

Laboratorio de Comida Musical:

Mediación artística participativa para fortalecer el patrimonio intangible de comunidades en el caribe colombiano

Escrito por: Ivan Chaparro, Director Creativo Resonar Lab
ivan@resonar.net
Colombia

Resumen

Este texto describe el resultado de el “Laboratorio de Comida Musical”, un proyecto de co-creación y participación comunitaria realizado en el Caribe Colombiano, en torno a procesos de diseño de experiencias de educación popular y de producción de contenidos audiovisuales, con el objetivo de fortalecer el patrimonio cultural colombiano.

Esta iniciativa fue realizada en Gamero y San Basilio de Palenque, por un grupo de creativos transdisciplinarios (artistas, diseñadores, ingenieros y productores musicales).

Los tres videos que pueden ver en el vínculo adjunto se centraron en la preservación del patrimonio inmaterial de las dos comunidades con las que trabajamos. Nos concentramos en explorar a través de talleres, con adultos mayores y niños, la comida tradicional y los ritmos locales de los dos lugares. Como resultado creamos tres recetas de comida en un formato musical folclórico: ‘Enyucao’, ‘Mojarra Frita’ y ‘Sancocho’.

Palabras clave: Diseño de Experiencia, empoderamiento, participación.

Aproximamos la música y las artes visuales desde su potencial como dispositivos de educación popular y de fortalecimiento de la memoria y el patrimonio de las comunidades con las que trabajamos. Estos videos permiten enseñarles a los niños a cocinar de una manera lúdica, de modo que valoren y aprecien sus tradiciones desde un punto de vista diferente.

El “Laboratorio de Comida Musical” es un proyecto de Resonar Lab en colaboración con el Colectivo de Narradores y Narradoras de la Memoria Kucha Suto y la Red Antorchas.

<http://resonar.net/es/project/comida-musical/>

Por favor visite nuestra web para tener una idea clara de lo que hacemos:

resonar.net

Introducción

El **Laboratorio de Comida Musical** es uno de los resultados de una investigación práctica e interdisciplinaria de largo aliento que empezó en 2015 como una iniciativa del Resonar Lab, un equipo internacional de artistas, diseñadores, productores y activistas procedentes de diferentes lugares de América Latina, África y Europa. Desarrollamos proyectos de activismo artístico para promover procesos de protección

medioambiental, justicia social y conciencia colectiva, involucrando diseño, música, tecnología y prácticas colaborativas. Para ver el trabajo más reciente del laboratorio por favor visitar: resonar.net

Esta investigación-acción-creación tiene como objetivo la creación de espacios de experimentación, enfocados en indagar las posibilidades del *diseño de experiencia* para fortalecer el patrimonio tangible e intangible de comunidades específicas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y marginalidad, haciendo énfasis en mecanismos de empoderamiento y participación creativa.

El *diseño de experiencia* es una nueva disciplina que se encarga de integrar el conocimiento de varias disciplinas proyectuales, con el fin de considerar a la percepción humana de manera holística, a través de la integración colaborativa y experimental de saberes. Las prácticas que se derivan de este tipo de diseño buscan responder a problemas que requieren de una aproximación sensible y ecléctica en relación con una problemática determinada en un contexto específico, de manera que las propuestas y potenciales soluciones sean el resultado de un análisis complejo y a la vez práctico que persigue implementaciones culturalmente relevantes (Aarts, 2003, p 47). La aproximación metodológica del diseño de experiencia plantea

la articulación y creación de nuevo conocimiento aplicado a necesidades específicas de un grupo de personas, desde un pensamiento que busca trascender límites disciplinares y formales.

