

**“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”**

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018

**Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías
de Colombia, S.A**

**-JORNADA ACADÉMICA-
CARTAGENA**

**#LaRaizLaHerenciaLaIdentidad
Expresiones culturales afrocolombianas puestas sobre la mesa**

DESARROLLO

Parte 1 Panel #LaRaíz:

Introducción a las expresiones culturales de la afrocolombianidad a través de máximos exponentes de la música, la literatura, la danza, la cocina tradicional y el arte.

A partir de las preguntas evocadoras del tema, cada uno de los invitados al panel desarrollaron una breve disertación sobre los puntos que creían necesarios aportar a la discusión sobre la raíz afrocolombiana en el país, la herencia de los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales en la cultura e identidad de la nación y los diversos pueblos que coexisten en Colombia.

A continuación se presenta un resumen de los temas y comentarios más importantes del panel central, las mesas de trabajo por temas y la actividad de cierre. Es importante recordar, antes, las preguntas que sirvieron de marco para este encuentro:

- a) Desde cada uno de sus campos, oficios y *quehaceres*, y con el recorrido que ha tenido cada uno en las reivindicaciones sociales de las culturas negras ¿Cómo se podría abordar la consolidación de la identidad en torno a lo afrocolombiano, raizal, palenquero o negro?
- b) ¿Cómo influye en su oficio el desarraigo cultural provocado por el conflicto armado, la cooptación institucional, el desplazamiento forzado, entre otros; que han azotado históricamente a las comunidades afrocolombianas?
- c) ¿Cómo se proyectan dentro de sus campos, y desde todos los saberes y conocimientos que de allí se desprenden, para seguir trascendiendo en la historia *otra*?

Panel central.

El objetivo del panel se concentró en desarrollar una breve introducción a las expresiones culturales de la afrocolombianidad, a través de los máximos exponentes de la Música, la Literatura, la Cocina

Tradicional y las Artes y Artesanías. De esta manera se inició con una breve presentación de los ponentes invitados al panel, destacando su trayectoria y labor para exaltar la cultura afrodescendiente en Colombia y el mundo.

Los invitados fueron los siguientes: Víctor Simarra Reyes, Miguel Ángel Obeso Miranda, Viviano Torres, Rubén Darío Álvarez Pacheco, Charles King.

Víctor Simarra.

*“...No hay mujer, no hay hombre
que no se halla sentado a alimentarse...
...Por encima de todo está lo que se come”.*
V.S.

Su participación inicia con algunas palabras en lengua palenquera, que podrían ser resumidas de la siguiente manera: *Nosotros, todos, somos iguales.*

El tema mío está ligado al campo, el tema mío es ser campesino, yo hablo del campo, soy un hombre de campo, vivo en el campo, quiero seguir en el campo. Y para fortalecer la artesanía, para fortalecer la educación...todo empieza por los alimentos.

En esta parte don Víctor habla sobre la importancia que tienen los alimentos en la mesa, en la identidad y en la memoria de toda una región, él utiliza el ejemplo del arroz con bleo, para evidenciar que cada hombre y mujer de los Montes de María sabe lo que significa comerse un plato de esta receta, ya que no se esta saboreando solo el sabor, sino también se esta alimentando el cuerpo con tradición e historia.

Cuando empezamos el proceso de fuga, de cimarronaje, sabíamos que no llevábamos un pedazo de carne, de gallina, de cerdo. Pero si habían raíces, plantas y yerbas de las cuales podíamos retroalimentarnos, porque las mujeres y hombres negras que llegaron de África, ya tenían su conocimiento...y afortunadamente nos conseguimos con unos hermanos y hermanas indígenas...

En este punto el Señor Víctor habla sobre la importancia que tuvo para los cimarrones haber encontrado en el territorio a las comunidades indígenas, que ayudaron en la adaptación de estos hombres y mujeres a aprender sobre las nuevas realidades y naturalezas de su entorno. Don Víctor prácticamente afirma que él, personalmente, se siente muy agradecido con cada indígena por esa ayuda, pues si no fuera así, los cimarrones nunca hubieran fundado el Primer Pueblo Libre de América, San Basilio de Palenque.

Ser palenquera y ser palenquero no es fácil, eso fue muy luchado.

Aquí habla sobre las dificultades económicas y sociales que históricamente ha afrontado San Basilio desde su propia libertad. Específicamente comenta que en la actualidad hay grandes dificultades con la Alcaldía de Mahates, ya que Palenque es corregimiento de este municipio, el cual reconoce muy poco las necesidades de esta comunidad.

Miguel Ángel Obeso.

*“Vamos a hablar de la grandeza que nosotros tenemos,
de los que nos ha hecho grandes a nosotros”.*

M.A.O.

