

Recibido: 8 de octubre de 2013

Aceptado: 10 de enero de 2014

BUCARAMANGA, MÚSICA Y CULTURA URBANA
Retos para el ejercicio profesional de la música

Autores:

Edwin Leandro Rey Velasco

(Facultad de Música / Universidad Autónoma de Bucaramanga)

Paloma Bahamón Serrano

(Departamento de estudios socio humanísticos / Universidad Autónoma de Bucaramanga)

RESUMEN

El presente artículo resume la actividad investigativa que se realizó en el periodo comprendido entre Junio de 2011 y Julio de 2012. El desarrollo de la investigación giró en torno al objetivo de indagar sobre las formas como los músicos asumen los retos actuales del ejercicio profesional en un escenario como lo es la ciudad de Bucaramanga en tiempos donde el ejercicio de la música está íntimamente relacionado con la gestión, la digitalización y la comercialización de la cultura desde un entorno cada vez más competitivo y complejo. La investigación se realizó a través de una metodología de corte cualitativo, exploratorio y etnográfica, que permitió conocer de primera mano las experiencias vitales de los músicos de la ciudad. Como resultado, se obtuvo un cruce discursivo a través de una mirada crítica y transdisciplinar que examinó y abordó lo expuesto por los entrevistados y lo cotejó con temas académicos que podrían aportar una mirada más amplia para la solución de situaciones semejantes.

PALABRAS CLAVES

Bucaramanga, Músicas urbanas, globalización, Retos profesionales.

ABSTRACT

This article summarizes the research activity that took place in the period between June 2011 and July 2012. The development of this research focused on the objective of inquiring about the ways in which musicians assume the current challenges of professional practice in a scenario such as the city of Bucaramanga in times where the exercise of music is closely related to management, digitization and commercialization of culture from an increasingly competitive and developed environment. The development of this research was conducted through a qualitative and exploratory methodology which allowed knowing first-hand life experiences of the musicians in the city. As a result, a cross discourse was obtained through a critical and transdisciplinary view that considered and addressed the comments made by the interviewees and matched them with the academic issues that could bring a broader view to solve similar situations.

KEY WORDS

Bucaramanga, Popular Music, globalisation, Profesional challenges.

BUCARAMANGA, MÚSICA Y CULTURA URBANA

Retos para el ejercicio profesional de la música

1. Introducción.

Bucaramanga es una ciudad de Colombia con 525.119 habitantes aproximadamente (2011) es denominada como la ciudad bonita, la ciudad de los parques, la ciudad cordial, la ciudad de las cigarras, la ciudad limpia, Bucaramanga positiva, señora Bucaramanga, etc.

Son muchas las fuentes de emisión que permiten que la ciudad tenga unos sonidos particulares y una forma de asimilar y consumir estos sonidos. Fuentes sonoras como las emisoras (comerciales y culturales), los grupos musicales de la carrera 33 (tríos, vallenatos, mariachis etc.), los vendedores de cd's piratas que con sus carritos improvisados y equipos de sonido amenizan el entorno que los rodea, los grupos musicales de la ciudad que suenan cuando pueden o cuando no hay más remedio y deben aceptar la propuesta económica de algún dueño de bar u organizador de eventos.

Si uno pasea en bus por Bucaramanga con intenciones de saber a qué suena la ciudad, con seguridad le sonará a vallenato y reggaetón, porque por lo general los conductores sintonizan emisoras radiales que transmiten estos géneros, si escucha las emisoras culturales encontrará que hay una gran e interesante variedad musical, si pasea por el norte¹ de Bucaramanga, le sonará a cumbia urbana y si pasa por los bares de la carrera 33 encontrará rancheras en vivo.

¹ Quisiera hacer claridad de que la cumbia urbana no solo se escucha en el norte aunque que es la zona que más la representa. (NA)

Algunos otros bares ofrecen diversidad de músicas entre las que están el Rock, la Salsa y discotecas de músicaailable, etc. En este marco contextual se desarrollan unas músicas denominadas urbanas que tienen su campo de desarrollo inmediato en la ciudad.

Se denominan *Músicas populares urbanas* a las músicas que nacen y se desarrollan en el contexto de ciudad (diferente a lo rural), suelen ser de creación colectiva y motivadas por un público que las solicita (las compra o las consume), para el caso específico en esta investigación hablamos de músicas como el Rock, el Jazz y las actualmente denominadas Nuevas músicas Colombianas (músicas tradicionales re-interpretadas o re-creadas con elementos académicos, instrumentos conectados, combinación de géneros musicales y actuales fuentes sonoras).

El musicólogo Chileno Juan Pablo Gonzales² en su texto los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina, sostiene que: “... *Las músicas populares urbanas son generalmente mediatizadas, masivas y modernizantes. Mediatizadas en las relaciones entre la música y el público, a través de la industria cultural y la tecnología. Masiva porque llega a millones de personas en forma simultánea, teniendo en cuenta las nuevas formas de producción y consumo; y modernizante, por su relación simbiótica con la industria cultural, la tecnología, las comunicaciones y la sensibilidad urbana, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el presente, tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil que la sustenta y que al crecer, la atesora...*”³

² Obtuvo su Doctorado en Musicología en la Universidad de California, Los Angeles en 1991. Es profesor e investigador del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y presidente de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional de Estudios de Música Popular. <http://www.latinoamerica-musica.net/bio/gonzalez-es.html>

³ GONZÁLEZ, Juan Pablo. Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina: ¿La gallina o el huevo? Instituto de Música Pontificia Universidad Católica de Chile.

La etnomusicóloga Ana María Ochoa⁴, en su libro “Músicas locales en tiempos de globalización”, indica que “*Los géneros de música popular urbana tienen su origen en músicas locales, transformadas a través de los medios de comunicación*” lo cual relaciona músicas propias de un lugar que son utilizadas en el juego de la promoción, comercialización y consumo de músicos y músicas.

