

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL
LICENCIATURA EN MÚSICA

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del trabajo de grado titulado:

HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO "TROVADORA CHOCOANA"

Presentado por el estudiante: GUN LILIANA BELMONTE CULMAN

C.c. 52155148

Cód: 2013275511

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación por las siguientes razones:

1. El documento da cuenta de la vida y obra de la cantadora Zully Murillo desde una narrativa que permite reconocer su legado, pertinencia social, cultural y pedagógica en su entorno.
2. Se evidencia el compromiso de la investigadora desde el trabajo de campo, el análisis de la información y las categorías que surgen de la experiencia de vida de la cantautora.
3. El documento es un aporte valioso que permite reconocer los procesos de los cantos del pacífico, teniendo en cuenta sus dinámicas, contextos e imaginarios propios de su cultura.
4. La sustentación presenta el dominio del tema desde la concreción del discurso, la pasión con la que fue expuesta y evidenciada en un documental de excelente calidad.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1 - lector	ANGELICA VANEGAS		5.0
Jurado 2 - asesor	MAURICIO JOSUÉ SICHACA		5.0

NOTA FINAL: (5.0) Cinco punto cero.

OBSERVACIONES:

Dado en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de agosto de 2016

**HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO
“TROVADORA CHOCOANA”**

GUN LILIANA BELMONTE CULMAN

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
BOGOTÁ - COLOMBIA
2016**

**HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO
“TROVADORA CHOCOANA”**

**Como requisito parcial para obtener el Título de
Licenciada en Música**

GUN LILIANA BELMONTE CULMAN

ASESOR DEL TRABAJO DE GRADO:

Josué Sichacá Ávila.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

BOGOTÁ – COLOMBIA

2016

Zully Murillo Londoño

“Se nace, se crece, se transforma y trasciende. Eso es lo que quiero mostrar”

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>1959</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: 2013275511	Versión: 01	
Fecha de aprobación: 25-08-2016	Página: 5-7	

1. Información general	
Tipo	Proyecto de Grado
Acceso	Proyecto de Grado Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Facultad de Bellas Artes
Título	Historia de Vida de Zully Murillo Londoño “TROVADORA CHOCOANA”
Autor	Gun Liliana Belmonte Culman
Director	Mauricio Josué Sichacá
Publicación	Bogotá D.C, Universidad Pedagógica Nacional, 2016. 341 Páginas.
Unidad patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras claves	Historia de vida, conocimiento autodidacta, pensamiento, creación artística musical, cultura, ritmos del pacífico.

2. Descripción
<p>El presente trabajo final de investigación titulado: “HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO “TROVADORA CHOCOANA” es elaborado para optar por el Título de LICENCIADA EN MÚSICA en la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de Bogotá DC, la Historia de Vida fue reconstruida en el año 2016. Expone la vida, obra, y pensamiento musical de Zully Murillo Londoño. Estara a disposición del público para su consulta cuando lo requiera.</p> <p>El Documento completo con la Investigación, Marco Teórico, Metodología y demás, fue asesorado por el maestro Josué Sichacá Avilá, se encuentra disponible en la Biblioteca de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de Bogotá DC.</p>

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código:

Versión: 01

Fecha de aprobación: 15-08-2016.

Página: 5-7

3. Fuentes

CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Búho. 1991.

CORNEJO, Marcela. La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. Universidad Católica de Chile. Psykhe. 2008.

CISTERNA, Francisco. Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades. 2005.

4. Contenido

El Marco Teórico está estructurado siguiendo los criterios de Hugo Cerda: Marco histórico se encuentra una breve historia de Zully Murillo, origen y evolución de la historia de vida como instrumento de investigación; En el marco conceptual aparecen los conceptos claves para entender la historia de vida tales como: cantautor, producción musical, derechos de autor, géneros musicales del pacífico, cultura; en el sistema teórico aparecen las categorías de análisis: vida, obra, pensamiento, conocimiento empírico y las subcategorías; datos de Alexis Lozano y Leónidas Valencia, indispensables para entender el trabajo profesional de Zully Murillo.

FORMATO**RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE**

Código:

Versión: 01

Fecha de aprobación: 15-08-2016.

Página: 5-7

5. Metodología

La metodología del trabajo de grado se basa en el modelo investigativo de CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Búho. 1991. Y en el método biográfico, la entrevista y la historia de vida como método de investigación de CORNEJO, Marcela. La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. Universidad Católica de Chile. Psyke. 2008.

6. Conclusiones

Se consigue analizar la historia de vida de la cantautora Zully Murillo Londoño.
La historia de Zully Murillo como ejercicios de construcción de memoria y afirmación de identidad.
El contexto y entorno facilitaron el proceso musical de Zully murillo.

Elaborado: Gun Liliana Belmonte Culman

Revisado por:

Mauricio Josué Sichacá

Firma:

Fecha de elaboración del resumen

23

08

2016

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, en especial a todos y cada uno de los artistas del pacífico que me acogieron con genuina amabilidad y cariño, ofreciendome su conocimiento, especialmente a la maestra Zully Murillo londoño.

Especial reconocimiento por el interés y las sugerencias recibidas de los Maestros Angelica Vanegas Caballero y Mauricio Josué Sichacá, lectora y asesor del trabajo.

A las mujeres que son base y motor en mi vida, a mi madre Maria Teresa Culman y mi hermana Angelica Maria Belmonte Culman, gracias por su amor, apoyo y ánimo.

A la Universidad Pedagogica Nacional y al programa Colombia Creativa por hacer posible el cierre de este ciclo.

TABLA DE CONTENIDO

	Página
RESUMEN.....	14
Planteamiento del problema.....	15
Pregunta de investigació.....	16
Objetivos.....	16
Justificación.....	16
Antecedentes.....	18
METODOLOGÍA.....	18
CAPÍTULO 1: ASÍ EMPEZO ESTA HISTORIA.....	19
1.1 Volar en los aires del pacífico.....	19
1.2 Triangulación de la entrevista con cantautores.....	57
1.3 Análisis de la información recolectada.....	71
1.4 Interpretación de los resultados	74
CAPÍTULO 2: LA TIERRA QUE LA ENAMORÓ DE LA MÚSICA Y LOS ENTORNOS QUE LA FORMARON COMO PERSONA.	
2.1 EL CHOCÓ: LA TIERRA DONDE NACIÓ Y CRECIÓ ZULLY	79

2.2 Los aires del pacífico.....	81
2.3 La vida musical en el pacífico.....	84
2.4 QUIBDÓ.....	86
2.4.1 Contexto geográfico.....	86
2.4.2 Contexto económico.....	88
2.4.3 Entorno musical.....	88
CAPÍTULO 3: DEL TRABAJO DE EXPLORACIÓN A LA HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO.....	96
3.1 HISTORIA APROXIMADA (PANORÁMICA).....	97
3.2 VIDA.....	99
3.2.1 Infancia.....	100
3.2.2 Adolescencia.....	114
3.2.3 Adulterez.....	119
3.3 EXPERIENCIA DOCENTE.....	128
3.4 OBRA.....	138
3.4.1 Preliminares	139
3.4.2. Cuentos Contados Cantados.....	153
3.4.3 Los Pregones de Mí Tierra.....	162
3.4.4 Son de amores.....	167
3.4.5 Ella Otro Cuento.....	168
3.4.6 Misa Inculturada.....	170
3.5 PENSAMIENTO.....	173
3.5.1 Características.....	175

3.5.2 La religión.....	178
3.5.3 La cultura.....	178
3.5.4 La Moral.....	179
3.5.5 Los niños.....	179
3.5.6 La mujer.....	179
 3.6 CONOCIMIENTO EMPÍRICO.....	 180
 3.6.1 Zully Murillo y el entorno musical del Pacífico.....	 181
3.6.2 “ <i>¡Todas las que cantan aquí son más empíricas que de universidad!</i> ”	185
3.6.3 “ <i>¡Uno no se da cuenta cuando empieza a cantar!</i> ”.....	186
3.6.4 Conocimiento Empírico vs Zully Murillo Londoño.....	188
3.6.5 “ <i>¡Los diez primeros años fueron importantes, en especial la etapa de gestación!</i> ”	195
 3.6.6 Conocimiento empírico musical de Zully Murillo Londoño.....	 198
3.6.7 Influencia de la familia	198
3.6.8 Factores sociales y culturales que influyeron	199
3.6.9 Incidencia del modelo pedagógico donde fue educada.....	199
3.6.10 “ <i>¡La composición de canciones brota como espontáneamente, de escuchar y retener sonidos!</i> ”	200
 3.6.11 “ <i>¡Esa fue la primera canción que yo compuse!</i> ”	 200
 3.6.12 Lo que se necesita para componer.....	 203
3.6.13 ¿por qué se considera músico a quien canta y compone empíricamente?.....	204
3.6.14 Habilidades de un cantautor.....	204
 3.6.15 ¿Cómo influyeron en Zully Murillo los contextos	

y los entornos?	208
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	218
4.1 El procesamiento de la información desde la triangulación hermenéutica.....	218
4.2 Triangulación del primer instrumento entrevista a Zully Murillo.....	219
4.2.2 Conclusiones de segundo nivel o categoriales.....	241
4.2.3 Conclusiones de tercer nivel.....	243
4.3 Triangulación la información de todos los instrumentos aplicados.....	245
4.4 Triangular la información con los datos obtenidos mediante otros instrumentos investigados.....	247
4.5 Triangulación de los instrumentos aplicados con el marco teórico.....	253
4.6 Análisis final de la información.....	262
4.7 De la Interpretación de la información a la historia de vida.....	270
CONCLUSIONES.....	271
BIBLIOGRAFÍA.....	271
ANEXOS	
Anexo 1: Ficha técnica entrevista a Zully Murillo Londoño.....	276
Anexo 2: Cuestionario de la entrevista.....	277
Anexo 3: Transcripción de la entrevista a Zully Murillo Londoño.....	282
Anexo 4: Ficha técnica de la entrevista a cantautores del pacífico.....	327
Anexo 5: Fuente documental Revista Calle 13.....	329
Anexo 6: Consentimiento informado a Zully Murillo.....	337

Anexo7: Contrato Pedagógico firmado con Zully Murillo.....338

Anexo 8: Entrevista a Leonidas Valencia.....339

Anexo 9: CD Video Documental

TABLAS

Tabla 1: Selección de información entrevista a cantautores del pacífico.....60

Tabla 2: Selección de la información entrevista a Zully Murillo.....218

Tabla 3: Categorías y subcategorías de análisis.....236

Tabla 4: Triangulación Conclusiones categoriales y de tercer nivel.....242

Tabla 5: Triangulación entre instrumentos.....246

Tabla 6: Triangulación de instrumentos aplicados
con fuentes documentales.....248

Tabla 9: Triangulación conclusiones categoriales con el marco teórico.....253

ESQUEMAS:

Esquema 1: Triangulación de entrevistas.....244

RESUMEN

El objeto de estudio de esta investigación es la historia de vida de la cantautora y gestora cultural Zully Murillo Londoño desde el pensamiento musical de la artista.

Las razones que suscitaron realizar la investigación son: La preocupación por el desconocimiento de las músicas regionales en los niños ocasionando falta de identidad y criterio en la formación de valores culturales, la inquietud por investigar los elementos de expresión e interpretación vocal propios de los géneros musicales del pacífico y la forma de enseñarlos a personas que sin ser nativas de esa región sienten gusto por aprender a interpretar ese tipo de música. Motivo por el cual se realizó un trabajo de exploración con 16 artistas musicales que se encontraban participando en un festival denominado XXI Día del Pacífico “Fiesta de la Interculturalidad Pacífica” 2014. Producto de esa experiencia se descubre que en cada región y en cada artista hay un sello musical característico marcado por un acervo cultural que hace única la entonación,. Los mismos artistas definen que no hay un patrón a seguir ya que la expresión e interpretación musical es algo que nace en cada cantadora o cantador producto de la tradición musical que viene dada desde la familia y el entorno musical, tradición oral.