El Maestro Miguel inicia su participación haciendo una importante petición a Artesanías de Colombia:

No nos identifiquen como NARP. No queremos que nos identifiquen como NARP, díganos comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. NARP para nosotros es nada.

El tema de la identidad para el señor Miguel es fundamental, ya que ha sido un tema donde históricamente las comunidades negras han sido excluidos y marginados. No obstante, reconoce, que en los últimos años se han abierto nuevos espacios que han permitido mostrar la cultura y auto-identificación que como pueblos tienen.

Aquí el Señor Miguel habla de la importancia que ha tenido el proceso de la etnoeducación para San Basilio, debido a que ha sido a través de este que se ha podido mantener y transmitir a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres propias de la comunidad palenquera.

“En épocas anteriores los palenqueros eran tratados como lo malo, lo indigno, lo perverso, lo maluco. Lo negro siempre ha tenido una mirada peyorativa ante el mundo occidental”-Afirma.

Así mismo afirma que gracias a la etnoeducación el estigma y rechazo hacia la cultura y expresiones de los pueblos afro, se ha ido transformando gracias a la valoración de la herencia ancestral. *“La lengua palenquera es la vida de la comunidad palenquera”.* Según don Miguel, la comunidad Palenque evidenció desde hace más de cuarenta años esto, cuando Carlos Patiño Roselli y Nina de Friedemann les advirtieron sobre la pérdida casi inminente de la lengua palenquera. *“Ellos dijeros, si ustedes no hacen esto (recuperar y revitalizer la lengua) el pueblo desaparece, porque la lengua es la esencia del territorio y la cultura”- comenta.*

El Maestro Miguel continua comentando que este llamado lo escucharon los mayores, adultos y jóvenes de Palenque, pero fue gracias a Corina Hernández, mujer que *“entendió todo lo que se avvicinaba”*, que se inició una labor etnoeducativa en la comunidad.

Miguel aprovecha para comentar una anécdota que fue sustancial para que el proceso de etnoeducación fuera una realidad.

“No recuerdo la fecha, pero sé que el Ministro de Educación era Becerra Barney, Corina Hernández habló en nuestra lengua palenquera y de allí empezaron, digamos, la revitalización de nuestra lengua”.

El Maestro Obeso, así mismo, comenta sobre la problemática y estigma que existió durante muchos años en Cartagena hacia la lengua palenquera, debido a que muchos de los palenqueros o hijos de palenqueros nacidos en la ciudad, cuando hablaban en lengua eran burlados por sus compañeros o las personas que estaban alrededor, ya que siempre se decía que los palenqueros no sabían hablar bien el español y por eso hablaban mal. Esto produjo que los mismos padres y madres palenqueros, prohibieran a sus hijos hablar esta lengua fuera de la casa, ya que no deseaban que el estigma social

y el rechazo llegara a sus hijos. “...muy a pesar de que al interior de nuestras viviendas ellos hablaban su lengua palenquera pero hacia afuera no lo permitían” -recuerda.

Fue a partir de la etnoeducación que el Maestro Obeso entendió la importancia de la lengua palenquera, debido a que el estigma que para él era evidente ya, había producido un velo o incompreensión hacia esta forma de expresión cultural.

“Ese escenario de la lengua permitió llegar a los palenques urbanos de Cartagena, digamos que el palenque de Nariño, los palenques de San Francisco, los palenques de la Candelaria, también han tenido una muestra en esencia, de que los jóvenes también tengan la posibilidad de valorar los aspectos culturales de nuestra cultura palenquera”.

A partir de esto se habla sobre como en estos espacios urbanos, las juntas, reinterpretación de los kuagros en Palenque, fueron el espacio donde se salvaguardó y se empoderó a los palenqueros para enorgullecerse de su identidad y luchar por su preservación.

“...La identidad palenquera, nuestra razón necesaria pasa por haber reivindicado nuestros valores culturales y fundamentalmente por haber avanzado en la resignificación de nuestra lengua palenquera”.

El Señor Miguel, también hace una referencia mayúscula a la importancia que la música de Viviano Torres y Charles King ha tenido para mantener la cultura palenquera, evidenciando en sus canciones muchos aspectos del acervo cultural de palenque.

Todo este proceso ha llevado a que muchas comunidades en los corregimientos de Cartagena, inicien procesos de reafirmación de su identidad, a partir del empoderamiento de su historia y su verdadero ser. El maestro habla de ejemplos como la Boquilla, donde las personas se enorgullecen de pertenecer a estas comunidades y de ser afrodescendientes.

Se ha empezado a hablar sobre los aportes importantes que los afrodescendientes le hemos hecho al país, a la nación y al mundo...por que anteriormente esos aportes eran minimizados, eran no mirados...Cuando empezamos a meter esos aportes en el pleno del sistema educativo cartagenero, ya empezó un autoreconocimiento y una valoración...

