

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE
CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

**Voces constructoras de paz y memoria: Mujeres cantautoras que le cantan
al conflicto armado colombiano**

Valeria Sosa Jiménez

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

Dirigido por el docente Alejandro Contreras Castillo

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Bogotá
Bogotá Presencial
Facultad Ciencias de la Comunicación
Comunicación Social-Periodismo
2024

**Voces constructoras de paz y memoria: Mujeres cantautoras que le cantan
al conflicto armado colombiano**

Valeria Sosa Jiménez

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Comunicadora
Social-Periodista

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede Principal Calle 80

Facultad Ciencias de la Comunicación

Bogotá, Colombia

2024

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Agradecimientos

A mis padres, quienes me permitieron descubrir en mi proceso académico el mundo: sus vestigios y selváticos pozos. A mi novio Camilo, quien con su visión imaginativa y musical les dio vida armónica y melódica a las esencias de cada testimonio. A la música, por ser ese mundo de tintes oscuros, claros y medios que encaminan a historias diversas en las que la emoción y el sentir es el protagonista, llevándolos a mi escritura e instrumentos. A mi profesor Alejandro, por ser el camino que llevó mis ideas por una odisea ineludible y extraordinaria. A Tatiana Guprad, Mar Garay y Werafono por permitirme entrar a sus mundos melódicos y escuchar sus pasiones, estelas y piedras presentes en él.

Tabla de Contenido

RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
CONTEXTO DE EMERGENCIA DE LA IDEA	8
MUJERES Y CONFLICTO ARMADO.....	8
BRECHAS DE PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO	10
<i>Problema general.....</i>	<i>12</i>
ANTECEDENTES Y REFERENTES DE CREACIÓN	13
TRABAJOS INVESTIGATIVOS	13
PRODUCTOS CREATIVOS	18
ELEMENTOS ESTILÍSTICOS	19
<i>Bambuco.....</i>	<i>20</i>
<i>Bullerengue</i>	<i>20</i>
MARCO CONCEPTUAL	21
COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL	21
MEMORIA HISTÓRICA	21
PRODUCCIÓN MUSICAL	21
MUJER CANTAUTORA	22
PAZ	22
IDEA DE CREACIÓN E IMPACTO	23
PROPÓSITO DE EJERCICIO CREATIVO	24
OBJETIVO GENERAL	24
<i>Objetivos específicos.....</i>	<i>24</i>

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE
CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

RUTA EXPERIENCIAL	25
PARADIGMA	25
ENFOQUE	25
METODOLOGÍA	26
TÉCNICAS	27
RESULTADOS	27
VOCES QUE CONSTRUYEN	27
RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN	29
PRODUCTO CREATIVO	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXOS	38
CONSENTIMIENTO INFORMADO	38
GUÍA DE ENTREVISTA	41
Mar (Marisol) Garay	41
Tatiana Guprad	44
Wera Fono (Patricia Ahisa)	46
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS	49
Entrevista #1: Werafono	49
Entrevista #2: Mar Garay	59

Índice de gráficos

Tabla 1 Violencias contra mujeres en el conflicto armado.....	8
Tabla 2 Distinción de visibilización según oyentes y seguidores.....	27

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Título: Voces constructoras de paz y memoria: Mujeres cantautoras que le cantan al conflicto armado colombiano

Tipo de propuesta de creación: Sonora

Resumen

Las mujeres cantautoras colombianas que narran el conflicto armado, la memoria y la paz dentro de sus composiciones, se ven obstaculizadas por obtener un reconocimiento y visibilización de la importancia de su rol y lugar de enunciación que tiene como fin concientizar y hacer reflexionar a la sociedad sobre estos hechos que aún hoy en día siguen vigentes. La presente investigación-creación evidencia las distintas violencias estructurales, las cosmovisiones coloniales, las brechas, obstáculos y opresiones que afectan a la diversidad femenina cantautora en su proceso musical y, por ello, debilitan su reconocimiento y visibilización. Desde el análisis y acercamiento a tres cantautoras de distintas partes de Colombia, se reconoce su rol y lugar de enunciación. Ello, a través de la metodología crítico-social con enfoque cualitativo, teniendo como instrumento investigativo la realización de entrevistas que contienen relatos de vida en relación con la trayectoria musical de cada una y su relación con el conflicto armado, la paz y la memoria; teniendo como resultado creativo un producto sonoro que reconozca y visibilice la labor, experiencia y relevancia de su rol en el país.

Palabras clave: Cantautoras, paz, memoria, conflicto armado, reconocimiento, Comunicación para el Cambio Social.

Abstract

Colombian women singer-songwriters who narrate the armed conflict, memory and peace within their compositions, are hindered in obtaining recognition and visibility of the importance of their role and place of enunciation that aims to raise awareness and make society reflect on these facts that are still in force today. This research-creation evidences the different structural violences, the colonial cosmovisions, the gaps, obstacles and oppressions that affect the female singer-songwriter diversity in their musical process and, therefore, weaken their recognition and visibilization. From the analysis and approach to three female singer-songwriters from different parts of Colombia, their role and place of enunciation is recognized. This is done through a critical-social methodology with a qualitative approach, using interviews as a research instrument that contains life stories in relation to the musical trajectory of each one and their relationship with the armed conflict, peace and memory; having as a creative result a sound product that recognizes and makes visible the work, experience and relevance of their role in the country.

Key words: Women singer-songwriters, peace, memory, armed conflict, recognition, Communication for Social Change.

Contexto de emergencia de la idea

Mujeres y conflicto armado

Colombia ha vivido violencias estructurales y conflicto armado y social por parte de grupos armados legales e ilegales, además de otros actores de la sociedad civil, desde hace un tiempo atrás. Podría decirse que

Las causas sociales y políticas del conflicto armado interno se remontan a los años veinte y treinta del siglo XX, en los cuales se expresan lo que algunos llaman «fallas geológicas» en la construcción de la nación: «la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigual de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, o la presencia precaria del Estado en muchas regiones del territorio nacional» (Pizarro, como se citó en la Comisión de la Verdad, 2022)

Todas estas problemáticas políticas, sociales y económicas derivaron en momentos catastróficos en la historia que dejaron al país marcado por todas las violencias que ha padecido, como: el despojo de tierras, exilio, asesinato, desaparición forzada -que son crímenes de lesa humanidad-.

En este caso, la mujer dentro del conflicto armado ha estado sujeta a vivencias distintivas puesto que ha padecido una gran cantidad de violencias estructurales y específicas -como la sexual- en las que el hombre ha sido víctima un menor número de veces. Según un anexo estadístico de la Comisión de la Verdad, de “1.154 personas que fueron víctimas de violencias sexuales, el 89,51 % de ellas fueron mujeres y el 10,49 % hombres.” (2022). Asimismo,

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV, 2022), en Colombia al menos 32.446 personas han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual. Las mujeres y niñas representan el 92,5 % de las víctimas registradas por esta entidad

Las violencias que también poseen un mayor número de casos -además de la sexual- son: el desplazamiento, la amenaza, el exilio y la tortura. Todo dentro del conflicto armado como lo muestra la siguiente tabla realizada por la Comisión de la Verdad:

Tabla 1

Violencias contra mujeres en el conflicto armado

Tipo de Violencia	Eventos	%
Desplazamiento	6585	34.35
Amenaza	3815	19.90
Exilio	1168	6.09
Violencia Sexual	1162	6.06
Tortura	1004	5.24
Homicidio	812	4.24
Despojo	813	4.24
Atentado	502	2.62
Secuestro	495	2.58
Reclutamiento NNAJ	444	2.32
Confinamiento	422	2.20
Ataque indiscriminado	422	2.20
Pillaje	313	1.63
Extorsión	308	1.61
Ataque a bien protegido	296	1.54
Desaparición	271	1.41
Detención	174	0.91
Esclavitud	163	0.85

Tabla 1. Violencias específicas por orden según la Comisión de la Verdad (2022).

El punto de comprender dichos números y violencias que continuamente vivió y vive la mujer radica en el reconocimiento de la pronunciación y el lugar que existe con base a estos hechos desde diversos campos como lo es en especial el artístico, por ejemplo, actualmente con artistas como La Muchacha, la Batucada Guaricha, Cantadoras por la Paz, que asimismo narran problemáticas generales que afectan a la

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

población en sí, a partir de sus composiciones y acciones tanto dentro como fuera del campo musical para concientizar y denunciar.

Brechas de participación y reconocimiento

Estos hechos aún en la actualidad siguen martirizando a las víctimas y a gran parte de la sociedad; por ello, para el reconocimiento, aprendizaje y representación de lo mencionado, se han desarrollado una variedad de productos por diversas organizaciones y/o personas con el fin de reconstruir la memoria, el conflicto y la paz; como lo ha sido en primer lugar con la Comisión de la Verdad y sus amplios aportes, además de la producción artística y los universos transmedia, que contienen contextualización, datos estadísticos, y, mayormente, relatos de vida de víctimas; todo realizado en distintos formatos audiovisuales, textuales, sonoros y visuales.

Desde las distintas artes, hay una elaboración suficiente de productos que tienen como fin la reconstrucción de estos sucesos. En el caso de la música igual; no obstante, radica una inquietud o problemática respecto al reconocimiento de las mujeres cantautoras. Si se tiene en cuenta su figura dentro del campo musical nacional como protagonistas, no es del todo así. Dentro de este gremio, en lo que refiere a las narraciones de conflicto, paz y memoria; la figura principal con un mayor número de artistas que poseen una gran visibilización, reconocimiento y producción, es la masculina, durante los últimos años con artistas como Dr Krápula, César López, Alcolirykoz y Edson Velandia.

Desde una mirada o perspectiva de la participación de las mujeres en las artes musicales, en este momento existen solistas y agrupaciones como la Batucada Guaricha (Adriana Lizcano), Cantautoras por la Paz, La Muchacha, Cantadoras del Pacífico Sur, etc, que de igual manera tienen como objetivo aportar a la reflexión ética y sociopolítica frente a las violencias estructurales, el conflicto armado y social, así como la construcción de paz a partir de sus composiciones -en algunos casos yendo más allá de una labor musical-; sin embargo, en su mayoría, la visibilidad y el reconocimiento no está tan presente -algunas por su cualidad emergente- a comparación de los artistas masculinos mencionados anteriormente.

Esta desigualdad -indirecta o directa- se puede evidenciar en creaciones por entidades oficiales que intentan visibilizar y reconocer lo ocurrido desde el campo artístico. Ejemplo de ello es el apartado de la Comisión de la Verdad llamado “Activaciones Artísticas y Culturales”, que expone composiciones musicales por artistas locales y nacionales -en su mayoría emergentes- que abarcan estos temas. Hay un total de 37 canciones y 10 de ellas son compuestas e interpretadas casi en su totalidad por mujeres; las demás tienen al género masculino como solista o tienen dúos entre hombre y mujer -teniendo la última un papel secundario a excepción de agrupaciones como "Las Ahuyamas"-.

Similar a ello es el caso del proyecto creado por Quishpe et al. (2022), llamado: “Memorias sonoras de la guerra y la paz: Biblioteca musical del conflicto armado en Colombia (1985-2020)” -apoyado por distintas universidades del país y el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación- una página web que contiene un cancionero de cantautore/as de cuatro regiones del país que tiene un total de 23 canciones, en las que solo 5 son de mujeres y 1 es un dúo de hombre y mujer. De igual manera, dentro de la página web -sin contar el cancionero- hay mayor visibilidad del género masculino. Dentro de la sección podcast hay 3 formatos sonoros sobre mujeres y 2 sobre hombres, no obstante, en este apartado, la diferencia es poca.

Brecha que también ocurre dentro del campo académico con trabajos que recogen un pasado atroz y unas formas de reconciliarse con él, como lo demuestran investigaciones como la de Ramírez (et al., 2018) sobre la relación de la música con el conflicto armado por medio de un análisis del discurso de 20 canciones en la que sigue habiendo una menor exposición del talento e intención de mujeres cantautoras por medio de un campo tan personal y sensible como lo es la música.

Aunque estas investigaciones y, más aún, productos transmedia que exponen rasgos de la comunicación para el cambio social por las comunidades como “actores centrales de su propio desarrollo” (Gumucio, 2004, p. 22), es decir, esta participación y visibilización de voces emergentes, quizá marginadas, se da desde la apropiación de su contexto y lo que incide en él, generando propuestas de diálogo y construcción de nuevos caminos. No obstante, sigue existiendo un vacío respecto a esta misma intención participativa.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Lo complejo aquí es que, así como existe un débil reconocimiento y visibilización hacia las cantautoras a comparación de los cantautores, también está presente la existencia de una brecha dentro del mismo gremio artístico de la mujer donde las que poseen una mayor visibilidad, como lo son las cantautoras del Pacífico, exponen las opresiones y violencias sufridas específicas en relación con las categorías sociales a las que pertenece, lo que trae a la luz la interseccionalidad -de la cual se profundizará más adelante-, y demuestra la gran diversidad de experiencias, violencias y opresiones que cada una vive.

En contraste, las reivindicaciones y narraciones musicales de los cantautores masculinos mencionan una perspectiva y/o experiencia desde el rol del hombre en su propia diversidad, lo que indica -junto con lo mencionado en el anterior párrafo- que “la relación de las mujeres con el territorio y con la guerra es diferente de la que viven los hombres, o los niños, o cualquier otro grupo poblacional” (Comisión de la Verdad, p. 40, 2022). Por consiguiente, la consideración del rol de estas cantautoras colombianas como significativo musical y socialmente yace a partir de la representación simbólica de la mujer -sus experiencias, dolencias, diversidad y resistencia con base a todo lo que ha ocurrido-, siendo estas artistas víctimas directas o no.

Problema general

Entonces, el rol y el lugar de enunciación de las mujeres cantautoras se muestra con debilidad en su inclusión, visibilización y reconocimiento, lo que genera la siguiente pregunta problema: ¿Cómo aportar, desde el arte, al reconocimiento y la visibilidad de las mujeres cantautoras colombianas, su rol y lugar dentro de la construcción de la memoria histórica del conflicto armado y social y la paz?

Por ende, se gesta una propuesta articulada desde el campo de Comunicación Social y Periodismo que expone la necesidad del reconocimiento de la labor, lugar de enunciación y experiencia de estas mujeres cantautoras colombianas que narran la memoria y el conflicto armado en pro de la construcción de paz y representación simbólica de la mujer. Todo, a partir de una producción sonora que lo evidencie.

Antecedentes y referentes de creación

Trabajos investigativos

Ahora bien, para clarificar la pertinencia del desarrollo de este proyecto y los elementos que la integran, se traerán a colación algunas investigaciones, información y/o material relacionado, a manera de estado del arte, extraído a partir de revisión documental desde libros, repositorios institucionales en su mayoría, y productos audiovisuales y musicales con relación al tema y problema central que se trata.

El grupo poblacional y étnico -dentro del campo musical femenino- que posee un mayor reconocimiento son las Cantadoras del Pacífico, normalmente, al nombrar el tema del conflicto armado dentro del campo musical, estas cantadoras son las que priman en aquellas narraciones e investigaciones de este tipo, puesto que, según el Boletín de Datos 2023 de la Unidad para Víctimas (2023), 4 departamentos de la región pacífica conforman el 2°, 4°, 5° y 6° lugar que posee un mayor número de víctimas por conflicto armado. Su forma de manifestar estas problemáticas y condiciones sociales dada la ausencia del Estado dentro de los territorios es a través de la música.

En el documental *Cantos que inundan el río* (Arango, 2022) se muestra el caso de Oneida Orjuela, una mujer negra cantaora residente de Pogue, corregimiento de Bojayá; víctima de la Masacre de Bojayá en el 2002; que usa la música como medio de expresión para la conservación de memoria, reconciliación y expresión del dolor padecido por el conflicto a partir de las tradiciones musicales de la región -enfocadas más que todo en la muerte-. Uno de los fines principales son las denuncias, dirigidas “a la guerrilla de las FARC y los paramilitares como agresores de los campesinos y al Estado por la indiferencia frente a la garantía de derechos y la priorización de la presencia militar que reproduce los ciclos de violencia” (Quiceno et al., 2017, p. 189).

Sin embargo, “incluir a las mujeres dentro de las transformaciones políticas no es solo un asunto de las comunidades afrodescendientes” (Parra y Mateus, 2020, p. 30), ya que solo se escucharía una historia -de las diversas que hay- con un solo enfoque representativo: la mujer negra del Pacífico en el conflicto armado, lo cual no incluiría a

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

todas la mujeres, sino un tipo específico de ellas con luchas y reivindicaciones que algunas pueden compartir, pero no todas dado que no son exactamente las mismas.

Aquí radica una complejidad mencionada anteriormente y es la interseccional, dado que existen diferentes opresiones y privilegios en cada individuo a partir de las distintas categorías sociales a las que pertenecen (Parra y Mateus, 2020). En este caso, la categoría social que genera una mayor opresión en las mujeres negras es la étnica.

Lozano (2010) lo menciona en su investigación acerca de lo que implica ser mujer negra en Colombia, donde manifiesta que

La identidad de las mujeres negras colombianas está definida por el hecho de ser negras, en una sociedad mestiza discriminadora; pobres, en una sociedad de clases; y, mujeres, en una sociedad patriarcal en donde cuenta, de manera fundamental, los rasgos de sus grupos étnicos particulares reconociendo que las comunidades negras no son homogéneas, sino que tienen especificidades lo cual nos permite hablar de las mujeres negras en plural (p. 2).

La opresión en este sentido también se presenta en comunidades indígenas que, en el caso de Colombia, han sido víctimas de las hecatombes infinitas persistentes dentro del conflicto armado y social por su identidad étnica; transmitiéndolo asimismo a partir de la música, como lo expone Rodríguez (2020) en *La sinfónica de los Andes*, un documental que retrata los hechos de violencia que han marcado a la comunidad indígena nasa que habita el norte del Cauca, la región más afectada por el conflicto armado desde 1940, en la que nace una orquesta dentro de la comunidad que honra a las víctimas de la guerra eterna.

Esta carga discriminatoria en relación con la diversidad étnica proviene desde la colonización, la cual construyó “una noción de raza y cultura que produce identidades opuestas” (Acuña y Gisho, 2023, p. 43) y la segregación, que impuso una jerarquización social con atribuciones a cada grupo bajo un juego de rol hegemónico; pues, la “raza”,

“supone la asociación necesaria entre ciertos rasgos corporales (como el color de la piel) que son concebidos como heredados biológicamente y unas características intelectuales y de comportamiento que se consideran irremediablemente derivadas” (Restrepo, 2012, p.180).

Esto se evidencia en las cosmovisiones coloniales con la llegada de los españoles al territorio y las atribuciones que le dieron no solo a las comunidades afrodescendientes sino también a las indígenas, que prontamente fueron forzadas a vivir bajo una dominación. Ambas eran vistas como seres inferiores, bestias a las que era justificable torturar, mutilar y violar sin algún cargo de conciencia (Caballerio, 2018, p. 37); o como rudimentarios, salvajes, infantiles e inferiores intelectual y moralmente (Restrepo, 2012, p. 179).