Pues bien, tras una revisión más exhaustiva del trabajo de campo se descubre que el factor común en todas las cantadoras y cantadores es el hecho de ser músicos autodidactas. Por consiguiente, buscando delimitar el tema de investigación se escogió la historia de vida de Zully Murillo Londoño por varias razones: Tiene una experiencia amplia como cantautora de la cual no se ha escrito lo suficiente; el trabajo que realiza es integral, no toma una línea sino que toma todo un universo y eso es un punto de referencia sobre el acervo musical pero también histórico de lo que pasa en todo el pacífico colombiano; Por su labor como cantautora, maestra y gestora cultural el cual realiza bajo el principio “afro” de recibir formación para luego dar ese conocimiento a los demás de tal manera que el conocimiento no se pierda sino que perdure.

Ahora bien, la estructura de la investigación realizada se presenta en cuatro partes:

El primer capítulo expone el trabajo de campo que se realizó con artistas y compositores de ritmos del pacífico colombiano, situación que trajo como resultado delimitar la investigación y terminar seleccionando como tema de investigación la historia de vida de Zully Murillo Londoño: el segundo capítulo titulado: “ la tierra que la enamoró de la música y los entornos que la formaron como persona,” argumenta la influencia de los contextos geográfico, político, económico y los entornos familiar, educativo, social y cultural en la creación musical e identidad de la cantautora; el tercer capítulo es la reconstrucción de la historia de vida en cuatro apartados: Vida y obra, pensamiento y experiencia docente; el cuarto capítulo centra la atención en el análisis e interpretación de la información a partir del modelo hermeneúutico de Francisco Cisterna y el modelo comprensivo de Chaux.

La investigación presenta la historia de vida de la cantautora Zully Murillo sin pretensiones de agotar lo compleja que es la vida y obra de la artista. Se pretende dejar cuestiones abiertas para que a futuro se continúe escribiendo las experiencias significativas de esta gran mujer, compositora, cantadora, maestra y gestora cultural con un altruismo que enorgullece a quienes somos formados en el ámbito artístico musical.

Las canciones interpretadas por cantadoras en las entrevistas son sus composiciones:

Cancion: “Para venerar a San Antonio” Compositora, Elcina Valencia.

Cancion: “La Cita” Compositora, Elcina Valencia.

Cancion: “La Peligrosa” Compositora, Evelin Rocha Mosquera.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hay un desconocimiento de los aportes al desarrollo pedagógico de la cantautora.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Cuál es la importancia de la cantautora Zully Murillo Londoño al desarrollo de la tradición oral del contexto cultural del Departamento del Chocó a través del análisis de su pensamiento musical?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la vida y obra de la cantautora Zully Murillo Londoño para reconocer su pensamiento musical y sus aportes a la tradición oral del contexto cultural del Departamento del Chocó.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el contexto musical de los cantautores chocoanos que sirva de referencia para comprender las dinámicas y técnicas interpretativas del canto donde cobra sentido la historia de vida de Zully Murillo Londoño.²
2. Caracterizar los aportes pedagógicos musicales de la cantautora en el contexto educativo en el que realiza su acción educativa.

JUSTIFICACIÓN

Es importante escribir la historia de vida de Zully Murillo Londoño porque la información que existe sobre ella no es suficiente para explicar el trabajo musical amplio y complejo que ha desarrollado en el campo de la composición e interpretación musical, teniendo como principales fuentes la familia, el contexto geográfico como inspiración, el entorno educativo donde fue formada y el entorno musical del Chocó de forma especial Quibdó ciudad donde nació.

Han sido grabados varios los temas de su autoría por agrupaciones musicales como Guayacán Orquesta, La Contendencia, Agrupación Bahía, Bambazulú, Bareke,

Agrupación Ancestro, Alma del Barrio, La Rebelión, Richie Valdés, Luis Miguel Fuentes, Luis Lema, María Mulata, El Negro y su Élite, y Alfredo De la Fe.

Del trabajo profesional de la cantautora Zully Murillo se tiene información escrita de manera parcial a través de entrevistas, folletos de investigación, trabajos discográficos; sin embargo insuficiente a la hora de describir y dar razón de todo lo que constituye su vida y labor artística.

Gestora cultural pues ha sido una representante muy importante del folclor colombiano y una embajadora de la cultura a los 71 años de edad.

Es necesario documentar los frutos de su experiencia, para que el aporte de su trabajo se convierta en herramienta útil para quienes estén interesados en la tradición de la música del Chocó y en la manera en que ella utiliza su arte con fines pedagógicos.

Cuando se deja de escribir una historia de vida de este tipo de personajes se corre el riesgo que con el tiempo y cuando ella no esté presente desaparezca la evidencia de una experiencia que es de provecho para todas las generaciones y la construcción de memoria e idiosincrasia regional del pacífico y del pueblo colombiano.

El propósito de la investigación es escribir la historia de vida y la experiencia artística musical de Zully Murillo Londoño interpretándola a partir de relatos de vida narrados por ella misma para documentar su creación musical, obra y pensamiento a manera de homenaje y tributo a todo lo que ha hecho por el folclor y la cultura de Colombia.

Se pretende despertar el interés de niños, jóvenes y adultos por la música tradicional Colombiana y fusiones propias de la evolución frente a las propuestas extranjeras que a consecuencia del fenómeno de la globalización vienen llegando y sin desconocer su valor musical, se muestran seductoras, van cobrando fuerza y ocupando el lugar de la música colombiana.

Se espera al finalizar el trabajo generar expectativas para crear nuevas didácticas en la enseñanza, no sólo de la música sino en diferentes áreas del conocimiento; aplicadas principalmente en primera infancia y profundizar cada vez más la vida y obra de esta insigne cantautora.

ANTECEDENTES

MEDINA, Luz Amparo. Encuentro con una Tradición Oral en el Pacífico Sur. Descripción de las Jugas de Arrullo y Alabaos. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Licenciatura en Música. Bogotá .2014.

Comparto con Luz Amparo Medina el gusto por la Voz como instrumento principal y herramienta fundamental en el rol docente, de donde surge la necesidad de buscar herramientas pedagógicas a la hora de interpretar vocalmente la música del pacífico, además de acercarnos al conocimiento de una región a través del canto de tradición oral, en este caso del pacífico norte “Quibdo” de donde es oriunda Zully Murillo.

METODOLOGÍA

La metodología seleccionada por considerarla acorde para la investigación sobre la vida y obra de la maestra y cantautora Zully Murillo Londoño es el método biográfico y las técnicas de recolección de la información que en este caso son la entrevista en profundidad y la historia de vida.

Los modelos de investigación utilizados para este fin fueron los siguientes:

1. Método Biográfico, conjuga fuentes orales con fuentes documentales personales con el propósito doble de captar los mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas y, mostrar un análisis descriptivo, interpretativo y necesariamente sistemático y crítico de documentos de vida. (Pujadas 1992).
2. Instrumentos de investigación: Historia de Vida, relatos de vida. Es interesante a la hora de trabajar con relatos de vida, tener clara la idea que los relatos de vida no

son ni la vida misma, ni la historia misma, sino una reconstrucción realizada en el momento preciso de la narración y en la relación específica con un narratario . Los relatos de vida serán entonces siempre construcciones, versiones de la historia que un narrador relata a un narratario particular, en un momento particular de su vida. (Cornejo, 2008).

3. El modelo Comprensivo de Bertaux y Bichi el cual consiste en identificar aquellas indicaciones que se refieran a un mecanismo social que haya influido sobre la experiencia de vida del sujeto. Promueve un analisis comprensivo en el cual la figura del entrevistado y la del entrevistador estan implicadas juntas en la produccion del conocimiento. (Bichi 2002).
4. El “proceso de triangulación hermenéutica” es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación.

CAPÍTULO 1

ASÍ EMPEZÓ ESTA HISTORIA

1.1 ¡VOLAR EN LOS AIRES MUSICALES DEL PACÍFICO!

En la elección del tema del trabajo de grado analice que problema plantear y la primera respuesta que encontré fue: “tiene que ser algo que realmente llene mis expectativas y motivaciones personales pero a la vez le sirva también a los demás”. Siempre me he identificado con la voz como instrumento, este tiene un lugar especial en mi vida personal, profesional y laboral, ya que soy profesora de Técnica Vocal y esta experiencia ha hecho que encuentre en el quehacer diario nuevas razones para ratificar las motivaciones por las cuales amo la música.

Me llama mucho la atención las musicas regionales colombianas, ya que encuentro que una de las características fundamentales es la vinculación del sentimiento con la razón

para comunicar algo que realmente proyecta salir del corazón, asociado al sentir patrio a través de composiciones que tienen como temas de inspiración lo concerniente a la fauna, flora, costumbres y formas de vida.

En ese proceso de reflexión, en torno al trabajo final de grado, opte por hacer algo que siempre había querido pero esta vez hallé en este ambiente una razón para realizarlo: “Compartir con cantautores e intérpretes del género aires del pacífico de Colombia” con el interés inicial de investigar los elementos de expresión e interpretación vocal y la forma de enseñarlos a personas que sin ser nativas de esta región sienten gusto por aprender a interpretar. El 21 de diciembre del año 2014, impulsada por gestionar todo lo necesario para este fin, comencé a buscar contactos, logre comunicarme con el promotor de música chocoana Leónidas Valencia él cual me dio algunos números de contacto para organizar los encuentros con anticipación.

La oportunidad de realizar un trabajo de campo con objetivos exploratorios en este tipo de música fue un incentivo importante al escoger el tema de investigación, estructure una entrevista abierta, con tópicos que me interesaban saber, por ejemplo: Por que escogio el canto y no otro instrumento?, que es lo que más le gusta de cantar?, que diferencias hay al cantar entre los diferentes aires del pacífico?, Como se empieza a cantar en su tierra?, la razón por la cual incursionan en ese tipo de música, la forma como los niños de la región inician el aprendizaje de los diferentes aires, la diferencia entre cada género, entre otras.

El 26 de diciembre de 2014 viaje a Cali. Estando allí los organizadores del XXI Día del Pacífico “Fiesta de la interculturalidad Pacífica” me facilitaron el contacto personal con los artistas. De esta manera algunos me atendieron en el lugar donde estaban realizando el evento y dos de ellos me atendieron en su casa, uno de ellos la maestra Zully Murillo quien reside en Cali.

Disfrute el trabajo pese a las dificultades y las circunstancias, ya que a veces el ruido era obstáculo en la comunicación con los artistas. Permanecí tres días en la ciudad de Cali dedicada a este fin.

El trabajo artístico de todos los cantautores es de muy buena calidad, hallé como centro de interés el trabajo de la maestra Zully Murillo y durante el diálogo que sostuvimos conocí parte de su trabajo discográfico: “Cuentos Contados Cantados” y “Ella, otro Cuento”.