Viviano Torres.

En nuestra Colombia hay diversidad de ritmos, creo que nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestros saberes, podemos mostrar eso que está escondido, no podemos seguir repitiendo lo que ya está.
V.T.

El Maestro Viviano inicia su participación conversando sobre el origen de la Champeta, contando al foro que originalmente la idea se gesta dentro del Instituto de Música de Cartagena, con la intención de crear una propuesta que no fuera Salsa, que no fuera Merengue, ni música Tropical o Vallenato. Todo esto pensando en la música que era traída por el Festival de la Música del Caribe, con agrupaciones africanas y caribeñas, que enriquecieron el panorama auditivo de los músicos locales. *“El Festival de Música del Caribe, que era una plataforma de lanzamiento...pienso que fue perseguido ese espacio porque le cobraron habernos despertado...yo pienso que a los*

organizadores del Festival de Música del Caribe le cobraron eso, que hubiera nacido un espacio donde nosotros pudiéramos manifestarnos...”

El maestro Viviano afirma que la Champeta es una forma de identidad social, que nació como medio de expresión de esta misma identidad, es decir que el género musical es una de las diversas formas en que la identidad champetua se ha manifestado en la cultura. Desde la época colonial se conoce este término, ya que hasta en Chambacú se habló de esto al referirse a las maneras de hablar y expresarse de las personas que habitaban esta zona de la ciudad.

“El género consolida la forma de decir “nosotros estamos presentes, tenemos una identidad propia”, nos pusieron todos los retenes habidos y por haber, se nos culpó de todo lo nocivo y negativo, como todas las cosas que nacen de nuestros pueblos.

En 1986 desarrollan en el marco del Festival de Música del Caribe una pequeña muestra de lo que se llamaría Champeta, siendo todo un éxito en la ciudad, después de todas las dificultades. Resultó, además, que en este mismo Festival lograron que un productor extranjero, Moisés De la Cruz enviara un demo a Estados Unidos para ver si lograban convencer a alguien de producir el nuevo ritmo.

“A los quince días nos contestan de Estados Unidos...Esta música es del futuro, no, es el Futuro...”-Recuerda.

Como el ritmo empezó a pegarse en varios países del Caribe, la disquera estadounidense llamó a los músicos encargados de la producción para viajar a Miami, encontrándose que en este viaje lograron hasta darle vida a la forma de bailar, denominando el baile *terapia* .

“(La Champeta)...esta llamada a ocupar espacios importantes en el mundo, como el que tienen la Salsa, el Jazz, el reggaetón...” – Afirma.

El Maestro Viviano hace un llamado importante para evitar la pérdida de la identidad nacional, promoviendo la mezcla de sonidos e influencias sonoras, pero no dejando de hacer y tocar lo nuestro. Por esa razón algunos músicos entre los que se encuentra Viviano, están liderando la propuesta de la patrimonialización de la Champeta como bien cultural de la ciudad de Cartagena. Ahora se está buscando el visto bueno de las instituciones gubernamentales de la ciudad, pues aún quedan muchas personas y lugares donde aún se prohíbe la champeta o se le continúa viendo con los ojos del estigma y el miedo.

“Todo relevo generacional debe seguir sintiéndose orgulloso, debe seguir nutriéndose de sus raíces, para mostrarlas dignamente ante el mundo” -Concluye.

Charles King.

*...Tú eres champetú pero no se lo digas a nadie...
frase que reivindica esa identidad oculta que tenemos
y queremos que todo el mundo conozca...*

CH.K.

El Maestro Charles King comenta que ya se ha dicho todo lo posible sobre cada uno de los aspectos más relevantes de la tradición afrodescendiente, sin embargo recaca la importancia del trabajo que, ellos como músicos, han venido realizando para revitalizar la identidad de la cultura negra y sus grandes aportes a la sociedad nacional.

“Me hago llamar el palenquero fino, no solo porque yo sea el fino, sino porque la intención es que todos los palenqueros se identifiquen con esa finura que tienen y puedan expresarla” - comenta.

Charles King recuerda su llegada a la ciudad de Cartagena y el choque que para él significó el gran estigma social por ser negro, encontrando que muchas personas con la tez más oscura que él, incluso palenqueros, lo señalaban y acusaban de ser negro, de ser afro.

“...cuando empiezo a ratificar esta identidad musical lo que se me ocurre es hablar del palenquero fino, como una ratificación de que tenemos una identidad propia, fuerte, que hay que seguir ratificando a pesar del traslado a las grandes metrópolis...”-afirma.

Rubén Darío Álvarez.

El periodista Rubén Álvarez inicia su turno hablando de la misión del periodista de relatar los hechos, creando de alguna forma el sustento histórico, con el que más tarde trabajarán los historiadores. No obstante este sustento debe estar lo más completo posible, lo que quiere decir que debe incluir las problemáticas y contradicciones de la sociedad que se observa y describe.