En el caso de las comunidades indígenas, yendo más allá y arrebatando los conocimientos ancestrales y lenguajes nativos, cometiendo violencias contra la integridad cultural que “atentan directamente contra el sistema de creencias y relaciones culturales, religiosas e identitarias de las comunidades” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 161); dejándolas de igual manera en la marginalidad.

Esto permite dar una perspectiva más amplia y profunda de las violencias estructurales, opresiones y discriminaciones en marco del conflicto armado, afirmando que, estas prácticas no aparecieron desde allí, sino que son una “réplica histórica de la visión colonialista” contra el territorio (Acuña y Gisho, 2023, p. 46). Después de la colonización, de igual manera se “replicó el modelo colonial de marginación, exclusión y racismo hacia los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos...” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 5).

Esto no quiere decir que se deba excluir a la mujer negra ni indígena cantautora del Pacífico por el hecho de estar más en el ojo público que la mujer blanca; el propósito de la visibilización y reconocimiento hacia las mujeres cantautoras colombianas es escucharlas en toda su diversidad -particularidades y generalidades-, reiterando la relevancia de recolección de memoria, exposición y reivindicación de sus luchas y darle

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

voz a las que aún mantienen en la marginalidad para conservar y expandir la representación simbólica de la mujer dentro del conflicto armado.

Esta diversidad y complejidad interseccional se puede evidenciar también en el rap, que es usado de igual manera como medio de denuncia y reflejo de la marginalidad, violencia urbana y ausencia gubernamental, así como expositor de las secuelas que persisten del conflicto armado, el patriarcado y la violencia contra la mujer (Urrego y Muñoz, 2022). Aunque sea un instrumento reivindicativo que denuncia problemáticas sociohistóricas, políticas, entre otras..., sufre una contradicción perjudicial más que todo para la mujer que está dentro y fuera del gremio puesto que existen opresiones y discriminaciones dirigidas a ella.

El rap inicialmente fue un género del hombre afroestadounidense contradiscursivo que tenía como fin tensar y romper las estructuras hegemónicas, lo que implicaba un protagonismo autoritario desde su génesis por parte de este, pasando a la mujer rapera a un segundo o tercer plano (García, 2021). Después de ello, se transformó en un género usado por la sociedad en general con los mismos temas incluyendo algunos más que se convirtieron en mensajes hipersexualizados -sin generalizar al rap como un mero género que abarca ello-; lo cual, sincrónicamente construyó imaginarios que dictaminaron a la mujer -tanto rapera como no- en semejanza del rapero hombre (Fernández, 2015), y lograron mantenerla nuevamente como minoría a pesar de sus esfuerzos por salir de las estigmatizaciones.

De tal modo, se generaron ciertas limitaciones ideales que comenzaron a exponer a las mujeres raperas “en algunos casos como poco femeninas, al hacer actividades que socialmente se encasillaban en que eran exclusivas de los hombres” (Ramírez, 2011, p. 228); causando de igual manera una constante subordinación y estereotipación “como artistas menos capaces o talentosas respecto a sus compañeros varones” (Fernández, 2015, p. 21).

Hechos que para algunas artistas del género en Colombia han vivido, como la rapera Kei Lynch quien afirma que hay

un montón de estereotipos que sí o sí se deben seguir para ser un rapero (...). Si eres una chica y entras a un parche rapero, tienes que primero

mostrar que rapeas bien o si no eres una groupie (...) siempre no nos toman en serio desde el principio” (Urbina, 2023)

es decir, hay prejuicios y estigmatizaciones respecto a las mujeres raperas que, de hecho, son un menor porcentaje al de los hombres raperos; y se ven en la necesidad de demostrar sus capacidades para no ser encasillada en ellas: “tengo que pelear para que reconozcan que sí soy talentosa” (Urbina, 2023).

En el caso de la cantautora rapera que incluye en sus composiciones temas como el conflicto armado, memoria y paz, -que son temas que “inspiran gran parte de las canciones de las raperas, incluyendo en las letras a los actores armados (guerrillas, paramilitares, fuerzas armadas) y los efectos de la violencia (como el desplazamiento, el exilio, los asesinatos)” (Ramírez, 2011, p. 231)- se enfrenta ante dos luchas: la reivindicación y denuncia de estos hechos y problemáticas, y la desestigmatización del estereotipo establecido dentro de su gremio demostrando lo que es capaz de hacer para que allí reconozcan su rol y tomen sus canciones con la importancia que realmente merece.

Esto quiere decir que en el caso general de las cantautoras mujeres colombianas que narran estos temas, “aparece la función política como un rasgo fundamental” (Urrego y Muñoz, 2022, p. 54) para la reconstrucción del tejido social y memoria a partir de las denuncias y develaciones de injusticias que tensan los ideales y problemáticas sociales -desde el conflicto armado hasta las estigmatizaciones establecidas para la mujer-, lo cual ocurre también desde los compromisos que ella tiene de “intervención social de las realidades enunciadas, porque más allá de la denuncia, lo que se busca es la transformación y que la reflexión sobre los hechos del pasado permitan la construcción de una sociedad más justa y equitativa” (Urrego y Muñoz, 2022, p. 54).

Desde allí radica precisamente la problemática en relación con el reconocimiento y la visibilización débil que tienen, puesto que el rol político que ejercen las cantautoras hacen de sus canciones composiciones con sentido crítico -música categorizada dentro del gremio como protesta-, que desequilibran las estructuras sociales hegemónicas al hablar de las desigualdades, luchas, represiones e injusticias; ausentando la indiferencia desde el descontento y la necesidad de hacer un cambio (Robayo, 2015).

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Precisamente esto se debe a que hay una relación estrecha entre la música con sentido crítico y los procesos sociales, actuando así como un instrumento de difusión y unión por su conexión con lo marginal, representando un peligro para las élites; lo cual implica la presencia de obstáculos en la divulgación o emisión de las canciones de los cantautores y las cantautoras (Restrepo, 2023), sin embargo, no solo desde allí sino en los demás campos; en el caso de las cantautoras, con solo observar la cantidad de referencias y fuentes de este trabajo que pueden parecer extensas o no, se quedan cortas con la diversidad femenina musical que está presente actualmente y la riqueza investigativa, artística, literaria, etc. que se puede producir con base en ella. Ni siquiera el mismo concepto de mujer cantautora posee una profundización en el impacto y esencia que tiene con su público, y las definiciones existentes, al menos en español e inglés, llegan al mismo punto superficial. Es muy poco lo que se halla al respecto con lo que se esperaba.

Productos creativos

En relación con lo mencionado anteriormente, se han realizado productos audiovisuales, en el caso de los documentales mencionados: *La sinfónica de los Andes* (Rodríguez, 2020), *Cantos que inundan el río* (Arango, 2022), así como otros relacionados a temas de memoria, paz, conflicto armado y música como incidente en estos. Sin embargo, también hay otros dentro del mismo campo musical que hablan del cantante como transformador, inconformista, cercano a estos temas. En ellas se encuentran dos canciones compuestas e interpretadas por Edson Velandia y Adriana Lizcano: la primera, en colaboración con la Batucada Guaricha, titulada *Se Van Van Van*, donde se menciona sucintamente el rol del cantante como sujeto de expresión de sucesos o situaciones políticas y sociales. La segunda, *La Guerrillera*, la cual narra la historia de una mujer del campo que desde niña vivió el conflicto armado y a la que su mismo contexto la llevó a integrarse a un grupo armado para poder subsistir en un país violento, teniendo como medio a la música para poder relatar su vida.

Asimismo, está presente una de las exponentes principales dentro de la música sobre cambio social y paz: Marta Gómez, con su canción *Entender el camino*, que evoca la ruptura y el descubrimiento del dolor en la cantautora al ver lo que ocurre en su

contexto, en su país, en su ciudad; la presencia de esas irrupciones o piedras que se encuentran en el andar que imposibilitan vivir una vida plena y generan una impotencia en el cantar, en el gritar.

Algo similar ocurre con composiciones de cantautoras emergentes, como lo es el caso de Tatiana Guprad con su canción *Vivencias Caribeñas*, en la que relata su experiencia trabajando como psicóloga con la comunidad indígena Arhuaco que reside en la Sierra Nevada, víctimas del conflicto armado; Mar Garay con *Miel de Chengue*, canción que habla sobre la producción de miel como ejercicio de resiliencia simbólica por los habitantes del corregimiento de Chengue, igualmente permeado por violencia a causa del conflicto armado y social; y Lizeth Vega con *Colombia Libre*, en la que expresa las rupturas en las dinámicas sociales del país y la unidad en la misma como causas del conflicto armado, así como la persistente y desesperada necesidad por encontrar la paz.

Ejemplo de la escasa visibilización y reconocimiento de estas mujeres cantautoras emergentes es la dificultad por identificarlas y conocer su carrera, lo que se hizo realidad por coincidencias en algunos eventos hechos por el Instituto Nacional de las Artes (Idartes) que igualmente contó con una débil divulgación de ellos, teniendo como resultado poca asistencia y participación de la gente.

Por ello, se insiste y reitera en la presencia de la comunicación para el cambio social desde el arte, con fin de expandir “el diálogo y el debate, no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares” (Gumucio, 2003, p. 38), hacerlos sólidos a través de la riqueza producida en los intercambios de saberes y el reconocimiento del otro, su apropiación del contexto como estas grandes artistas mencionadas, lo que nos lleva un poco al concepto de interculturalidad que implica “el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida” (Walsh, 2010, p. 77), la ruptura a las estructuras hegemónicas y la relevancia de la escucha o visibilidad del otro a partir de lo que desea expresar en el formato que desee, en este caso, el sonoro.

Elementos estilísticos

Ahora bien, a continuación, se mencionarán los géneros aplicados dentro del producto creativo de este trabajo:

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Bambuco

Hay varias especulaciones respecto a su génesis, como el hecho de su posible procedencia africana, sin embargo, entre todas existe una que expresa su origen en Colombia, específicamente en el Cauca y Nariño, como una fusión musical y estilística entre indígenas, afros y españoles, lo cual se va a considerar acá puesto que tiene un poco más de sentido por la razón de ser de los bailes y vestimenta que provienen desde allí.

El bambuco, ha sido un acompañante de momentos históricos en el país, pues, hizo parte de la “celebración de la entrada de los libertadores a Bogotá después del triunfo en Boyacá o cuando sellamos la independencia del Perú y por ende, de la dominación española en América” (Martínez, 2009, p.18). Desde ese momento, se convirtió en “el más famoso, original y bello símbolo de la gran nacionalidad de nuestro pueblo” (Martínez, 2009, p.18).

El bambuco, normalmente se compone con una métrica de 3/4 o de 6/8, pero lo que más se destaca son “los acentos y cambios armónicos” (Martínez, 2009, p. 22). En el caso de los instrumentos, se usa guitarra, bajo, tambores, bandola, tiple y demás, de lo cuales los 3 primeros serán aplicados en el producto.

Bullerengue

“El bullerengue es una danza, práctica musical y festiva, característica de la población afrocolombiana que habita en la región de Urabá y en las costas de los departamentos de Córdoba y Bolívar” (Silva, 2017) que, sin embargo, posee una “impronta ancestral-africana innegable” (Zapata, 2017, p. 4), más que todo en lo percusivo. Su composición musical está caracterizada por la presencia de tambores, coros y voz principal.

El bullerengue actúa como guardián de la tradición y memoria oral ancestral dados los trasfondos de su origen en contextos de esclavización y luego de conflicto armado, que en su momento estuvo muy impregnado dentro de la región, “la música y la danza se constituyen como valores sociales con un inmenso potencial político desde el que se incentiva la conciencia, el sentido de pertenencia con el territorio y, de nuevo, la memoria colectiva e histórica” (Zapata, 2017, p. 73).

En el caso de las mujeres dentro de este género es el del rol protagonista desde su génesis, “es indudable la relevancia del rol que cumplen como sostén social, y para el caso del bullerengue son también las lideresas culturales que más destacan en su apuesta cultural y artística” (Zapata, 2017, p. 41), lo que agrega un valor descomunal cuando el hombre es quien hace de cantaor principal.

Marco conceptual

El punto de partida para el tratamiento de esta investigación parte de la comprensión de cinco conceptos fundamentales concebidos de la siguiente manera:

Comunicación para el Cambio Social

La comunicación para el cambio social hace referencia a una “comunicación ética, es decir, de la identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales” (Gumucio, 2004).

Memoria histórica

El esfuerzo consciente de algunos grupos humanos por encontrarse con su pasado para conocer, explicar y valorar sucesos que conformaron la propia historia. La importancia de recurrir al reconocimiento del pasado radica en que sólo así este puede ser asumido como un conjunto de lecciones aprendidas y en que sólo de esa manera se puede lograr que aquello que afectó negativamente a la sociedad no se repita (COPREDEH, 2011)

Producción Musical

En el caso de la comunicación para el cambio social, esta permite la visibilización de la sociedad marginada y la reivindicación de sus vivencias y problemáticas desde distintos formatos como el audiovisual, visual o sonoro. Aquí yace el enfoque creativo y conceptual de este trabajo y es la narración de estos hechos pasados a partir de la producción musical, que hace referencia a procesos eléctricos los cuales permiten el almacenamiento, reproducción o edición de ondas sonoras emitidas por cuerpos -

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

sólidos, líquidos o gaseosos- donde se encuentran los instrumentos musicales de cuerdas, vientos y de percusión (Hamer y Hürlimann, 1970).

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, el cambio social es capaz de lograrse poco a poco a través de instrumentos reivindicativos pertenecientes a distintos campos como el musical, pudiendo convertirse en un transformador de realidades. Esto mismo lo manifestaron los cineastas argentinos más importantes de Latinoamérica en la década de los 60 's y 70 's. Getino y Solanas; según ellos, "la revolución no arranca con la conquista del poder político al imperialismo y la burguesía sino desde que las masas intuyen la necesidad del cambio y sus vanguardias intelectuales, a través de múltiples frentes, comienzan a estudiarlo y realizarlo" (1969). A pesar de que tienen un énfasis en el cine dado que es su campo de especialidad, hablan en términos generales sobre lo artístico como base evolucionista que posibilita, consolida y da impulso al cambio.

Mujer Cantautora

Un ejemplo de ello son las mujeres cantautoras, en este caso, colombianas que narran el conflicto armado y la memoria. Existen pocos significados para el término que igualmente llegan al mismo punto, pero se quedan cortos. Por ello, con base a estos, haciendo hincapié en el de la Real Academia Española (Rae), se va a considerar a la cantautora como una: mujer que retrata sus sentires, vivencias, inconformidades, dudas existencialistas, etc., por medio del mundo de las palabras y sonoridades melódicas de su voz y/o instrumentos, intentando no sólo expresar sino conectar trascendentalmente en corazón y mente con quien tenga similar sensibilidad, logrando así un pequeño cambio.

Paz

Para artistas como Cantautoras por la Paz, La Batucada Guaricha, etc.; uno de los objetivos primordiales de sus narraciones sobre temas de conflicto, consiste en realizar un aporte desde uno de los diversos campos que existen para paulatinamente lograr construir paz. Precisamente, según Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016), la paz es un medio y fin para la resolución de los conflictos y un mejor vivir regido a los derechos humanos y

la tolerancia, puesto que conlleva una construcción extensa dados los elementos necesarios para su sostenibilidad como: la justicia social, la ausencia de las estigmatizaciones, la unidad fundada desde la diversidad, el respeto no solo a los individuos sino también a la naturaleza, etc.

Sin embargo, para ahondar en el concepto se trae a colación a Johan Galtung (2003), uno de los principales promotores investigativos sobre la paz, que la concibe dentro de una indivisible dicotomía positiva y negativa, donde la primera “no se encuentra después de la guerra y la violencia (..) como ocurre con la paz negativa, sino debajo de ellas, formando el tejido social de vidas sobre el que violencia y guerras se descargan y desde el que sale la resistencia que las puede superar” (p.11).

Esta implica más que todo “una ausencia o una disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), estructural o cultural...” (Fisas, 1998) -sin dejar a un lado la guerra- para la reconstrucción de la ruptura generada dentro del tejido social que es fundamental para posibilitar el cambio. El tejido social “es el agente patrimonial que le da valor al espacio construido y que, en su continua relación, en un proceso de suma constante de valor, lo induce al cambio y a la continuidad” (Dágner, 2011), a partir de la identificación y participación de la sociedad en esa construcción del territorio al que pertenecen, apropiándose y llegando así a la transformación del espacio.

Las cantautoras mencionadas integran ese proceso de restauración desde el arte; según Galtung, “la paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo” (1998).

Idea de creación e impacto

El producto creativo de la presente investigación consiste en la realización de un EP compuesto por 3 canciones de diferentes géneros inspiradas en las 3 artistas a las que se les hicieron entrevistas para la recolección de información: Mar Garay, una

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

cantautora bogotana, pedagoga artística y directora de la Fundación Kullayki, organización que abarca temas de paz, medioambiente y conflicto armado a través del arte dirigido a la niñez; Tatiana Guprad, cantautora tolimense que se ha formado profesionalmente dentro de la música con el instrumento del violín y psicóloga comunitaria que ha trabajado con la comunidad indígena Arhuaco que reside en la Sierra Nevada, víctimas del conflicto armado; y Patricia Aisha (Werafono), cantautora rapera perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chamí, siendo una de las primera mujeres reconocidas dentro de su comunidad en adentrarse y dedicarse a este género musical abarcando temas feministas en cuanto a problemáticas tanto externas como internas a la comunidad.

Estas canciones se basarán en un concepto ligado a los principales elementos del conflicto armado y social, paz y memoria según la autora de este trabajo, en el que una de las artistas -junto con la autora- hará parte de la composición melódica y armónica, y hablará acerca de su momento de ruptura a la hora de encontrarse con la realidad violenta colombiana y su necesidad de relatarlo a través de la música. Además, serán publicadas en plataformas de formato sonoro como lo es SoundCloud y/o YouTube. Ello, para lograr el aporte al reconocimiento del rol y lugar de enunciación de la mujer cantautora colombiana que narra los temas mencionados y su visión del contexto social del país con base a las experiencias cercanas que ha tenido y los pensamientos que han surgido desde allí. Igualmente, a la reiteración y no olvido del conflicto armado, paz y memoria que hacen parte vital de la sociedad.

Propósito de ejercicio creativo

Objetivo general

Reconocer el rol de las mujeres cantautoras colombianas frente a la memoria histórica del conflicto armado y social en Colombia, así como su lugar en la construcción de paz durante el año 2024; esto a partir del arte.

Objetivos específicos

- Conocer mujeres cantautoras colombianas que aporten a la reconstrucción de la memoria histórica, las violencias estructurales y el conflicto armado y social en

Colombia.

- Interpretar de manera crítica su rol como mujeres cantautoras frente al conflicto armado a partir de sus experiencias y relatos de vida musicales.
- Reconocer el rol y lugar de la mujer cantautora colombiana a través de una producción sonora.