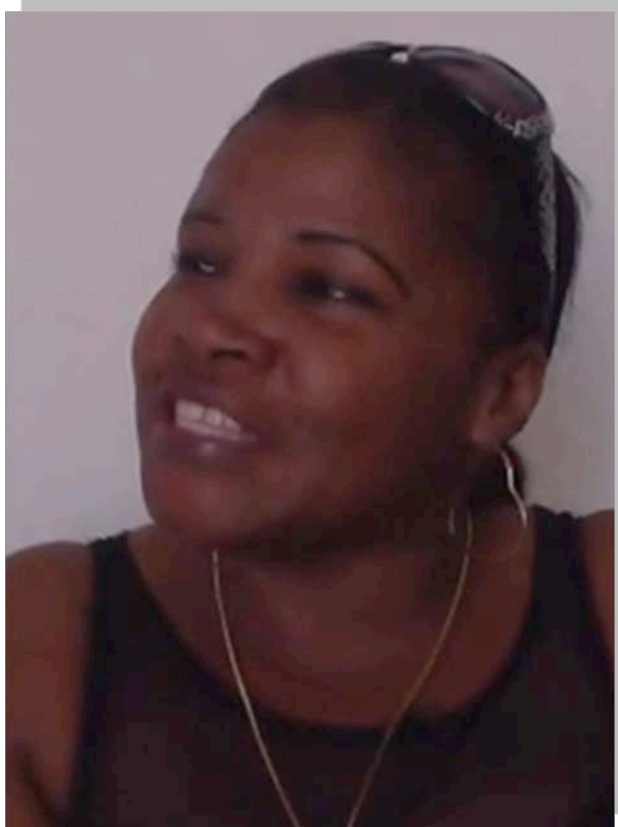
Para mi sorpresa, el principal interés era encontrar en los cantautores la metodología que usan para enseñar los géneros musicales del pacífico (cantantes), obtuve como respuesta que no existe específicamente un método pues los artistas manifestaban, que es algo que nace con ellos fruto de la enorme influencia y estimulación temprana del oído en los entornos donde se han desarrollado. Sostienen que la interpretación de los géneros literarios está acompañada de un fuerte arraigo regional y acervo cultural, explican que sin ir a ninguna escuela comenzaron un día a componer y otros a interpretar sus músicas. Argumentan que su aprendizaje fue de forma “empírica” con una fuerte influencia del sentimiento y la emoción a la hora de interpretarlos. Comparten que si personas no nativas quieren componer y cantar en estos géneros musicales, pueden hacerlo desde la razón, resumiéndose en un ejercicio de imitación mas no una práctica auténtica donde se evidencia el sello característico del cantar como lo hacen ellos, ya que sienten que la música se lleva en la sangre y la han heredado por tradición oral.

Escojo profundizar en la historia de vida de Zully Murillo Londoño por considerar que es una cantautora y representante del folclor colombiano que realiza un trabajo integral en el que lo musical atraviesa lo literario, histórico y pedagógico del pacífico colombiano dando identidad a este trasegar en el que la música, el canto es parte inherente y vital de los seres y su cultura.

En total fueron entrevistados 16 cantautoras y/o cantautores de aires del pacífico colombiano. Se transcribieron 6 entrevistas que se considera, engloban gran parte de los intereses que se persiguen. A continuación se presenta la tabulación, el análisis de los datos e interpretación.

MARIANA IBARHUEN HURTADO

Cantadora Buenaventura

Nacida en el choco, pero criada aquí en Buenaventura, mi tradición más que todo ha sido oral ósea se transmite oral por que va de voz a voz no es escrita como muchas que hacen que uno aprende lo que escribió mi papa no! Eso se hace mas oral que escrito y creo que uno oral lo aprende mejor que uno ponerse a estudiar y todas esas cosas, entonces aquí prácticamente todas las que cantan mas son empíricas que de universidad o de conservatorio, mas empírico que otras cosas. (eso si)

Y la tradición del canto pues lo herede de mis abuelas, porque mi abuela cantaba mi mama canta, mis tías y a pesar de que yo no

me crie con ellas, pero si tengo osea en la sangre tengo esa herencia de cantar y eso es lo que más me gusta.

Mas o menos yo desde los cinco años yo canto pero yo cantaba baladas y tengo mucha facilidad para aprenderme las letras de las canciones, tú me dices ve´ Mariana es que esta canción la necesitamos para mañana y tú me das la letra y tenlo por seguro que al otro día yo te canto la canción.

Nosotros más le cantamos, cuando nace el niño se canta, cuando el niño muere se canta, si hacemos digamos lo que llamamos una arrocera o cosecha como llaman, cantamos osea siempre nosotros cantamos en nuestro diario vivir a cada cosa le sacamos

una canción y eso se hace muy armonioso entre la familia, cuando la persona muere el adulto que ya es el velorio le cantamos Alabao que es como una transportación del cielo a la tierra y que hay canciones que se hacen, canciones de cuna y hay canciones también que hacemos para, como las salve que decimos nosotros que son para hacerle como el traslado del alma de la persona, a ayudar a que esa persona cuando muera llegue al cielo que es nuestra tradición ahora que nosotros siempre decimos que cuando muere va al cielo, entonces son esas cosas así, por lo menos.

Cuando el niño muere se le cantan Bundes como dice “San Antonio ya se va” creo que es el más se ha escuchado, o cuando el niño nace llega esa alegría esas canciones que llega el niño, todas esas cosas uno las mantiene vivas y es lo que en este momento por lo menos lo que está haciendo, lo que declaró la Unesco la música de Marimba y los cantos tradicionales las declaró patrimonio cultural de la humanidad es como para nosotros del territorio los que estamos en la zona rural los que conocemos de esta cultura tratemos de que eso no muera y que se vaya de descendencia en descendencia ósea yo herede de mi mamá, que mis hijos hereden de mí y así sucesivamente para que esto no muera esta tradición no muera porque eso es muy bonito.

Hoy en día siempre he mirado que la gente ya muere y a la funeraria, pues sí! Me parece muy bien que lo hagan en la funeraria pero ¿Por qué? no trasladamos nuestra tradición a la funeraria, que eso no muera que los cantos los Bundes todas esas cosas se escuchen, yo por lo menos siempre digo en mi casa el día que yo me muera que me canten mis Alabaos, que me canten mis Arrullos que me canten todo, todo lo que me ha gustado en la vida entonces me dicen “ay usted cuando se muera no va a estar” pero están mis hijos y creo que mi palabra se debe cumplir porque así dijo mi abuela, cuando yo me muera que me canten todas mis canciones y se le cantaron y así fue, y eso es muy lindo.

Mira que las personas nosotras las personas que estamos ahí cantando, y todas son empíricas, ninguna sabe cual es la primera, cual es la segunda, cual es la de la octava abajo, sino de puro oído pero las voces suenan y eso es lo que se quiere.

Hoy en día miramos que como el petronio ya se volvió prácticamente ya mundial, pero ahora ya en estos momentos saturando lo grupos () que sean tres voces, cuando uno digamos en una fiesta que nosotros llamamos prácticamente con sus instrumentos y todo ahí cantan 5,6,7,8,10 voces, todas las voces que quieran y en cambio ahora nos están limitando.

MELODÍAS DIFERENTES? O LA MISMA?

La misma melodía pero se hace la primera la segunda la octava abajo, la cuarta, todas las voces suenan y eso es un coro muy bonito.

Yo canto, mis cantos son Jugas, Bundes, Currulaos...eh cantamos como te digo los bundes para la muerte de los niños para los chigualos o guali que los llaman en otra parte, cantamos más juga por lo menos cuando arrullamos a un niño, o para los santos también:

“Sagrada Santa María vos sos la madre de Dios
viva San José y que viva Dios”

También una canción de la Licenciada Elcina que es para venerar a San Antonio, yo la interpreto, la letra y música es de la Licenciada Elcina y se llama...

“Vengo a venerar a San Antonio que nos traiga a mores y matrimonio (bis)
Lo venerare con Bundes y flores, lo venerare con jugas y honores con frutas maduras y ramos de otoño, yo venerare mi San Antonio”

Esa canción se hace para una persona que se va a quedar, como decimos nosotros que el tren la está dejando, que se está quedando en la casa y no ha conseguido marido, entonces ella lo hace para que le ayude a conseguir marido. Entonces la segunda parte dice:

“Si no me da novio lo pongo de cabeza, como lo decía mi tía Teresa

y si no me cumple nadie lo endereza, oiga San Antonio lo digo con franqueza”

Entonces son esas cosas como yo le decían que son canciones como el diario vivir.
También esta ese lamento cuando la persona se muere otra canción que es un Alabao
Que dice:

“Y al pasar por un cementerio divisé una calavera con solo el haberla visto cayo mi cuerpo
a la tierra, dime dime hoy calavera por que estas así tan fea, la humanidad de este mundo
me tiene de esta manera”

y mira la diferencia que hay entre un Alabao y un Bunde o una Juga la que dije Sagrada
María es una Juga, ahorita la que estoy cantando es un Alabao, la que te cante luego
dice Venerare es un Bunde.

Y ESO SE DEFINE O SE ENTIENDE A PARTIR DEL TEXTO?

Si! Por si a ti te dicen, es que vamos a adorar a un Santo, entonces así mismo es la
manifestación y así mismo es la canción, si es no es que vamos para un velorio, ah
entonces uno se prepara para un velorio, ah estos son mas Alabaos son Salves, como
esta una que se dedica a la Virgen de Carmen que dice, eso es una Salve:

“Primer lunes de cuaresma vengo a canta esta Salve
para que nos favorezca nuestra señora del Carmen
del Carmen, del Carmen para que nos favorezca nuestra señora del Carmen”

Ese es una Salve que es también para un muerto, y son cosas que hacemos nosotros en
el diario vivir, que estamos pendientes si la persona se casa también nosotros cantamos
también en esa alegría en esa armonía de esa persona que se unió a otra y todas esas
cosas se dan en nuestro diario vivir, pero es como la tradición y nosotros queremos que
esa tradición perdure que no se muera que continúe, porque igual las personas a veces
son muy eh se pegan mucho a sus cosas y no le dicen a nadie lo que saben, como las

creencias, antes uno se fracturaba una pierna y a uno lo curaban con secretos y usted salía caminando tranquilo.

Hoy en día si no lo operan y lo enyesan usted queda chueco y la medicina tradicional ha perdido mucho valor, ahora la medicina que nosotros tenemos ha perdido mucho valor, hay gente que no cree en el mal de ojo, y el mal de ojo existe! Dice otro que eso es una mala fuerza, es un mal aire, una mala potencia... dicen unos... otros decimos que si! El mal de ojo existe y eso se cura con tales hierbas y todo eso, pero ahora la medicina ha cogido nuestras hierbas y las han convertido en pastillas y ahora ya no podemos tomarnos las hierbas que por que la hierba es mala pero ya ellos cogieron nuestra naturaleza la convirtieron en capsulas y todo eso y no las dan a nosotros ya ellos la modernizaron y nosotros ya quedamos... no sabemos nada.

A los chocoanos la música nos corre por la sangre.

Porque ese es mi fuerte, la voz mía es mi fuerte, es más te cuento un anécdota, yo desde muy pequeña yo canto, ósea mi inspiración siempre fue cantar yo cante en el coro de la iglesia y del coro de la iglesia yo me salí y me quede un tiempo así como este, ... y yo le decía a una amiga ey cuando escuche una cosa por ahí, me llama! Ella está con nosotros en el grupo, el grupo se llama "Tambores de la Noche" participamos en el Petronio en el 2009 quedamos en el tercer lugar después de 27 grupos de música de Marimba, nosotros le cantamos al medio ambiente a la naturaleza, hay una canción que se llama Lamento de tierra y Mar, que eso está en YouTube , todas las cosas se hacen con lo que tenemos al rededor con estas cosas que tenemos aquí que tenemos que valorar que no queremos que se pierdan, pero pues también estamos para los jóvenes que también queremos como restituir todo eso, pero estamos aquí para eso y es lo que me gusta, se tocar otros instrumentos, yo sé tocar el guasa el bombo el cununo, todavía no he aprendido a tocar la marimba pero pues el bordón si lo hago pero lo mío como te digo es el fuerte es la música y es lo que a mí me gusta es fácil puedo aprenderme las cosas entonces es lo que ami me gusta.

QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA CANTAR?

Ahorita en estos momentos canto mas la música del pacifico eh lo tradición ósea los Alabaos es lo que más me gusta, entre los aires del pacifico es lo que más me gusta porque esa es la tradición que me trajo a todo esto osea yo escuchaba a mis abuelas era los Alabaos entonces eso fue lo que más me lleno y es lo que más yo tengo que cantar, siempre me decían usted tiene una voz muy bonita y es una voz muy melodiosa, una voz que la música que se escucha se siente que es un sentimiento, hay personas que cantan y la cantan por que les gusta pero hay voces que no dan sentimiento y hay voces que tu escuchas y ()te da como un sentimiento es que , se siente como el dolor propio de lo que la otra persona está viviendo, es como eso por eso me encanta.

QUIERE CANTAR UN ALABAO?

