo de las influencias de estilos musicales. Podemos acudir a las canciones para rastrear los acontecimientos históricos en un territorio y época determinados, pero también para tratar de comprender el posicionamiento de la población con respecto a los acontecimientos narrados.

Ahora bien, en un segundo acercamiento al ejercicio de creación comunitaria, se ha encontrado que el arte es considerada una de las principales herramientas que posibilitan la interacción y el desarrollo de una perspectiva que integra los procesos sociales de una comunidad. Como lo menciona García en su artículo: “el arte es una herramienta para relacionarse de forma positiva y crear un ambiente propicio de armonía entre sus integrantes”

(2015, p. 39). Así, el arte es un medio de sensibilización que contribuye a la construcción de sentidos compartidos mediante el intercambio de experiencias en comunidad.

El acto musical, como medio trascendental en el ser humano, cumple una función primaria en la exploración y descubrimiento de sí mismo relacionado con su entorno. Por medio de la expresión artística puede desarrollarse habilidades como la creatividad, un factor determinante que impulsa a la creación y al entendimiento de diferentes contextos. Al respecto, Calderón propone que: “la creatividad es empleada como un arma de transformación”, (2016, p. 29). Reconocer las emociones, sentimientos, pensamientos, tradiciones, cultura e incluso las mismas necesidades mediante el quehacer musical, permite que el arte impacte un espacio comunitario y posibilite la reconciliación en espacios de conflicto.

La música se establece en nuestras sociedades como ambiente experimental y de vivencia con el otro, además de que permite desarrollar un concepto de identidad que da vida a los escenarios que nos rodean, mediante un lenguaje emocional que descifra su significado según el contexto. Por esta razón Pardo Rojas afirma que: “la práctica social crea las músicas como un aspecto intrínseco de dinámicas sociales, simultáneamente con la configuración de desarrollos identitarios como condiciones mismas del accionar colectivo” (2009, p. 19-20).

Todo espacio de participación social que tenga una relación directa con la música será un escenario potencial de construcción ciudadana, reconocimiento de sí mismo y las necesidades del otro, donde se podrían experimentar emociones, pasiones y sentimientos que pueden marcar la evolución del grupo entero. Según señala Carnacea Cruz: “la participación social a través del arte define una práctica y una producción social entre personas y organizaciones construyendo relaciones simétricas que contribuyen a la generación de condiciones de igualdad” (2012, p. 4).

Por último, se reconoce el valor informativo de la canción como vehículo de transmisión de la historia, pues Sau hace énfasis en la capacidad que tiene la creación musical de plasmar la psicología de una raza y una comunidad ubicada en un mismo contexto (Sau, 1972,13)

Podemos acudir a las canciones para conocer los sucesos y noticias que acontecían en los territorios vecinos, tal como lo afirma Sau, las canciones son un reflejo de la historia y en ella se manifiesta el pensamiento crítico y el sentir de los grupos humanos envueltos en su proceso de emisión y recepción.

En este sentido, la música también se convierte en una forma de protesta con elementos de crítica y burla hacia los grupos que ostentan el poder. Como se menciona en este caso real: “Los juglares fomentaban la costumbre, muy arraigada en la Edad Media, de difamar por medio de canciones, costumbre que en España fue muy general, a juzgar por las muchas leyes en que se establecen penas contra los que componían estas «cantigas malas» o de escarnio. (Menéndez-Pidal, 1957, 161)

Es entonces que, al analizar la música dentro de un contexto social, recoge la intencionalidad de comunicación, expresión y crítica necesaria que devela las formas de hacer memoria, las diferentes dinámicas de la comunidad, los diálogos comunitarios, la construcción de identidad y las formas de construcción de paz.

En este sentido, la relación de la música con los hechos conflictivos se analiza desde una perspectiva íntima, esto es, algunas canciones sin temática explícita sobre el conflicto tocan fibras profundas de las concepciones de un individuo.

Según Sacks, O. (2007) reconocido académico y neurólogo británico, la música puede hacer llorar, salir de la depresión o ser un “jugo de naranja para el oído”. Esta metáfora sobre el rol de la música en la cotidianidad se puede relacionar con las experiencias conflictivas, las piezas musicales que hablan sobre la realidad social pueden llegar a alojarse en el subconsciente de cada persona e intensificar las tendencias conflictivas o transformarlas.