Así mismo Ochoa considera que “... *Se ha intensificado, la complejidad de la relación de los sonidos con sus lugares de origen. Esto genera, a nivel local, una transformación en los valores y usos de la música. Así, la relación música-territorio ha dejado de ser un elemento evidente (como ha sido considerado en la folclorología) y se establece cada vez más desde la mediación entre lo local y lo transnacional. De este modo, las músicas locales se están mediando cada vez más desde un orden intercultural de relaciones sociales, políticas, económicas y estéticas*”.

2. Globalización, ciudad y digitalización como elementos para el desarrollo musical profesional.

Desde finales del siglo XX, el planeta ha entrado en el dinámico y interesante mundo de la "Globalización", un término altamente discutido y si se quiere con infinidad de significados.

“La palabra globalización se refiere generalmente a los procesos a través de los cuales las economías y las culturas en todas partes del planeta llegan a ser cada vez más interdependientes. El Giro Copernicano marca el comienzo de la globalización porque

⁴ Doctora en etnomusicología y folklore por la Universidad de Indiana. Ha publicado en diversas revistas, como Travesía, Número y Nómadas. Entre sus últimos artículos debe mencionarse: «Counterpoints of Time and Space in El Concierto de los Colores», Travesía: Journal of Latin American Studies; y «El multiculturalismo en la globalización de las músicas regionales colombianas», en Cultura, medios y sociedad.

introduce el concepto de la Tierra como un cuerpo esférico, o global, pero también porque permite la navegación y el comercio que vincularán las comunidades humanas a pesar de las grandes distancias geográficas y culturales. Particularmente el “descubrimiento” europeo de Amerindia en 1492 hace posible una red de conexiones entre todos los continentes del mundo. Entendiendo así, la globalización no es nada nueva, pero la ubicuidad del término en los discursos políticos, económicos, culturales, y académicos al principio del siglo XXI indica que ha adquirido un significado más específico en cuanto a la historia y el desarrollo reciente de la geopolítica.” (Tomado del Diccionario de Estudios Culturales latinoamericanos)

Estamos viviendo sin lugar a dudas un cambio importante en el desarrollo de la humanidad y nos estamos acoplando a él, otros ya nacen en él, es el cambio de lo análogo a lo digital, no menos importante que la creación de la rueda, la luz artificial, el teléfono y la televisión, (por mencionar algunos).

Con la aparición del computador se inició una nueva etapa de transformación y evolución relevante para el ser humano, podríamos decir que empezamos a vivir de nuevo la teoría del AC y DC (Antes del Computador y Después del Computador).

Entramos a trabajar con términos como: virtualización, digitalización y el uso comunicativo e informativo de las redes sociales y todo lo que ello implica en las nuevas formas de conectarnos. Con el paso del tiempo y con la asimilación cada vez más eficiente de los diferentes términos y formas de vida, se han visto cambios en los diferentes sectores del desarrollo habitual de la sociedad.

El espacio denominado urbano se convierte en el espacio propicio para que se den cita los diferentes conceptos y formas de acción de la cultura (popular, culto, masivo, comercialización, industrialización, folclor, tradición, etc.), todos se encuentran, todos son importantes cada uno busca sus formas de resistir, se mezclan, cambian, se transforman y se complejizan.

En el libro “*Universidad, Músicas Urbanas, Pedagogía y cotidianidad*” de la universidad pedagógica de Colombia, se cita a Néstor García Canclini ⁵ quien afirma que:

“En la ciudad se mezclan lo culto, lo popular y lo masivo. Una vez dentro de la ciudad no importa por cuál de estas rutas se entra porque allí todo se mezcla y porque finalmente ya se está adentro. Cada área de estudiosos construyó universos distintos; el universo de lo culto fue edificado por la historia del arte y la literatura; el popular por la antropología y el folclor; lo masivo representado por las industrias culturales, por los comunicólogos y sociólogos. Cada uno trató de mantener sus universos intactos, sin contacto con los otros. Pero, a pesar de estos esfuerzos, de resultados parciales no sobrevino una catástrofe. ¿Qué ha pasado? Pues que lo culto tradicional no ha sido borrado por la industrialización de bienes simbólicos. Lo popular se transforma, no se extingue...” (Canclini 1989)

Siguen cambiando las formas de comunicarnos, de escribirnos, de leernos, de anhelarnos, de estimarnos, de coquetearnos y hasta de conquistarnos.

⁵ Doctor en Filosofía por las universidades de París y de La Plata. Ha sido profesor en las universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y São Paulo. Recibió la Beca Guggenheim, el Premio Ensayo Casa de las Américas en reconocimiento a *Culturas populares en el capitalismo* y el Book Award de la Asociación de Estudios Latinoamericanos por el libro *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Otros trabajos destacados son *Consumidores y ciudadanos*, *La globalización imaginada* y *Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad*. En la actualidad enfoca su investigación en las relaciones entre estética, arte, antropología, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes.

La cultura de lo digital ha permitido que se desarrollen nuevas fuentes sonoras y por el mismo canal, nuevas y diferentes formas de asimilación, creación, formación y consumo de la música. Se transforman los géneros musicales, los instrumentos, las intenciones del porqué y para qué crear música, cambian las intenciones de cómo y porqué consumirla, descargarla, copiarla o piratearla, son más los medios para difundirla y crearla. Las actuales propuestas sonoras encuentran en la digitalización un aliado favorable para la producción y re-creación de la estética sonora.

“... Sin embargo, la transformación de la producción musical en tecnología hogareña ha incrementado las posibilidades combinatorias de los sonidos a un punto extremo y podríamos decir que hoy en día más que nunca el artista tiene posibilidades exacerbadas de combinar sonidos si así lo desea. Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta, si ya la hibridación no aparece como una excepción, sino como rutina cotidiana, ¿las actuales prácticas de creatividad musical, que generalmente funcionan a través de las fronteras combinatorias de sonidos de distintos lugares, pueden entenderse únicamente o primordialmente como la mezcla de dos géneros musicales o tradiciones culturales concebidas como previamente desconectadas?”⁶

Temas como derechos de autor son altamente discutidos; las posibilidades actuales de las creatives commons⁷ la difusión por youtube, por facebook y twitter han permitido que la

⁶ Tomado del texto Pensar los géneros musicales desde las nuevas prácticas de intercambio sonoro de la etnomusicóloga Ana María Ochoa.