Te puedo cantar el que estaba cantando el de la calavera:

“Primer lunes de cuaresma vengo a canta esta Salve
para que nos favorezca nuestra señora del Carmen
del Carmen, del Carmen para que nos favorezca nuestra señora del Carmen”

y sucesivamente hasta que llega toda la semana o sea del lunes hasta el domingo, y luego como te digo

“Y al pasar por un cementerio divisé una calavera con sólo el haberla visto cayo mi cuerpo a la tierra, dime,dime hoy calavera por que estas así tan fea, la humanidad de este mundo me tiene de esta manera”

Hay otra que se llama “ el secreto de yo combo” que es un Alabao que lo hizo una tia amia, ella decía que:

“Pajarito pajarillo en la mano lo tuviste, el tiempo te lo dirá no sabes lo que perdiste”o sea son cosas que te llegan al corazón son mucho sentimiento que uno lo expresa y uno dice es que uff es que eso me llena eso me llega y yo no puedo quedarme sin eso, todas esas cosas hay sentimientos, también hay como sátiras también, la que va con el marido de la otra, todas esas cosas, pero son cosas de nosotros los afro descendientes, si esas raíces que nosotros no queremos perder, que yo no quiero perder que yo me quiero quedar, a veces uno se va de aquí y se olvida de sus cosas pero eso no es lo mío, yo nunca quise irme de aquí oportunidades tuve pero nunca, nunca quise porque yo decía, empezando de que yo muy apegada a mis hijos yo decía uy yo me voy y que es de mis hijos entonces no, ese no era irme no.

Si fue o sea estar donde estoy ahora en estos momentos eso si fue como decir mi meta, llegar a ser una persona reconocida hoy no soy ¡uy! Una persona mundialmente reconocida pero por lo menos por donde salgo “hay mire la profe es la que nos enseñó la música tradicional, es la profe que nos enseñó danza” y niños que están tan grandes yo los miro ahora “hay profe” y yo hay que hubo mijo como esta, unos que uno se acuerda otros que no pero que al menos “ no yo empecé a cuando empecé a bailar yo empecé con ella”. Entonces uno dice bueno al menos coloque mi granito de arena para que hoy en el día ese joven sea otra cosa, y eso es lo que nosotros queremos rescatar a los jóvenes de las zonas más vulnerables y que creemos que con la música nosotros podemos hacer otras personas diferentes, que con la música se hacen muchas cosas, y uno rescata mucho.

AL INTERPRETAR VOCALMENTE LOS AIRES DEL PACIFICO, QUE LOS DIFERENCIA ENTRE SÍ?

Bueno los aires de pacifico son muy diferentes por las tonadas hay tonadas que son, no es lo mismo cantar un currulao que cantarte un vallenato o no es lo mismo cantar un vallenato que cantar una Juga, no es lo mismo! Empezando que los instrumentos son muy diferentes que los podemos acoplar, pero no podemos acoplar el acordeón con la marimba no la podemos acoplar mas sin embargo si podemos acoplar una marimba con un bajo o una guitarra o hasta con un piano, porque el piano y la marimba pueden hacerte

las mismas notas musicales a pesar de que la marimba es pentatónica o sea no mas tiene cinco notas musicales cuando en el piano tu puedes hacer mas, pero mas sin embargo los podemos acoplar, pero no podemos acoplar....

Mire que ellos allá tienen, en Barranquilla tienen la Guacharaca que es la que le hacen así y nosotros tenemos acá los guasa, que los guasa... allá ellos los hacen con una lamina y le meten puntillas, mas sin embargo nosotros acá lo hacemos con guadua y achiras unas pepitas que eso también es de acá de la costa pacífy mire como suena, unas mas pequeñas y unas más grandes y suena pero muy, pero muy! Diferente... ese ritmo que tiene es como mira, el instrumento el guasa es como el sonido de la lluvia, si tu lo pones así como cayendo, así sucesivamente, el sonido de los instrumentos es como del agua del Mar, como va subiendo, así sucesivamente.

Y nosotros los instrumentos que mas utilizamos es nuestro material de acá de nuestra tierra en cambio allá siempre tendrán que hacerlos de pronto de otros instrumentos, porque hay una parte donde hacen con la quijada de la vaca hacen un instrumento, la carraca eso... mas sin embargo nosotros acá utilizamos lo que es el cuero del venao, el cuero del tatauro para hacer nuestros instrumentos, el uno para que sea mas fuerte y el otro es mas pasivo porque mira que el venao es mas pasivo más tierno y así mismo es el instrumento, el arrulla y así mismo se canta, hay canciones más fuertes que hay que entonarlas más fuerte porque la nota es más alta, o otras hay que entonarlas más bajito por que la nota es mas bajita o la canción amerita de que sea más bajita o mas melodiosa, entonces así mismo son los instrumentos, pero igual Mire que ellos allá tienen, en Barranquilla tienen la Guacharaca que es la que le hacen así y nosotros tenemos acá los guasa, que los guasa... allá ellos los hacen con una lamina y le meten puntillas, mas sin embargo nosotros acá lo hacemos con guadua y achiras unas pepitas que eso también es de acá de la costa pacíf Yo siempre he dicho esa persona está muerta por que en realidad eso no se compara, ¡eso no se compara!

COMO SE EMPIEZA A CANTAR EN SU TIERRA ?

Bueno en el Choco ese es en el pacifico norte, allá la música es mas española es mas contemporánea porque allá se asentaron mas los españoles se asentaron mas allá.

Entonces ya tu allá encuentras lo que es la música más rápida y los instrumentos es instrumentos de viento Bombardino, el Redoblante, los Platillos, el Clarinete que es lo que nosotros llamamos Chirimía versión Chirimía pero pues allá más que baile es mas música que baile. En cambio aquí en el pacifico con las canciones que tú haces que son Juga, bunde, currulao tu puedes hacer coreografías puedes bailar mas sin embargo allá en el Pacifico Norte bailan más que es abusao, es una danza mas movida más rápida, más exótica que acá, o una mazurca que son una vestimenta muy diferente a la de acá, totalmente diferente, pero mira como es la vida yo siempre digo, yo soy del pacifico norte pero me incline más al pacifico sur, y es lo que más me gusto entonces me quede en el pacifico sur, pero yo soy del Pacifico Norte.

COMO EMPIEZAN A CANTAR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL PACIFICO NORTE?

Pues allá mas que todo empiezan ellos a cantar como te digo, van a un velorio y llevan al niño, entonces el niño aprende de oído y del entorno en que esta mas no hay como decir una escuela, ahora en estos mementos si ya empezaron a estar las escuelas musicales y todo porque ya la misma secretaria de educación, los mismos colegios ya lo exigen, pero no era como antes que yo estudiaba era más que todo ah es que se murió mi tío fulano y masque todo allá en nuestro caserío porque allá son caseríos, la gente llega y hay es que se murió mi tío fulano entonces van (acarleando??) como es un caserío de una distancia más o menos de aquí a la licencia de él sino que había que coger a los muchachos todos y trastearnos entonces hasta que no se terminaba el Velorio la última noche entonces no regresábamos de nuevo a la casa entonces uno escuchaba los alabaos, los chistes, las historias, todas esas cosas entonces se aprende más que todo es de oído y como te digo la tradición es oral.

SI HAY UNA PERSONA QUE NO ES DEL PACIFICO PERO QUIERE CANTAR MÚSICA DEL PACIFICO?

Se le enseña! Empezamos a enseñarle primero vea, que la persona tenga la disposición que quiera aprender, se conozca de que tenga la actitud, es que mire yo quiero aprender a cantar pero yo no sé, bueno entonces entona una canción cualquiera ah no es que tú no tienes armonía o no tienes... te gusta cantar pero no tienes esa voz que te permite, entonces vamos a educarte la voz y ahí es que le damos técnica vocal .

COMO LO HACEN?

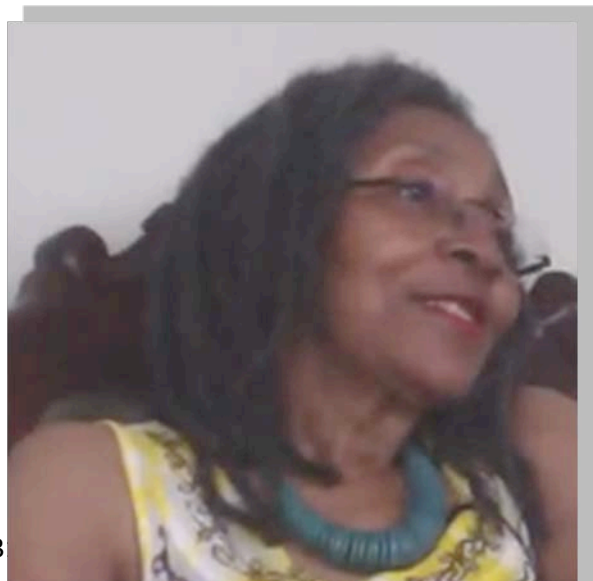
Entonces empezamos con canciones como baladas, nosotros empezamos: ah ah ah ah bueno entonces vamos con todas la vocales y así entonces cuando la persona llega i iiiii ii por que ahí ya tiene que hacer falsete tiene que hacer falsete en la voz para que pueda salir la “ i” aguda esas cosas. Jajaj.

Eso todo se aprende la tecnología como cuando salió el computador nadie sabía manejar computador.

Uno tiene que aprender a manejar la voz depende del lugar donde este eso también es técnica vocal o sea si tí estas en una parte donde tienes que hablar bajito, tienes que hablar bajito pero si tú tienes una parte donde tienes que hablar duro, tienes que hablar duro! Y si te toca cantar en auditorio donde no hay micrófono sino que te toca cantar a capela debe cantar más duro si mismo debe educar la voz, entonces ahí hay que manejar técnica vocal. Ahora otra cosa tu respiración! Tienes que manejar la respiración para que puedas alcanzar

ZULLY MURILLO

Cantadora – Gestora Cultural

Yo soy Zully Murillo, una mujer chocoana nacida en Quibdó un día Abril 23 de 1944, tengo 70 años, soy maestra de profesión educadora en el área de matemáticas y física y me gradué en la universidad Pedagógica Nacional, antes había sido un título de “maestra superior” en el instituto pedagógico femenino de mi ciudad.

Bueno pase a Bogotá para superarme por que en aquellos tiempos en mi tierra no había un sitio educativo donde pudiéramos las mujeres prepararnos para salir adelante en la vida. Entonces prácticamente me toco la carrera en el magisterio porque mi mamá y en la familia por que esa era la opción que teníamos de ser maestros para poder llevar la luz abrir las inteligencias de nuestra gente que tanto lo necesitaba, siempre desde muy niña me, como es muy normal en mi tierra la familia cantamos no con el ánimo de ser profesionales en ser grandes intérpretes si no porque nos gusta, nos nace lo sentimos, lo vivimos somos felices haciéndolo.

Así que no estuve particularmente en ninguna escuela para cantar, creo que hay algo de la familia que es tener buen oído, oído musical, heredado de los padres, sobre todo de padre y madre a quienes les gustaba cantar y alegrarnos la vida con sus canciones, sus cuentos y sus enseñanzas.

Seguí mi carrera pero nunca deje mis aficiones que son cantar, Bailar, leer poesía, escribir, eso fue lo que me encontré en toda mi vida, cuando estudiaba cuando hacia la licenciatura en la universidad, actividades complementarias para mi eran esas precisamente, ser de los coros, ser del grupo de Danzas o del grupo de teatro investigar, investigar muchísimo porque aprendí eso por la curiosidad que se nos despertaba en la familia con la narrativa de historias de las cosas de la familia, entonces me fui metiendo cada vez más en mas investigaciones, así que creo que logre tener un punto global de lo que es la cultura de mi región, además de convivir con todos los elementos que tienen que ver con la naturaleza, con los ríos, las costumbres de los campesinos, los rituales, la pesca, la caza, la sencillez de la gente, la minería, entonces desde muy niña en mi se formo una idea global de lo que es una región rica a la que a la que hay que querer hay que apreciar.