Arturo Alape, (1995), establece que el conflicto tiene la capacidad de moldear la cotidianidad de las personas llegando a cambiar incluso sus sueños, sus miedos y esperanzas. En el contexto urbano, ante el ritmo de vida acelerado que suponen las ciudades las personas se ven expuestas a tensiones constantes que pueden traducirse en conflictos que a su vez pueden terminar en hechos violentos. Él enfatiza la importancia de preservar la memoria personal de las víctimas y los sobrevivientes. Considera que contar las historias de quienes han vivido el conflicto es crucial para entender su magnitud y para buscar la reconciliación.

Cambiar una perspectiva negativa sobre las experiencias violentas es la base de este proyecto, el resentimiento y la necesidad de venganza son un obstáculo para construir creencias colectivas capaces de rechazar la violencia y establecer tejidos sociales de Paz.

Idea de creación e impacto

En un video recopilatorio de las sesiones de trabajo se evidenciará, el producto final que se traduce en la letra de una canción elaborada de manera conjunta en la Casa de la Memoria en Suba, La Gaitana. Este proyecto pretende identificar las experiencias e historias que puedan convertirse un contenido con apuesta social, mediante narrativas musicales y construcciones simbólicas capaces de reconstruir la memoria de algunos habitantes de La Gaitana.

La creación de esta letra pretende evidenciar el proceso reflexivo de los participantes, así como exponer las problemáticas que viven en su cotidianidad relacionadas con cualquier tipo de conflicto.

Metodología de trabajo

Hace más de 4 décadas Fals Borda hizo énfasis en la importancia de la participación de la comunidad y lo que pueden aportar: "Las experiencias de la gente son fuentes inagotables de conocimiento y sabiduría. Desde las vivencias cotidianas hasta los momentos de crisis, cada experiencia individual o colectiva contiene lecciones valiosas que pueden iluminar el camino hacia la comprensión y la transformación de la realidad". (Fals Borda, O. 1981)

En función de este enfoque participativo es fundamental darle el protagonismo suficiente a cada participante y ofrecer métodos que generen escenarios ideales para socializar sus vivencias.

La técnica seleccionada para la recolección experiencial será el Grupo Focal: como técnica de investigación cualitativa, se caracteriza por crear un intercambio de ideas, opiniones, creencias y sentimientos sobre un tema especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes, mediante estímulos específicos creados por el investigador para el desarrollo de la discusión. En este sentido, la interacción que se desarrolla en el grupo genera un ambiente dinámico que posibilita el diálogo y permite que las opiniones compartidas puedan ser confirmadas o contestadas por otros participantes.

Por último, Edmunds (1999) sostiene que los grupos focales son el lugar ideal para que el investigador capte los comentarios subjetivos, para luego evaluarlos, buscando con esto proveer un entendimiento de las percepciones, sentimientos, actitudes, creencias y motivaciones de los miembros del grupo.

En relación con la técnica seleccionada se hará uso de algunos instrumentos vitales en la recolección de información. Como protagonista estará presente el diario de campo que, según Malinowski (1922) fue uno de los padres fundadores de la etnografía, definió como "un registro completo y preciso, día a día, de todas las observaciones personales, entrevistas y conversaciones" realizadas durante una investigación de campo, precisa para la técnica participativa que se propone usar.

Es fundamental incluir el uso de instrumentos de registro como la cámara de grabación, grabadoras de sonido y productos escritos resultado de los talleres y la interacción con las piezas musicales escogidas para la discusión del grupo. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que la letra de la canción será un producto creado desde la participación de la comunidad para la construcción de su contenido, y posteriormente el equipo investigativo se hará cargo de la postproducción.

Con relación al producto sonoro, la composición musical basada en las experiencias y aportes de los participantes será la materia prima. En "Emotion and Meaning in Music", Meyer (1956) argumenta que las experiencias personales y culturales de los compositores influyen profundamente en la creación de música, y que estas experiencias se reflejan en las obras musicales resultantes. Además, sostiene que las experiencias de los oyentes, al escuchar la música, también influyen en la forma en que interpretan y atribuyen significado a las

composiciones. Este enfoque resalta la interconexión entre las experiencias individuales y la producción y recepción de la música.