Ruta Experiencial

Paradigma

Este proyecto se rige bajo el Paradigma Crítico-Social, visto como un transformador por medio del cuestionamiento de las estructuras hegemónicas existentes en la sociedad que imposibilitan el desarrollo total de la misma, adentrándose en ellas, problematizándolas, comprendiéndolas, interpretándolas y explicándolas. Este modelo

cobra sentido en la medida en que busca facilitar la creación de condiciones propicias para el desarrollo social de las y los sujetos involucrados. Ello implica una articulación dialéctica entre reflexión e ilustración. El proceso crítico posibilita que se interrelacionen los aportes de lo teórico con las exigencias de lo práctico (Cifuentes, 2011, p. 33)

Lo que resalta en énfasis en el concepto Comunicación para el Cambio Social y presencia de la Interculturalidad, que asimismo buscan generar una ruptura en lo hegemónico para centrarse en la comunidad, en sus dinámicas y relaciones, problemas y todo lo que habita dentro de ella en pro de su desarrollo desde lo comunicacional.

Enfoque

A partir del enfoque cualitativo, el cual

trata de identificar la naturaleza profunda de los fenómenos, la dinámica de su estructura, dando razón de su comportamiento y manifestaciones (...) considera que el conocimiento es resultado de una dialéctica entre los

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

sujetos (sus intereses, valores, creencias, entre otros) y el objeto de estudio” (Córdoba, 2017, p. 12)

por lo que no se limita a una comunicación lineal en que solo hay un sujeto activo sino una horizontal en el que ambos lo son, lo cual también se demuestra en el énfasis del trabajo en la comunicación para el cambio social.

Asimismo, este enfoque “busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. Este enfoque, suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación” (Cuenya & Ruetti, 2010, como se citó en Ramos, 2015, p. 15).

Metodología

El presente trabajo es una investigación-creación entendida, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021), como aquella que produce conocimiento bajo una añadidura simbólica desde el arte, haciendo énfasis en lo sensorial y sensible de la sociedad y su apropiación de ella, rompiendo así con los procesos tradicionales y lineales y, por ello, innovando por su cualidad creativa a través de los productos a los que da origen.

Lo que la hace especial y peculiar dentro de los distintos formatos de investigación es que

la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación (Daza, 2009, p. 91)

Técnicas

Puesto que “el análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados, documentos, y demás fuentes” (Cuenya & Ruetti, 2010, como se citó en Ramos, 2015, p. 16), así que se emplean herramientas como las “entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluación de experiencias personales o registro de historias de vida” (Ramos, 2015, 16), las cuales fueron aplicadas a excepción de la discusión de grupo y las historias de vida ya que fueron relatos de vida los que se utilizaron.

Las técnicas fueron: inicialmente, el estado del arte como recolector documental y creativo a partir de la revisión de trabajos investigativos en repositorios institucionales, libros, y trabajos artísticos desde lo audiovisual hasta lo musical. Seguidamente, la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad a 3 cantautoras para conocer su incidencia en la reconstrucción de la memoria histórica, las violencias estructurales y el conflicto armado y social en el país; lo que nos lleva a los relatos de vida a partir de las entrevistas. Finalmente, la composición participativa como posibilitador de reconocer su rol y lugar de enunciación tanto en la sociedad como el campo musical y así generar un aporte social a la reflexión y su reconocimiento desde una perspectiva crítica y artística.

Resultados

Voces que construyen

En medio de la elaboración de esta investigación, se conocieron 3 cantautoras emergentes que abarcan la memoria, el conflicto armado y la paz desde la música: Mar Garay, de Bogotá, pedagoga artística y directora de la Fundación Kullayki, organización que abarca temas de paz, medioambiente y conflicto armado a través del arte dirigido a la niñez y adolescencia; dentro de su carrera como artista, se adentra a varios géneros como el joropo y el bambuco, y sus composiciones no rigen necesariamente a una figura

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

retórica puesto que sus mensajes son directos. Tatiana Guprad, cantautora tolimense que se ha formado profesionalmente dentro de la música con el instrumento del violín y psicóloga comunitaria; también es diversa en los géneros y tiene una forma de componer más metafórica. Por último, Patricia (Werafono), rapera perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chamí, siendo una de las primeras mujeres reconocidas dentro de su comunidad en adentrarse y dedicarse a este género musical abarcando temas feministas en cuanto a problemáticas tanto externas como internas a la comunidad. Su forma de componer es igualmente directa a la de Mar, sin embargo, su distinción yace en que sus canciones están en su lengua nativa.

Las tres poseen un rol realmente importante dentro de la sociedad con base a los conceptos principales que se rigen aquí. Estas cantautoras no solo hacen una labor desde el gremio artístico sino también desde el psicológico, pedagógico y netamente social para incrementar el impacto que pueden tener. En el caso de Mar, su fundación está enfocada a comprender el concepto de paz en todo su sentido, fin que ha logrado con *Infancias Sonoras: Cantos de Paz*, álbum realizado por los niños/as y adolescentes integrantes de la organización basado en los informes de la Comisión de la Verdad y ganador de una de las convocatorias hechas por el Ministerio de Cultura; lo que demuestra la intención de transmitir, enseñar y generar a partir de allí una apropiación del territorio no solo a nivel local sino nacional.

En el de Tatiana, ha trabajado como psicóloga con la comunidad indígena Arhuaco que reside en la Sierra Nevada, víctimas del conflicto armado, desde una metodología artística que transmite e intercambia saberes musicales y apoya a su resiliencia. Precisamente, estas experiencias las plasma en su canción *Vivencias Caribeñas* (2023) además de su pasión por el folclor del Caribe, “es el resultado de años de aprendizajes, desafíos, búsquedas y reflexiones” (Guprad, 2023).

Y, en el de Werafono, su labor musical no solo es una forma de reconciliarse con su pasado que ha estado permeado de violencia a causa del conflicto armado sino de resistir y reivindicar dinámicas de género establecidas en la comunidad en el que el hombre tiene un rol autoritario y la mujer debe obedecerlo, presenciando comportamientos violentos radicados desde el machismo y patriarcado, así como

transmitir la necesidad de hallar paz en medio de las constantes hecatombes que los han perseguido junto a estigmatizaciones étnicas.

Reconocimiento y visibilización

Con base a la búsqueda sobre brechas entre cantautores y cantautoras en términos de reconocimiento y visibilización, se puede comprobar que existe una desigualdad directa o indirecta entre géneros. Para ello, a continuación, se observará una tabla estadística integrada por algunos de los artistas más reconocidos del tema que se está tratando, así como sus oyentes y seguidores para verificar la deducción sobre la distinción de visibilización y reconocimiento sobre cada parte.

Tabla 2

Distinción de visibilización según oyentes y seguidores

Nombre	Spotify	Soundcloud	Youtube	Instagram
Edson Velandia	66.252	134	4.62k	29.8k
Dr. Krápula	193.393	-	116k	98.5k
César López	4.078	-	5.02k	40.6k
Batucada Guaricha	521	-	156	10.3k
La Muchacha	205.963	705	106k	113k
Cantautoras por la paz	-	-	186	1.508

Tabla 2. Monitoreo (02/05/2024)

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Se puede deducir que de todas las mujeres cantautoras que narran el conflicto armado dentro de sus composiciones, solo una posee mayor visibilidad que supera a los artistas masculinos. No obstante, las demás tienen una visibilización muy baja a comparación del resto de hombres cantautores, lo que indica que igualmente sigue primando el género masculino.

Esta deducción confirmó que la brecha sí está presente dadas las mayores oportunidades que los cantautores presentan en su difusión. Además, usualmente, en trabajos en conjunto, estos ven a la cantautora en un papel secundario que se hace realidad y, en algunos casos, llega a limitar su libertad de expresión artística, como lo menciona Mar Garay:

lo que sí me ha pasado es que en colaboraciones con otros artistas me han dicho como «sí, pero tal vez no tan social» o «yo ya escribí algo» (...), me ha pasado mucho con hombres; me pones en el lugar de «canta el coro y ya, y entonces te pongo Mar Garay»; y no, porque es que si lo que tú vas a decir no me representa, si yo no me siento cómoda con lo que tú estás diciendo, -así sea de amor, porque yo tengo mi manera de ver también el amor- entonces, ¿por qué vas a poner mi nombre ahí? (transcripción de la entrevista completa en la página 57)

Pero no solo existe una brecha musical de género sino también dentro del mismo gremio con los otros yacimientos generados en las entrevistas realizadas a las cantautoras, llegando a la conclusión de que existe una dificultad de visibilización y apoyo musical que precisamente impide su reconocimiento a causa de no regirse a los requerimientos de las grandes industrias y poder ser un riesgo para ellas por su sentido sociopolítico,

si hay algún artista que está esperando ser patrocinado por Universal, tendría que ser reggaetón o algo muy viral en TikTok, pero como artistas nosotros mismos somos los que estamos en esa tarea de la autogestión de inscribirnos en los festivales, de competir en lo que toca competir, lastimosamente (...) he tenido personas que se me han acercado, por ejemplo: «¡ah! no, es que yo tengo esta productora y entonces hagamos

esto, pero de pronto no tan social» (Mar Garay, transcripción de la entrevista completa en la página 57),

o, asimismo, dentro de la misma comunidad recibiendo comentarios como en el caso de Werafono donde le han dicho: “¿por qué no saca una música buena?, que no sea difícil, que no hable de violencia, queremos que usted saque una música bonita” (transcripción de la entrevista completa en la página 57). Por lo que es un trabajo que se recarga netamente en ellas y en su capacidad de mostrar quiénes son a distintos medios y su "suerte" para poder ir más allá del alcance que poseen en el momento.

Las ayudas que han tenido para este reconocimiento y visibilización se han debido a casualidades y concursos -usualmente de entidades como Idartes- junto a un apoyo familiar en algunos casos. Por ello, igualmente hay una imposibilidad de sustento económico únicamente con el campo musical, lo que las ha llevado a ocupar distintos roles como el de profesionalización en campos como la psicología y pedagogía artística, o el dedicarse netamente a los oficios domésticos, trabajos informales y roles más viables dentro del contexto en el que viven, dejando de lado su carrera por la necesidad de subsistir, como lo es en el caso de Werafono donde manifiesta: “voy a dejar mi carrera de cantante porque no tengo apoyo. Estoy acá en Colombia, pero no tengo nadie que me apoye, entonces yo no puedo esperar que me dé la suerte” (transcripción de la entrevista completa en la página 47).

Lo que demuestra la diversidad de complejidades y utilidades dentro de los roles, como con Mar y Tatiana que han actuado en pro de su intención artística, y Werafono que ha sido una forma de mantener la tradición y memoria oral ancestral, así como de reivindicar y resignificar dinámicas sociales; pero también una pasión con un deseo que llega a convertirse en utopía. Las tres van más allá de la música para posibilitar el cambio, realizando un trabajo sociocomunitario y una labor socio-artística que impulsa la transformación social, la sensibilización, el reconocimiento y la visibilización de las problemáticas que se presentan en relación con el conflicto armado, la paz y la memoria. La apropiación de las riquezas culturales, de los conflictos y la decolonización que permite una cosmovisión mucho más abierta, amplia, que abraza al territorio colombiano y ve en él un posible cambio, es fundamental para posibilitar un aporte social que contribuya a este.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Producto creativo

Se logra la creación y publicación en SoundCloud de un EP titulado *EL LEVIATÁN*, compuesto por 3 canciones con la participación de Camilo Cherrez Caro, estudiante de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como productor y multiinstrumentista que protagonizó en las composiciones armónicas; de la autora del presente trabajo como compositora melódica y voz principal; y Tatiana Guprad como voz principal, violinista y compositora en una de las canciones.

La primera canción, titulada *Algarabía*, con la participación de Tatiana Guprad en voz y violín, retrata el recorrido y choque que tuvieron las artistas al encontrarse con la realidad violenta del país, sus emociones, sentimientos y pensamientos de impacto, dolor y esperanza en medio del caos.

La segunda, *Lirios de Río*, habla acerca de los muertos tirados a los ríos como lo ha sido en Puerto Berrío, en el que estos casos de asesinato por parte de grupos armados terminan en un cobijo de los habitantes hacia los cuerpos que encuentran y les dan vida milagrosa desde la mística religiosa, adoptándolos en sus vidas, así como otros que perduran en el olvido como NA.

Y, tercera, *Tormentos*, habla sobre los cuestionamientos que ha hecho la autora a partir de las hecatombes y experiencias personales en marco del conflicto armado, de cómo algunas personas pueden ser capaces de hacer tanto daño, de ser inhumanos, y de cómo una parte de la sociedad no le da la importancia que merece para poder construir y mantiene los estigmas hacia algunas poblaciones.

EP: https://soundcloud.com/valeriasj101/sets/el-leviatan?si=6def67842bc54f4897ec8c68bb4d4fc2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Referencias Bibliográficas

- Arango, G. (Director). (2021). *Cantos que inundan el río* [Película]. Briosafilms.
- Acuña, L. y Ghiso, S. (2023). *La violencia del conflicto armado en Colombia: influencia y relación con problemas de salud mental dentro de las comunidades indígenas*. *Inclusión y Desarrollo*, 10(1). [Vista de La violencia del conflicto armado en Colombia: \(uniminuto.edu\)](#)
- Adriana Lizcano & Edson Velandia. (2023). *La Guerrillera* [Canción]. La Loma productora.
- Batucada Guaricha ft. Edson Velandia & Adriana Lizcano. (2021). *Se van van van* [Canción]. La Loma productora.
- Biblioteca Musical de la Paz. (2022). *La paz cantada: Narrativas musicales de víctimas, excombatientes y soldados*. https://ff2277bd-2e9f-4dd1-a53e-9762b38478a6.filesusr.com/ugd/e4eb19_58e4e66b48a241b3bd5dcd1ffbcf9c92.pdf
- Cifuentes, M. (2011). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. Noveduc Libros.
- Comisión de la Verdad. (28 de noviembre del 2018). *Hay Futuro si hay Verdad*. <http://comisiondelaverdad.co/>
- Comisión de la Verdad. (2022). *Mi cuerpo es la verdad*. <https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad>
- Comisión de la Verdad. (2022). *Anexo estadístico Mi Cuerpo Es La Verdad mujeres LGBTIQ+*. https://www.google.com/url?q=https://www.comisiondelaverdad.co/anexo-estadistico-mi-cuerpo-es-la-verdad-mujeres-lgbtqi&sa=D&source=docs&ust=1713972965619373&usg=AOvVaw0awTUDD8tS_hn7Jt-vlDfe
- Comisión de la Verdad. (2022). *ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS EN COLOMBIA*. <https://www.comisiondelaverdad.co/antecedentes-pueblos-eticos>
- Córdoba, E. H. (2017). *Investigación Cualitativa*. Fondo editorial Areandino. [Investigación](#)

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

[cualitativa.pdf \(areandina.edu.co\)](#)

COPREDEH. (2011). *Derechos humanos, memoria histórica, reparación y resarcimiento*.

COPREDEH. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29530.pdf>

Dáguer, N. (2011). *EL TEJIDO SOCIAL COMO ELEMENTO CREADOR Y TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTÓRICO EN GETSEMANÍ, CARTAGENA* [Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriano. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4120/tesis365.pdf>

Daza, L. (2009). *INVESTIGACIÓN - CREACIÓN UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES*. Iberoamericana Institución Universitaria.

Fernández, A. (2015). *'Bitches & Sisters': Los estereotipos de género en la música rap* [Tesis de maestría, Universidad de Oviedo]. [TFM AdrianaFernandezLlaneza.pdf \(uniovi.es\)](#)

Fisas, V. (1998). *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Icaria editorial. https://books.google.com.co/books?id=s_uQ6gFE4mYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Gernika Gogoratuz <https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG07completo-A4.pdf>

García, A. (2021). *ROMPIENDO EL SILENCIO: CAPÍTULO PILOTO DE UNA MINISERIE DOCUMENTAL ACERCA DEL DISCURSO DE LA MUJER RAPERA EN BOGOTÁ* [Tesis pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriano. [TG - García Pinzón Laura Alejandra.pdf \(javeriana.edu.co\)](#)

Gumucio, A. (2004). *El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social Investigación & Desarrollo*. Universidad del Norte (vol. 12, núm. 1)

Hamer, F. y Hürlimann, M. (1970). *Enciclopedia de la música*. EDICIONES GRIJALBO S. A.

Lizeth Vega. (2022). Colombia Libre [Canción].

Lozano, R. (2010). *Mujeres negras (sirvientas, putas, matronas): una aproximación a la mujer negra de Colombia* [Tesis de maestría]. Repositorio Institucional

Universidad del Valle.

Mar Garay. (2023). Miel de Chengue [Canción]. Mar Garay.

Marta Gómez. (2020). Entender el camino [Canción]. InnerCat Music Group.

Martinez, C. (2009). *COMPOSICION Y PRODUCCION DE BAMBUCOS Y PASILLOS BASADO EN ESTILO MUSICAL BOGOTANO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX* [Trabajo de Grado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriano. [Microsoft Word - TODO.doc \(core.ac.uk\)](#)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2021). *INVESTIGACIÓN + CREACIÓN: DEFINICIONES Y REFLEXIONES*. Minciencias. [M601PR04G02 Investigacion + Creacion - Definiciones y reflexiones.pdf \(minciencias.gov.co\)](#)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2016). *ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA*. Cancillería. [Microsoft Word - NuevoAcuerdoFinal\(M\).docx \(cancilleria.gov.co\)](#)

Muñoz, C. (2021). *La música como elemento de reparación integral en el postconflicto armado, caso El Salado, Colombia*. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 23(2), 61-99. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9515>.

Parra, C & Mateus, P. (2020). *Las voces de las mujeres cantoras del pacífico colombiano como mecanismo de resiliencia, memoria y perdón* [Tesis de especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional Abierta y a Distancia <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/34364/3/carolina.parra.pdf>

Quiceno, N; Ochoa, M y Villamizar, A. (2017). *La política del canto y el poder de las alabaoras de Pogue (Bojayá, Chocó)*. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 51, pp. 175-195. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/325097/2078534>

Ramos, C. (2015). *LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA*. UNIFÉ.

Restrepo, E. (2012). *Intervenciones en teoría cultural*. Editorial Universidad del Cauca.