Y cantarle, porque nosotros en todas nuestras manifestaciones esta la música, esta la canción.

Las primeras canciones que aprendí las aprendí de mis padres también de mis abuelas que me enseñaron a apreciar, por ejemplo un caso, en la música que tiene que ver con los cantos fúnebres, Alabaos, Arrullos, canciones de niñitos, cuentos para niñitos, entonces yo creo que en lo que aprendí por lo que viví, conviví con la gente tengo más o menos una ... había que coger a los muchachos todos y trastearnos entonces hasta que no se terminaba el Velorio la última noche entonces no regresábamos de nuevo a la casa entonces uno escuchaba los alabaos, los chistes, las historias, todas esas cosas entonces se aprende más que todo es de oído y como te digo la tradición es oral.

ENTRE LOS AIRES DEL PACIFICO QUE LOS DIFERENCIA EN LA INTERPRETACIÓN VOCAL?

En todo momento hay un sentimiento y el sentimiento es lo que nos mueve a establecer la variación entre una cosa y otra, entre un canto y otro, que es por ejemplo entre un alabao, un tamborito, un aguabajo, un son chocoano, lo que llamamos una rumba o que también me dicen un aguabajo, yo creo que eso también tiene que ver, por ejemplo como cuando una persona toca la guitarra le enseñan como debe colocar los dedos pero la forma de rasgar las cuerdas y la forma de tocar e interpretar lo que está haciendo es una cosa muy particular de cada uno, y lo mismo pasa con las canciones con la forma de cantar, cada uno tiene una forma de cantar que se enriquece precisamente con el sentimiento con las circunstancias, por ejemplo la misma canción puede uno cantarla de diferentes maneras según las circunstancias donde este, según el momento, se puede cantar la misma canción por divertirme puedo expresar un sentimiento puedo expresar cuando estoy melancólica sí?

Según las emociones según el momento, pero en mi caso por ejemplo yo se que nunca interpreto una canción de la misma manera, en diferentes instantes. Incluso cuando voy a

grabar que me dicen que repita o que algo alguna cosa así, no me sale la frase musical de la misma forma y cuando me dicen que doble, que a doblar la voz entonces encuentro también dificultad porque yo vario la métrica jajaja hago pausas donde siento que las debo hacer, o a veces acorto frases a veces las estiro las alargo así que como se dice nadie bebe dos veces del mismo rio nadie canta o yo por lo menos no canto dos veces de la misma manera, creo que esa es una de las diferencias que existen entre las cantadoras y cuando nos toca cantar juntas, por que lo hemos hecho nos reunimos a veces cantoras con Marly Murillo Fátima Lozano, Juana Francisca, Rocero linda Caldas, Yaneth Riascos, cantamos...

Tenemos que adaptarnos a un sentir común a una expresión común pero a la hora de la verdad cada una da lo que tiene lo que es de su región de su pueblo natal, entonces sale algo muy enriquecedor muy bonito porque cada quien mientras uno está diciendo a hiii otro no lo está haciendo, otro simplemente está haciendo fraseando entonces en eso consiste la riqueza que tenemos cuando cantamos y que tenemos que acoplarnos que son diferentes clases de voces, unas sopranos otras mezzos o contraltos pero ahí vamos haciendo las cosas a veces sin previo ensayo.

Todas y cada una da lo mejor de lo que tiene y ninguna se siente ni celosa ni inferior a la otra porque dando lo suyo y eso es lo que tenemos nosotras que nos valoramos, cada una lo que tenemos y lo que podemos dar.

UN CONSEJO PARA LAS PERSONAS QUE NO SON DEL PACIFICO QUE SE INTERESAN POR LAS MÚSICAS REGIONALES, CANTANTES?

Pues el que quiera trabajar con la voz lo primero que tiene que hacer e “escuchar” oír las distintas formas de cantar de cada uno y luego de esas distintas formas hay una suma y eso es lo que le va a dar identidad a la persona que intente cantar algo porque no va a poderlo tocar exactamente igual, es una fusión entonces tiene que escuchar como cantan las del Patía, como se canta en Timbiqui y como se canta en Buenaventura, los cantos de las y los chocoanos pero también dentro del Chocó todos los canticos que hay dentro esa cantidad de municipios que hay, entonces yo creo que desde allí sale lo que la persona

quiere hacer, como un patrón exactamente para seguir que no lo hay. Lo primero porque el primer sello es que le guste otro sello es que frecuente la gente a las personas que canten y que cante con ellas, escuchar lo que otras personas han hecho en sus distintos trabajos y lo demás es dejarse llevar por el sentimiento, yo no tengo que decirle o enseñarle a alguien que cante así, no escúcheme y de lo que yo doy usted tome lo que sienta que le puede servir.

HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE INTERPRETES FEMENINOS Y MASCULINOS?

Bueno pues yo tengo la dicha de compartir con cantores masculinos y femeninos, por ejemplo cuando yo canto con la contundencia o canto con mi hermano y entonces a parte de lo que mi hermano aprendió de mi papá hay unos dejes que son muy particulares pero a la hora de cantar cada uno le da su toque y como digo en esa variedad es donde va la sazón de todos, si yo canto por ejemplo con Rafico, con Osvaldo Clinder, Américo Murillo, y todos los coros que hacen por ejemplo los amigos de Hermanos de la Contundencia, he cantado con Yasir, me acompaña (Otinós) y cada uno de ellos cuando me acompaña me hace sentir también diferente, es decir canto, yo pienso que también la base el cuerpo de músicos que uno tenga acompañándolo, nunca digo que detrás el cuerpo de músicos que esta con uno también hace que cada interpretación tenga un sello especial, y lo pude experimentar ahorita que estuve en Medellín yo me fui sin músicos, allá me surgieron unos que dijeron yo quiero cantar con la maestra, listo!

Y una niña que nunca había cantado con migo estudiante de la universidad de Antioquia “déjeme maestra yo escucho su música y yo le hago los coros y en efecto se los aprendió de un momentico a otro y estaba Guillermo Lozano, otros chicos que eran del Urabá de Urabá antioqueño de Apartado de Acandí. Yo al único que llevaba de aquí de Cali era a Carlos Rengifo es mi pariente mi primo el que casi siempre va en la guitarra, pero el tiene los tonos pero allá resulto algo muy conmovedor muy bonito, fue distinto, si me acompaña si canto algún día con alguno es que mira cuando hacemos unas reuniones, por ejemplo la(sense de agua pu ¿??) hay músicos que algunos son de “Herencia” otros son de “Bahía” otros son de “Chirimía del Choco” y se hace un ensamble ahí, estamos todos y se

sube la una Maritza y va la otra Marly y se suben y hacemos algo delicioso que es donde está integrado el pacífico, así que cantamos y cada vez que estamos en la tarima eso es una fiesta distinta.

COMO EMPIEZAN A CANTAR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SU REGIÓN?

Bueno, desde la casa, en las familias todas las familias muy musicales y muy amantes de la música, los niños escuchas y cuando van al colegio los profesores los maestros tienen a bien enseñarles las canciones en forma de juego de las cosas tradicionales, por ejemplo ahora yo sé que hay niños que están cantando Alabaos y sé que Tino con la Fundación Batuta y la otra profesora Nancy han usado en sus coros unos Alabaos entonces eso lo están haciendo los niños y está siendo reforzado por sus profesores y maestros de primaria como si fuera algo que todos se hubieran propuesto como aprender a leer.

Si! Lo que pasaba es que todos nosotros somos muy auditivos y le parábamos pocas bolas a la escritura a traducir en forma de pentagramas y nuestra música o también a interpretarla leyéndola ‘solo’ muy auditivos entonces casi siempre lo que aprendimos era de oído, pero ahora ya con las escuelas que hay, escuelas de música en cada municipio vamos a remediar lo que hacía falta, pero no sé si sea del todo acertado por qué no siempre el que interpreta es creador, y eso es lo que teníamos sin la lectura que es una limitante, había mucha creación.

LA LECTURA LIMITA LA CREATIVIDAD?

Yo pienso que muchas veces es así, por que no todo ejecutante de un instrumento es creador, es interpretar lo que otro escribió, entonces yo pienso que cuando yo decía “ huy yo tuve que haber ido a alguna escuela de música”, haber aprendido, entonces los que son los que me acompañan, los que saben me dicen “ pero quién sabe si hubieras dado a la música todo lo que das” si “ hubieras aprendido a ser virtuosa en un instrumento”.

ELCINA VALENCIA

Cantadora – Gestora Cultural

Mi nombre es María Elcina Valencia Córdoba, soy de Puerto Merisalde , el rio Naya es un corregimiento de Buenaventura, queda a dos horas en lancha rápida, después de allí me vine a vivir acá a Buenaventura como a los diez años.

HACE CUANTO CANTA?

Siempre! Toda la vida,

COMO EMPIEZAN A CANTAR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SU REGIÓN?

El canto es un proceso cotidiano, o sea uno no se da cuenta cuando empieza a cantar, por que cuando uno nace lo reciben con cantos, los cantos de cuna y todo el tiempo el canto esta alrededor de la vida de uno, entonces uno no se da cuenta en qué momento empieza a cantar.

Ya si son cuestiones ya profesionales si la persona ya se dedica a eso ya para presentaciones escénicas pues eso si ya es otra cosa pero los cantos tradicionales son parte de la vida cotidiana, están en todos los momentos de nuestra vida, uno canta trabajando, canta lavando, canta cocinando, canta en las fiestas tradicionales, en la escuela , cuando va por el rio, todo el tiempo hay canto y son no pensados, son espontáneos, en mi caso pues yo la verdad no sé en qué momento empecé a cantar yo recuerdo cuando estaba niña en la escuela, que mis padres me llevaban a unas veladas culturales que hacían en el pueblo en algunas noches cuando habían fiestas patronales, la fiesta de la virgen del Carmen, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh la fiesta del divino niño en fin las fiesta del niño Dios o para la clausura de las instituciones educativas. En ese tiempo yo creo que tendría unos cinco seis años de lo que recuerdo, y me

colocaban en una banquita para poder quedar a la altura de los adultos porque estaba muy pequeña y cantaba y también declamaba poesías que me enseñaban los maestros de la escuela o mis papas.

COMO FUE EL PASO A LAS ESCENARIOS, COMO FUE?

Ya eso sucede cuando estoy en la institución de secundaria, yo estude en la normal Juan Ladrilleros de Buenaventura una institución formadora de maestras y maestros y también allí bueno antes de que llegara ahí también recuerdo estuve en una institución que se llamaba San Vicente era el colegio de San Vicente de Paúl, allí hacían unos concursos que era entre grados, entonces del grado sexto el que es ahora sexto era primero de bachillerato, yo ingrese allí y entonces las maestras de música de canto buscaban entre los estudiantes quienes tenían buena voz al menos, porque era parte del currículo escolar.

Entonces la maestra, en este caso era una maestra, en las horas de estética se llamaba en ese tiempo el área ahora se llama educación artística, ponían a las niñas era un colegio femenino a cantar a declamar u o artes plásticas alguna otra cosa, pero lo del canto era casi obligatorio y uno tenía que aprenderse unos cantos que les enseñaban primero para practicar la entonación para aprenderse a dirigir al publico pero también una forma de expresión y lo otro era también porque en la formación de la mañana siempre se cantaba, entonces todas las niñas debíamos de sabernos un canto por ejemplo había uno que decía:

Esclarece la aurora el medio cielo
Otro día de vida dios nos da
Gracias a dios creador del universo
Oh padre nuestro que en cielo esta
Nuestras voces se elevan en concierto

Bueno ese era un canto y todas las mañanas había que cantarla, habían otros también entonces se cantaba uno o dos y la hora del recreo después que sonara la campana para formar ahí también se hacían cantos y era una forma también como de mantener la concentración porque si pues estamos cantando no estamos hablando no estamos haciendo desorden ni nada.