Fotos tomadas por la comunidad, Mensajes alusivos a grupos armados presentes en el barrio

La metodología para el proceso de escritura creativa se estructuró en dos momentos, Sentires e Impresiones y Metáforas, Analogías y Conexiones.

El primer momento logró profundizar sobre los sentimientos de los participantes, al ser jóvenes en su mayoría, fue una actividad dinámica, con patrones repetitivos como los conceptos: impotencia, rabia, dolor. Estos patrones encaminaron el estilo el estilo y la temática del producto creativo.

El segundo momento, con la ayuda de Ferney Carrillo, músico y compositor de la agrupación de música “carranga”, se hizo énfasis en los aspectos técnicos que requiere la composición de una canción, como pasar de frases literales o el uso de herramientas retóricas para darle estilo a la composición. Los participantes acogieron estas sugerencias para lograr frases con sentido, un ejemplo de esto es este fragmento basada en las experiencias de María Melo:

La muerte me miró a los ojos y se llevó a mis padres, pensé que jamás en la vida lo superaría...

Ruta Experiencial

Trabajar con comunidades supone un reto profesional importante, construir tejidos participativos se dificulta en la medida de que en el Barrio La Gaitana los habitantes se mostraron reacios a participar en las sesiones de trabajo. Se estableció un primer encuentro el 4 de mayo, pero solo asistieron dos personas, lo que dificultó la primera sesión de trabajo con

la comunidad; sin embargo, este escenario estaba entre los supuestos del proyecto, disponer del tiempo de las personas para hablar de sus experiencias sobre el conflicto puede llegar a ser incómodo y poco atractivo.

Finalmente se logró una asistencia importante para la primera sesión llamada “Acercamiento Musical y Socialización”. El diseño de las sesiones de trabajo está fundamentado en el acercamiento de la comunidad a la obra de 4 artistas colombianos: Alcolyrikos, La Muchacha, Edson Velandia y Adriana Lizcano.

La elección de estos exponentes musicales oriundos de Colombia se dio después de una investigación juiciosa que tuvo como objetivo encontrar artistas que promuevan letras transformadoras sobre el conflicto. En este país la censura está a la orden del día; sin embargo, estos artistas se han destacado por ser coherentes en su discurso y obra musical. Se estableció que estas piezas musicales serían la conexión entre la comunidad y la temática a trabajar, dando un contexto previo de las canciones y con qué se relacionan los contenidos de estas.

En primer lugar, están **Alcolyrikos** una agrupación de rap, natal del barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, este grupo musical conformado por Gambeta, Kaztro y Fazeta destacó en la industria del rap en un contexto muy desfavorable. El barrio Aranjuez en la década de los 90’s y los 2000 era conocido por ser un territorio controlado por bandas criminales. Según sus declaraciones era más sencillo dedicarse al delito que buscar otras salidas, pero el arte fue un salvavidas en sus carreras y por medio de historias que cuentan sus experiencias relacionadas con el conflicto buscan cambiar la percepción que la opinión pública tiene de las calles de su barrio.

En el producto multimedia se incluyó un fragmento de unas de las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad (2021), en dónde Juan Carlos Fonnegra, “Gambeta” habla del rol de sus canciones en la cotidianidad de las personas en Medellín.

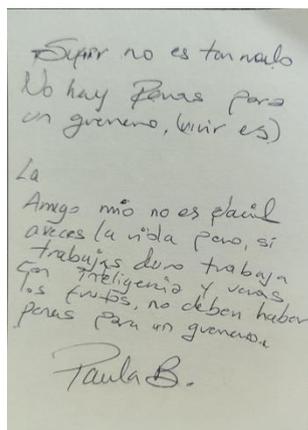
Laura Isabel Ramírez Ocampo, **La Muchacha**, es una cantautora oriunda de Manizales, en su obra musical se han destacado sus letras con sentido social y con estilo de protesta frente a temas coyunturales de la sociedad colombiana y del mundo. En medio del paro Nacional en el año 2021 fue una de las artistas “símbolo” del movimiento popular, sus letras identificaron

a miles de jóvenes que salieron a las calles a exigir el respeto por sus derechos. En el producto audiovisual también se incluyeron declaraciones suyas en el marco de 25° aniversario de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (2022), dónde profundizó sobre la necesidad de reconocer la lucha social.