Restrepo, D. (2023). *La Canción Protesta en Colombia: Una aproximación a la*

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

- representación del campesinado, 1960-1974* [Tesis pregrado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. [RestrepoDaniela_2023_CanciónProtestaColombia .pdf \(udea.edu.co\)](#)
- Real Academia Española. *Cantautor, ra.* [cantautor, cantautora | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE.](#)
- Ramírez, C; Garcés, G; Ruíz, A y Tibacan, A. (2018). *LA MÚSICA COLOMBIANA CANTA SOBRE LA GUERRA.* https://biblioteca-cum.hosted.exlibrisgroup.com/F/J87QHPLQMIRQGCMRUPVPT7C38NU5KEF9CVB3N3BIXHAP3BI5CY-24120?func=full-set-set&set_number=199437&set_entry=000006&format=037
- Robayo, M. (2015). *La canción social como expresión de inconformismo social y político en el siglo xx.* Revista Calle 14. [Vista de La canción social como expresión de inconformismo social y político en el siglo XX \(udistrital.edu.co\)](#)
- Rodríguez, M. (2020). *La sinfónica de los Andes.* [Película]. Hollywood Films.
- Silva, M. L. (2017, 21, julio). *El ritual del Bullerengue.* La Red Cultural del Banco de la República. [El ritual del bullerengue | La Red Cultural del Banco de la República \(banrepcultural.org\)](#)
- Tatiana Guprad. (2023). *Vivencias Caribeñas* [Canción]. Aguacate Audiovisual.
- Unidad para las Víctimas. (2023). *Boletín Datos para la Paz Corte Marzo 2023.* https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/Boletin_DPP.pdf
- Urbina, M. A. [@mariangelaurbina]. (2023, noviembre 29). *Furyosas: Las mujeres y el rap.* [Reel]. Instagram. <https://www.instagram.com/tv/C0P9PBFpHSx/?igsh=dTFlaGJvNnk4cWw4>
- Urrego, V. y Muñoz, C. (2022). *Los aportes a la configuración de la memoria colectiva, a través de la narrativa y producción artística de la Fiera, una mujer rapera de Medellín* [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. [*Trabajo de grado-Valentina Urrego y Camila Muñoz-Junio 2022 \(udea.edu.co\)](#)
- Walsh, C., Viaña, J., Tapia, L. (2010). *Construyendo Interculturalidad Crítica.* Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. [Interculturalidad Crítica y Educacion Intercultural.pdf](#)

Zapata, A. (2017). *BULLERENGUE URABAENSE: MÚSICA MEMORIOSA EN RESISTENCIA* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriano. [CONTENIDO.pdf \(javeriana.edu.co\)](https://repositorio.javeriana.edu.co/handle/document/11444)

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Anexos

Consentimiento informado

Ciudad y fecha: 31 de Marzo del 2024

Yo, Lady Tatiana Guzmán Prada identificado (a) con c.c. número 1.105.684.700 una vez informado sobre los propósitos, objetivos y proceso investigativo, autorizo a la estudiante investigadora Valeria Sosa Jiménez de la Corporación Minuto de Dios, para la realización de los siguientes procesos:

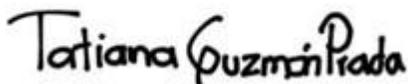
1. Realización de entrevista con preguntas referidas al tema de investigación
2. Grabación en audio y/o video de la sesión
3. Obtención de información a través de sus percepciones como investigador (a), aclarando que los fines y usos de su relato serán tenidos en cuenta en el marco de la confidencialidad y con exclusividad serán tratados en el escenario de reflexión del trabajo de grado.

Adicionalmente se le informa que

- Su participación en este ejercicio de investigación es completamente libre y voluntaria, teniendo libertad de retirarse en cualquier momento.
- No recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este ejercicio de investigación, reiterando que el uso de la información será confidencial en el marco del proceso formativo que venimos asumiendo como estudiantes.

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea, atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO NO DOY EL CONSENTIMIENTO

LADY TATIANA GUZMAN PRADA
C.C. 1.105.684.700

Consentimiento informado

Ciudad y fecha: 30 - mayo - 2024

Yo, Mansel Garay Solórzano identificado (a) con c.c. número 1018484721 una vez informado sobre los propósitos, objetivos y proceso investigativo, autorizo a la estudiante investigadora Valeria Sosa Jiménez de la Corporación Minuto de Dios, para la realización de los siguientes procesos:

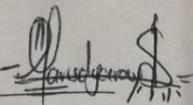
1. Realización de entrevista con preguntas referidas al tema de investigación
2. Grabación en audio y/o video de la sesión
3. Obtención de información a través de sus percepciones como investigador (a), aclarando que los fines y usos de su relato serán tenidos en cuenta en el marco de la confidencialidad y con exclusividad serán tratados en el escenario de reflexión del trabajo de grado.

Adicionalmente se le informa que

- Su participación en este ejercicio de investigación es completamente libre y voluntaria, teniendo libertad de retirarse en cualquier momento.
- No recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este ejercicio de investigación, reiterando que el uso de la información será confidencial en el marco del proceso formativo que venimos asumiendo como estudiantes.

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea, atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Mansel Garay Solórzano

Nombre y firma

c.c. 1018484721 Bgta.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Consentimiento informado

Ciudad y fecha: 15 - MARZO - 2024

Yo, Gabriel Acil identificado (a) con c.c. número 1087211810 una vez informado sobre los propósitos, objetivos y proceso investigativo, autorizo a la estudiante investigadora Valeria Sosa Jiménez de la Corporación Minuto de Dios, para la realización de los siguientes procesos:

1. Realización de entrevista con preguntas referidas al tema de investigación
2. Grabación en audio y/o video de la sesión
3. Obtención de información a través de sus percepciones como investigador (a), aclarando que los fines y usos de su relato serán tenidos en cuenta en el marco de la confidencialidad y con exclusividad serán tratados en el escenario de reflexión del trabajo de grado.

Adicionalmente se le informa que

- Su participación en este ejercicio de investigación es completamente libre y voluntaria, teniendo libertad de retirarse en cualquier momento.
- No recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este ejercicio de investigación, reiterando que el uso de la información será confidencial en el marco del proceso formativo que venimos asumiendo como estudiantes.

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea, atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Valeria Sosa
Nombre y firma

C.C. 1087211810

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ: CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO

GUÍA DE ENTREVISTA

Mar (Marisol) Garay

Preguntas iniciales

- Nombre
- Edad
- ¿De dónde eres?

CAPÍTULO 1. Relato de vida musical

- ¿Cuándo y cómo nace Mar Garay como cantautora?
- ¿Qué significa para usted hacer música como mujer en Colombia?
- ¿Estudió música o su conocimiento es más empírico?
- ¿Siempre estuvo ligada a la música o tuvo/tiene algún otro enfoque?
- Hay algo que me parece muy interesante y me gusta mucho, y tiene que ver con los diferentes géneros musicales que interpreta como el joropo, la cumbia, entre otros, ¿por qué te gusta adentrarte en diversos géneros?
- ¿Qué proyectos musicales ha desarrollado como cantautora?

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

- ¿Cómo se siente como mujer cantautora frente a la realidad de nuestro país?
- ¿Cuál es el lugar de las mujeres cantautoras frente a estos temas?

CAPÍTULO 2. La mujer sociocrítica en el gremio

- ¿Qué significa ser una cantautora en los temas de memoria, paz y conflicto?
- ¿Hay desigualdades entre ser mujer cantautora y hombre cantautor?
- En el caso de ser una mujer dentro de la industria que abarca temas relacionados al conflicto armado, ¿cómo ha sido ese proceso de que la gente escuche y los medios apoyen su trabajo?
- Desde su experiencia, ¿cómo está la industria cultural respecto a la visibilización de músicas relacionadas a temas sociales, en este caso, de conflicto armado, memoria y paz?
- ¿Dónde están sonando este tipo de músicas y quién las oye? (plataformas y públicos)
- ¿Qué ha visto o que ha hecho para poder llegar a un mayor número de oyentes? (en dado caso que mencione una dificultad de visibilidad y reconocimiento)
- ¿Qué producciones tienes?
- ¿Cuántos álbumes ha hecho y sobre qué temas?
- Vi que ha estado en el Festival de Cantautoras por la Paz presentándose con sus composiciones, ¿cuéntenos su experiencia: cómo entró, qué pasó allí?
- ¿Esa experiencia la ayudó a darse a conocer a más público?
- Para usted, ¿La gente está abierta a escuchar este tipo de música?
- ¿Cómo se ha sentido como mujer en la industria musical?

CAPÍTULO 3. Narrar el conflicto armado desde lo musical

- ¿Ha tenido experiencias cercanas con el Conflicto Armado?

- ¿Qué dijiste y qué sentiste al momento de encontrarse con esa realidad violenta?
- ¿Por qué hablar de estas problemáticas sociales desde la música?
- ¿Cuáles son las complejidades, tanto externas como internas, que se presentan para poder crear o realizar esas canciones que hablan directamente de estos hechos?
- Podríamos situarlo en su composición titulada “Miel de Chengue” que habla sobre un acercamiento que tuvo con habitantes del corregimiento, que precisamente ha estado marcado por gran violencia a causa del conflicto armado (2001, masacre). ¿Podría contarme cómo fue ese proceso de acercamiento al contexto y las personas para su composición?
- ¿Qué reacciones ha notado que tiene la gente cuando escucha este tipo de canciones y artistas que se dirigen a una musicalidad con sentido crítico social?

CAPÍTULO 4. Impactos y proyecciones

- Al investigar un poco sobre usted, vi que es parte de una fundación que se llama Kullayki, ¿podría contarme sobre ella y su rol allí?
- En la fundación realizaste el álbum “Infancias Sonoras; Cantos de Paz”, que está inspirado en los informes de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo fue ese proceso con los niños para poder realizar este álbum con temas tan complejos? ¿Ellos ya sabían un poco del tema o cómo fue la pedagogía para ello?
- ¿Está haciendo un proyecto musical actualmente?
- Con base a sus experiencias de pedagogía musical e incidencia como cantautora, ¿en qué cree que ha aportado o puede aportar sus canciones a la construcción de paz, memoria histórica y al narrar el conflicto armado en Colombia, para la gente tanto víctima como no del conflicto armado?

CAPÍTULO 5. Creatividad musical

- ¿Quién te produce?
- ¿Cómo es tu proceso de escritura y composición, tienes alguna técnica?

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Reitero, muchas gracias por concederme esta entrevista. Para finalizar quisiera contarle que, como este proyecto es una investigación-creación, la finalidad es hacer una composición musical y me gustaría que ustedes hagan parte de ella. Así que me gustaría saber si estás dispuesta a ello; no necesariamente tiene que ser algo muy grande, podría ser desde la composición de una estrofa o del canto de una parte de ella. Igualmente, me gustaría saber qué tema trataría en la canción relacionada a la investigación para tenerlo en cuenta a la hora de componer.

Tatiana Guprad

Preguntas iniciales

- Nombre
- Edad
- Me habías dicho que vives en Tolima, ¿naciste allá?

CAPÍTULO 1. Inicios artísticos

- ¿Cuándo y cómo nace Tatiana Guprad como cantautora?
- Vi que estudió en un conservatorio de música, pero también en la universidad, ¿me puede contar un poco sobre ese camino académico musical? porque también toca violín, entonces no sé si fue enfocado al instrumento o tuvo otros enfoques como el canto.
- También estudió psicología, ¿por qué decidió estudiarla?
- ¿Siempre abarca temas de conflicto, paz y memoria en sus composiciones o qué otros temas?

CAPÍTULO 2. La mujer sociocrítica en el gremio

- ¿Qué significa ser una cantautora en los temas de memoria, paz y conflicto?

- ¿Hay desigualdades entre ser mujer cantautora y hombre cantautor?
- En el caso de ser una mujer dentro de la industria que abarca temas relacionados al conflicto armado, ¿cómo ha sido ese proceso de que la gente escuche y los medios apoyen su trabajo?
- Desde su experiencia, ¿cómo está la industria cultural respecto a la visibilización de músicas relacionadas a temas sociales, en este caso, de conflicto armado, memoria y paz?
- ¿Dónde están sonando este tipo de músicas y quién las oye? (plataformas y públicos)
- ¿Qué ha visto o que ha hecho para poder llegar a un mayor número de oyentes? (en dado caso que mencione una dificultad de visibilidad y reconocimiento)
- ¿Qué producciones tienes?
- ¿Cuántos álbumes ha hecho y sobre qué temas?

CAPÍTULO 3. Narrar el conflicto armado desde lo musical

- ¿Ha tenido experiencias cercanas con el Conflicto Armado?
- ¿Qué la llevó a hablar sobre temas como el conflicto armado, memoria y paz?
- ¿Por qué hablar de estas problemáticas sociales desde la música?
- ¿Qué la hace un medio adecuado para ello?
- ¿Cuáles son las complejidades, tanto externas como internas, que se presentan para poder crear o realizar esas canciones que hablan directamente de estos hechos?
- Podríamos situarlo en su composición titulada “Vivencias Caribeñas”, que precisamente habla sobre su experiencia con la comunidad indígena Arhuaco que reside en la Sierra Nevada, víctimas del conflicto armado ¿puede contarnos cómo fue ese proceso?
- ¿Estuvo allí desde su rol tanto psicólogo como artístico?
- Además de la comunidad indígena de la Sierra Nevada, ¿también trabajó con residentes de los Montes de María?, ¿cómo fue?, ¿qué rol tuvo?

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

- ¿Usted hace parte del CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos)?, ¿qué función tiene ahí?
- ¿Ese comité tiene alguna relación con la Unidad de Víctimas?
- En su caso, ¿qué reacciones ha notado que tiene la gente cuando escucha este tipo de canciones y artistas que se dirigen a una musicalidad con sentido crítico social?
- Para usted, ¿La gente está abierta a escuchar este tipo de música?

CAPÍTULO 4. Impacto

- Con base a sus experiencias de pedagogía musical, acción psicológica e incidencia musical como cantautora; ¿qué impacto tiene la música en la gente tanto víctima como no del conflicto armado?
- ¿En qué cree que ha aportado o puede aportar tus canciones a la sociedad?

CAPÍTULO 5. Creatividad musical

- ¿Quién te produce?
- ¿Cómo es tu proceso de escritura y composición, tienes alguna técnica?

Reitero, muchas gracias por concederme esta entrevista. Para finalizar quisiera contarle que, como este proyecto es una investigación-creación, la finalidad es hacer una composición musical y me gustaría que ustedes hagan parte de ella. Así que me gustaría saber si estás dispuesta a ello; no necesariamente tiene que ser algo muy grande, podría ser desde la composición de una estrofa o del canto de una parte de ella. Igualmente, me gustaría saber qué tema trataría en la canción relacionada a la investigación para tenerlo en cuenta a la hora de componer.

Wera Fono (Patricia Ahisa)

Preguntas iniciales

- Nombre

- ¿Tu nombre artístico tiene algún significado?
- Edad
- ¿De dónde eres?
- ¿A qué comunidad indígena pertenece?

CAPÍTULO 1. Inicios artísticos

- ¿Cuándo comenzó a escribir canciones y a cantar?
- ¿Cuál es la lengua que canta en sus canciones?
- ¿Por qué cantar y escribir canciones en su lengua nativa?

CAPÍTULO 2. Narrar el conflicto armado desde lo musical

- ¿Ha tenido experiencias cercanas con el Conflicto Armado?
- ¿Qué la llevó a hablar sobre temas como el conflicto armado, memoria y paz?
- ¿Por qué hablar de estas problemáticas sociales desde la música?
- ¿Qué hace a la música un buen instrumento para hablar de esas problemáticas?
- ¿Cuáles son las complejidades, tanto externas como internas, que se presentan para poder crear o realizar esas canciones que hablan directamente de estos hechos?
- En su caso, ¿qué reacciones has notado que tiene la gente cuando escucha este tipo de canciones y artistas que se dirigen a una musicalidad con sentido crítico social?
- Para usted, ¿La gente está abierta a escuchar este tipo de música?

CAPÍTULO 3. La mujer sociocrítica en el gremio

- ¿Cómo es ser una cantautora indígena dirigida a la memoria y paz dentro de la industria musical?
- ¿Cómo se ha sentido como mujer indígena en la industria musical?

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

- ¿Hay desigualdades?, ¿Cómo lo ve su comunidad?
- En el caso de ser una mujer indígena dentro de la industria que abarca temas relacionados al conflicto armado, ¿cómo ha sido ese proceso de que la gente escuche y los medios apoyen su trabajo?
- Para usted, ¿cómo está la industria cultural respecto a la visibilización de músicas relacionadas a temas sociales, en este caso, de conflicto armado, memoria y paz?
- ¿Dónde están sonando este tipo de músicas? (plataformas)
- ¿Cuántas canciones tiene?
- ¿Quiénes la escuchan?
- ¿Qué ha hecho para que más personas la escuchen? (en dado caso que mencione una dificultad de visibilidad y reconocimiento)

CAPÍTULO 4. Impacto

- ¿En qué cree que puede aportar sus canciones a la sociedad gente tanto víctima como no del conflicto armado?

Transcripción de entrevistas

Entrevista #1: Werafono

Valeria: Entonces para empezar sería pues que me cuentes tu nombre, de dónde eres.

Werafono: Mi nombre es Gloria Patricia. Soy Embera Chamí y tengo veinticinco años.

V: Bueno, ¿tú escribes tus canciones?

W: Yo misma las escribo, es como a veces por lo que sueño y lo que veo.

V: ¿Y hace cuánto comienza a escribir y a cantar?

W: Desde niña mi mamá me decía que yo se arremedaba las músicas y ahora ya pues con la mente que me apoyaron a sacar música y ahí aprendí

V: ¿Te apoyó la misma comunidad o quién?

W: No, esto, o sea, me apoyó nosotros mismos, yo misma, fue como yo buscar niña, porque yo de niña cantaba cuando estuve en un colegio y la profesora me animaba y yo arremedaba en nuestro idioma. Desde ahí la profe decía que siga adelante, que uno no tiene con que no hay plata, para que no hay capacidad de suicidio. Uno tiene número, o se tiene letras escritas, pero no se puede.

¿Y cuál es tu idioma?

W: Mi idioma es Chamí.

V: ¿Y por qué decidiste cantar en ese idioma?

W: Porque prefiero que le escuchen hacia mi comunidad que lo escuchen de mi tierra y también pues me gusta como que sacarlos otro género como en el rap.

V: De hecho, tienes una canción que habla acerca de las mujeres.

W: Y otra canción que había sacado, pero no ha subido a YouTube porque no había autorización por el momento.

V: ¿Y de qué trata?

W: Eso lo escribí por mi abuela antes de que muriera, entonces mi abuela me dijo “sal adelante, no importa lo que la gente diga, pero te llega una oportunidad, aproveche”.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Y una música que cantaba cuando yo era bebé. Entonces eso me recordó y con eso lo mezcle.

V: ¿Y por qué no hay autorización?

W: Porque es nuestra hecho entre varios grupos, cuando es entre varios grupos tienen que haber uno un acuerdo o una firma. Entonces, yo soy la música que hizo las letras y la que hizo el producto, otro señor es quien compuso la música, entonces ya eso ya toca es el tema otro si es por eso.

V: ¿Cómo te has sentido como mujer indígena dentro de todo el tema musical? No sé si has visto desigualdades, algún rechazo o algo así.

W: Pues yo me siento orgullosa por el momento, no me he sentido rechazada, no me he sentido discriminada, me siento orgullosa por si eres indígena y sobre eso soy Embera y pues tengo una raíz natal y yo no puedo dejar mi ancestral por un tema que venga a otro lado. Yo no cambio yo soy, si pues si no le gusta no importa, ya cada cual es su vida y cada cual depende.

V: Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema del conflicto armado. ¿Has tenido una historia cercana?

W: Pues, demasiado tenemos en eso. O sea, mi mamá fue desplazada desde dos mil dos cómo hacer mi mamá. Lo único que hizo es rebuscarse a trabajar en casa familia, ganar unos médicos. El mamá le pagaba mensual en ese momento solo cien pesos. Cien pesos para ese tiempo que salía mucho yo crecí acá en Bogotá y un día yo fui ya teniendo los niños a quedarme todo mamá de qué parte.