“Lo primero que hay que decir de Cartagena, es que es una ciudad con problemas de identidad, a pesar de que más del 80 % de su población es afrocolombiana”- Concluye.

Finalizado el panel de participación, se da paso a las mesas de trabajo que estuvieron acompañadas por los invitados.

Parte 1 Socialización Actividad por Mesas

- Mesa 1:
- Mesa 2:
- Mesa 3:

Socialización actividad Final.

Mesa Arte – Artesanía.

El audio inicia con una mujer que se encuentra presentando un bolso desarrollado con objetos reciclados, resultado de la muestra final de una de las mesas desarrolladas durante el panel. Aprovechando el espacio, la señora Eloísa muestra los productos que elaboró para la feria, canastas de picnic, hechas en papel craft, mientras las telas de los manteles y las servilletas son elaboradas con botellas plásticas y retal de algodón. La señora Eloísa hace hincapié en que este producto es amigable con el planeta, ya que el 70 por ciento de sus materiales son reciclados.

Música y Danza.

“Ya llega Noviembre la fiesta ya se prendió”- canto el auditorio.

La muestra resultante de estas dos mesas fue una pequeña presentación musical, apoyada por la Señora de la población de La Boquilla y un hombre que acompañó al tambor con un clarinete. Algunos hombres y mujeres de estas mesas de trabajo, acompañaron la música con el baile y ayudaron a crear un ambiente festivo y alegre.

“La raza negra es explosiva, toca el tambor de una manera que no lo puede hacer ni un chino, ni un blanco, ni un indígena... Lo que nosotros le aportamos a nuestra cultura colombiana es la explosividad, la sabrosura y la alegría”. Comenta un hombre que reflexiona sobre los resultados de las mesas.

Aquí el hombre aclara que cuando se refiere a explosividad no quiere decir rapidez o solo algarabía, sino también esa explosividad contiene nostalgia y suavidad, mostrándonos como ejemplo música como el Bullerengue y la Chirimía. *“También tenemos sutileza”*.

Cocina Tradicional.

“Hay que retomar (la cocina tradicional), porque en algunos lugares se ha ido perdiendo la tradición. Nuestros saberes ancestrales no se le están difundiendo a las nuevas generaciones” Afirma el Señor de las bebidas del Chocó.

La mujer de las bebidas curadas hace referencia a la importancia de la comida tradicional, como evidencia del camino y tránsito de las sociedad afrocolombianas en la historia. A manera de ejemplo invita a observar dos representaciones que se desarrollaran, la primera es la Señora Alegría de San Basilio de Palenque, quien nos comparte la forma en que anteriormente se promocionaba la venta de dulces, frutas y verduras, por los barrios de Cartagena.

“Alegría... Alegría...

Con Coco y Anís.

Alegría...

Casero cómpreme a mí

Que vengo del barrio Getsemani”

Otra mujer participante de esta mesa comenta que durante la charla que se desarrolló en la jornada de la mañana, se llegó a la conclusión de que dentro de la cocina y comida tradicional de las comunidades afrocolombianas, se encuentran cuatro elementos que componen la receta de sus increíbles sabores.

“Los elementos son: ancestralidad, lo que vivimos realmente cuando preparamos nuestros alimentos; tradición; identidad y espiritualidad”.

*Buenas tardes compañeros
los queremos saludar
hablemos de cocina,
es un proceso integral.*

*Cocinar es un arte
lleno de espiritualidad,
benditos sean los ancestros
que muestran realidad.*

*Cocinar es un proceso
que nos brinda hermandad,
cuando se sirve la comida
existe fraternidad.*

*Cuando preparamos la comida
se hace con amor,
es una brecha que se une
en las manos y el corazón.*

Luego del cierre de las muestras de las mesas, se abrió el espacio de comentarios finales del día. Se resalta el comentario de las mujeres de la Isla de San Andrés, quienes abogaron el reconocimiento de la artesanía en su territorio. *“Yo quisiera aprovechar, que ahora que empieza todo el tema de la economía naranja, para dar todas las fuerzas a la artesanía, porque con la globalización es una cuestión de resistencia trabajar con las manos”.*

Dentro de este comentario se mencionó, además, la importancia de promover una mejor distribución de las ayudas económicas para el sector artesanal en Colombia, y en especial en San Andrés. Una de las propuestas para mejorar este panorama es la realización de un censo de artesanos y artistas, que actualmente no existe en el país. Lo anterior con el objetivo de crear una política que proteja no solo el producto sino también a los artesanos, emulando una estrategia desarrollada en México y que de manera general funciona como un fideicomiso para invertir en artesanías y en los artesanos.

“... en la era de la globalización podemos desaparecer como sector económico”- comenta.