⁷ “Es un proyecto internacional que tiene como propósito fortalecer a creadores para que sean quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. Si el paradigma del sistema tradicional del derecho de autor es “Todos los derechos reservados”, para las licencias CC es “Algunos derechos reservados”. Si en el sistema del derecho de autor el principio es que toda utilización de una obra debe tener un permiso

información tenga un gran despliegue y llegue a millones de personas en un solo instante, ya no hay que esperar que las primicias la digan los noticieros.

Se plantean nuevos retos en la educación musical, en el desempeño profesional, en el desarrollo investigativo, en la asimilación de lo patrimonial, surgen nuevos campos y formas de investigación, se comparte el mercado entre el músico de interpretación acústica y el músico de interpretación electrónica, la forma como el auditorio escucha, consume y solicita la música es diferente y genera retos a los productores y comerciantes de la música.

“... En el consumo musical actual se encuentran amplios espacios de libertad que llegan hasta el propio campo creativo/performativo. La capacidad del auditor del siglo XX de modificar la dinámica, el volumen, la ecualización, la espacialidad y la temporalidad de la música, junto a la libre ordenación narrativa del disco, constituye un amplio campo de estudio de la transformación de la obra desde su consumo.” Tomado del texto “Pensar los géneros musicales desde las nuevas prácticas de intercambio sonoro de Ana María Ochoa”.

3. Opiniones de los entrevistados.

Bucaramanga es una ciudad con un sinnúmero de lugares y de grupos musicales entre aficionados y profesionales que buscan un fortalecimiento de la calidad de vida y que encuentran en la ciudad retos grandes para continuar con su labor, ¿Cuáles son esos retos?, ¿Es Bucaramanga un ciudad competitiva y de proyección para el desempeño musical profesional? ¿Hay grupos exitosos que vivan de tocar en vivo?

expreso del titular de los derechos de autor, para las licencias CC el principio es el de la libertad creativa”. Tomado de <http://co.creativecommons.org/quienes-somos/>

Sergio Amaro egresado de la facultad de música de la UNAB, considera que se están fortaleciendo los gremios musicales especialmente los de coro, que los músicos están tomando más en serio su roll como profesionales, opina que *“Lo más importante que percibo en este momento es que hay varias generaciones que se están encontrando, que están intercambiando leguajes, que traen diferentes escuelas, diferente información y que se está generando un colectivo artístico interesante en Bucaramanga, donde más allá de ver artistas virtuosos, hay artistas con ideas, que están proponiendo nuevos esquemas y nuevos formatos. Se requiere creer más en la música nuestra, se requiere perder el temor a hacer músicas diferentes a los esquemas tradicionales, que se empiece a dar una nueva generación de músicos más auténticos.”*

Una experiencia interesante que nos ubica en un contexto urbano de la música, es la del DJ TRUCHA, un ingeniero civil de la UIS (Universidad Industrial de Santander) que quiso ser músico pero las cosas no se le dieron, actualmente es un productor de música urbana, está radicado en Bucaramanga, cuenta con 15 años de experiencia en el campo musical y después de andar y conocer otras ciudades y otros países, entendió lo que Bucaramanga realmente le ofreció y explica lo que cree de la ciudad musicalmente hablando.

“Después que me robaron aprendí a que tenía que registrar las canciones en derechos de autor, que tenía que tener asesoría de un abogado, que debía salvar mi material intelectual, etc. Los estudiantes de música están pensando en tener buenos instrumentos y aunque no está mal, la música se debe comercializar y eso hay que saberlo hacer. La música es un oficio y hay que saberlo canjear por el dinero para seguir en el oficio. Muchos músicos no saben cómo guardar el dinero, cómo invertirlo, cuánto vale una canción, cuánto vale una producción, cuánto hay que pagarle a un abogado para que te saque de líos musicales, cuáles

son tus derechos, cuáles son tus deberes, existen unos vacíos profundos en todos estos temas.”⁸

Bucaramanga tiene alternativas claras que según los diferentes actores entrevistados en este proyecto, no son suficientes y no satisfacen las reales necesidades que se tienen. Como lo expone Javier Toscano director y tecladista del grupo “LA SANTA”

*“Los escenarios han desmejorado, hace más de 10 años hacíamos 5 toques mensuales con buenos escenarios y buena representación de gente. Hoy en día esos escenarios dieron paso a un movimiento más reguetonero y más vallenato que ha quitado mucho espacio a un movimiento importante como es el Rock. Lamentable que ya ni la empresa privada crea en el Rock como un movimiento cultural y que no tenga espacios para estas expresiones en sus actividades comerciales.”*⁹

La forma como el público en general percibe la actividad musical urbana es también un reto permanente para los músicos de la ciudad. Alfonso Agámez guitarrista y líder de la banda “AGAMEZ BANDA ROCK” sostiene que:

“La escena del Rock en Bucaramanga, ha tenido un proceso evolutivo en cuanto a la parte musical, la parte técnica, los músicos que están incursionado en este género tienen más recursos tanto didácticos como la posibilidad de tener instrumentos a la mano, lo negativo es que el músico de rock, no tiene el mismo valor que otros músicos que interpretan música tropical, o eruditas. Los músicos de rock se preparan, investigan y ensayan, sin embargo el

⁸ Entrevista realizada a DJ TRUCHA el 01 de Febrero de 2012

⁹ Entrevista realizada a Javier Toscano el 14 de enero de 2012

*valor de su trabajo siempre parece costoso, lo que hay que cambiar es que dejen de mirar la música moderna, como una música de personas que no saben hacer otra cosa.*¹⁰

Juan Ortiz guitarrista y director del proyecto “JUÁN ORTIZ TRIO” JAZZ hace una reflexión sobre el valor de lo intangible y la dificultad que tiene este aspecto en la percepción del público en general.