Ese sí no me acuerdo, porque ella es de Risaralda. Ella también es Chamí, pero tenía una Emberá que se llamaba lo que son de aquí mismo, este es un momento apenas una canción como apenas estos no tienen reconocimiento nadie le trae donación, entonces a mí me dijeron eso yo dije más bien voy a ayudar publicando la foto para que puedas ayudarnos. Es que ahí fue donde vi y también parece que traen la calle y a veces traen donaciones ahí cuando de atrás se van corriendo allá y de allá se rechazan dicen no ustedes no pueden venir a coger nuestro sí a veces ya con nosotros y eso es como bueno no hacemos nada más bien, pero dije ¿Sabes por qué? Porque como que no los

vea. Es también por lo que son bastante gente y pues entendiendo, ya ellos tienen sus contratos claro o sea a como tener nosotros.

Si yo tengo mis contactos, y así van a traer cosas que me traigan solo a este grupito. Porque cada cual tiene un líder. Allá tienes un líder y acá tienes un líder. Ah, no sabía eso. Y cuando tienes un líder no puede entrometerse en el otro lado y ahí ya tienen discusión.

Claro. Me toca evitar eso, es mejor tener sus cositas ya. Sí, en cuenta.

V: ¿Tú tienes alguna canción que hable sobre el conflicto armado?

W: No, eso sí, yo, o sea, mis letras, mis letras yo no los tengo escrito ni en cuaderno nada, mi letra es solo en la memoria en mi cabeza o sea yo tanto y eso ya me queda memorizado en la cabeza.

Yo no tengo ni escrito en el cuaderno porque Emberá fue a escribir también mucha letra. Entonces uno como no es tan estudiante, uno no puede escribir tanto bien. Entonces yo solo memorizo. Y para cumplir todo el que llegó. La música primera, eso sí lo escribí, que los niños no somos Por lo que un tema es que hay mucha violencia contra el mundo.

Energía, no es que sea maltrato o maltrato es normal porque la mamá lo está educando. Es otra cosa que se cuecen, saquen los órganos que saquen las aves todo eso. Eso es como el tema de eso. La música es como en eso. Ya es como uno dar cariño a los niños porque yo vi un video que me habían mandado y bueno me pareció muy feo ese video, lo copian a los niños, lo mochaban, todo, investigaban, entonces eso me sintió un dolor a mí. Claro, fue la que me llegó la letra.

V: Y digamos, ¿quieres hablar de, por ejemplo, de esas problemáticas como de los niños y de las mujeres para qué, para que la gente entienda?

W: Para que la gente entienda un poquito como las mamás esas los hombres también o sea como papás y madres no es tan él significa bueno, pero para mí es un

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

buen tema porque muchos niños y mujeres también han sido maltratados. Muchas mujeres han sido matadas, han sido secuestradas, han sido muchas cosas. En nuestra comunidad también, ha hecho muchas cosas entonces es la que me llevó en la cabeza y más me sacó más fuerza cuando tuve una amiga. Con ellos.

Ella me sacó más fuerza. Yo dije: Claro, ellos también son igual como nosotros, pero Diosito comprobar cómo vivir. Y mucha gente y mucha gente lo discrimina también en nuestra comunidad, no les gusta que un muchacho se vuelva o sea siendo hombre, se ponga ropa de mujer. Eso no discrimina mucho. Entonces para mí también es como un tema para yo también para que ellos vean que también no están solos y me siente lástima mujeres también sentimos la ciudadanía en eso y digamos todo como mujer también ha sufrido como algún tipo de violencia o así como lo que me cuentas que entra en la comunidad no pero es justo o no, o sea yo si he visto mucho.

Por ese momento es que me saque esa letra, no todo, no todo para que entienda pero lo poquito se puede entender pero con eso poquito ya significa todo para mí porque en nuestra comunidad yo veía que un señor lo maltrataba mucho a una mujer porque ella se iba a la finca a traer a cargar la comida y, mientras que el hombre se iba a otro lado y yendo de celos, venía la casa donde maltrataba la le pegaba y así no le mandaba diciendo que tiene que cocinar y que no se puede enojar, que no se puede contar a nadie entonces yo cuando era pequeña veía y si yo dije no al rato muy feo y de ahí vi también cuando vine acá centro en el San Bernardo. Ahí había mucha gente de indignancia pesada. Y gente, así como nietos, comían a su mujeres me maltrataban durísimo y no yo decía bueno en este mundo existe mucha violencia y no hay como decir que pa' de paz porque aunque uno pida paz, pero no entiende.

V: Eso te iba preguntar, cómo qué pensabas de la paz, si crees que es posible o es muy complicado.

W: Pues yo por el momento le digo que sí creo que es un poquito complicado porque este mundo no es solo, este mundo es mucho, mucha gente. O sea, otra persona puede tener mentalidad dura y otra mentalidad débil. El que tiene débil puede decir no. Cambiemos, no podemos mostrar eso a nuestro pueblo, a nuestro pueblo colombiano,

pero el que tiene mente duro va a decir no me importa lo que ella diga no es vida de ella entonces eso es claro.

V: Y además digamos de YouTube, que había visto que tienes la canción ahí, en qué otra plataforma más tienes otras canciones.

W: Solo el de YouTube, uno, o que el otro que es aquel otro tema, que es acá yo tengo la música eso lo escanea por código, un código me metieron una cosita de código un papel frenesí para que yo pueda escanear y escuchar.

V: ¿Qué opinan tus amigas o tus seres cercanos sobre la música que haces?

W: Mis amigas, bueno, es también a algunos no le gustan a veces le gustan algunos es como uno escucha el reggaetón como los antiguos dicen no es muy feo que es muy morbosos, así es como decir también en nuestra comunidad, o sea, hay un muchacho que me dice: ¿por qué no saca una música buena?, que no sea difícil, que no hable de violencia, queremos que usted saque una música bonita, que haga que bailar a nosotros, pero que a ellos le gustan lanzar, porque las dice que sátira, no. Hace rato no hubiera sacado si tuviera apoyo, no tengo apoyo, no puedo por el momento, pero dice bueno, pero salir adelante fue lo que tiene la música, me gusta, así bueno hay mucha gente si le gustan y pues es para mí es como un gran ejemplo porque yo soy la primera mujer embera chamí que ha sacado música rap, sí, porque yo no he visto a nadie, solo he escuchado que no hay muchas mujeres, hombres no más cantan el reggaetón. Solo reggaetón, entonces yo fui la que se arriesgó. Y pues tuve un ejemplo con una niña. De la Florida, o sea, ella también quiere sacarla en ese momento está como que sacando música en rayo, dije o sea yo fui un ejemplo para ellos no muy mal ni bueno, pero al menos ya quieren hacer algo. Es muy bonito, eso es muy bonito.

V: ¿Y por qué escoger rap?

W: Bueno, es por lo que yo no crecí tanto en la comunidad Yanemé, pero yo crecí acá en Bogotá y en Bogotá yo no crecí en barrio normal, yo crecí en barrio drogadictos: ahí en San Fernando y en Las Cruces, entonces uno en ese ve mucho tema que mucha gente cantando en música rap, entonces ahí fue que yo dije: ellos cantan en español y por qué yo no yo puedo sacar algo en mi idioma de pronto, entonces llegó una oportunidad a una señora que se va a ayudar, te queremos ayudar, cantás bonito que no me escuchen, yo dije nada de que sí, ahí fue que sacó en YouTube. Pero hay otro tema

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

que había sacado antes que ella se vaya a Estados Unidos, pero no. Todavía no lo han subido, eso lo sacaron, me hicieron vídeo allá donde había el caballo de Simón Bolívar por la ochenta y cinco, creo que por ahí había un caballo que a Simón Bolívar, y que lo utilizaban como escudo cuando hacían marchas.

V: Ah, sí, sí, sí, sí, por Héroes.

W: Creo que sí, ahí me hice en un video, pero ahora ya no existe esa estatua, ya la dañaron. Sí, pero al menos ya sacaron el video y el día que saquen de pronto va a haber ese en YouTube.

V: ¿Y cómo hiciste, cómo fue tu experiencia dentro en San Bernardo y las cruces?

W: Pues detenía, yo me sentía normal porque me trajeron, me sentía libre donde mi mamá me traía el trabajo a la casa y nunca jamás en la vida de San Bernardo nos tocaron, no dijeron nada, ellos fueron respetuosos con la gente de la comunidad. Eso es lo que uno también ya sabe cómo convivir, no tocar entre más cosas de ellos. Eso es lo que nosotros fuimos así y nunca pudimos ser como ellos, como vendían drogadicto de cambios que nunca metí en las cosas, nosotras hicimos algo normal. Y para mí fue duro cuando ya estaba grande. Todo eso ya uno viendo. Uno ya ve muy feo cosas. Entonces, pero ya que se va a hacer, la vida es así cuando uno no tiene donde vivir más bueno.

V: Sí, es verdad.

W: Y hay grandes y es que ellos también vivían ahí.

V: ¿Quién? ¿tú comunidad?

W: Sí, ahí vivían bastante, ahí vivían demasiado la comunidad Embera. Pero en ese momento nosotros Chamí veníamos era atrás, bajar, vender collares.

V: Así, también tienes publicaciones fotos de los collares.

W: Nosotros hacíamos eso, collar. Esto es mi mamá, fue la que me enseñó. Cuando yo era pequeña no sabía y mi mamá le enseñó a mi abuela ahí es como por la tradición y en lo general borde dinero.

V: ¿Y ustedes tienen algún género, una música tradicional o ancestral?

W: Sí, me gusta la música de nuestro idioma si hay un montón de tradición y también cantamos como de memoria y cómo hacer una fiesta ritual, así ancestral. Y sobre el tema de paz o conflicto armado o conservación de esas memorias que ustedes poseen. También hay uno también, hay otro señor. Que se llamaba domicilio no sé cómo

se llamaba pero así como domicilio, está en el cielo, si ella estaba descansando. Porque él era un músico que cantaba en nuestro idioma. Si canta bonito. Y hay mucha música Emberá, han sacado, pero no tienen posibilidad de subir en YouTube, como antiguamente sacaban y no sabían no utilizar eso. Ah, ok, once de septiembre, ensayar música, yo tenía en mi memoria de lo que me enviaron, no hacía en nuestra comunidad se comparte cuando ven una música, yo le dije que me compartía yo tenía, pero bueno, mi celular hace un año y ahora perdí. La música no es precisa. Y había un link también ahí. O sea, hablaba de pata sola, cantaba de patata sola, cantaba de patata sola, cantaba de aire animal, Y animales como el que se moría y él les espantaba para uno se iba al monte. Entonces cantaba eso, como contando un cuento, pero lo cantaba bonito. Un día vi eso, pero ya estos días vi, no, ya no funciona el asunto. Yo no sé qué pasó.

V: O sea que ya se perdió.

W: Yo creo que sí, ya se perdió.

V: Y tú me habías dicho que preferías no hablar de temas de conflicto armado en tus canciones porque es algo muy arriesgado o ¿cómo lo tomas?

W: Pues, por el momento sí podría cantarle unos temitas de eso, pero como le digo, no hay apoyo con qué grabar. Ah, aunque en grabar la música. Yo puedo escribir la letra rápido, o sea, en una hora o me dice, no sé, qué hacer una música, yo lo hago así. Entonces, como no se fue con quién el grupo, entonces, ya, toca dejar así. También el otro sí que saqué la música, tenía abuelita, eso todavía no ha subido.

V: ¿Y has tratado de también publicar con otras personas que te puedan ayudar o cómo has tratado de conseguir gente?

W: No, de ahí ya no he podido o sea cuando me entregan a mí el sitio o así el link yo les paso a todos mis contactos les digo: ahí está la música, cualquier cosa apoyen compartiendo con sus amigos así y pues en el momento no han salido y te llevan digamos con las canciones que has grabado en estudio de grabación o cómo es el proceso.

V: Digamos con micrófono, con en una sala, con los instrumentos.

W: Sí, eso, sí, ellos mismos ponen los instrumentos, todo. Lo único que al mío es más para mí es como ahí me siento como que digo no estoy aquí para sin el maquillaje, es escucharme de dónde esté, me siento con más cambió con el maquillaje y el vestido ya me siento muy bueno, muy poderosa, ya siento si estoy lindo.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

V: Y una pregunta, digamos, tu nombre artístico es Werafono, ¿Tiene algún significado?

W: Sí, o sea, él no y cuando es Werafono, es decir, en nuestro idioma, es una mujercita florcita, aunque está sacando gente negro. Está sacando como gente de otro. Entonces puse mi idioma eso porque la flor es más o sea si usted no tiene en esa tierra flor mujer no somos felices, entonces en este mundo tomemos flor y si no hay tampoco tierra y si no hay como digamos de estas cosas sembrado, como árboles, ya no es tampoco tierra no va a dar ni para cosechar.

V: ¿Y tu maquillaje también tiene algún significado?

W: Sí, el maquillaje eso sí también tiene el significado. Lo que yo me pinto cada día también cuando me presento.

V: ¿Es diferente?

W: Sí, diferente. Uno es el maquillaje de hierba, uno es maquillaje, o sea, símbolo de los que uno vive símbolo de lo que se vive montañitas, símbolos del camino, símbolos del árbol, sin en el maquillaje es todo eso. Nos maquillan ese porque lleva el símbolo y ese maquillaje para nosotros es en protección en el territorio, porque la madre tierra ya reconoce a uno, ya dice no, ellos son ancestrales y se respetan.

V: Y, en el caso de la música, ¿por qué la consideras como una buena forma de transmitir lo que quieres decir? ¿Por qué crees que la música es buena para hacer concientizar o hacer entender a las personas lo que quieres decir?

W: Bueno, es como música para mí es entender un poco de lo que hemos vivido de lo que estamos viviendo y de lo que ha pasado, entonces ya queda como un recuerdo, un recuerdo diciendo no bueno ese tema sacó, es por esa razón, bueno algunos sienten sí a veces dicen no algunos de pronto lo digan no, no nos gusta pero como les digo música es música cualquier mente pueden sacar música para poder me pareció bueno para que puedan escuchar también las mujeres Claro, las mujeres para que no se sientan que están por las mujeres porque a veces ya he visto cuando discuten la pareja ahora que tenía entre ellos. Hablan de cosas feas, de parte. Sí, no sé, ya uno mejor es. Ahí ya se entiende todo cuando se dice que las mujeres no somos perros, ni gata, entonces cuando yo le saqué la música gata la productora es Selva Récord. Si tiene un gatito en su entre animalitos también.

V: Bueno, la última pregunta relacionada a la música sería, si has visto la gente que no hace parte de tu comunidad, si la ha escuchado y si sabes cómo ha reaccionado con tus canciones.

W: Pues, un día escucharon acá. Pues, o sea, yo estuve pasando. Y bueno, a mí me dice cuando me ven, cantan el tema de las mujeres que somos perras y gatas en el idioma. Si los hombres dicen, usa cita de mi cita, yo le digo, le gustó la música, me dice si está bueno. Ellos responden así y escuchan a ver si les gusta. Sí, está bueno. Y yo me reí, yo decía bueno importante que les guste si una niña indígena niña es como cuatro se acercaron a mí me dijo: sí, verdad no somos un muñeco de juguete, porque mi mamá, mi papá me pega. Yo dije que bueno, y dice: No, me gusta, dice: Oiga, bueno. No, que me diga, yo lastima, y yo me dije: Bueno, y me gusta que les gusten. Y un día fui a hacer una música aquí en el teatro. No se llama aquí de la décima.

V: Yo sé que el año pasado estuviste en la veintidós, en un como un festival con el gobierno, que fue sobre músicas de conflicto armado y eso.

W: Sí, eso sí. Uno fue en ese teatro privado donde van muchos artistas. Por la séptima con dice la séptima él no sé Jorge Eliecer Gaitán, eso ahí estuve tuve antes de diciembre. Sí, con quien fue dieciséis. Fue un tema, pero ahí fue de los niños yo canté un grupo entonces ahí yo estuve una niña me grita y a mí me gusta yo la conozco no la conozco yo quiero mamita gritaba y la gente des cuando canté y decían que quería más bastante más pero no sé qué toca cada grupo.

V: ¿Y tú en qué grupo estabas?

W: Un solo grupo, Manejo, pero cada mujer tiene que cantar. Cada uno tiene un tema. Y las demás Desde que cantaban. Los demás cantan de bebés. Era como un tema. Entonces mi tema fue más fuerte, entonces fue después de buscaron.

V: Y el del siete de la veintidós ahí no sé si te acuerdas que pues como fue o cómo te sentiste y si conociste a algunas otras cantantes.

W: Sí, ahí también. Siempre los conozco a muchos artistas. Se me olvidan muchas artísticas y mucha gente que canta.

V: Pues yo siento que con esto finalizamos, te agradezco mucho en serio por esta entrevista. Y pues te quería hacer como una propuesta, es pues esto es de un trabajo de la universidad y no sé si a ti te gustaría ayudar también en una canción porque el fin es

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

hacer unas con diferentes artistas y pues no se así sea cómo escribir un pedacito o que rapees un pedacito o algo así también sería acerca de la importancia de ustedes.

W: sí también eso bueno, bueno está bueno, si tú eres, si no, bueno, me pueden avisar, pero yo me estoy yendo de acá, o sea, el lunes ya me estoy yendo para Ecuador, la vida acá en Colombia no está bueno. Aunque nosotros seamos así, yo voy a trabajar a vender, cosa no me dejan la policía. Lo mal injusto de Colombia, muy feo. No es tan feo, pero es muy mal que que discriminen a la gente ambulante que está vendiendo en la calle si se da mucho eso y bueno uno a veces no tiene plata con que uno trabaja hace rebusca dónde queda así. Yo me rebuscaba así, mucha gente no dejan, policía, hecha, muchas veces. A mucha gente indígena, los tienen así. Y como ellos no hablan, se quedan callados y no dicen, solo dicen que no deja trabajar. Mi mamá me dice que no vaya, no quiere que vaya porque ella dice que se quede con ella. Yo dije mamá yo no puedo yo tengo que crecer yo no puedo estar así al lado de este tema porque yo quiero salir adelante, yo quiero salir mis cosas, venir mis cosas.

Allá en Ecuador, crezcas mucho como cantante y la gente te conoce allá, no, no crees? Bueno, porque, o sea, yo tengo reconocimiento allá. O sea, no tengo amigos que conozca. Diga un amigo ay usted canta venga yo le ayudo a presentar a muchos raperos de acá en Ecuador también existen raperos en quetzin hace en quechua de los gente ecuatoriana si cambio uno sin conocer allá yo no conozco casi Ecuador no haya ese amigo en cana ceder entonces yo voy a vender collares voy a mirar a ver como o sea cuando yo voy a vender es como vender trabajar nada más ok ya la gente me conoce normal, ya nadie me van a conocer como cantante.

V: ¿Pero no quieres que te conozcan como cantante o si te gusta como si en algún momento se diera?