Edson Velandia nacido en Piedecuesta, Santander, es un cantautor, escritor y actor colombiano quién ha encaminado su obra musical en canciones protesta y de sátira política. Pesar de que se ha desempeñado en distintas ramas del arte, sus composiciones musicales van dirigidas a la crítica social, destacando el constante ataque en sus versos hacia la corrupción, un mal que aqueja a todo el territorio colombiano. Edson, también habló con la Comisión de la Verdad (2021) sobre su acercamiento al conflicto armado en Santander y el porqué de sus canciones relacionadas con esta temática.

Adriana Lizcano, cantautora santandereana trabaja de la mano de su pareja Edson Velandia, coincidieron en un mismo territorio Piedecuesta. Allí nació su inclinación social y de la mano de Edson han construido un dueto fructífero de música social. Con el feminismo y la crítica social como bandera esta cantante ha logrado poner en el radar del país temáticas como el reclutamiento infantil, las autodefensas, y el conflicto armado. Adicionalmente la letra de sus canciones habla de los sentires más profundos de las comunidades y personajes de los tejidos populares del país. En una entrevista con “La Piscina Vacía” (2023), Adriana habla de sus motivaciones para hacer crítica social por medio de su obra.

Es en este instante dónde la figura de Grupo Focal juega un papel fundamental, después de la escucha de las canciones elegidas la comunidad se mostró reacia a hablar de sus sentires. Razón por la que la escritura fue ese apoyo para lograr que depositaran sus impresiones sobre las piezas musicales y la conexión con sus experiencias relacionadas con el conflicto.

Ficha Bibliográfica diligenciada por Paula Hernández.

Esta herramienta de registro fue vital para el ejercicio de escritura creativa realizado con la comunidad, se propuso comenzar con conceptos básicos para pasar a construir oraciones con sentido con la ayuda de Ferney Ángel, un compositor de música carranga del municipio de Cucunuba, Cundinamarca, quién hizo las veces de orientador en el ejercicio de composición musical colectiva, aportando conceptos técnicos que le dieron forma a las experiencias de la comunidad.

En el segundo encuentro programado para el 15 de junio, 10 personas asistieron y solo 5 de ellas habían participado en la primera sesión, motivo por el que hubo que retomar la reproducción de las piezas musicales y el tiempo de trabajo se extendió. Gracias al acompañamiento de Ferney, músico y compositor de la agrupación musical “carranga”, en el proceso de traducir las experiencias y los sentires de los participantes en un contenido que cumpla con los estándares de una pieza musical fue eficaz, se logró definir unas temáticas para la composición de la canción, como lo fueron: Venganza, El rol de la música, Muerte, Sentimientos y Suba (Localidad en dónde se realizó la sesión).

Ferney tuvo un papel activo en la elaboración de la letra, propuso algunos formatos de composición teniendo en cuenta las observaciones de la comunidad, consolidando algunas oraciones que con el avance de la sesión se fueron convirtiendo en Versos, Pre-estribillos, Estribillo y un Puente, conceptos técnicos que la comunidad no conocía pero que fueron vitales para darle forma al ejercicio.

De esta forma es importante hablar de los resultados y conclusiones de los ejercicios creativos con la comunidad, qué impacto tuvo el trabajo musical y si realmente los

participantes se identificaron con esta forma alternativa de hablar sobre el conflicto y la violencia.

Análisis de Resultados

La letra de la canción llamada “El perdón ya no es mi conflicto”, es la evidencia de un proceso satisfactorio con la comunidad, se comprueba que la música tiene validez como una alternativa para crear tejidos sociales y transformar narrativas negativas sobre el conflicto en el barrio La Gaitana. Partir de las experiencias de los participantes en la sesión como materia prima para la composición fue fundamental para lograr esa transformación de sentimientos negativos en patrones de no repetición. Convertir experiencias conflictivas en mensajes de reflexión y paz, es un aspecto para destacar como resultado de este ejercicio teniendo en cuenta qué puede llegar a funcionar cómo una metodología para prevenir los actos violentos en una comunidad.