*“La música es intangible, nosotros tocamos solos, nosotros tocamos notas y creo que es ahí donde comienza el primer inconveniente, yo no puedo ir a un centro comercial a comprar un solo de blues, yo puedo comprar un televisor pero no puedo comprar una melodía. Estamos tocando algo que además de que toca en lo más profundo a las personas, es algo que no se ve y que todavía es raro para la gente de la ciudad, no es fácil entenderlo y mucho menos es fácil pagar por este tipo de arte que hacemos nosotros”*¹¹

Por otro lado, pareciera que hay un contraste entre las necesidades propias de los músicos y las diferentes formas de resolverlas. Pero ¿Quién debe resolver estas necesidades? En manos de quien están las soluciones?

Las universidades como la UIS y la UNAB han generado los espacios para la formación de profesionales en el campo de la música y los resultados saltan a la vista, pero no al estilo de vida deseado de los músicos.

¹⁰ Entrevista realizada a Alfonso Agámez el 14 de enero de 2012

¹¹ Entrevista realizada a Juan Ortiz el 14 de enero de 2012

“Decir que si se puede vivir del Rock en Bucaramanga es un poco complicado porque hay personas que no están viendo el Rock como lo deberían ver, que es un arte. Estudié pensando que de esto podía vivir, del Rock, cuando salí a enfrentarme con las situaciones cotidianas y reales de la vida, me di cuenta que la única manera de poder sostener mis sueños como rockero, era la docencia.” (Alfonso Agámez)

En Bucaramanga, se toca bien pero no se puede vivir de tocar, de componer, de arreglar y menos de hacer propuestas novedosas, lo que hace que estemos a mitad de camino, si se tiene en cuenta que el camino es desarrollarse profesional y personalmente con el conocimiento que uno se ha dedicado a profundizar desde la academia o desde la experiencia sin desestimar cualquier otro tipo de actividad paralela al conocimiento, como la docencia, por ejemplo.

Tania Cabeza y Leonardo Sarmiento, integrantes de la banda de Reggae CUNA GUANE explican lo complejo que es llevar a cabo un proyecto música y hacen referencia a la falta de espacios y oportunidades en la ciudad para el ejercicio de la música en vivo.

“Nos financiamos con las presentaciones, a diferencia de una orquesta o grupos de serenata, lo que cobramos se ahorra para la banda, no nos pagamos por la presentación, solventamos gastos mínimos como el transporte, invertimos para salir adelante. De los toques se costean ensayos, grabación, viajes, videos, etc. No es fácil que todos los integrantes estén de acuerdo, es difícil tocar y no cobrar, pero todos tenemos una finalidad, el grupo es un proyecto de vida, en la ciudad hemos recibido muy buena aceptación, pero esta ciudad es muy pequeña donde la gente poco está acostumbrada a escuchar otros tipos de música, siempre escuchan lo mismo. Faltan espacios y festivales de bandas urbanas como existen en otros lugares como altavoz, rock al parque, Barranquillaz, y faltan escenarios y salas de conciertos, estamos

todavía con el imaginario de la feria de Bucaramanga donde la difusión de estas bandas no es fuerte. Nosotros mismos hemos hecho festivales, nos los inventamos, pero son eventos pequeños, que requieren más impulso. Aparte de que la ciudad es pequeña, es restringido el público para este tipo de música.”¹²

Cómo vivir entonces en Bucaramanga de la actividad profesional musical?, ¿será que estudiar el instrumento es suficiente? ¿de dónde la financiación de los proyectos? En la entrevista a William Castillo guitarrista de la banda de Rock ZENDAS, cuenta cómo financian el sueño musical con sus propios recursos.

“Nosotros tenemos profesiones diferentes a la música, de los seis, uno es músico profesional, el vive de la música pero como docente, hay un comunicador social, un arquitecto, un ingeniero, un diseñador gráfico. Para financiar la producción, nos toca sacar de nuestro sueldo, hacer préstamos, en estos momentos nuestro objetivo no es vivir de la banda, ojalá que el día de mañana sea posible. A veces dejamos de hacer cosas que nos gustan por comprar un instrumento.”

Otra explicación es la de Pedro Andrés Gómez, guitarrista y líder del proyecto musical “PEDRO GÓMEZ BAND” la cual da cuenta de la forma de iniciar y continuar con el proyecto por más complejo que sea sostenerlo económicamente en Bucaramanga:

“Yo vivo de la arquitectura, cuando creamos la banda se tenía como política de que la banda no tenga la necesidad de producir dinero, sin embargo que sea auto sostenible, para grabaciones, viajes, fotografías. Después de tres años de creada la banda, no ha sucedido.

¹² Entrevista realizada a Tania Cabeza y Leonardo Sarmiento el 12 de enero de 2012

Me atrevo a decir que si se debe poder. El problema es que el proceso desde la inversión inicial tanto de dinero como de tiempo y trabajo, hasta el momento que sea medianamente lucrativos, es un proceso más largo que el de una empresa convencional comercial de lo que la gente necesita a diario. A demás nuestra música no es tan popular, ni pertenece a ferias, ni navidad, etc. lo que hace que el proceso sea más lento. El rock originariamente no es de acá, lo que lo hace más complejo y demorado en asimilar. Es una música un poco exótica, y más en ciudades creadas por las migraciones de campesinos desde hace años. Hoy en día los procesos empresariales son largos y costosos.”¹³

La falta de formación en emprendimiento de los artistas es también una de las falencias que se reflejan en los músicos de la ciudad. Hay espacios para profesionalizarse, pero en lo técnico meramente y la música ya es un sector que requiere de gestión y emprendimiento.