W: Sí, me gustaría que me conozcan en otro país y también que me apoyen y me gustaría porque yo le estoy comentando a un señor que es periodista, también dije que yo ya voy a dejar de o sea voy a dejar mi carrera de cantante porque no tengo apoyo. Estoy acá en Colombia, pero no tengo nadie que me apoye, entonces yo no puedo esperar que me dé la suerte. yo tengo que trabajar y rebuscar tengo mis hijos cuántos hijos tengo yo tengo dos, aunque claro tengo dos ya ese tema toca es trabajar y vivir

como pueda. Es difícil. Es difícil. Es decir, es la esposa en la vida. Casi hasta mientras que Dios da vida uno trabaja, pero el día que Diosito nos lleve pues ya se va claro pues digamos relacionado a lo que dices, no sé si tú y también cómo las personas cercanas o la comunidad en general.

Entrevista #2: Mar Garay

Mar: En serio pensé que tú ibas entre público de un evento que estuvimos hace poquito. Ok, me escuchaste, te pareció chévere. Mí. Pero nunca en la vida pensé que fuera de ese concierto. Nunca, nunca, nunca. Estuvo muy loco con ese concierto muy pesado pero mira que en medio de todo había niños, entonces pudimos también como cantar unas cosas del fin de niñas. Y tú estabas por allí. Los muchachos vienen del concierto. Y luego cuando dijiste Suba, vienen es de Suba.

V: Sí jsjsjs, entonces vamos a comenzar, dime tu nombre, cómo te llamas tanto personal como artísticamente y si el último tiene algún trasfondo.

M: Yo soy Marisol Garay, pero mi proyecto se llama Mar Garay música. Mar como el mar. No tiene digamos que un trasfondo más sino también como la síntesis del nombre y es como también me gusta que me digan, como me dicen los niños también, entonces de allí.

V: Yo pensé que tu nombre artístico, como tienes en Instagram: La quimérica.

M: Ah no, mi Instagram es la que uso para el personal, aunque como que antes usaba mucho ese modismo, entonces me puse así, pero no, todo mundo me dice Mar.

V: ¿Y cuántos años tienes?

M: Tengo veintisiete años.

V: Adentrándonos. Dime, ¿cuándo y cómo nació Mar como cantautora?

M: No pues yo siento que en el oficio de hacer canciones, pues uno tiene en cuenta y un montón de desencuentros también, entonces yo principalmente empecé cuando tenía despecho y desde ese lugar yo siempre he hecho canciones, siempre que yo me acuerdo de pequeña he hecho canciones, pero este despecho fue un despecho del despecho de tu vida, entonces yo con este chico, nosotros salíamos a cantar por ahí,

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

trabajamos cantando en el extranjero, trabajamos cantando en el en el chorro y que veo, en donde no saliera como que y pues todo eso como que me llevo mucho a la música todo el tiempo a la música a pesar de que yo no soy músico de profesión y ya estando como en este dolor empecé como a explorar más la guitarra, yo toco hace tiempo, pero como de verdad empezar juiciosamente y empezaron a salir canciones como boleros, muchos boleros, soy amante al bolero entonces empecé a escribir muchos y dije: bueno, lo publiqué en redes y como yo tengo redes de amigos músicos como que ahí empecé a salir a cantar mis canciones con un grupo que se llama Señor Grupa, y éramos cuatro amigos que cantaban mis canciones y ellos hacían sus arreglos maravillosos porque son músicos bien de pesos y ya de ahí bueno, pasé un tiempo empezamos cómo va a proyectarnos pero nada nos salía, nada se hacia en los conciertos y buscamos espacios y no nos dio, intentamos grabar y la grabación quedó super fea, entonces no tuvimos ahí como futuro. Yo dejé esas canciones también ahí morir porque siento que él las cantaba y como que me devolvía el tiempo y yo decía no, ya, adelantar más esto porque ya no estoy en ese lugar ya no siento lo mismo que cuando lo cantaba realmente porque lo estaba sintiendo ahí escribí una canción social que se llama La Represa, y después yo empecé a leer bueno yo ya llevaba ratito leyendo este primer informe que se hizo que se llamaba *¡Ya basta! Memorias de guerra y dignidad*, yo estaba en la lectura de eso y entonces empecé a escribir una canción relacionada. Ya tenía esa canción lista la utilicé también para un trabajo de la universidad y bueno, luego dije: hoy sería chévere cómo producir esto, pero cómo lo hago, yo no quiero decirles a mis amigos que ya no quiero seguir con este proyecto porque no está fluyendo las cosas y lo que ya dije no pues hagámoslo sola, pero todavía no tenía, así como el entusiasmo, entonces ahí Martha Gómez hizo un concurso que se llamaba *Versus Para la Paz*. Y yo presenté una estrofa y yo gané el concurso entonces dije no, esto es la señal, pero todavía no estaba convencida, entonces ya no y luego salió el Festival de Cantautoras por la Paz, yo tenía una canción escrita en la vida de social y otra que había hecho por ahí, pero no me sentía segura con esa canción. Con este informe hice la primera canción y la presenté a Cantautoras por la Paz y bueno, al mes me llamaron como: quedaste, y yo no podía creerlo porque además yo no tenía redes sociales, nada, hacer de cero entonces que para que nos des tu redes sociales es todo abrirlo como súper rápido, qué nombre me

pongo bueno les traigo mi nombre esto esta canción toca registrar en derechos de autor, bueno un montón de cosas que emergen cuando uno participa de ese tipo de escenarios y, bueno, yo igual ya la había publicado como en redes sociales y a mucha gente le gustó y he hecho personas recomendaron la canción y yo resulte recibiendo varios covers de personas cantando la canción, lo que para uno como hago cantautores fantásticos. Entonces ya después del festival dije: bueno, pues sigamos escribiendo y hasta donde me lleven la vida y ese fue el inicio

V: O sea que inicialmente digamos escribías un poco acerca de romance y luego te fuiste para lo social.

M: Sí, igual yo siempre he sido muy inquieta con el tema social, yo fui voluntaria desde los quince años, entonces he estado, yo hice parte del movimiento que se llama el Movimiento Michel. Bueno, yo creo que ya no existe, pero pues igual es más patrimonio, lo que fuimos, muchos jóvenes y acá en Colombia estuvieron de Medellín, de Chocó, de Bogotá, entonces siempre prestado siempre si uno inquieta con lo social de trabajo en territorio, también en el Chocó he estado varias veces camellando entonces digamos que no es un tema hegemónico, pero en principio se inicié como desde el romance y luego ya llegó este tema a sacarlo, me abordó.

V: ¿Y estuviste en alguna academia, o sea dices que no eres como cantante profesional, pero estuviste en alguna academia de técnica o de algún instrumento?

M: No, no, la verdad, no, yo pues mi familia siempre estuvo relacionada con las artes y tengo un tío que fue músico. Entonces, de ahí, pues, el sonido de la guitarra para mí siempre estuvo muy cercana. Mi papá me regaló mi primera guitarra y mis ondas guitarra también y entonces ahí ya empecé como a explorar, a mí siempre me gustó cantar, el hecho es de que yo pasaba mucho tiempo escuchando música entonces yo siento que eso me ayudó cómo va a tener un poco de oído entonces yo tengo muy buen oído o bueno puedo decir que tengo muy buen oído y ya pues en la universidad obviamente ya yo soy licencia en educación artística. Y luego cuando salí ya estudié en el Sena, hice como un curso de técnica vocal, pero pues más adelante muy profundo el estudio de la música, luego ya me metí como un grupo de estudio de música del Caribe y colombiano con un maestro muy teso que se llama Elvin Rojas, y pues bueno estuvo como en esa pero ha sido un estudio muy profundo pues realmente no no soy músico de

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

profesión, pero me gusta, es una pasión de la música y a veces entiende pues, otras veces, ¿no? Pero bueno, igual.

V: No sé si tú te presentaste como dos veces en Cantautoras por la Paz o cómo fue.

M: Pues me presenta el primer año, es que la vida es muy loca. Yo me presenté el primer año sin tener proyecto musical y dije: Voy a abrir mi proyecto musical. Abrí mi proyecto musical y me volví a presentar el otro año y volví y pasé. Entonces en Cantautoras por la Paz es muy chévere porque uno siente como un poco, uno siente como el mérito también un poco porque no es como que te seleccionen porque tú ya estuviste algo así, sino que tú presentas canción y ellos tienen unos jurados, que son jurados a nivel nacional, digamos, el primer año era como María Mulata era una cosa así como yo: ¿qué?

O sea, con gente que uno escucha, que son referentes y saber que son jurados y que eligen la canción es una locura. Entonces, el primer año, como que bueno, que suerte que pasamos, el segundo año fue como: volvimos a pasar. Pero además ese año tuvimos también muchas alegrías, nosotros estuvimos en el Festival Nacional de cantautoras en igual de intérpretes de Cundinamarca. Estuvimos este año, nos fue muy bien.

V: Y cómo fue ese proceso, cómo te sentiste o digamos en el proceso como tal, era mandar un video o qué.

M: Sí, cómo es post pandémico, entonces la mayor parte de veces en ese tipo de escenarios o festivales uno envía un video. Un día es una canción y esa pues compite con otras canciones de cantautores de la ciudad o de cantautores en el caso, por ejemplo el festival nacional de cantautores con todo el país, como entre los cinco, entonces eso es muy, pues para uno, es muy grato, también muy sorprendente, pero el camino también me ha sorprendido como apostándole a lo que yo creo que puede funcionar también, muy muy siguiendo mucho el instinto más bien.

V: O sea, en parte eso te inspiró también a sacar tu proyecto adelante.

M: Claro, si yo no paso con tantas de pronto me daría miedo, porque bueno, ya había pasado lo de Marta Gómez y yo dije esto es un indicio. No, pero, claro, no, casi me

muerdo. No, no, no, porque ni tanta altura favorita. Entonces, pero si no pasalo de contrataras por la par yo siento que yo no hubiera cómo tenido esa voz y preocupación del par como que yo hice ese video y se hizo por ahí viralillo. Entonces también yo dije: No, venga, yo creo que es por este lado, como que si el camino también te está diciendo y te está dando la oportunidad.

V: Para ti, como mujer cantautora, ¿qué significa hacer música en Colombia desde tu perspectiva?

M: Primero, ser mujer en el mundo ya es todo. Después de una situación buena que significa un montón de cosas, no sé, mujer, habitar el mundo, un mundo pues hecho para personas, porque hay que decir. Y pues que está cambiando, Yo siempre he creído que la música es una fuerza que actúa en el universo en el mundo que tiene un poder de resonancia que hace que las cosas cambien o se transformen y tiene una acción que no es indirecta. Yo pienso que es una acción directa para la transformación del mundo en Colombia que nosotros hemos vivido una realidad que nos atraviesa, que nos hace ser cómo somos, pensar cómo pensamos en algunas cosas que nosotros digamos como generación ya estamos diciendo y hasta acá.

Hasta acá vamos, pues yo creo que ¿qué es eso? ¿No? Es como la mujer está invitada desde su primero, a ocupar todos los espacios, a ocupar todos los lugares, a ser partícipe de todo, pues en una historia en donde pues no fuimos partícipes de nada. Y a su vez también a poner una voz de paz. A empezar a hacer una transformación de esos discursos que nosotros maneja como sociedad porque nosotros como sociedad tenemos unos discursos muy clavados en la cabeza y en la conducta entonces yo siento que las mujeres las mujeres cantautoras tenemos como esa tarea de empezar a pensar o a cambiar esas prioridades que tenemos en nuestro discurso como país y pienso que lo estamos haciendo se ve o sea las mujeres cantautoras no solo en cantadoras por la paz que es un festival muy maravilloso, sino en general, en las cantautoras colombianas independientes está bien siendo esa voz y ese poder de oigan, qué es lo prioritario para nosotros, y cómo cambiamos eso prioritario, creo que este en la función principal y significa que este es el momento, este es el momento en que hacemos la voz, este es el

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

momento en que nos empoderemos, este es el momento oportuno para reflexionar sobre esas cosas que tal vez ya no nos pertenecen y ya eso es nuestra prioridad.

V: ¿Y para ti qué es la paz?

M: La paz es una opción personal, una decisión personal. La paz en Colombia es un sueño también, es como un video es un estilo de vida, es una decisión personal también. Es un proceso también social que incluye muchas cosas, que si hablamos de paz, entonces tenemos que hablar de garantía en la educación, si hablamos de paz, tenemos que hablar de igualdad o de ciudad. Si hablamos de paz, entonces tenemos que hablar de salud. Si hablamos de paz, tenemos que hablar de vida digna porque ¿cómo se divide en paz?

No se tiene salud, cómo se vive en paz, si no se tiene educación, cómo se vive en paz, si no tengo acceso, es más, la paz es tener un transporte público digno. Entonces son muchas cosas, pero en principio como fantasora es una decisión, la paz también es la música, la paz es también contenido que nos ayude a ser más equitativos. Tomabas empáticos con el otro y eso también habla desde la letra, habla desde el sonido, habla desde que decimos, cómo lo decimos, qué trasfondo tiene lo que estamos diciendo. Entonces hay toda una fuerza al final es un conjunto de ideas, de opciones, de decisiones y acciones.

V: Y para ti, ¿cuál es el lugar que tienen las cantautoras colombianas que narran esos temas de paz, de conflicto armado, de memoria.

M: Pues es que es muy difícil porque si bien nosotros ocupamos el lugar alternativo, por supuesto, el lugar de la autoestima el lugar del festival, también es muy difícil hacer música o es muy difícil porque estamos en un país que evidentemente por esos discursos que tenemos pues es muy violento entonces hay ahí no solo es que te vayan a matar porque digas algo, porque cantes algo, aunque sí tenemos ejemplos de personas que les han amplía estas situaciones, sino que te cierran también las puertas, entonces es de otra forma de violencia. Que vienes a este escenario público, parece este escenario público está patrocinado por esta tendencia política, vaya, o sea no puedes cantar, sí o no puedes cantar lo que tú cantas o ni siquiera vas a ser invitado. Entonces también es pensarnos que a veces muchas veces la canción social, claro, nos da puertas

para unas cosas pero no cierra a muchas otras. En términos de lo empresarial, de lo comercial, pues obviamente es como O sea, tienes la cierra en ese tipo de espacios. La verdad es que no, estás diciendo: Bueno, estés en un lugar en que nosotros tal vez no habitemos, no sé, no me imagino una canta autora en un festival, estaría muy extraño porque obviamente por lo que va a cantar no va a servir venía y por el tipo de público que compró la boleta, pues mucho menos, ¿no? Porque estamos hablando de un tema del elitismo, de clasismo, son un montón de cosas. Entonces también pues nuestro lugar siempre será el mismo, el popular dónde está la gente, donde está el pueblo, donde están los parques también, que que se hacen la juntanza para cambiar el mundo. Yo creo que ese es nuestro lugar, pero piensa que nosotros debemos evitar todos los lugares, o sea, debe pasar que en un estéreo picnic veamos a la muchacha, debe pasar. Es importante si a Marta Gómez o bueno en fin hay tantas cantautoras muy potentes que merecen esto allá que tienen no sólo el nivel para estarlo sino que también es cómo por qué no o por qué no tenemos discusiones políticas incluso en los escenarios más.

V: En relación con eso, cómo notas con base en tus presentaciones, cómo es la reacción de la gente al escuchar las letras de tus canciones y si crees que la gente está abierta a escucharla.

M: Yo he presenciado un montón de cosas, yo tenía amigos por ejemplo de super derecha que no van, o que abiertamente me han dicho a mí no me gusta esa música, entonces no, pero no sé por qué el hecho de que no tratas mujeres como cantautora o mujeres que canta pues música social y tratamos al tema político siempre estemos en espacios muy sociales muy por muy comunitarios, pues hace que encontremos mucha empatía. Entonces, muchas veces cuando yo empiezo a cantar algunas de las canciones sociales, pues hay sonrisas, hay Dependé. Y otras veces hay como también la sorpresa por ejemplo hace poquito estuve en un festival que se llama mundos posibles y yo tengo una canción que se llama Mambrú y Mambrú es una denuncia pública. Yo me daba cuenta que mi escritura no es muy disimulada, yo digo directa. Yo soy muy tajante en lo que digo, en las afirmaciones que tengo cuando estoy segura de lo que estoy diciendo y pues van por eso canción muy directa, o sea, y en esa canción, pues yo mencionaba antes sobre los líderes ambientales, había unas chicas escuchándome atrás y cuando

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

yo digo esto de estas muchachas abren las ondas y gigantes como ¿Qué le está pasando? Porque había viejitos, gatitos.

Entonces todo depende del escenario en donde pues normalmente en los escenarios donde estoy pues soy sobre acogida y yo cantaba en Santander también sobre acogida pues seguramente habrá lugares en donde no en donde habrán otras diferencias de pensamiento políticas sociales o gente que simplemente no le importa lo que a mí me sorprende pero pues hay gente que es así y está bien también. Entonces pues casi siempre me sentía muy acogida, pero por supuesto tenía un lugar siendo el derecho Dios mío, cada discusión va a estar sabrosa.

V: ¿En la canción de Mambrú, tú te inspiraste en algo específico?

M: Sí claro. O sea, en la realidad política. **V:** Es que yo pregunto porque yo busqué que es mambrú y me salió como no sé, creo que era otra canción de Francia si no estoy mal de otro país que hablaba acerca de la guerra o sea es similar o sea no es como tal la señal de eso sino el contexto porque es así un político prácticamente, pensé que era tu inspiración.

M: Mira que no la conozco, pero vacanísimo a escucharlo, no la conozco. No sé, los libresino, no sé. Es que ya estoy acostumbrado a buscarla acá. Es que sí es de esa dureza ¿Ah?

Sí, está. Pensé que te refieres.

V: Tú tienes varias canciones que me gustan mucho y que tienen que son de diversos géneros al joropo. Sí, no me acuerdo que otra. No sé si eso es cumbia.

M: La Represa que es la canción que hice es una especie de bambuco. El testigo es un joropo. Y bueno, eso está bien en otras dos también una andina, pero andina más hacían los sonidos de Bolivia, Pasto, Ecuador, por ahí y hay otra pero no puedo decir, entonces estoy como explorando esos sonidos.

V: ¿Por qué te gusta explorar esos sonidos y no quedarte con uno?

M: No, yo soy amante de la música tradicional Colombia. Yo solamente la música latinoamericana. A mí, pues que él ya, y todo eso a mí me gusta, pero a ay, yo no veo. Esta hora de ellas fue quien. Yo soy más de la música tradicional, a mí me me encanta mucho los bambucos todo lo que es bambuco, torbellino, pasillo, a mí me encanta esos

sonidos, me parece que nos pertenecen, me parece que es una forma de decir vengamos nosotros somos de acá porque tenemos que estar todo el tiempo como haciéndolo de allá o haciéndolo de acá o copiando en todos somos así entonces tú miras la pedagogía vino de allá aquí el francés está bueno pero pero venga hablemos de lo que nos pertenece y te obviamente pues obviamente yo sé que no nací en el Caribe Colombiano no quiero hacer una apropiación de eso pero es como porque no lo exploramos y también hace cuarto en nuestra historia entonces por eso yo creo que la mayor parte de mi apuesta calcera por el lugar de un vallenato por la gran apuesta de mi de mi sonido decir hablo tradicional porque siento que es una apuesta importante porque no es nuestro porque el mundo debe escuchar nuestras músicas que son tan geniales o sea es que es una genial es espectacular, entonces por eso yo le ha puesto que es lo que siento que nos pertenece.