Como parte de esta investigación, el Laboratorio de Comida Musical surgió de la necesidad de acercarse de una manera más persuasiva a las comunidades con las que se planeaba trabajar en el Caribe colombiano, de modo que se pudiera experimentar con un ensamble que involucrara música, artes escénicas, innovación social, diseño participativo y dirección de arte, todo ello en torno a la comida y el folklore. Por este motivo fue escogido el formato de recetas musicales, para incentivar a comunidades pequeñas en entornos apartados y con condiciones difíciles, a participar en experimentos de co-creación artística y de diseño. Bajo este concepto decidimos desarrollar un piloto en el corregimiento de San Basilio de Palenque, en el Departamento de Bolívar, con la idea de replicar esta metodología en otras regiones de Colombia.

Esta su primera versión el Laboratorio de Comida Musical buscó abordar el acercamiento a la comunidad de San Basilio de Palenque desde una perspectiva de inclusión social, teniendo en cuenta las necesidades, atribuciones, vivencias y experiencias diferenciadas de sus pobladores, y su capacidad como detonadores de

situaciones creativas. Para tal fin, abordamos el concepto de comunidad y espacio en un sentido más amplio que la mera delimitación geográfica o tipológica, es decir como “un área físicamente delimitable bien por las actividades que se llevan a cabo, la gente que lo ocupa, los elementos que lo contienen o los contenidos simbólicos que se le atribuyen” (del Valle, 1997, p.29). Para los intereses del proyecto fue de suma relevancia analizar e la dimensión sensible del orden espacial y simbólico en relación con las tradiciones que allí se practican, desde las prácticas cotidianas de sus habitantes (De Certeau, 1980, p.11), y las interpretaciones subjetivas y colectivas que le atribuyen un significado determinado a estas tradiciones.

Metodología

La temática general del Laboratorio de Comida Musical fue escogida de acuerdo con aspectos relacionados con la preservación de saberes ancestrales gastronómicos, instrumentos musicales tradicionales, ritmos originarios y narrativas locales. Para este y otros proyectos, la selección temática específica se basa principalmente en dos aspectos:

1. Investigación previa de la literatura académica, archivo sonoro y audiovisual del lugar a visitar, desde una perspectiva de etnografía musical y culinaria, con el fin de comprender las influencias

y características particulares que definieron el folclor y tradiciones de la zona.

2. Trabajo en campo, con un formato participativo involucrando la comunidad de artistas y líderes comunitarios locales, en el que se discuten e identifican los elementos cruciales que definen la identidad gastronómica, estética, las narrativas y el repertorio rítmico con el que se va a trabajar.

En laboratorios previos hemos encontrado que la forma más didáctica de encontrar los temas de las canciones que co-producimos con la comunidad, con el fin de generar cohesión y nutrir los resultados participativos, se fundamenta en la realidad cotidiana como fuente de inspiración, para ello sugerimos explorar inicialmente las recetas más populares. A lo largo de las jornadas de trabajo participativo en formato de conversatorios definimos las recetas con las que vamos a trabajar en relación con la identidad y unicidad del lugar.

La estrategia general que hemos implementado para este y otros proyectos es la siguiente:

1. Una investigación preliminar en textos académicos y en la web, para definir un criterio inicial de las posibilidades, condiciones y potencial de trabajo en la zona escogida.

2. Un acercamiento directo a las comunidades que habitan el territorio elegido, en el que socializamos el registro audiovisual de versiones anteriores del proyecto e identificamos aquellos géneros, instrumentos, grupos de edad, espacios de trabajo, etc., que generen un mayor interés en los potenciales participantes. Para esta primera aproximación hemos realizado visitas cortas (2 o 3 días) con el fin de tener un acercamiento directo que nos permita tener información cualitativa de primera mano, establecer contactos y motivar a los artistas y líderes comunitarios.

3. Con base en la primera visita, realizamos una investigación más detallada, de aproximadamente 3 semanas, fundamentada en búsquedas de archivo audiovisual, literatura académica y entrevistas telefónicas realizadas con los artistas y líderes identificados en la fase anterior.