Así lo hace ver Natalia Morales, compositora y líder del proyecto musical NA MORALES Y LOS BENDITOS, agrupación que hace parte del movimiento musical de “Nuevas músicas colombianas”

“En el ámbito del liderazgo, hay muchas cosas que uno no sabe hacer: cómo se convoca gente, cómo se lidera, cuánto se debe cobrar, cómo se pasa una cuenta de cobro, cuánto hay que subirle de IVA, cómo hacer un brochure para el grupo, cómo se vende el grupo, qué medios de internet sirven para promocionarlo, etc. un montón de cosas que uno empieza a aprender cuando está en el proceso, yo creo que el 90% de las personas ignoran cómo

¹³ Entrevista realizada a Pedro Gómez el 14 de enero de 2012.

registrar una obra musical en derechos de autor. Entonces más allá de hacer música es entender que esto es una empresa y es en ese campo que no tenemos formación.”¹⁴

Por su parte Henry Moros, un gestor cultural con más de 15 años de experiencia y quien desarrolla su actividad generalmente en el ámbito del Rock, del Jazz y la salsa, no se explica por qué es tan difícil hacer cultura en Bucaramanga. Así expone las vicisitudes y retos en una entrevista:

“Por ejemplo a mi me llaman artistas de otras ciudades y de otros países para promocionar su trabajo en Bucaramanga y los obstáculos son: las recaudadoras como SAYCO y ACIMPRO, la taquilla es tan costosa que muchas veces la gente no está dispuesta a pagarla, los permisos ante la alcaldía.... Esto está bien pero para el empresario de la cultura es muy difícil. El público de Bucaramanga no responde a este tipo de convocatorias, no quiere pagar por estos eventos, se informa por Facebook, las emisoras culturales apoyan la difusión, las diferentes formas de dar a conocer los eventos entre afiches, volantes e internet, se utilizan, pero extrañamente la gente que viene es muy poco y no da la base para sostener el evento con las entradas. Bucaramanga es una ciudad universitaria, que se supone tiene cultura, no se si es el público, no se que es lo que falla, queda uno triste.

Estas y muchas historias más se repiten una y otra vez en la ciudad bonita, algo está fallando, la gestión, la información, la propuesta, etc. Sin embargo queda claro que hacer un evento exitoso no depende solamente de que la gente se entere por Facebook, se requieren muchas cosas más y mejor pensadas y ejecutadas.

¹⁴ Entrevista realizada a Natalia Morales el 11 de noviembre de 2011

Se requiere formar público, ese público presente (y ausente) que se supone disfruta de la música. Para mucha gente, disfrutar de la música es escuchar radio así no tenga ni idea qué dicen las canciones, qué instrumentos suenan, si hay una propuesta artística sonora o no, es escuchar música por los parlantes del computador mientras realizan sus actividades laborales, conectarse al reproductor portátil y desconectarse del medio, es ir a un bar y hablar al mismo tiempo en que el grupo está tocando, y así mismo hay cantidad de formas sencillas de disfrutar de la música.

A primera vista uno diría que a todo el mundo le gusta la música, sin embargo, es alto el porcentaje de los espectáculos musicales locales que carecen de público, es una queja recurrente de los actores que trabajan con la música en vivo, la cultura de lo barato o lo gratis del espectáculo, la desvalorización casi natural e inmediata del artista local, la imposibilidad de tener un precio de taquilla acorde a la calidad que se quiere presentar.

Como quiera que sea, Bucaramanga es una ciudad que se reinventa todos los días, que aunque pequeña, es compleja, es una ciudad que abre espacios, que recibe, que selecciona su música, que ofrece retos para el desempeño profesional de la música. No queda más que seguir actuando, pensando y haciendo cada vez mejor todas las ideas que emprendemos como músicos profesionales que queremos vivir de la música en esta ciudad de los parques.

4. Conclusiones e hipótesis

4.1 La ciudad como espacio de desarrollo profesional de la Música

Abordar el estudio de las músicas y sus implicaciones en contextos de ciudad es realmente una tarea dispendiosa toda vez que la ciudad misma se dinamiza permanentemente y los roles culturales y políticos se entretajan para buscar mejores resultados en su quehacer profesional, otra cosa es que lo logren.

La ciudad es el espacio que representa el “progreso” del lugar donde se asienta, desde la pavimentación de las carreteras, la implementación de tecnologías para el desarrollo de los sectores, hasta la implementación de los servicios públicos y las ofertas comerciales para sus habitantes.

Podría pensarse que una ciudad es la actualización o modernización de un pueblo, villa o población al menos en lo que a infraestructura se refiere (Servicios públicos, carreteras, vivienda, etc.) ¿Para qué se pavimenta una vía? Sin lugar a dudas para darle paso ágil al ingreso y egreso de actividades económicas que permitan el “desarrollo” del lugar, un desarrollo ligado netamente a lo económico.

La ciudad entonces es -grosso modo- la representación del dinamismo económico; es el espacio de la oferta y la demanda, es el punto de encuentro de comerciantes y mercaderes, el lugar objeto de estudio para la industrialización y comercialización de productos, entre los cuales también está la cultura.

La ciudad no es una sola cosa y no sirve para una sola cosa, como lo hace ver el docente de la facultad de Comunicación de la UNAB Edward Bacca

“Cada ciudad tiene sus propios ritmos de vida y sus propias musicalidades. Las diferentes miradas de los diferentes actores, son unidades temáticas, construcciones de diversos temas de la ciudad, en este caso Bucaramanga desde diferentes visiones, lo urbano, lo arquitectónico etc, hay varios sonidos, hay varias ciudades dentro de la ciudad, hay lógicas variadas, como la lógica-administrativa-bancario del centro, lo empresarial de cabecera y lo comercial de sanfrancisco”.(entrevista ofrecida el 21/03/12)

Definitivamente la ciudad no es un solo ente, sino varios y ofrece variadas formas de acción. Por supuesto que las necesidades de un sector no serán resueltas por otro; cada sector tiene sus propios afanes, intensiones y metodologías para su sostenimiento y desarrollo, si los músicos siguen a la espera de que los políticos, los empresarios y los bares resuelvan la situación, solo seguirá pasando lo que hasta ahora pasa; un estancamiento de la producción musical (en vivo y en grabación) y generaciones de músicos que suceden a otros en cuanto a estudios, técnicas interpretativas, equipos de audio, etc. Pero que siguen en el mismo habitat de desarrollo.