V: Hay una que me interesa mucho, y el respecto a tu canción que se llama Miel de Chengue que está basada, pues de lo que escuché que dijiste en el video, sobre un acercamiento que tuviste con una comunidad del corregimiento de Chengue que ha estado muy llena de violencia. ¿Cómo fue ese acercamiento o ese proceso para llegar a esa composición?

M: Bueno, mira de Chengue es una canción que habla sobre, pues si habla sobre Chengue, sobre la canción de Chengue. Realmente no es que yo hubiese tenido un acercamiento a la comunidad, sino que lo que pasó es que yo estaba escribiendo una canción que se llama estigo y en esa escritura yo sentía que necesitaba más voces yo ya había ido a la obra del maestro en su sábado pero yo sentía que como que todavía estaba o sea que ya había abordado como toda la obra maestra desde lo que yo podía pero yo sentía que me faltaba más voces como más escuchar a la gente no tanto leerlo yo sé que lo que dice es cierto yo sé que estoy viendo las fotos días pero es bonito escucharlo y en esa búsqueda yo entré a la página de Centro de Memoria Reconciliación y Paz y había un documental que me parece muy chévere porque pues se veía la persona así con su cositaba su traje de melicultor, entonces yo entré como a chismociarlo y entro y pues lo primero que suena son música de Guy y pues se veía así la cosa entonces empezaron a hablar que la finca en la Europa y entonces empiezo a ver que no, que en tal año hubo una masa creen en poblado de Chengue, empecé a investigar

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

como así que pasó esto, ni siquiera conocía que existía esa población, empecé a investigar, escuché las noticias, luego me devolví otra vez al documental, luego los busqué por Instagram en lo que sí.

Sí, empecé a buscarles por el cielo y yo no, qué locura. Y hay una parte en donde las mujeres de Chengue en este documental que les hacen dicen, la vimos con boca, nos reúne y nos ayuda a aliviar la tristeza y pues para mí eso fue como no puede ser esto tan espectacular que estoy en encontrando e injusto yo estaba escuchando mucho la música tradicional entonces coincidió con que allá también se hace música de tambor y gaba y les centavos entonces yo dije bueno compongamos algo con el tema de miel de Chengue pues pensándonos mucho cómo sería si todo los problemas sociales, políticos y hasta personales y resolvieran la punta de miel, como que lo pensé así y empecé a componerlo tuve como a otros amigos que miren estoy siento esto, pues, está súper chévere tal cosa. Seguí investigando y otros como documentales contenido y ya empecé a escribir como la letra ambiente de Chengue es escribí como hola, oiga, yo tengo una canción, por fin me inspiró mucho, pero nunca me respondieron. Ah, bueno, ahí creo eso, ya lo llevé luego acá en Héctor, es porque la paz pues esa no fue la canción que quedó de hecho quedó con el mambrú, pero igual la lleva a casa altura es por la paz y compartir la historia lo contamos alrededor de otras amigas mujeres música chicos.

Y bueno, son la historia de vientre Chengue, ya luego pasó lo de la recta de esa que ellos estaban cubriendo lo de ambiente Chengue y pues encontraron y entonces hay entretrasas encontraron. Tengo un tarro de miel de cheque en la casa que es como como nadie los toca y es como el que llevó a los conciertos antes de cantar o sea hay una relación muy personal y pues por mí qué y por supuesto tengo muchas ideas con ambiente Chengue que en el futuro como que digo no pues si estrene una canción puedo comparar un montón de ideas no sé cómo que mi cabeza pienso muchas cosas pero pues ese ha sido como el encuentro desde escuchar a veces pues claro uno quisiera como ir a los poblados y estar allí y componer y hacer un montón de cosas, pero no es tan sencillo, y tampoco puedes entrar invadiendo, ¿no? Sino que esto es Miel de Chengue es una canción que si bien habla de una historia que sucedió, es real, es muy

respetuosa también de la gente como mi música nunca nunca va a re victimizar a nadie. Es como mi principio. Yo siempre hablo desde desde el que fue lo que pasó, pero qué pasó después de lo que pasó.

Casi nunca me meto en es que es esto o este dolor no sino que va a pasar después de lo que pasó qué fue lo que sí cómo esas prácticas hace resistencia pero siempre desde un lugar pues bueno desde mi privilegio de la ciudad que yo lo tengo muy claro y como diciéndoles oigan miren este y siempre antes de cantar el bien de cien que siempre digo como este es un homenaje a las prácticas de resistencia se maría, como siempre muy desde el homenaje, desde el que sepan que desde acá de una voz que les admira, les respeta y les estará dispuesta a componerles una y mi canción si es posible pero pues soy muy consciente de mi privilegio que vengo de la ciudad que todo lo miro desde ojos externos o sea que nos tenía digamos un acercamiento a cambio propia con el conflicto armado digamos si siga conociendo la historia de sí. Yo sí, pero no en Chengue.

Lo que pasa es que yo, pues desde los quince años fui voluntaria entonces yo empecé a viajar mucho al pacífico cuando empezó el proceso de paz yo empecé a desarrollar unos talleres y cada diciembre yo aprovechaba que con este movimiento de jóvenes íbamos y yo desarrollaba esos talleres que hablaban de proceso de paz en relación a todo lo que tenía que restitución, reparación y reconciliación. Y empezará a que los niños reconocieran esto, que la comunidad también reconociera de que se trataba de este tipo de procesos. Luego yo ya pues no estoy más en este movimiento y yo ya empiezo a armar mi cómic completa sola y pues en algún momento sí tuve, e interceptada por un grupo armado. Entonces desde allí pues no he vuelto no solamente por eso sino que también ocurrieron otros temas logísticos Digamos que la persona de enlace que me llevaban y fue la que yo podía hacer hasta ayer y todo pues tuvo que viajar a España año, casualmente, luego de ese año. Pero sí, sí, yo tuve, yo viví un hecho de violencia en el Pacífico colombiano, pero debo decir que eso no define el Pacífico colombiano, o sea decir yo he ido creo que más de siete veces al Pacífico he estado quince -veinte veinte días haciendo talleres soy un trabajo comunitario pedagógico con

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

la gente y me ha ido muy bien pero pues bueno también si claro tuvo el nicho de violencia fuerte y también he hablado mucho con víctimas del conflicto armado en territorio.

V: Digamos, en el caso de tu experiencia y también del conocimiento que tiene como tal del conflicto armado, ¿cómo fue ese choque tanto emocional como en general descubriendo esa realidad violenta qué sentiste o qué pensaste?

M: Fue muy difícil, igual yo antes de hacer mi proyecto de música, o sea, mejor dicho, mi proyecto de música surgió después de este evento que me pasa, pues yo siempre había pensado y siempre había entendido que hay una historia que vuelvo luego que nos atraviesa y siempre he leído mucho el tema todo tipo de libros. A mí me encanta como toda la lectura sobre el conflicto armado. Pero pues una cosa es de hacer el libro y otra cosa desde el hecho, ¿no? Y ya cuando viajaba a territorio, pues se había tenido episodios muy pequeñitos, de pronto de ver a grupos, de pronto no en tal lado y gente del ELN nos saludaron pues algo muy suave pero ya cuando ya un encuentro violento pues obviamente cambie todo mi perspectiva porque pasaba, yo tenía una mirada linda pero muy privilegiada de lo que estaba pasando, entonces yo decía que hay violencia, pero cuando yo voy, la gente me va a dar la puerta de su casa, me da alimento, compartimos con los niños, nos reímos, nos bañamos en el río, se come lo que da la tierra, o sea, yo tenía una visión demasiado, demasiado sesgada por mi propio privilegio y siento que también allá pues el hecho de convivir con la gente y de que uno fuera visita pues por supuesto genera otras perspectivas pero ya la hora de encontrarte con un hecho violento, no solo tuve que pasar ese hecho violento, sino que a raíz de ese hecho violento pasaron otras cosas, entonces yo me quedé sin dinero, yo me quedé sin medicina yo me enfermé y entonces ahí ya tuve que entender que el mundo no era tan sencillo como yo lo estaba viendo el hecho de tu estés enfermo en una comunidad porque en ese entonces me tocó en una comunidad y tú no tener medicina es una mierda y entonces uno dice cómo más esta gente porque yo lo estoy viviendo esto y yo en quince días veinte me voy y de hecho yo tuve un momento en donde dije me voy a ir porque me siento enferma y acá no hay medicina.

Tener el dinero por ejemplo a nosotros nos tocó pedir prestado y teníamos el dinero pero no teníamos que comprar porque no había productos entonces era también

como yo puedo acá tener la plata, pero no te puedo comprar nada primero porque esta persona no tiene cambio y segundo porque tampoco hay herederas entonces no están trayendo productos porque se entonces también era como el tema de que no teníamos casi mercado, se nos dañó en los productos, yo estaba enferma, como me devuelvo o sea bueno una cantidad de situaciones estoy en medio de o sea estoy más de veinte punto cero cero horas de la tierra del piso firma mejor que son comunidades pues que queda digamos que tienes que tomar canoa para llegar bueno o sea hay un montón de situaciones sociales el hecho de no tener después medicina, de enfermarte, de no tener dinero, de bueno un montón de situaciones que acarrearón, de venir asustados, porque claro, el hecho de tener estos encuentros violentos uno queda asustado entonces pasaba una canoa y yo sentía como uno o sea era una cosa terrible luego ya nos devolvimos pues íbamos con mi mejor amigo pero íbamos como los dos como íbamos demasiado traumáticos entonces nos daba miedo, estábamos asustados, entonces fue como ver el mundo desde otros ojos, como claro, muy bonito, de turista, misma pero el otro lugar es que la gente está acá sufriendo que la gente no tiene no tenemos agua potable es que la gente no podíamos comprar agua porque no había agua, porque no la traía, porque no había refrigeración, bueno, un montón de situaciones adversas.

Entonces al final de cuentas es como que si ese viaje al territorio también me hizo dar cuenta que no es tan bonito y no es tan chévere y que A veces la gente yo veo unas cosas que no dicen la gente que le pasa así como no sé cuándo hubo pandemia a cara con saco como ay es que ellos hacen un computador con una caja porque para no sé cómo que la gente y se espera sin experiencia yo digo que les está pasando en la cabeza, o sea cómo así que no hay agua como así que no hay salud como así que hay violencia, como así que nadie hace nada, cómo así que vienen acá, no se intersectan y nadie hace nada, que porque no se pueden bajar de las ponis el arma se puede bajar de sus embarcaciones y una cosa así. Y entonces, si a ti te violentas, si te roban, si te mejor dicho te violan de todo, nadie hace nada, entonces eso es medio otra óptica, el mundo que me permitió también entender que somos demasiado privilegiados y cuando hablemos de estas cosas que nos pasan, que a mí me han pasado y que otra persona les pasa por cotidianamente tenemos que hacerlo siempre muy desde el respeto no es

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

no hablarlo por el contrario hay que hablarlo hay que decirlo hay que denunciar pero siempre hacerlo es el respeto y desde la empatía y reconociendo nuestro privilegio.

V: Y ese, digamos, con base a las experiencias y ese deseo también de querer transformar, también por eso llegaste aquí a la fundación e hiciste el álbum con los niños de Cantos de Paz. O cómo fue, ¿qué te motivó a hacer eso?

M: No, pues yo llegué del Chocó luego bueno empecé a escribir ya bueno ya saqué el proyecto musical la fundación todavía no existía, empezó a salir el informe final de la comisión de la verdad, yo lo estaba esperando porque yo ya había hecho la ley dura del anterior de Yavas a guerras de memoria y dignidad que fue el que hice la primer canción que saqué y dije no pues este informe tengo que leerlo porque además me interesa saber qué pasa con quién pasó, cómo fue, yo la verdad estaba esperando que lo sacaran en tomos de libros y yo dije donde sea hoy, lo compro lo que sea lo consigo como sea y los voy a leer cuando ya encuentro estos montón de tomos una transmedia súper loca bueno una cosa ahí que yo dije no voy a terminar de leer esto nunca pero además en los colegios públicos trabajaba en ese entonces en un colegio público estaban celebrando el día de la verdad y yo decía que complejo porque yo trabajaba con niños de primera infancia yo decía que es difícil como les hablo de la verdad pero esta no es una verdad cualquiera estamos hablando del día de la verdad de esta verdad, ¿no?

Como les hablamos de eso a los niños y todo yo venía pensando cómo fue pucha, no hay música, no hay herramientas, no hay vídeos, cómo se les habla de paz, de conflicto, a los niños, porque es que no hay herramientas y los libros que tenían, del libro álbum no había ninguno realmente yo dijera con este vamos a abordar ese tema. Entonces yo empecé a decirle a mis amigos músicos empecé a decirle a mi pareja oye que tengo una idea en la cabeza pero no sé a mí me gustaría hacer un álbum infantil inspirado en el informe final de la comisión de la verdad, pero yo les decía es que el problema es que no hay este informe es muy importante este informe debería darle es que yo todavía no entiendo cómo este informe no le ha dado la vuelta al país porque es súper importante como es que no lo hemos leído entonces yo le decía yo quiero hacer un algún infantil musical para que sea más fácil hablar de esto con los niños porque la música pues es una herramienta con la que tú fácilmente y sobre todo con ellos de

primera infancia y luego ya salió como una convocatoria de concertación cultural y decían que habían facilitado como el proceso de cuál era se podía presentar, pero no se podía sino tenía, sino las personas, sino tenías como personería jurídica era una cosa así.

Entonces yo dije: No, pues abramos algo, hagamos algo entonces abrimos la fundación pero pues en principio empezamos a hacer cosas con los adultos mayores como para tener Lo que ya dijimos, hagamos una constitución legal y presentemos el proyecto de una concertación cultural, escribimos el proyecto, pasamos el proyecto, pues podemos beneficiados también de ese proyecto y empezamos a construir comunidad, entonces a llamar a los niños, que vamos a hacer un árbol, vamos a hacer canciones, vamos a aprender de música, empecé a hacer unos talleres del informe final como tal, de capítulo por capítulo. Con literatura infantil, con herramientas, con dibujos, tizas, empezamos a recoger todos esos recursos y cada cara a los talleres había, se trataba de un capítulo y se recogía lo que los niños hacían y eso yo tenía que volverlo una canción. Entonces ponerle una armonía, coger las palabras de los niños, cambiarlas, hacer la construcción de adelante y luego ya que terminemos ese eso pues ya estábamos súper enamorados en todo lo que había pasado y los niños también estaban como no como se va a acabar esto acá pues bueno busquemos un espacio y empecemos a presentar y miremos cómo salimos adelante y pues bueno este espacio estaba casualmente este espacio estaba libre lo hablamos con la comunidad religiosa de acá Esta es una casa, en esta casa le pertenece a la comunidad religiosa.

Entonces, pues ellos la tenían abandonada. Nosotros lo que hicimos fue como un negocio hacía ahí, entonces bueno nosotros damos tanto, pero en nuestro servicio social, vamos a el mantenimiento, esta casa estaba completamente abandonada, pues la casa estaba llena de polvo. No, acá tocó hacer de todo. Entonces nosotros ponemos el recurso. Entonces pues así fue que nació ya recibimos la fundación y bueno hemos estado presentando un montón de proyectos, tuvimos otro de literatura infantil el álbum infantil, por supuesto, la circulación de ese álbum y bueno, en esa tarea estamos este año como buscar fondos para sobrevivir. Claro, no, pero en parte es bueno esas convocatorias porque se ayudan.

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

V: En el caso del Ministerio de Cultura y eso ¿fue difícil?

M: No, realmente nosotros escribimos un proyecto y nosotros producimos. Realmente en el corazón sabíamos que eso se necesitaba. Si nosotros presentamos eso, yo les decía, yo creo que vamos a pasar porque es que esto no lo hay y se necesita y efectivamente pasamos y luego ya presentamos otro proyecto también a la Alta Consejería para la Paz, también pasamos ese proyecto y pues ya empezamos a abrir como los cursos, que es lo que nos ayudó también a vender los un poquito económicamente y bueno también estuvimos por allá por centro de memoria que nos invitaron a llevar el alma aún. Entonces, bueno, han pasado también cositas buenas, otras no tanto, tenemos que pasar proyectos que no, pues no, no hemos salido favorecidas, pero pues de hecho también se trata

V: ¿Por qué considerarías, o si lo consideras así, la música como un buen instrumento para hablar sobre estos temas.

M: Pues Yo pienso que la música es una fuerza, una fuerza que actúa, además a los niños les gusta, hay que decirlo, a los les gusta el sonido, a los niños les gusta cantar, a los niños les gusta los instrumentos, tú vienes acá, cuando hay niños y los niños están acá con los instrumentos, están cantando, están con los micrófonos, están, es algo que le llama la atención a los niños. En principio la música siempre es un llamado a la infancia porque el sonido es un llamado para los niños los bebés se mueven cuando escuchan patrones rítmicos Está en nosotros también esas sonoras y siento que la música en este caso de infancia sonoras pues permitió darle una voz a los niños porque es que qué pasa en la conversación de la paz y del conflicto y todo ese tema de reconciliación nunca se ha tenido en cuenta la voz de la infancia siempre dicen vamos a hablar con las mujeres vamos a hablar con el adulto mayor vamos a hablar con excombatientes, con víctimas, vamos a hablar con presidentes, con vamos a hablar en otros países, vamos a hablar, pero nunca nos oiga porque no hablamos con los niños y niñas entonces como si no fueran sujetos como si no fueran sujetos de derecho en donde bueno y dónde está la voz de la infancia en conversación de la paz, porque al final ellos son los que se quedan en este país, en este mundo. Entonces nosotros, para nosotros si estamos convencidos y es indispensable que la voz de los niños haga parte de la conversación de la paz entonces decimos bueno pero cómo hacemos para que esa voz de los niños se sintetiza

pues bueno hagamos música entonces las canciones por eso yo siempre digo que los niños participaron como coautores, si bien yo soy quien escribe la letra, pues esa letra no nace de ningún lado, yo tengo que tomar los dibujos lo que dijo este lo que dijo el otro y eso lo hago en una canción. Entonces al final, pues ellos participan en la coautoría de todo el álbum de infancia son de las cantantes de paz y es la manera en la que nosotros le damos voz a la infancia en temas que para la sociedad son complejas.

V: En el tema un poco de la industria musical, has visto tu cantautora que narra estos temas, complejidades a la hora de promocionar tus canciones, digamos, por ejemplo, ¿en qué plataformas se escuchan este tipo de cosas?