4. Paralelo a la etapa de investigación anterior llevamos a cabo la preparación logística que involucró los espacios de creación y producción, los medios de transporte, número de sesiones de trabajo con la comunidad, jam sessions, etc., esta planeación fue asistida por el Colectivo de Narradores y Narradoras de la Memoria Kucha Suto, un grupo de habitantes de San Basilio

de Palenque que trabajan en la “reconstrucción de la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes e indígenas de la zona de los Montes de María en el departamento de Bolívar.

Piloto Del Laboratorio De Comida Musical En San Basilio De Palenque

San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mahates, en el Departamento de Bolívar, situado a una hora de Cartagena, en la ruta que conduce hacia Sincelejo (Fundación Semana, diciembre de 2014, pág. 8)

Este corregimiento, de aproximadamente 3800 personas, es conocido ampliamente por ser el primer pueblo libre de América y por haber sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el 2005 debido a la unicidad de sus prácticas sociales, médicas y religiosas, así como sus tradiciones musicales y orales (Cultural Space of Palenque de San Basilio, 2014).

El Palenque de San Basilio es una de las muchas comunidades fortificadas llamadas “palenques”, que fueron fundadas por los esclavos de origen africano fugitivos como forma de resistencia durante el XVII, las cuales eran fortificadas con palos y trampas como forma de defensa para dificultar el acceso a los mismos (Guerrero

García, 2007, pág. 365). De los diversos palenques que existían en siglos anteriores, sólo San Basilio de Palenque ha sobrevivido hasta hoy, lo cual lo convierte en un espacio cultural único.

La historia de este palenque está marcada por su líder libertario Benkos Biohó, un exmonarca de una etnia del oeste africano, que fue llevado a Cartagena para trabajar en la construcción de la ciudad colonial, a mediados del siglo XVI, como parte de los más de 600.000 africanos (bantús, yorubas, mandingues y ashanti, entre otros) que transitaron por este puerto negrero durante tres siglos de comercio de esclavos. (Fundación Semana, Diciembre de 2014, pág. 6)

Un centenar de cimarrones (nombre que se le da a los esclavos emancipados de origen africano), a la cabeza de Biohó, huye de Cartagena hacia 1599 y funda el Palenque de San Basilio en la falda de los Montes de María, en una zona de manglares, con una selva grande y tupida a su alrededor, lo cual les permitió defenderse estratégicamente del ejército español que trató de recapturarlos en varias ocasiones. (Fundación Semana, Diciembre de 2014, pág. 7)

Su organización defensiva basada en fortificaciones y trampas, haciendo uso de los elementos naturales de la zona, les permitió enfrentar victoriosamente a las milicias españolas en repetidas

ocasiones y con tal belicosidad, que en 1603 el Gobernador Gerónimo Suazo se vio obligado a firmar una capitulación de paz. (Friedemann, 1998, pág. 2). En 1605, la Corona Española negoció con los cimarrones de esta región la libre circulación por el puerto a cambio de que actuaran pacíficamente y no recibieran a más esclavos fugados y en 1713 lograron el reconocimiento oficial como un territorio autónomo. (Fundación Semana, Diciembre de 2014, pág. 7)

En la historia reciente de San Basilio de Palenque se pueden resaltar tres momentos importantes: primero, el auge de las actividades agroindustriales en el Caribe, entre mediados del siglo XIX hasta la década del 50; segundo, la migración palenquera masiva hacia diferentes centros urbanos de la costa Atlántica, en busca de oportunidades laborales y educativas, desde el final de la década del cincuenta hasta los años ochenta; y tercero, una época de reforzamiento de su identidad y tradiciones a través de un proyecto de etnoeducación, proceso que empezó desde los ochentas (Salge Ferro, Noviembre 2010, pág. 233) y que ha permitido ver diversas manifestaciones musicales, de danza y de preservación de su lengua, medicina ancestral y ritos fúnebres.