Se requieren entonces nuevas, actuales y refrescantes formas de pensar la actividad profesional de la música en Bucaramanga. Un gremio como el musical no puede depender de que sea otro gremio el que resuelva sus necesidades. Sin descartar sus posibles relaciones de mutuo beneficio, debe ser un sector que realmente se piense, se actualice y se intervenga, de lo contrario serán “otros” los que delimiten las formas de actuar de los artistas de Bucaramanga.

Desde esa perspectiva, se corre el riesgo de que esos “otros” puedan ser personas que realmente desconozcan el ejercicio de la música y delimiten políticas que seguramente no coincidirán con las reales necesidades del sector.

Somos los músicos los que estamos llamados a renovar estas políticas de ciudad y un muy buen camino es la creación de equipos interdisciplinarios (gestión, mercadeo, diseño, producción, sonidistas, comunicadores, abogados, etc.) que aborden inteligentemente el complejo mundo profesión musical. Es necesario tener esta unión de fuerzas para afrontar las realidades que ofrece el siglo XXI, la globalización y la digitalización de la Música y la industrialización de la cultura y qué mejor que su liderazgo lo ejerza el sector musical.

4.2 El paso de lo análogo a lo digital:

Las transformaciones y los retos que nos presenta la era digital son cada vez más dinámicos, incitan a la actualización permanente de las personas para seguir vigentes en el colectivo. La era digital reta al tiempo y a la humanidad; plantea sus propias formas de consumo, producción y sus propias formas de vida que se ven reflejadas en las multifacéticas actividades del ser humano.

En el campo musical, la digitalización ha revolucionado el mundo de la producción, portabilidad, venta y consumo de música. Las actuales formas de dar a conocer la música parecen ser mas fáciles de entender, sin embargo, es tan variada la oferta que estas formas de mostrar los productos han de ser previamente investigadas para darle un buen uso a nuestro favor.

“... En la actualidad, la música en formato digital está segmentada, a grandes rasgos, en dos grandes modelos de consumo: “posesión” y “acceso”. Los servicios por suscripción se expandieron y formaron alianzas con nuevos socios con miras a alcanzar mayores audiencias, aquí se destaca la integración con Facebook y la inclusión de esos servicios en los paquetes de los ISP. Mientras tanto, los adelantos en las tecnologías basadas en la “nube” están transformando la manera en que los fans administran y almacenan su música”.
(tomado del reporte de la música digital 2012 de la IFPI)

Bucaramanga (como la gran mayoría de las ciudades) ya está en la era digital, al menos en cuanto a redes inalámbricas, internet, y las formas de vida e interacción humana, sin embargo, se vive la época de transición entre lo análogo a lo digital lo cual es un reto que requiere ser pensado y revisado para entender no solo el momento en que estamos viviendo, sino el futuro que estamos afectando.

En la educación musical existen retos para ser tenidos en cuenta: en primera medida hay profesores “análogos” educando a alumnos “digitales”, lo que genera un choque de temporalidades y si a eso le sumamos que algunos de los temas de enseñanza musical tienen de cientos de años de historia, el reto se hace cada vez más profundo.

Qué es realmente lo que requieren los profesores y qué es realmente lo que necesitan los estudiantes, son dos fuerzas que se contraponen y probablemente una tendrá que ceder, o en su defecto llegar a un término medio de la relación.

43. Lo comercial de la música:

El aspecto de la comercialización musical en Bucaramanga es realmente interesante, puesto que es de las actividades del ejercicio profesional más desamparadas que existen y la razón es que como músicos no sabemos realmente comercializar un producto cultural.

Por un lado está el desconocimiento y por otro, el paradigma de que lo comercial es malo musicalmente hablando; que solo se vende la música ligera, que los públicos piden eso y nada más. Si bien hay mucha razón en estas apreciaciones, el ejercicio de la gestión cultural es ya una carrera profesional, la cultura se ha convertido en un sector auto-sostenible y que además por la fuerza que ha tomado desde la industria cultural, impacta en el producto interno bruto del país.

La comercialización está vista por el artista como la degradación del arte, es la mirada y lo que nos han “enseñado” los medios masivos de comunicación. Si embargo, la comercialización es un canal que tiene sus propias lógicas requeridas para funcionar y es el conocimiento de estas lógicas lo que puede llevar a otro nivel de producción y puesta en valor de la actividad artística en este caso el de la música.

Desde esta perspectiva queda claro que algunos artistas deberían superar la etapa de ser ese “genio” creador muchas veces incomprendido a ser un artista que incluye en su genialidad tanto la obra como su gestión, ya sea por cuenta propia o con asesor(es), pero ya no se concibe el estado estático del arte que guarda la esperanza de ser descubierto. Para el caso del desarrollo de las músicas urbanas en Bucaramanga, esta característica permite entender que si el músico solo piensa en técnicas y sonoridades, tiene un futuro planeado y es el estancamiento profesional. Esperando tocar en bares (aunque no esta mal) sin las mayores

pretensiones de dar giras por el país o por otras latitudes del mundo. Existen derechos de autor, pero también existen deberes de autor.

Por otro lado, no sabemos costear ni calcular utilidades, no tenemos claro los valores de nuestro ejercicio musical. Si bien no es fácil por lo subjetivo del asunto, en Bucaramanga se manejan unos valores que poco a poco se han venido estableciendo, más por la fuerza de la costumbre que por el estudio de la materia.

Estamos en la era de la industrialización de la cultura, la música es una profesión y como tal debe ser llevada a cabo. De la misma manera como lo hacen los demás profesionales de las distintas disciplinas, el músico profesional debe saber y conocer aspectos relacionados con la comercialización y gestión de su propio talento y su producción artística, debe estar informado y contextualizado con valores, formas de presentar cuentas de cobro y contratos, etc. Sin ser necesario el convertirse en experto de lo ejecutivo.