En el producto audiovisual se reflejan los cambios de narrativas que tuvieron algunos participantes que aceptaron ser entrevistados, así como la conexión que existe entre la letra de la canción y las declaraciones de los artistas elegidos para el proceso de reflexión.

Los recursos económicos fueron un condicionante, pensando en proyectos futuros con la misma metodología podrán ser mucho más potentes con un presupuesto mayor, sin embargo, este producto creativo es la muestra de que se pueden construir tejidos sociales generando espacios de diálogo en los barrios. Un individuo visto desde una perspectiva comunitaria y no como una cifra es un canal potente de comunicación para prevenir actos violentos en los territorios.

La metodología se basó en Los Grupos Focales, haciendo usos de formatos como el círculo de la palabra, herramientas de registro como Fichas Bibliográficas, Socialización Musical y Momentos de reflexión grupal. La primera sesión se diseñó para que la comunidad, escuchara a los artistas elegidos y sus contenidos sociales. A partir de esto los participantes, hablaron voluntariamente de sus impresiones y las sensaciones generadas después de la escucha.

Las canciones elegidas para este momento fueron:

Aranjuez - Alcolirikoz

Tararea- Alcolirikoz

La sentada - La muchacha

No azara- La muchacha

La guerrillera - Edson Velandia y Adriana Lizcano

Venganza - Edson Velandia y Adriana Lizcano (si puedes poner la fecha de publicación)

Por medio del círculo de la palabra salieron a la luz, los primeros conceptos de diálogo que fueron materia prima de la composición.

Cada participante tuvo un espacio para hablar acerca de sus experiencias relacionadas con el conflicto y que relación estableció con cada canción socializada en la sesión. Esta sesión finalizó con una reflexión profunda y algunas conclusiones producto del ejercicio de sensibilización.

La sesión de escritura creativa, exigió a los participantes a valerse de sus habilidades, para lograr frases relacionadas con la temática, esta vez fue necesario regresar a las letras de las canciones anteriormente mencionadas para brindarle a los participantes ejemplos narrativos de lo que necesita una canción.

Gracias a Ferney Carrillo, se logró transmitir algunos consejos técnicos de la composición musical que permitieron que la comunidad convirtiera sus ideas en oraciones estructuradas que fueron incluidas en la canción. Un ejemplo de esto es:

Frase inicial realizada por Hainer Cuevas

Me dieron ganas de vengarme en ese momento

Fragmento definitivo

Ahora me río del que era mi sentir, decir que no podía combatir, con esos demonios míos que querían venganza, pagarle con los mismo a los que quitan la esperanza...

Aquí se evidencia el uso de herramientas retóricas para plasmar una misma idea sobre la temática.

A continuación, la letra de la canción producto de las sesiones de trabajo:

Perdonar ya no es mi conflicto

Estoy cansado de que la vida valga lo mismo que un celular

No volteamos a mirar a nadie, el conflicto en mi mente no tiene lugar

Hay que abrir los ojos si queremos que esto cambie, pensar en nosotros mismos sin dañar a nadie...

No es fácil vivir en un mundo de personas macabras

pero soy creyente de que recoges lo que labras

la violencia está esperando a que le abras

La música llega dónde no llegan las palabras...

La muerte me miro a los ojos y se llevó a mis padres

Pensé que jamás en la vida superaría

Las lágrimas caían en mis mejillas cómo mares

Pero mis audífonos fueron mi mejor compañía

Ahora me río del que era mi sentir, decir, que no podía combatir...

Con esos demonios míos que querían venganza

pagarles con lo mismo a los que quitan la esperanza

Me di cuenta de que a veces es mejor escribir y por eso es que en el coro yo vuelvo a decir...

No es fácil vivir en un mundo de personas macabras

pero soy creyente de que recoges lo que labras

la violencia está esperando a que le abras

La música llega dónde no llegan las palabras...

Todos los días abro los ojos pensando en ser mejor

La violencia cree que podrá quitarme el amor

Lo que no sabe es que hace rato yo he perdonado

Lo sencillo es andar todo el día emputado

No es fácil vivir en un mundo de personas macabras

pero soy creyente de que recoges lo que labras

la violencia está esperando a que le abras

La música llega dónde no llegan las palabras... (BIS)

Desde las calles de Suba, no creemos en la venganza, si seguimos con esa lanza tarde o temprano nos alcanzan, nuestra casa tiene memoria...