Luego se empezó a ver que a nivel del municipio se hacían concursos escolares, pues cada institución mandaba su representante a un sitio que en ese tiempo no creo que no había coliseo ni había sitios así de escenarios grandes pero había unas casas. Así no recuerdo bien unas casas grandes donde hacían eventos más que todo sociales como clubs, por ejemplo había uno que se llamaba el club de la habana que todavía existe pero no tiene la cobertura que tenía en ese tiempo, había otro club entonces hacían concursos y en uno de esos yo pude participar a nivel del colegio.

Pero después no fui allá no recuerdo porque creo que no gane en el colegio, parece que gano otra persona pero entonces desde allí yo empecé como a participar en eventos, tenía como trece años, después cuando me fui a la normal allí más o menos paso lo mismo, allí había un coro que lo administraba una profesora llamada Analida de Melo y doña Marleny Adomia creo que se llamaba ella, ellas hacían lo mismo entonces dentro de las practicas que hacían entonces me encontraron que tenia buena voz con otras personas hicieron un coro y yo siempre fui del coro y además cuando había que ir a representar hacían lo mismo seleccionaban unas personas que fueran, y en una de esas me toco ir yo ya estaba haciendo el último grado tendría como unos diecisiete años creo ... por que antes no me gusto ir a concursos.

Siempre hacían eso y entonces yo decía que no que fuera otra que, si yo ganaba entonces decía que fuera la otra que seguía porque yo no, no me gustaba no se por que no me gustaban los concursos, la última vez que ya me dijo una directora religiosa, casi me obligo "usted tiene que ir a representar a la institución " como que no!, siempre que no! " no yo no quiero ir, no, usted va, me dijo usted va porque va!

Entonces yo pues me toco aceptar y yo no tenía traje para presentarme allá, nada de eso porque bueno si voy, voy a ganar y tengo que estar en unas condiciones que la gente...

QUIEN LA ACOMPAÑABA? INSTRUMENTOS?

No, ellos ahí tenían una orquesta si! Eso lo organizó creo que el distrito educativo organizo ese evento me parece... Eso lo hizo un colegio que se llama Bartolomé de las Casas, ya no se llama así. De todas maneras como que había una coordinación con el distrito porque yo recuerdo que las cartas iban firmadas por el que era jefe de distrito en ese tiempo, entonces fui al concurso y me lo gane,

Y YA LE GUSTO PARTICIPAR?

Eh, pues no era mucho que me gustara participar, lo que pasa es que es ya como un compromiso por que yo ya había ganado el concurso y entonces era la representante de Buenaventura y tal y tal...

Después hubo que ir a representar a Buenaventura en Buga, estaban haciendo el festival de Buga en ese tiempo entonces pues yo no podía negarme, porque yo era "la" representante de Buenaventura , una vez que termine ya el bachillerato pues ahí sí como que cambie. Entonces, ya me dedique, pues no tanto a los concursos, los concursos en realidad a mi no me han gustado mucho, pero si me dedique. Ah, forme un grupo y me dedique a cantar y a promover el tema de las músicas tradicionales en los barrios, en las veredas, en los ríos donde yo tenía influencia porque yo trabajaba en una institución una fundación del servicio social en las comunidades rurales no tanto como profesora como promotora más bien!

POR QUE EL CANTO Y NO OTRO INSTRUMENTO?

Pues, en mi caso, yo canto, toco guitarra, yo soy poeta también, otros instrumentos no...pues se tocar otros instrumentos pero no me dedico a ellos, o sea, que yo estoy en la capacidad de tocar un bombo de tocar un cununo cuando se requiera, un guasa también lo sé tocar, incluso cuando uno canta con grupos de marimba tiene que tener un guasa en la mano y bueno la guitarra, otros instrumentos no, pues la flauta la aprendí

cuando estudiaba música pero tampoco no es que me guste mucho y tuve unos inicios de piano también, pero tampoco no me gusto mucho como la guitarra.

¡Eh! el canto es digamos es una opción de expresión de la vida, de la cultura entonces, es más fácil, es más fácil expresar a través del canto lo que pasa en la vida entonces yo compongo yo hago mis composiciones y luego las llevo a la guitarra o se las doy a alguien a algún grupo para que las cante, las interprete, el poder componer y luego interpretar para mi es una necesidad porque esa composición se puede quedar guardada si no hay quien la cante. De pronto también el sentido de la interpretación puede variar mucho si la canta el autor o si la canta otra persona, no es el mismo sentimiento a lo mejor, entonces al yo querer llevar al publico algo que compongo pues tengo que cantarlo y como sé que tengo la buena voz, la puedo interpretar tengo los dones que Dios me dios, entonces yo lo hago.

EXISTEN DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN VOCAL ENTRE LOS AIRES DEL PACIFICO? POR EJEMPLO: ENTRE UN CURRULAO A UNA CHIRIMÍA?

Si claro! Porque uno tiene que seguir el ritmo hay diferencias en los acentos a veces hay diferencias en la velocidad del ritmo también el... como dijera lo que uno siente cuando canta porque hay unos cantos que le dan a uno mucha alegría y hay otros que no que le dan nostalgia, con la emoción de quien lo interpreta entonces también la melodía es otro elemento que entra allí uno podía decir también...

DENTRO DE LA MELODÍA HAY DIFERENCIAS ENTRE CADA UNO DE ESOS RITMOS ?

Por ejemplo, unos “dejos”, cuando uno hace, así como cuando uno habla aquí o habla en la Costa Atlántica o habla en Venezuela hay un dejo como una tonada ahí un sonsonete que uno le llama, cuando uno canta... si uno canta Salsa hay unas expresiones que se meten en la Salsa que si uno canta Currulao mete otras, así como tú dices y en salsa uno puede decir “vaya” , uno en un currulao no va a decir “vaya” jajajaj

En los Currulaos hay algo que se llama el chureo eso inicia siempre el cantador generalmente es un hombre, ahora a veces hay mujeres que churean pero el hombre inicia siempre y a veces lo que canta cualquiera no lo entiende porque muchas veces no son palabras del lenguaje castellano ni nada son sonidos eh eh eh eh eso no es nada en si pero en el sentimiento si! Ay oi ay oi ay oi muje ay oi, muchas veces se hace libre pero hay muchas que ya son comunes por ejemplo eso de eh eh ay oi eso siempre lo dicen ancestralmente han dicho, oe oe también a veces dicen.

POR QUE LOS HOMBRES MAS QUE LAS MUJERES?

Por que eso siempre ha sido tradicionales siempre las culturas es de tradición entonces como siempre lo han hecho los hombres entonces lo van entregando de una generación a otra y lo van a seguir haciendo los hombres, las mujeres hemos sido respondedoras entonces si e hombre entrega una parte del verso y la mujer dice la segunda parte del verso, el va como haciendo los pregones y uno va como respondiendo, cierto?. Siempre ha sido así, pues ya en lo ultimo dijéramos cuantos años unos veinte años para acá o Diez no le pongamos tanto en la medida en que la mujer ha ido ingresando a distintas esferas sociales ve también la necesidad de hacerlo o a veces no hay quien lo haga puede ser también ha ido aprendiendo y toma la batuta entonces lo hace. Incluso ya mujeres tocan marimba, mujeres que tocan bombo, cununo, hombres que también se convierten en respondedores y que toca un guasa, que antes no se veía por que cuando veían a un hombre tocando guasa entonces decían que tenia inclinación hacia lo homosexual no se qué... y las mujeres por que había también una creencia de pensar que tenía alguna influencia en que el sonido o el instrumento se dañara por que los hombres siempre han creído que las mujeres somos impuras que por el hecho de tener el periodo menstrual.

Entonces no se podía tocar el instrumento porque dañaba, por que no conocían que era eso entonces se generan unas creencias alrededor de eso, y como la gente no tiene la explicación entonces no se convierte en mito u muchos agüeros y todo eso, entonces hoy

el mundo ha ido avanzando ha ido haciendo investigaciones ha ido entendiendo y dando las explicaciones verdaderas a las cosas y ya uno puede tocar su instrumento sin necesidad de que haya ese tipo de creencias , algunos adultos pues todavía lo piensan así pero ya muy poco.

CUÁL ES EL O LOS AIRES QUE MAS LE GUSTA CANTAR?

Yo canto mucho la rumba, me gusta mucho la rumba, me gusta el bunde, la juga, el currulao casi no, no lo interpreto mucho es un... pues uno responde como eso ha sido como que los hombres son los que llevan la batuta entonces ya las mujeres entran después como son respondedoras, entonces como yo he sido cantadora yo he sido más solista entonces es una cosa que yo no puedo cantar un currulao sola sin embargo puedo cantar una juga y tener una o dos coristas o respondedoras lo mismo en el bunde y en la rumba pues si una rumba uno la canta solo.

NOS PUEDE DAR UN EJEMPLO DE CADA UNO A CAPELA?

¡Si! hay una rumba, bueno hay muchas rumbas pero es que la rumba del pacifico es diferente a una rumba que hacen en otro lao por que como hablamos de los ritmos los dejes las caídas , las melodías entonces es como por ejemplo los pasillos, los pasillos del pacifico son diferentes de un pasillo de allá de la zona andina son pasillos igual pero cuando uno los escucha no son iguales, de pronto la línea melódica es distinta no que de pronto si no que es distinta, los golpes que uno hace a las figuras también son distintos, hay algo que cuando uno acentúa a veces en una parte acentúa en el primer tiempo o en el segundo hay otros que lo hacen en el tercero y entonces va haciendo cambiar las cosas, uno a veces dice que ese va sin ritmo que va bailando y uno dice ay mira que no tiene ritmo pero seguramente el va con otro diferente y si uno lo hace en otro lugar a lo mejor ese dice que uno va sin ritmo, no sabe bailar pero resulta que es diferente.

Entonces la rumba del pacifico, hay un tema, yo tengo un tema que se llama: “La cita”

Quiero verte bien juyero
Cuando cruces el estero

Entre aromas de manglares
Amarte mi negro quiero (bis)

Coro
Quereme negro quereme dame
Amor de manglar (bis)

Espérame en los piñuelos
Cuando baje la marea

O detrás de un mangle rojo
Pa que la luna nos vea

Coro:
Quereme negro quereme dame
Amor de manglar (bis)

Un Bunde, a ver un Bunde muy conocido es San Antonio, mucha gente le llama Orri Orra
otros dicen que Velo que Bonito,

Velo que bonito lo vienen bajando
Con ramos de flores lo van adorando (bis)
Orri, Orra, San Antonio ya se va (bis)

Y una Juga, a ver una juga conocida:

Ese niño quiere, Juga
Por que no lo hacen baila
El niño quiere Juga
Por que no lo hace Baila

Pongan el reloj sobre la mesa
Para ver la hora que el niño nació (bis)

Ese niño quiere, Juga
Por que no lo hacen baila
El niño quiere Juga
Por que no lo hace Baila

El no quiere una
Ni tampoco dos
El quiere la suya
La que se perdió

Ese niño quiere, Juga
Por que no lo dejan baila
El niño quiere Juga
Por que no lo hace Baila.

No canto currulao sola porque es difícil, yo si podría hacer aquí en mi casa y tararearlo si claro, pero hacer un currulao ni en fiesta ni en escena, no porque es una cosa de conjunto, es un dialogo, es una cosa colectiva, donde el que pregona o el que churea luego el respondedor todo es un conjunto. Aunque todos los cantos en general son de conjunto pero me refiero a que yo ya me puedo adaptar mas como solista a cantarte una rumba o una juga pero no un currulao. También por el respeto al ritmo por el respeto a la ancestralidad a la tradición porque pues tampoco va a sonar, pues yo puedo seguir el ritmo fácil!

Yo puedo cantar el Himno Nacional y yo puedo cantar un tango, todo lo puedo hacer, pero ya para hacer una presentación escénica para hacer en una fiesta patronal eso tiene que ser una cosa colectiva donde los instrumentos van haciendo su dialogo, sus dos Bombos

sus dos Cununos, las cantadoras con sus guasa para que pueda sonar lo que en realidad es.