“La realidad contemporánea reclama una mayor exigencia en todos los campos para justificar y evidenciar la necesidad de la inversión pública y conseguir los nuevos objetivos que se plantean. También para exigir un mayor compromiso en los resultados y procesos de definición de responsabilidades profesionales. El concepto de gestión se incorpora a nuevos sectores de la vida social, como expresión de una necesidad a la hora de dar respuesta cualificada a unos nuevos retos de la sociedad. Observamos cómo se desarrollan nuevos campos: gestión del turismo, gestión del medio ambiente, gestión de la calidad de vida, etc.”

(Tomado del material docente de la Materia “Gestión de la cultura” perteneciente al master en gestión e investigación de la cultura de la Universidad Oberta de Cataluña)

Este aspecto está desierto en Bucaramanga, y la tarea es de las universidades, las cuales deben incluir en su pensum la formación en gestión de talento artístico, cómo presentar proyectos, cómo costear el ejercicio musical como generar empresa cultural, cómo registrar las obras musicales, etc.

4.4 La cultura como sector

*“El concepto de sector se ha generalizado como una forma de presentar, dividir, estudiar y analizar cada una de las partes en que se estructura y se puede organizar la actividad económica y social de una sociedad determinada, a partir de las metodologías que han introducido la economía moderna y la producción”.*¹⁵

En la medida que se fue desarrollando la investigación, se notó claramente una coincidencia entre los actores entrevistados y fue la de insistir en que los políticos no hacían nada por la cultura, que faltan espacios, que faltan festivales, que falta quien nos represente.

Definitivamente la cultura no puede estar en manos de ningún otro sector, si bien los demás sectores de la economía pueden ser aliados (y maravilloso que lo sean) el desarrollo de la cultura de una ciudad debe ser fortalecido y dinamizado por el mismo sector cultural, ojalá en manos de un artista con habilidades administrativas y conocimientos profundos de la gestión y las políticas culturales a escala global.

¹⁵ (Tomado del texto la “cultura como sector” de los profesores: Alfons Martinell Sampere y Gemma Carbó Ribugent. Material docente de la universidad Oberta de Cataluña)

Por un lado, la empresa privada no tomará la iniciativa, no están pensando en el sector cultural y en su desarrollo laboral no tienen porqué hacerlo, es el sector cultural el que les muestra caminos y aplica a su responsabilidad social, los busca como patrocinadores o mecenas, el sector musical debe acercarse a ellos si quiere de su coproducción y lo más importante debe saber acercarse, conocer las leyes y explicarle a ellos cómo pueden vincularse al movimiento y explicarle cuáles serían los beneficios de trabajar juntos empresa música.

4.5 La formación de públicos

Es indiscutible e indisoluble la relación artista – público, se requieren mutuamente. Pero, si se tiene en cuenta que el desarrollo profesional del arte incluye al espectador, entonces ¿De quién es la tarea de que el público venga a los conciertos? sin ninguna duda, del sector mismo, entonces la pregunta es: ¿En el estudio del profesional de la música hay un momento que enseñe, señale o indique cómo incluir el público en el desarrollo profesional?

No todavía en nuestra ciudad. Cada artista lo resuelve como puede o como cree. La escuela le enseña a afinar, a tocar el instrumento cada vez mejor, a solfear, a re-armonizar una melodía y a entender todos aquellos procesos que se requieren para llegar a ser un profesional de la música pero, ¿Qué significa ser un profesional integral de la música en una ciudad como Bucaramanga y en tiempos de globalización? ¿Cuáles son las actuales responsabilidades de la universidad como formadora de profesionales competitivos?

Basados en los resultados arrojados por esta investigación, queda claro que el profesional de la música se ocupa de lo sonoro la mayoría del tiempo (que sería lo ideal), pero si se tiene en cuenta la realidad actual y el contexto de Bucaramanga, este profesional debe abrir su capacidad hacia la gestión de su propia actividad, para entender que el éxito de un evento (y

tal vez de su carrera misma) está relacionado con el lugar, la fecha, la hora, el mercadeo, la publicidad, la oferta, el público objetivo y la música, la cual se convierte en uno (y no el único) de los eslabones de la cadena.

¿Somos los músicos realmente competentes como organizadores, publicistas, y todo lo que implica la realización de un evento? ¿Nos interesa ser los organizadores del evento?

Para un músico sería genial dedicarse solamente a la música (léase solamente al instrumento) pero en nuestra ciudad no es posible por ahora, así que debe revisar su actividad profesional para poder construir su propio estilo y calidad de vida ya sea con lo que estudió o con otras actividades.

Es claro que ese otro jugador del otro lado del escenario está desamparado en nuestra ciudad, no nos conocemos mutuamente. Por lo tanto, se requiere formar públicos, esta, es una tarea profesional, lo que nuestro público de Bucaramanga escucha, ve y conoce respecto a música es lo que le muestran las cadenas comerciales de radio y televisión, cadenas a las cuales los músicos de Bucaramanga no pertenecen.

“El concepto de formación de públicos se ha enfocado durante varios años a conciertos didácticos o conciertos dialogados; una categoría de evento musical que generalmente se diseña para un público infantil –que también disfrutan los adultos-, en el cual se abordan los géneros musicales, los momentos históricos, los instrumentos, logrando un contacto con la música, sobre todo académica. Ha sido un ejercicio interesante que ha logrado inquietar a un público sobre un época musical, sin embargo, el ejercicio debe trascender no solo a otros géneros y fenomenologías musicales, sino también a temáticas que permitan la comprensión

*de la música como un sector complejo que lo compone una amplia y diversa cadena productiva. El objetivo de este reenfoque es articular a un público con la oferta musical, desde lineamientos de diversidad y comprometerlos con la dinamización de la misma; no basta con ponerlos en contacto con la oferta sino en contarles su papel protagónico con la misma”.*¹⁶

Después de varios años de existir las facultades de música de la ciudad y de ofrecer espacios para la profesionalización de músicos, el público de la ciudad ha ido tomando otro aspecto, gracias a las intervenciones musicales de las agrupaciones sinfónicas y de diferentes géneros y formatos de la UNAB y de la UIS, sin embargo es una tarea de nunca acabar, la de mantener un contacto permanente con el público de la cultura.