M: Pues lo bondadoso, hay gente que no le gusta, que hice ah y ahora todo el mundo hacemos a mí me encanta que todo el mundo lo voy a decir porque antes era como que, si tú me tenía un sello, una productora, pues bailar, fracasaste como músico. En este momento en estos tiempos tan poderosos tú puedes hacer lo que quieras tú puedes subir tu música así sea horroroso lo puedes subir y puedes estar distribuida y eso es fantástico. Entonces pues personalmente no claro, obviamente no vamos a tener el patrocinio de un sello, pues porque nosotros sabemos conscientemente sé lo que canta y lo elegí como mi opción artística principal, entonces pues tampoco lo espero y por supuesto yo me imagino que si hay algún artista que está esperando ser patrocinado por Universal, tendría que ser reggaetón o algo muy viral en TikTok, pero como artistas nosotros mismos somos los que estamos en esa tarea del autogestión de inscribirnos en los festivales, de competir, en lo que toca competir, lastimosamente, parece esa oportunidad, pues hay mucha competencia, toca competir, porque ¿qué hacemos? De subir nuestra música, de utilizar las plataformas de distribución, de investigar, bueno, con plataformas mejor, cuánto porcentaje recibo de esta. Igual para tú recibir plata de tu música tendría que ser camino, que yo. O sea, pues para que te dé dinero suficiente como para que puedas vivir de esto. Los artistas independientes vimos es el concepto del toque del festival de pues lo que salga, pero de hacer nuestra música no de distribuirla menos pero pues igual complejidad no porque ahora hay muchas plataformas para hacerlo ahora que digo hace eso ya es distinto ahí sí la ves dura y madura tienes que dedicarte a otra cosa o bueno no sé tener que conseguir un trabajo que te paga por eso, pero sería muy extraño. Así que la verdad es que no trabajamos al cien por ciento en

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

eso, sino que en otras cosas para vivir y aparte de eso la vendíamos con el lado y recibíamos un montón con este proyecto.

V: ¿Has notado alguna desigualdad o brecha entre hombres cantautores que también tocan esos temas que también tocan música social?

M: Yo siento que la música tiene algo muy hermoso y fantástico y es que los cantautores pues estamos muy abrazados en ese sentido. Si me entiendes, como porque es que no están digamos cuando todas las de reguetón, pues todo el mundo hace reguetón, entonces es como algo más popular, pero hablar de política y sentar esa conversación política pues entonces hay un abrazo muy cercano que casi todas las personas que música social tenemos. Es como ella canta música social, hay como una sensación muy muy bella siento que en este momento hay más apertura incluso para las cantautoras porque hay más espacios para la mujer digamos que antes, claro, el espacio era el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, pero en este momento qué hay tanta apertura, yo personalmente no lo he sentido así, de hecho, yo he sentido han habido más espacios para la mujer, pues los espacios para el hombre siempre han estado, pero ahora hay más espacios para la mujer, entonces eso pues es muy chévere, no he sentido así como una diferencia y puedo decir que conozco más cantautoras que cantautores de música o sean muchísimas más mujeres lo hables obviamente desde mí he visto más mujeres metidas en ese campo que hombres entonces bueno eso dice en mucho también. **V:** ¿cuál es el lugar de la mujer en la canción social y en el país también con lo que mencionas en general, ¿cómo te has sentido en la industria?

M: Pues yo no siento que es raro porque claro, me dicen la industria y yo me siento tan lejos de la industria como que yo no siento como que yo digo cuando yo también a veces digo como que o sea cuántos fui a de que no pero luego te das cuenta que si haces parte de una industria haces parte de pues de algo no y yo lo que sí que nosotros al final son nuestras propias jefes, nuestras otras como cantautoras y eso sí tenemos ese ese o es autonomía de participamos en lo que queremos cuando queremos como queremos. Eso ha sido fantástico. No tan afortunado para quienes solo se que nada es un proyecto o quieran de casa sobre su proyecto porque por supuesto ahí vas a encontrar el infortunio de que no puedes vivir de esto. Justamente, quisiéramos vivir de hacer canciones, pero eso no es posible para nosotros. Pero si siento que pues de alguna otra

manera le estamos diciendo la industria podemos hacerlo nosotros no te necesitamos y podemos ser buenas, podemos ser fantásticas, pueden ser en público, además, podemos tener un público y no necesitamos de la publicidad y la propaganda. No, porque yo fui partícipe en obesidad ahí entonces mira hoy están ustedes acá esto yo no lo esperaba así y eso también tiene que ver con eso es como una cosa es hacerle la contra también al sistema somos antisistema, tengo una industria diciéndome: no maneja una industria o bueno, pueden manejar una industria pero esta es nuestro propio sistema y eso voy cambiando con el tiempo porque cada día nacen más artistas independientes.

V: En el tema de las decisiones. ¿Tienes algún proceso específico a la hora de componer, de escribir?

M: Pues normalmente yo tengo la inquietud por algún tema entonces siempre manifiesto o digo a mí misma o le digo a los demás como dije tengo unas ganas de escribir sobre esto sobre este tema, a veces simplemente pasa algo que me aborda, o sea que yo digo, por ejemplo, no sé, la represa es una canción que nace debe de algo que yo vi, yo dije: ¡Ah! ¿Cómo mataron al río Cauca? ¿No pueden ser posibles? O sea, para mí eso me abordó, me sentía súper mal, yo lloré, no, o sea, yo entré en un colapso terrible, no puede ser que esto esté pasando y fue como en un día. Sabes cómo en un día escribir la canción y luego años después, como un año después le agregué unos párrafos ahí como más contesta Tarzán.

Pero muchas veces yo ya tengo la armonía o estoy explorando en guitarra, digo, una canción con esta armonía sería súper chévere y luego llega el tema, entonces todo depende mucho yo como por ejemplo el testigo yo dije guau, yo voy a hacer una canción de este de esta obra, de este maestro tan Tessa y luego ya llegué a la armonía, entonces todo depende también de las circunstancias, no siempre de la misma manera casi siempre tengo antes de armonía pero pues puede ser muy muy libre a veces tengo primero pedacitos de la letra y luego ya simplemente empiezo a complementar cuántos álbumes o cuántas canciones pero al como tal tienes en total. Yo tengo un EP que todavía está pues obviamente ser artista independiente también incurrir. Que tú pagas todo, tú pagas los músicos de decisión, tú pagas la producción, tú pagas todo. Entonces

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

pues obviamente con un sueldo regular, Colombia, es muy difícil. Yo tengo un EP que está publicado al que le faltan dos canciones.

La idea es sacarlas este año y todo se ajusta dependiendo de también económicamente tampoco me afano que eso es una bendición también ser tu propio verso es como bueno que decía no hay dinero pues esperamos que mucho un testigo la pensaba sacar hace dos años, mira el año que la estoy sacando, ¿no? Entonces tengo este EP que se llama silencio que hacer ruido, que es toda música social. La otra canción que viene que es la primera canción que escribí para el proyecto y bueno, cuando tengamos el dinero lo haremos y lo mismo la última canción que falta, que esa no ha salido en ningún lado, porque es una página que estoy hasta ahora siendo, y se me ocurre este año de edad. Entonces, tengo esa arma, tengo pensado sacar también un arma con otras cantautoras. Pero es de música más romántica como más porque pues también esas canciones están ahí no quiero que se queden ahí porque son lindas solo que no es mi prioridad y tengo el álbum infantil que es el álbum infantil eso no las cuentas de fácil donde comparto un micrófono con quince niños diferentes que también es con música tradicional, entonces ahí hay un vallenato, ahí hay un como un paseo.

Es que hay varios, hay un widget en que también, no me tiras, hay una cumbia. Bueno, hay como varios sonidos tradicionales y se es mi álbum fácil y pues ya pensar en sacar un álbum como tal, un álbum con varias canciones que se vayan creando, pero pues bueno, no determinable, pues, tampoco le pienso hablar un por qué imagínese. Así que, mejor dicho, me complicó la vida, entonces, no terminemos es un EP y el EP de los niños y el álbum de los niños y en un futuro por supuesto el álbum con otros autores. Eso es como un futuro cercano. No también.

V: Para finalizar, y con base a tu experiencia tanto pedagógica y musical. ¿En qué crees que ha aportado tu música y tu labor como tal a la sociedad o en qué crees que va a aportar también o va a seguir aportando?

M: No pues como docente creo que en relación a lo social como a lo que he hecho en todo lo que abarca lo social pues creo que es una forma yo siento que yo no es que vaya a cambiar el mundo pero pienso que por ahí alguna vez alguien me dijo como que

no cambiamos vidas pero cambiamos un momento al final cambian vidas y tiene que ver con eso mucho como que esos momentos y esas experiencias pedagógicas llevan a las personas hagan hallazgos muy personales que al final tienen un impacto en su actuar en el mundo, en su serie, sede en el mundo. Entonces creo que en relación a lo pedagógico es eso. Nosotros ofrecemos experiencias pedagógicas, experiencias de composición, experiencias humanas también, de que permiten que las personas hallen esos propios descubrimientos que les van a ayudar a cambiar su mundo y eso ya tiene un impacto en cómo se relacionan con los demás y bueno, en este aporte a ese cambio de prioridades que habíamos hablado como de manera anticipada y en la música yo pienso que son formas de decir de árbol o sea algo entonces hay personas que se sienten muy identificadas.

Sí, que dicen: oiga, de verdad, esto es lo que está pasando, oiga, porque escribí en eso, por ejemplo, mucha gente con el tema de Chengue a mí me preocupa un montón cuando la gente dice no es que Chengue por Mar, entonces yo digo no Chengue por Chengue, porque ya es magnífico y ya es impresionante no por Mar, pero Mar te ayudó a que supieras que existe esta población. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la gente cuando va a creer me manda la mayoría de mis conocidos me manda una foto porque ya están vendiendo bien de abejas de los montes de María y cada vez que van a creer se me manda. Mira lo que me cae y entonces ya tengo como una colección de ocho y nueve fotos de personas que han ido crees y se acuerdan de la historia y para mí eso es importante porque es como que en todos los escenarios te acuerdes de que tienes una historia sí y de que hay personas muy tesas que están atravesando también esa misma historia y de que desde tu actual individual debes aportar pues a esa paz que todos nos soñamos. Entonces siento que es una voz más que puede permitir o promover que pueden llegar a ser muy complejas también, pero que son necesarias.

En todos los escenarios, como cuando te vas a crecer a almorzar con tu mamá, y disperso de la miel, la miel de Chengue y disque en Chengue qué pasó esto y por qué pasa esto. Entonces todo lo que tiene una forma también tiene un fondo y ese fondo es lo que a mí me interesa, entonces me parece que es una voz que genera conversaciones

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

a veces la conversación es chévere, a veces no tanto, pero que es necesaria en todos los aspectos, siempre. Entonces me veo como también desde ese lugar y espero que también el sonido también como y esta canción que es de tal género ¿no? Entonces, por ejemplo, decía esto es un coro, entonces chévere que nosotros sepamos cómo hay, este es un coro, pues es un pajarito, como que chévere que nosotros como colombianos, empezamos a darnos cuenta que hay una identidad y que chévere que uno digas con un bambuco es que no entonces también por ese lado también hay un aporte que me parece lindo claro reconocer la riqueza nacional porque normalmente es como a la música de Estados Unidos que el pop que ya no sé qué y acá que entonces es muy lindo cuando la gente cuando los niños dicen es que no sé cuándo mueven sus pies cuando escuchan, hay una casa que se llama cuando los pájaros todo y entonces ellos la escuchan y ellos mueven sus pies y ellos independientemente de que no sepan que es un género saben que si se baila y saben que hace parte de este país. Entonces eso también para mí es un aporte importante que sea nuestra identidad y pues ha de colonizarnos. De colonizarnos completamente, esa es la tarea de colonizarnos y empezar a entender cuál es nuestro valor también como país en todos los sentidos, en la música, lo que hace cómo hablamos, también a veces hay mucho como este gobierno de la palabra, así es que la real acá en mi español y yo pero pues me vale, dice un idioma rico en la medida en la que se transforme, pero entonces también me como uno, o sea esta lengua y yo no peleo a hacer esta lengua también. No sé, mis adaptaciones, porque pues sí, o sea, hay que empezar a descolonizar el pensamiento y lo oído también. Entonces eso también me parece que es un aporte importante y espero yo que muchos más que lo diga la gente. Que no digan los niños o que lo digan yo puedo intencionar esto, pero al final ellos son la última once quienes escuchan.

V: Claro. No me acuerdo si te la había hecho, yo te había dicho que era sentirse mujer tanto autora colombiana que narra estos temas, pero qué significa ser mujer tanta autora que narra recluta armado, memoria, paz.

M: ¿Qué significa ser mujer? A mí me llena mucho el corazón cuando van a hacer algo social y me llaman. Y me dicen: No, es que hay este taller con mujeres y pensé en ti porque es que tú eres apropiada para cantar eso y todo eso no se siente como súper poderoso porque uno dice que honor, que me hacen decir que yo soy pertinente para

este escenario, decir que yo soy la persona para este del lugar entonces para mí ese lugar pues me parece súper como súper potente como me hace sentir poderoso entonces para mí significa eso significa el poder hablar y el poder decir y que lo haga una mujer me parece es muy importante porque pensamos que la verdad siempre está del lado del hombre, entonces ahí como es claro y uno referente es potente por ejemplo yo tengo un amor profundo por Jaime Garza, siempre lo he dicho, siempre lo manifiesto para mí. Jaime es como wow, pero yo también decía hay otras mujeres que narran otras historias súper poderosas y entonces se me ocurre como bueno Ana Uribe es espectacular y es como wow, como es posible que no nos empoderemos también de estas mujeres entonces yo como cantautora mujer me siento así, me siento poderosa y me encanta cuando me dicen tenemos este en área y les parece pertinente tu música por esto por lo otro o no sé cuándo me dicen hay que dar un taller hace poquito me dijeron hay que dar un taller comisión de la verdad del informe final de la comisión de la verdad y eres tú la persona pertinente y yo decía que fantástico es que me sientan como que puedo estoy en la capacidad de heredar este taller y por supuesto que lo vamos a hacer posible entonces pues desde ese lugar eso es lo que yo siento yo siento mucho poder y siento que eso se manifiesta a la hora en la que estamos cantando, a la hora en la que estamos componiendo, a la hora en la que estamos dando un taller, yo amo ser docente también y siento que esas cosas se no, también el campo. Entonces ese es mi lugar, siento que así se siente, se siente lindo también

V: Última aclaración, en el caso digamos que tú dices o que me toca costear para poder producir mis canciones y demás. ¿En algún caso que han dicho como no yo no te voy a ayudar porque es que eso no es muy social, eso puede tener problemas?

M: Bueno, yo como yo pago, entonces pues igual te loca. No, gracias a Dios, yo tenía un camino muy tengo un productor con el que trabajo que es una persona muy dada la conversación también desde su privilegio una persona privilegiada pero que siempre ha sido muy consciente entonces de estos temas si escuchaba muchas veces el comentario y he tenido personas que se me han acercado, por ejemplo ah no es que yo tengo esta productora y entonces hagamos esto pero de pronto no tan social porque es que es mejor tal cual o es mejor tal otra entonces mi respuesta inmediata es te agradezco mucho la oportunidad pero yo voy a cantar sobre este tema. También me ha

VOCES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y MEMORIA: MUJERES CANTAUTORAS QUE LE CANTAN AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

pasado por ejemplo que artistas que quieren colaborar pero que pasa muchas veces la colaboración llega después de que uno gana un festival o después de que uno ya estaba en tal escenario entonces es uno ya no es el cantautor por ahí, sino que el cantautor que ya no sé cuándo empiezas como a participar en diferentes escenarios, empieza te empieza a escribir la gente. Yo siempre me encanta tu música. Eso pasa, eso, pero pues igual a mí a mí me gusta que la gente se me acerque y me da doble y a mí no me interesa eso es chévere pero sí lo que sí me ha pasado es que en colaboraciones, a otros artistas me han dicho como sí, pero tal vez no tan social o yo ya escribí algo. Y para mí eso es como mataste esta relación. Cómo vas a escribir algo y entonces ve que no les pagamos entonces la sesión págame la sesión y yo te canto, pero no me digas que vamos a colaborar si no me vas a dejar escribir. porque y ahora, ¿de qué vas a hablar? Camino no me interesa ser tu corista, porque entonces ahí sí me pongo en un lugar y me ha pasado mucho con hombres me pones mucho en el lugar de "canta el coro y ya, y entonces te pongo Mar Garay, algo no porque es que si lo que tú vas a decir no me representa si yo no me siento cómoda con lo que tú estás diciendo o si no haces para de lo que yo quiero hablar, así sea de amor, porque yo tengo mi manera de ver también el amor. Entonces, ¿por qué vas a poner mi nombre ahí?

No, págame las acción y yo te canto de corista porque así me estoy viendo cómo ven y me cantas el coro de la canción eso no va a pasar entonces también como que las colaboraciones han sido mucho un tema de güey en sí pero no estás de ser ah bueno entonces si quieres yo te escucho la canción y te digo que me parece también me ha pasado eso y ha sido lindo también como mira no me interesa porque pues a mí me gusta hablar de estos temas yo quiero abordar este tema de esta manera pero si quieres escucho lo que hiciste y te doy mi opinión, de pronto tengo aportes que te puedan servir y de esa manera lo hemos podido llevar y ha sido súper chévere porque a veces me llega de otras personas, tú qué opinas, qué le meto, qué le quito, qué le digo, podrías ponerle esto, tal vez así suena mejor, esta palabra de pronto no tanto, pero piensa pues a ti te gusto está muy bien pero ya yo no porque entonces me comenta de corista y es que eso pasa a las mujeres nos coge aquí porque tu cantas bonito y hazme el coro y yo digo que es colaboración y después lo que tu cantas es una vaina bien horrorosa que no me

representa para nada entonces yo soy muy cuando voy a hacer una colaboración es ok escucho lo que tú haces mira yo escribí esto y me gustaría que fuera así, de pronto en ese sentido, pero ya ahí en la producción y eso no, porque igual yo lo pack, entonces también es muy y el producto que tengo también ha sido muy fantástico conmigo lo vamos a muchos de ese ha sido como con toda la libertad vamos a hacer esto vamos a buscar a los mejores la más pone también en su trabajo, entonces no. No, si propuestas, así como de ahí es que mi estudio y graba videos en carro, su último modelo, que es como: Marica, claro, o sea muy superficial. Sí, yo he visto unas cosas que hay y te podemos grabar el yo bueno y te vas a grabar de vida, más atraerá pero es modelo si me vas a poner en un carro que aparte yo estoy súper en contra de toda esta comercial mercantilización del cuerpo la mujer y luego me pones en un carro de último modelo que no voy a poder pagar ni inestabilidad ni la otra que no tiene nada que ver entonces si me ha pasado si he tenido ofertas de esa o gente que me viene a decir cómo es que te vamos a enseñar cómo se maneja esta industria así como puedes ganar dinero o cómo se va hacen, si tal y con este asiento muy reguetonero. Y yo digo en serio, en serio, lo último que me interesa es saber cómo se maneja esa industria. O sea, esa industria porque no hago parte de esa industria. Entonces no me vincules. No. Y si me ha pasado es que lo social de pronto no tanto yo.

Pues mi respuesta es como mira qué tiempo estés preparado para esta conversación no quiere decir que no haya escenarios para tenerlo ya ahora tú tienes que mandar porque estamos hablando y tenemos que empezar a hablar con religión de política y de sexo en la mesa. Cómo naturalizarlo y complicado. Eso sí me ha pasado, pero lo dejo listo

V: Listo, Mar, eso sería todo, muchas gracias por concederme esta entrevista.