Logros y Objetivos

Encontrando el objetivo del proyecto, las sesiones de trabajo fueron efectivas para esclarecer el poder transformador de la música en las narrativas, además del rol comunicativo entre la música y las experiencias sobre el conflicto de la comunidad. En cuanto a la participación de la comunidad en las actividades de Casa Memoria encontramos una mejoría significativa, según cifras de la última semana en la que se dio la segunda sesión se dio una media de asistencia al espacio de 6 personas. En la sesión de escritura creativa asistieron 10 personas logrando un aumento que parece mínimo, pero que para las personas a cargo de este espacio cultural es un avance significativo en la participación ciudadana.

En cuanto a la transformación de creencias sobre el conflicto en el producto audiovisual se pueden evidenciar las conclusiones de la comunidad después de los ejercicios colectivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fals Borda, O. (1985). *La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones sobre la investigación-acción*. Bogotá: Editorial Carlos Valencia.

<https://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/244/La%20ciencia%20y%20el%20pueblo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

SentARTE Producciones. (2021, 24 noviembre). *Canción sin miedo - Juntanza de mujeres indígenas colombianas* [Vídeo]. YouTube.

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

Motilonas Rap. (2020, 15 diciembre). *Motilonas Rap - Nidos de antaño ft Andrés & Hotarsie* (VideoLiRYC)[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RkCr3PKHgLU>

FUNDACIÓN. CHASQUIS. (2013, 5 marzo). *LES VOY a CONTAR LA HISTORIA (DE)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pKy0x-7Z6eE>

Edilma, B. V., & Fernando, R. G. A. (2016). *Composición de tres obras musicales para la Banda Municipal de San José del Guaviare*. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/1581>

→ <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1581>
<http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1581/TE-11602.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Supicic, I. (1988). Sociología musical e historia social de la música. *Papers*, 29, 79.
<https://doi.org/10.5565/rev/papers/v29n0.1462>

Rendón, J. C. V. (2003). Violencia, memoria y literatura testimonial en Colombia. Entre las memorias literales y las memorias ejemplares. *Estudios Políticos/Estudios Políticos*, 22, 31-57. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.1756>

Alape, A. (1995). *La Paz, La Violencia: Testigos de Excepción*. Bogotá: Editorial Planeta.

Musicología y análisis estructural de la música. Reflexiones y puntos de encuentro / *Pensamiento y Acción*. (s. f.).
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/pensamiento_accion/article/view/12852/10641

Abbate, C. (2002) Las voces de la música. En S. Alonso (comp.). *Música y literatura. Estudios comparativos y semiológicos* (pp. 187-228). Madrid: Arco/Libros.

Nattiez, J.J. (1990). Peut-on parler de narrativité en musique?. *Canadian University Music Review / Revue de musique des universités canadienne*, 10 (2). Recuperado de <http://id.erudit.org/iderudit/1014886ar>

SentARTE Producciones. (2021, 24 noviembre). *Canción sin miedo - Juntanza de mujeres indígenas colombianas* [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=veowjGYSsLU>

Studocu. (s. f.). *Santiago Isaza Pérez 2019 - LA MÚSICA COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: ESTUDIO DE CASO DE LA* - Studocu.
<https://www.studocu.com/co/document/universidad-pedagogica-nacional-colombia/ciencias-sociales-y-literatura/santiago-isaza-perez-2019/60416829>

Comisión de la Verdad. (2021, 17 junio). *Edson Velandia en 'Nombrar lo innombrable: conversaciones sobre arte y verdad'* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=A1jU_SZKMGs

Comisión de la Verdad. (2021a, marzo 25). *AlcolirykoZ en 'Nombrar lo innombrable: conversaciones sobre arte y verdad'* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WNDUg0nqugg>

La Piscina Vacía. (2023, 20 julio). *Adriana Lizcano | La piscina Vacía Session Vol.11* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=swJq2VyGT_g

FOR Peace Presence. (2022, 7 abril). *No azara - la muchacha* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=X49Ow6RPYmU>

Anexos

Producto Audiovisual: “Perdonar ya no es mi conflicto”:

https://youtu.be/_xsPozxLWs0?feature=shared

Entrevistas: <https://youtu.be/NqbuprNhnkw>