El público en general de nuestra ciudad no tiene cómo saber de las calidades musicales que se vienen gestando en nuestra ciudad, mucho menos si los músicos seguimos en los cubículos estudiando y esperando que suene el celular con la llamada que tanto hemos esperado, además con toda seguridad hacer conciertos de lanzamiento y presentaciones en vivo y gratis no es la solución (no la ha sido, las presentaciones gratis han sido más una estrategia de algunos organizadores de conciertos que insisten en que tocar gratis es una buena forma de darse a conocer).

Será a caso que como sector cultural debemos tener nuestro propio programa en el canal regional? Un espacio que sobrepase el mero informe de la actividad cultural y de vele lo que

¹⁶ (Intervención de Sara Melguizo directora de la fundación Revista Música en el primer encuentro de investigación musical organizado por la facultad de Música de la UNAB en abril 19 de 2012)

realmente tenemos en nuestro haber patrimonial cultural. Con entrevistas a artistas importantes, documentales sobre vida y obra, transmisión de conciertos, etc.

Si bien el músico de Bucaramanga quiere tocar, quiere ofrecer su arte y que la gente lo asimile, se requiere (además de emprendimiento y la inteligencia) el trabajo interdisciplinario (en lo posible) que aborden todos y cada uno de los detalles del desarrollo de eventos, no se puede seguir actuando como islas que se encierran en su “calidad” musical y se cree que esta característica es suficiente para su desarrollo profesional, se requiere además una mirada a otras experiencias en otras ciudades como Bogotá y Medellín y cómo sin repetir las al pie de la letra, se adaptan a las realidades de nuestra ciudad Bonita Bucaramanga.

“¿Qué tal si los músicos y los actuales gestores de la música, diseñamos un programa académico dirigido a administradores de empresas, periodistas, abogados y economistas? Desde luego que les guste la gerencia musical para que puedan comprender y apropiarse de manera integral del sector de la música. ¿No serían estos perfiles más adecuados para diseñar un plan de negocios, un contrato equitativo, una estrategia de comunicaciones, una proyección económica? El programa académico requeriría de una inmersión profunda en el medio de la música, un intercambio y aprendizaje directo con músicos, un estudio de su trabajo artístico y de su historia.”(Intervención de Sara Melguizo directora de la fundación Revista Música en el primer encuentro de investigación musical organizado por la facultad de Música de la UNAB en abril 19 de 2012)

Queda claro que vivir de la música en Bucaramanga tiene sus retos interesantes, que se puede vivir de la docencia, la cual se ha convertido en un buen estadio de desarrollo y sostenimiento. Bucaramanga es en estos momentos un lugar extraordinario para los padres de familia que

ven en la música una posibilidad para sus hijos ya que se están graduando profesionales en el campo musical que pueden enseñar a chicos y chicas a tocar e interpretar la música de buena calidad.

Teniendo en cuenta estos retos y realidades de ciudad, se requieren entonces programas que generen espacios para el fortalecimiento de las competencias en la gestión del talento, además se requieren de este tipo de investigaciones que se toman el tiempo de pensar el desarrollo cultural de la región y así aportan un granito de arena a la discusión consiente de los puntos a favor y por mejorar del sector musical de Bucaramanga reconociendo el presente y fortaleciendo el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

(En orden alfabético)

- Diccionario de Estudios Culturales latinoamericanos. (2009) Siglo XX Editores. Instituto Mora
- Frith, Simon. (2006) *La otra historia del Rock*. Barcelona. Editorial robinbook.
- Ochoa, Ana María. (2003) *Músicas locales en tiempo de globalización*. Bogotá. Grupo editorial Norma.
- Szurmuk y Mckee. (2009) *Diccionario de Estudios Culturales latinoamericanos*. México. Siglo XX Editores.
- Zapata, Goubert, Maldonado. *Universidad, Músicas urbanas, pedagogía y cotidianidad*. Bogotá. Edit. Universidad Pedagógica Nacional.

TEXTOS

(En orden alfabético)

- Castro Gómez Santiago. *Apogeo y decadencia de la teoría tradicional: una visión desde los intersticios*. Reseña del libro de Carlos Reinoso: Apogeo y decadencia de los estudios culturales.
- Gonzáles, Juan Pablo. *Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina: ¿La gallina o el huevo?* Instituto de Música Pontificia Universidad Católica de Chile.
- González, Juan Pablo. *Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafío*.
- Santamaría Carolina. *La "Nueva Música Colombiana": la redefinición de lo nacional bajo las lógicas de la world music*. Universidad Javeriana Bogotá.
- Ochoa, Ana María. *Pensar los géneros musicales desde las nuevas prácticas de intercambio sonoro*

ENTREVISTAS (En orden de aparición)

- DJ Trucha (01/02/12) productor de música urbana, a integrado diferentes agrupaciones; está radicado en Bucaramanga y cuenta con 15 años de experiencia en el campo musical.

- Sergio Amaro (20/01/12). Egresado de la facultad de Música de la UNAB. Director del coro de la UCC (Universidad Cooperativa de Colombia)
- Javier Toscano (14/01/12). Director y tecladista del grupo La santa, con más de diez años de experiencia en el campo musical de Bucaramanga.
- Alfonso Agámez (14/01/12) guitarrista y líder de la banda “AGAMEZ BANDA ROCK
- Juan Ortiz (14/01/12) Juan Ortiz guitarrista y director del proyecto “JUÁN ORTIZ TRIO” Jazz.
- Tania Cabeza y Leonardo Sarmiento (12/01/12) saxofonista y cantante respetivamente de la banda de Reggae CUNA GUANE. Estudiantes de la escuela de música de la UIS (Universidad industrial de Santander)
- William Castillo (20/03/12) guitarrista de la banda de Rock ZENDAS.
- Pedro Gómez (14/01/12) guitarrista y líder del proyecto musical “PEDRO GÓMEZ BAND”
- Natalia Morales (11/11/11) compositora y líder del proyecto musical NA MORALES Y LOS BENDITOS
- Henry Moros (27/03/12) gestor cultural con más de 15 años de experiencia en del Rock, el Jazz y de la salsa.