¿QUÉ SE LE PERMITE A UNA CANTADORA O UN CANTADOR Y QUÉ NO?

La verdad no sé como limitaciones y cosas... no. Eso es parte de la improvisación que uno puede hacer y que lleve el ritmo y yo creo que ninguna cantadora va a hacer otra cosa, o sea si está cantando un currulao y le va a meter bunde yo creo que no, que ninguna lo haría, que es una persona que sabe que lo ha aprendido generacionalmente y sabe lo que tiene que hacer. Ya hoy, como la gente que hace las fusiones, ahí si podíamos mirar cosas que podían limitarse para que no saquen el ritmo, si para que no conviertan eso en otra cosa no lo desdibujen, entonces los géneros urbanos que están incorporando elementos de la música tradicional a sus estilos ahí si uno también empieza a decirles que eso no lo hagan, o ¿si?.

Y que digan que eso es, por ejemplo ellos pueden montar un tema y decir que están haciendo currulao cuando en verdad no es, pueden decir que están haciendo fusión.

UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN ES RECOGER HERRAMIENTAS PARA QUE LAS PERSONAS DE CUALQUIER PARTE DE EL PAÍS QUE SE INTERESEN EN CANTAR MÚSICA DEL PACIFICO, LO HAGAN CONSERVANDO EL LEGADO CULTURAL. ¿QUÉ PIENSA DE ESO?

Yo no niego que las nuevas generaciones haciendo uso de su creatividad puedan inventar transformar cosas de lo que les surja. Pero que igualmente digan que lo que están haciendo eso y no digan que es lo otro, si vamos a decir que estamos cantando música tradicional tiene que conservarse el formato tradicional de la música del pacifico sur con los instrumentos que hemos utilizado por ejemplo: una marimba de chonta tradicional que no es la misma que utilizan en México y que no es la misma que hoy están utilizando que es una Marimba temperada es un piano en chonta, lo hacen con escalas musicales y

entonces lo que hacen es interpretar una pieza con ese ritmo , muchas veces hasta criticando a la cantadora y al músico tradicional diciendo que están desafinados ve?

Pero entonces una Marimba tradicional que no tiene la misma escala es entenderla primero investigarla y saber porque es así y no de la otra manera, por otro lado cuando hacen mezclas con salsa, reggaetón y currulaos o los bundes o los temas que se tocan con chirimía en el Chocó entonces se va volviendo una mezcla inseparable y al final se convierte en una cosa distinta pero cuando eso se muestra como música del pacifico la gente que viene naciendo escucha eso que tiene incluso muchas veces mas salida, se escucha mas por que es lo que pone la radio lo que se ve en la televisión porque es el grupo famoso es el Choc Quib Town, ¡eh bueno! no mencionare grupos para no entrar en problemas.

Pero entonces la gente se va creando una idea de que eso es, que así fue a lo mejor pero resulta que no! Las nuevas generaciones ya no van a escuchar lo tradicional lo autentico por que les suena mal, y esto es lo que van a seguir reproduciendo entonces en ese sentido es muy delicado que se hagan cosas a nombre de lo tradicional cuando no es así.

Los instrumentos en su elaboración en su construcción, también deben conservar algunas líneas fundamentales, en los instrumentos del pacifico sur están construidos en madera y hay unas maderas especificas que los constructores saben y los cueros son de tatauro y venao, los cueros deben combinarse de machos y hembras también porque eso tiene una sonoridad especial, igual con los cununos , los cununos están de madera tienen unas cuñas son de forma cónica tienen un tapón en la parte de atrás y en la parte de arriba tienen también cuero el uno de venao y el otro de tatauro, dicen los constructores que cuando se usa un animal, ¡eh! un Venao macho, perdón, los cununos son venaos siembre no tatauros, venao macho y hembra.

Algunas personas han hecho cununos de Tatauro yo he visto pero no tienen la misma sonoridad y tampoco, no es lo que han utilizado tradicionalmente.

Hay gente que podrá hacer de otras cosas, hay gente que está haciendo de vaca, de cuero de chivo, de cuero de saíno han hecho pero en la práctica cotidiana se han dado cuenta que la mejor sonoridad para que el timbre sea el de la música tradicional del pacífico sur es el venao y el tatauro macho y hembra, mientras más joven es el sonido es más agudo y cuando son más viejos el sonido es más grave, siempre hay un dialogo entre esos instrumentos igual las personas que los están ejecutando dentro de su práctica cotidiana. Saben eso lo sienten y hay una ligazón entre los músicos, los instrumentos incluso el medio ambiente porque son cosas que salen de la naturaleza.

Todos estos instrumentos son hechos de madera y de animales y de cuerdas, todo es de la selva y que se cortan en unos tiempos determinados también, tiene que ver con las fases lunares, con el agua que si es en tiempo de vaciante, que si la marea esta en puja, que si quiebra, todo eso tiene que ver que si lo hacen en luna entonces la madera va a estar viche se puede rajar , que hay que buscar entonces en qué momento de la luna cortar la madera luego ponerla a secar y tiene unos tiempos.

La chonta por ejemplo dicen los constructores de marimba que se demora seis meses, antes se demoraban diez meses secando la chonta para que de el punto que ellos necesitaban para el sonido característico hoy no la dejan secar, por eso las tablas se rajan se rompen fácilmente, los sonidos son sordos en muchos casos por que quieren hacer una industria por el factor económico. Tal vez, mientras menos seque la chonta mas marimbas vas a hacer porque rápido vas a tener la chonta para hacer el entablao y poder conseguir más para hacer nuevas marimbas que necesitan para mandar una producción de cinco, diez, cincuenta marimbas. sin embargo si se demora secándola pues imagínate cuando seca diez meses seis meses tendría que tener un sitio donde secar muchas para poder sacar en un tiempo determinado una producción de la que requiere.

Pero yo creo que eso es necesario porque no debemos estar tan pendientes del factor dinero si no de una producción de calidad en relación con la tradición y hoy que tenemos la declaratoria de las músicas como patrimonio y material de la humanidad pues vemos que hay necesidad de emprender acciones de salvaguardia muy importantes para que el

territorio mismo se proteja porque es el que da los elementos para la construcción de los instrumentos porque son elementos que son tanto la naturaleza se confabula para que nos de la herramienta que necesitamos como la espiritualidad misma que sentimos y que expresamos de la vida cuando interpretamos un instrumento cuando cantamos, hay cantos que no son con instrumentos se me olvidaba, que son los Alabaos que son los cantos para los rituales mortuorios y también están los cantos de boga los que uno utiliza cuando uno va por el rio, están los cantos de cuna los que se utilizan para los niños y los de rondas también, hay muchos cantos de rondas infantiles que no tienen acompañamiento musical pero igual son cantos y hacen parte de la tradición.

El alabao es, se utiliza en los velorios, y en los novenarios de los muertos adultos y están los chigualos que son rituales donde se utilizan cantos generalmente son de bundes o de arrullos y llevan instrumentos, muchos llevan instrumentos y son para los niños difuntos los que se mueren antes de tener uso de razón, antes decían que el niño es un angelito y como era un angelito había que celebrar la partida por que el, pues iba para el cielo entonces no había que llorar y por eso la única que de pronto lloraba era la mamá pero el resto de la gente estaba celebrando, bueno ahí han ido cambiando algunas concepciones al respecto desde el pensar que la muerte es una desaparición que causa un dolor y que la concepción ha cambiado en muchas partes especialmente en las zonas urbanas, vamos a ver si puedo recordar un alabao:

Aquí estoy considerando
Mi sepultura y mi entierro
Siete pies de tierra ocupo
Y a mi mismo me da miedo
A mi mismo me da miedo
Y el corazón se me abraza

Me sacaran a velar
En la mitad de esta casa.

JUANA PACHA RROCERO

Cantadora

Pues yo soy del Choco pero desde los diecisiete años vivo en Buenaventura, hace treinta y cinco años yo ya tengo cincuenta y dos años y primero yo empecé cantando en mi colegio, por las calles de mi casa por mi casa pues y cantaba baladas, participaba en eventos que hacían en las emisoras pero ya tendría quince dieciséis años y cuando tenía los dieciséis años hicieron un concurso de villancicos y me lo gane después ya a los diecisiete años ya nos vinimos a vivir a Buenaventura y un tiempo na mas en el colegio cantando en colegios y después me organice tuve mis hijos y ahí empezó a salir orquestas, entre a una orquesta de familia se llamaba “Los porteños” por ahí niños el papá y la mamá y les gusto me vieron cantando y les gustó y me dejaron ahí.

Después me incursione por la música del pacifico cuando ya empezó a sonar “la contundencia”, “ Saboreo “ entonces y como usted sabe que los chocoanos la música nos corre por la sangre entonces eso, bueno me llamo más la atención eso y desde ahí estoy en la música del pacifico en chirimia más que todo.

EN QUÉ EDAD EMPEZÓ A CANTAR?

Pues, para mí eso es una forma de uno demostrar en las letras la vida cotidiana, todo lo que se le viene a uno a la mente, dice: ¡ve´ voy a hacer esta canción!, así pues, yo no compongo pero esa es la idea que me dicen los que componen y a veces me de por componer una que otra letra. Pero me da cosita sacarla pues ahh y también si tiene uno

su talento demostrarlo y la gente goza mucho disfrutan cuando lo escuchan a uno cantar y cuando uno maneja su escenario como yo jajaja que eso es lo que más llama la atención, hago movimiento de cintura de culebra y de todo, en you tuve yo tengo unas cosas montadas ahí, como Juana Pacha o festival folclórico de Buenaventura ahí sale y aquí en Cali también.

EN LA INTERPRETACIÓN VOCAL QUE EFECTOS SE REALIZAN Y COMO SE LES LLAMAN?

Yo pues no, no sé hasta, ¡ahí no séj. Pero si se que tiene,- como se dice- Como que melódicos, el ritmo de alabaos que es despacioso otros es, o sea por decir:

Y esta grave la abuela
Vamo acompañala

Que el canto del Guaco nos está avisando
Que está agonizando

Mira que de noche
Salen los espantos
Andan la culebras y cantan los Guacos
Vuela el Chimbilaco

Ahí fue como es cambio de ritmo y el vibrato es natural. Si porque hay canciones que no debe de sonar ese vibrato , se permite más que todo en lo folclórico yo creo que se acepta todo, se acepta hasta desafinación, porque eso por lo menos que los cantos de alabao eso es como de rio. Y las cantadoras, como le digo, de Marimba todo eso así, esa gente canta como le de la gana. Sino que ahora como se está estudiando la música, entonces todo más perfecto ya.

Porque me dicen que antes la gente cantaba uff por cantar por eso todavía hay o hay personas conmigo que tenemos sus pequeñas desafinaciones no todas las veces pero si se le nota a uno.

SI LE PIDO QUE ME ENSEÑE A CANTAR MÚSICA DEL PAFICICO, ¿QUÉ ME DIRÍA?,
COMO LO HARÍA?

Que eso le enseñe las letras, pero a cantar eso es uno mismo tiene su estilo yo creo, como la afinación es como, como se dice. Hay remedios para eso, el estudio y gracias a Dios, pues ahora lo hay pero antes no lo había, que la gente era afinada era por su nacimiento pero ahora muchos se preparan por que por lo menos por ejemplo yo estoy en tarima y cuando bajo ayy cuando me enseñan a bailar así y no se qué y yo les digo haga así y no lo hacen no lo saben hacer entonces yo les digo ¡ve!. Eso nace usted haga lo que sienta en el ritmo que sienta usted verá como lo hace.

O sea casi de ritmos no sé , yo sinceramente lo poquito que voy aprendiendo porque yo ahora es que estoy más metida en ese cuento claro que hace añitos pero no asisto constantemente a los cursos que hacen sino de vez en cuando así y entonces yo escucho, no que este es un tamborito, que este es un Levanta polvo.