Con base en la investigación de la historia y literatura académica de San Basilio de Palenque, planeamos la siguiente línea de tiempo general para el Vacile Creativo:

1. Presentación con la comunidad del trabajo previo del Laboratorio en un evento inicial el día en que llegamos con el equipo.

2. Presentaciones musicales en vivo de los miembros del laboratorio y de los músicos locales en el evento de presentación en la plaza central y, en los días siguientes, en la Casa de la Cultura y varios lugares representativos del espacio público del corregimiento.

3. Inicio de las sesiones de creación participativa de recetas de comida tradicional palenquera y de música (duración 1 semana)

- a.** 3 sesiones de exploración rítmica realizadas los días lunes, miércoles y viernes de la primera semana de trabajo.
- b.** 3 sesiones de inspiración creativa basada en referentes conceptuales y estéticos. Estas sesiones fueron realizadas los días martes, jueves y sábado de la primera semana de trabajo
- c.** 3 sesiones de creación de líricas y escritura creativa, realizadas en un formato transgeneracional, en el que contamos con la presencia de adultos mayores y niños.
- d.** 2 sesiones de grabación en estudio de los temas musicales compuestos participativamente con la comunidad, realizadas en la tercera semana de trabajo.

e. 2 sesiones participativas de planeación de las piezas audiovisuales que serían filmadas el día del rodaje final.

4. Producción de video para tomas específicas extra, para la producción de las piezas audiovisuales resultado del proceso.

El proceso de organización y postproducción del material duró 4 semanas e incluyó:

1. Organización y distribución del registro audiovisual entre los miembros del colectivo con base

en la delegación y asignación de tareas: producción de maquetas musicales, generación de los primeros cortes de video, realización musical y masterización, montaje final de video, postproducción y efectos, etc.

2. Finalización en estudio de piezas audiovisuales (documental y video-clips)

3. Ejecución del plan de medios en redes sociales, plataformas digitales y eventos.

Figura 1: taller de preparación del Laboratorio de Comida Musical

Figura 2: presentación musical en la plaza central, Laboratorio de Comida Musical

Figura 3: pintura corporal para el video Enyucao

Las temáticas escogidas por la comunidad para realizar los videos musicales, resultado del proceso, fueron El Enyucao y la Mojarra Frita. En las sesiones de producción musical y escritura creativa adaptamos las recetas a formato musical y de rima, para ello contamos con la colaboración de varios artistas locales, quienes adaptaron las líricas de manera colaborativa. Para ver la primera canción producida como parte de este proceso comunitario visite el siguiente vínculo: <http://bit.ly/enyucao>

Para el segundo tema musical desarrollamos una serie de conversaciones sobre los peligros que los palenqueros identifican con respecto a la pérdida de algunas de sus tradiciones culinarias, debido a la llegada de productos instantáneos y comidas rápidas. Como resultado, co-creamos una canción de "hip-hop folklórico caribeño", donde narramos una receta tradicional colombiana: la Mojarra Frita. La canción fue una excusa para colaborar con una comunidad aledaña: Gamero, en donde realizamos tomas de video en espacio público involucrando a los participantes de los talleres: <http://bit.ly/mojarrafrita>

Por último y para finalizar el proceso realizamos un tercer tema musical con otra receta tradicional colombiana: El Sancocho. En este caso decidimos trabajar con la comunidad de

Gamero, en un formato igual al que utilizamos en San Basilio de Palenque. <http://bit.ly/elsancocho>

Conclusiones

Partiendo de los trabajos anteriores desarrollados por el Laboratorio Resonar, en los cuales se ha tenido como objetivo llevar a cabo procesos de creación, desde una perspectiva transdisciplinaria, hemos involucrado de manera sinérgica herramientas de producción musical participativa, prácticas artísticas de puesta en escena y mediación comunitaria para fortalecer el patrimonio de las comunidades con las que trabajamos.

En nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de la importancia de identificar y dar visibilidad a los elementos más relevantes del patrimonio intangible de las comunidades con las que trabajamos, haciendo uso a la vez de nuevas tecnologías, medios de difusión contemporáneos y experimentación con diferentes medios y formatos. Esto ha garantizado que hayamos tenido una participación masiva de niños, jóvenes y adultos mayores, con lo cual hemos contribuido a la generación de puentes intergeneracionales y, más aún, a la promoción de los saberes y la cultura ancestral entre los jóvenes, quienes tienden a verse atraídos por propuestas comerciales, tanto gastronómicas como musicales, con lo cual se manifiesta una tendencia a la pérdida de la transmisión oral y somática

de saberes gastronómicos y técnicas musicales autóctonas que es necesario preservar.

Un hallazgo paralelo de nuestra investigación-acción-creación ha sido el fortalecimiento del tejido social de las comunidades donde trabajamos, el empoderamiento de líderes y lideresas locales en temas relacionados con cultura y la generación de estrategias de organización y divulgación de la producción sonora de la región.

Creemos que la sostenibilidad de este tipo de procesos se ubica en el trabajo colectivo, en la transferencia de conocimientos, pero más aún, en la capacidad de encontrar y empoderar líderes locales que le den continuidad a los procesos sin la necesidad de depender en agentes externos o instituciones que faciliten estas iniciativas. Hasta el momento hemos seguido el rastro de lo que ha sucedido con los lugares en los que hemos trabajado en Medellín, Bogotá y el Caribe colombiano y de manera muy satisfactoria hemos documentado como los procesos han continuado de manera exitosa.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es como la música promueve transformaciones creativas y favorece el reconocimiento de tradiciones para la construcción de identidad. En un país tan diverso como el nuestro la música y el baile constituyen un factor unificador en el que confluyen manifestaciones heterogéneas.

Referencias

- Aarts, Emile H. L.; Stefano Marzano (2003). *The New Everyday: Views on Ambient Intelligence*. 010 Publishers.
- Berena Vergara Serpa, N. S. (26 de diciembre de 2014). *San Basilio de Palenque: 300 años de libertad*. Aguaita, 72-99.
- De Certeau, M. (1980). *La Invención de lo Cotidiano*. Vol.1: Artes del hacer. México: Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2007.
- Del Valle, T. (1997). *Andamios para una nueva ciudad, lecturas desde la antropología*. Madrid: Cátedra
- Fundación Semana. (Diciembre de 2014). ¡A quitarse los guantes! *Fundación Semana (boletín #2)*, 1 - 25.
- Friedemann, N. S. (1998). "San Basilio en el universo Kilombo-África y Palenque-América". En I. C. (ICANH), *Geografía Humana de Colombia. Los Afrocolombianos (Tomo VI, Vol. 1, No. 1)* (págs. pp. 81-101). Bogotá, Colombia: Instituto

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

- Guerrero García, C. I. (2007). *Memorias palenqueras de la libertad*. En L. C. Claudia Mosquera Rosero-Labbé, *Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales* (págs. 319-387). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias.
- Magnus ERICSON y Ramia MAZÉ (2013): <http://www.design-act.se/popup.php?id=61>
- Páramo, P. (2007). *El significado de los lugares públicos para la gente de Bogotá*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Restrepo, E., & Natividad Pérez, J. (Diciembre de 2005). *San Basilio de Palenque: caracterizaciones y riesgos del patrimonio intangible*. *Jangwa Pana 4*, Universidad del Magdalena, Santa Marta, 58-69.
- Salge Ferro, M. (Noviembre 2010). *El patrimonio cultural inmaterial en San Basilio de Palenque, en busca de las representaciones de lo palenquero a través de la prensa nacional*. *Memorias*, Año 7, N°13, 225-253.
- Silva, A. (1992). *Imaginario Urbanos*. Bogotá: Arango Editores, 2006.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2014). *Cultural space of Palenque de San Basilio*. Recuperado de: <https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-space-of-palenque-de-san-basilio-00102?RL=00102>