Entonces yo ahí es que me los voy grabando, si porque yo me aprendo mis temas y yo en tarima hago lo que yo quiero. - ¡Sí!- Lo que yo siento. Yo por eso siempre les digo la música ...ay que yo no se baila, como que no se baila , uno baila la música como usted la sienta si la siente alborota pues la baila alborota y si no con tal es que le lleve el ritmo, todos esos bailes extranjeros entonces uno no sabe y si uno se la gana y se lo goza con su ritmo, si quiere aplaude si no, no y si quiere mueve las manos como quiera (0) es gozarse la música.

QUÉ NO SE LE PERMITE A UNA CANTORA EN ESCENA?

No, disfrutar su interpretación para eso hay que tener dicen que tienen su timbre , las cantoras tienen su timbre de voz para eso para ser cantora, yo por eso yo no me meto a Marimba, los mismo que saben me dicen no! Pero es que eso no... tienes la voz pero no tienes como la temática - es que se dice- Y cuando voy a cantar salsa, no! Vete pa tu folclor pa tu chirimía, eso es como es que yo no sé explicar un ¿qué? Como un ritmo, una cadencia, algo así tiene para diferenciar eso. Y también como los acentos en la canción.

QUE OPINA DE LA FUSIÓN?

A mí me parece buena idea porque uno no se puede quedar siempre como con lo mismo hay que improvisar y pues gracias a Dios las improvisaciones son buenas, así como por decir como la salsa choque eso es una combinación muy rica eso todo el mundo lo disfruta.

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE HOMBRES Y MUJERES QUE NO SON DEL PACIFICO LA CANTEN?

Si claro porque hay que familiarizarse, por decir uno sale pa la Costa Atlántica y no conocen lo del pacífico, uno se sube a una tarima y se van a aburrir , lo mismo pasa si ellos vienen acá y si uno no los conoce no se familiariza se va a aburrir por que usted sabe a todo el mundo no le gusta todos los géneros entonces así mismo pasa con la música del pacífico, pues gracias a Dios ahora esos encuentros universitarios que traen de todas partes hasta de fuera del país.

A mí me critican, no me interesa - entre comillas- pero mentiras a mí lo que me pasa es los compromisos que yo tengo no me dan tiempo de ponerme .

DE LOS RITMOS TRADICIONALES, ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL MÁS REPRESENTATIVO ?

Pues el más representativo es el currulao al menos acá a nivel del Valle entre Cali y Buenaventura que es lo que mas yo me relaciono y sí se ve porque en los otros municipios ahora han acogido eso en cualquier grupo usted no ve sino la marimba. Si ahí en esa marimba tocan currulao, juga, bundes que es lo que mas yo he escuchado ahora con el evento del Petronio Alvares la marimba se ha expandido mucho.

Todos los grupos que vienen acá la mayoría son libres y en libre tiene que ir marimba y la tocan y eso es básicamente del pacifico y la tocan súper bien y ganan le ganan a los dueños y como es fusión entonces es lo que ellos califican.

LE GUSTARÍA CANTAR ALGO?

Bueno tengo uno que titula “ El vestio Prestao “

Que malo es, que malo es	Con blusa y falda presta
Que malo es sali a baila	
Que malo es sali a baila	Se movio como culebra
Con un vestio prestao	Acabada de apalear
Si el dueño te mira bien	Y Etelvina que era dueña
Es que te queda apretao	del vestido en eso empezó a gritar
Pero si te queda lindo	no te muevas tan duro
Bien bacano y vacilao	que me lo vas a romper
Y te lo presto una amiga	no levantes los brazos
Un problema te as ganao	que lo vas a descocer
En un baile de tambora	no te tires al suelo
Que hicieron en bebarao	que me lo vas a ensuciar
Llego mi tia Ramona	y si me le pasa algo

no te lo vuelvo a prestar
Josefina que era amiga de Ramona
Y enemiga de Etelvina
No te dejes humillar
Con ropa que no es muy fina

Anda a mi armario y saca
El vestido de gabardina
Y al rato se fue pal baile
Le dijo te ves divina

Ramona empezó a baila
Con sigilo y con recato
Mas tiesa que momia vieja
Nadie le pedia un barato

Josefina la observo
Extrañada por un rato
Y hasta que no haguanto mas
Y en eso empezó a gritar
Por eso nunca voy a un baile
Con un vestido prestao
Nunca se mueva más de la cuenta

OSCAR GONZALEZ

¡Hola que tal amigos!. Soy Oscar Gonzales soy nacido en Timbiqui – Cauca. Actualmente me radico en Santiago de Cali.

POR QUE ESCOGIÓ EL CANTO?

Bueno pues la dinámica fue, comencé en el conservatorio a hacer piano cuando vi el piano como armonía y empecé a cantar me di cuenta que el fuerte era cantar por eso me metí mas de lleno a hacer trabajos vocales a fundamentar el trabajo lo que hago entonces me metí en ese proceso de cantar de llenar... ¡cómo es! De recoger como se dice formalmente la técnica vocal pues para meterme de lleno a la voz.

Yo hice los dos años completos de técnica vocal.

DESDE HACE CUÁNTO CANTA?

Personalmente comencé a cantar desde los nueve años ya tengo diecisiete años pues vengo de familia que le ha gustado mucho la música tradicional del pacífico, tengo dos tías que cantan mi mami también canta.

QUÉ ES LO QUE MAS LE GUSTA CUANDO CANTA?

Yo siempre he dicho que cuando tu cantas sueñas, y yo sueño cantando, no sé si, ¿tú lo pudiste ver?.

1.2 TRIANGULACIÓN DE LA ENTREVISTA CON CANTAUTORES DEL PACÍFICO EN DICIEMBRE DEL 2014

A continuación aparece la selección de la información proceso en el cual se ha desechado la información que no es pertinente y se deja la que por inferencia aporta datos contundentes a la investigación. (CISTERNA, Francisco. Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. 2005).

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tabla 1

TEMA DE ANÁLISIS	INFORMACIÓN RECOLECTADA
ORIGEN DE LOS ARTÍSTAS	<p>El choco</p> <p>Quibdó</p> <p>Buenaventura</p> <p>Timbiqui – Cauca</p>
CONOCIMIENTO AUTODIDACTA	<p>“¡Mira que las personas, nosotras las personas que estamos ahí cantando, y todas son empíricas, ninguna sabe cuál es la primera, cual es la segunda, cual es la de la octava abajo, sino de puro oído pero las voces suenan y eso es lo que se quiere!”.</p> <p>“Hoy en día miramos que como el petronio ya se volvió prácticamente ya mundial, pero ahora ya en estos momentos saturando lo grupos () que sean tres voces, cuando uno digamos en una fiesta que nosotros llamamos prácticamente con sus instrumentos y todo ahí cantan 5,6,7,8,10 voces, todas las voces que quieran y en cambio ahora nos están limitando”.</p> <p>“Desde muy pequeña yo canto, ósea mi inspiración siempre fue cantar yo cante en el coro de la iglesia y del coro de la iglesia yo me salí y me quede un tiempo así como este, ... y yo le decía a una amiga ey cuando escuche una cosa por ahí, me llama!. Ella está con nosotros en el grupo, el grupo se llama “Tambores de la Noche” participamos en el Petronio en el 2009 quedamos en el tercer lugar después de 27 grupos de música de Marimba”.</p> <p>“Uno tiene que aprender a manejar la voz depende del lugar donde este eso también es técnica vocal o sea si tu estas en una parte donde tienes que hablar bajito, tienes que hablar bajito pero si tú tienes una parte donde tienes que hablar duro, tienes que hablar duro! Y si te toca cantar en auditorio donde no hay micrófono sino que te toca cantar a capela debe cantar más duro, así mismo debe educar la voz, entonces ahí hay que manejar técnica vocal. Ahora otra cosa tu respiración! Tienes que manejar la respiración para que puedas alcanzar”.</p>

<p>CONOCIMIENTO AUTODIDACTA</p>	<p>“Seguí mi carrera pero nunca deje mis aficiones que son cantar, Bailar, leer poesía, escribir, eso fue lo que me encontré en toda mi vida, cuando estudiaba cuando hacia la licenciatura en la universidad, actividades complementarias para mi eran esas precisamente, ser de los coros, ser del grupo de Danzas o del grupo de teatro investigar, investigar muchísimo porque aprendí eso por la curiosidad que se nos despertaba en la familia”.</p>
<p>INFLUENCIA DE LA FAMILIA</p>	<p>“Y la tradición del canto pues lo herede de mis abuelas, porque mi abuela cantaba mi mama canta, mis tías y a pesar de que yo no me críe con ellas, pero si tengo osea en la sangre tengo esa herencia de cantar y eso es lo que más me gusta”.</p> <p>“En mi tierra la familia cantamos no con el ánimo de ser profesionales en ser grandes intérpretes si no porque nos gusta, nos nace lo sentimos, lo vivimos somos felices haciéndolo”.</p> <p>“Las primeras canciones que aprendí las aprendí de mis padres también de mis abuelas que me enseñaron a apreciar, por ejemplo un caso, en la música que tiene que ver con los cantos fúnebres, Alabaos, Arrullos, canciones de niñitos, cuentos para niñitos, entonces yo creo que en lo que aprendí por lo que viví, conviví con la gente tengo más o menos una ...”</p> <p>“Así que no estuve particularmente en ninguna escuela para cantar, creo que hay algo de la familia que es tener buen oído, oído musical, heredado de los padres, sobre todo de padre y madre a quienes les gustaba cantar y alegrarnos la vida con sus canciones, sus cuentos y sus enseñanzas”.</p> <p>“Vengo de familia que le ha gustado mucho la música tradicional del pacifico, tengo dos tías que cantan mi mami también”.</p>

<p>INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>“Cuando el niño muere se le cantan Bundes como dice “San Antonio ya se va” creo que es el más se ha escuchado, o cuando el niño nace llega esa alegría esas canciones que llegan al niño, todas esas cosas uno las mantiene vivas y es lo que en este momento por lo menos lo que está haciendo, lo que declaró la Unesco la música de Marimba y los cantos tradicionales las declaró patrimonio cultural de la humanidad es como para nosotros del territorio los que estamos en la zona rural los que conocemos de esta cultura tratemos de que eso no muera y que se vaya de descendencia en descendencia ó sea yo herede de mi mamá, que mis hijos hereden de mí y así sucesivamente para que esto no muera esta tradición no muera porque eso es muy bonito”.</p> <p>“Esa canción se hace para una persona que se va a quedar, como decimos nosotros que el tren la está dejando, que se está quedando en la casa y no ha conseguido marido, entonces ella lo hace para que le ayude a conseguir marido”.</p> <p>“Ese es una Salve que es también para un muerto, y son cosas que hacemos nosotros en el diario vivir, que estamos pendientes si la persona se casa también nosotros cantamos también en esa alegría en esa armonía de esa persona que se unió a otra y todas esas cosas se dan en nuestro diario vivir, pero es como la tradición y nosotros queremos que esa tradición perdure que no se muera que continúe”.</p> <p>“Los chocoanos la música nos corre por la sangre”.</p> <p>“Todas las cosas se hacen con lo que tenemos al rededor con estas cosas que tenemos aquí que tenemos que valorar que no queremos que se pierdan, pero pues también estamos para los jóvenes que también queremos como restituir todo eso, pero estamos aquí para eso”.</p> <p>“Son cosas que te llegan al corazón son mucho sentimiento que uno lo expresa y uno dice es que uff es que eso me llena eso me llega y yo no puedo quedarme sin eso, todas esas cosas hay sentimientos, también hay como sátiras también, la que va con el marido de la otra, todas esas cosas, pero son cosas de nosotros los afro descendientes, si esas raíces que nosotros no queremos perder, que yo no</p>
---	--

<p>INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>quiero perder que yo me quiero quedar, a veces uno se va de aquí y se olvida de sus cosas”.</p> <p>“Entonces uno dice bueno al menos coloque mi granito de arena para que hoy en el día ese joven sea otra cosa, y eso es lo que nosotros queremos rescatar a los jóvenes de las zonas más vulnerables y que creemos que con la música nosotros podemos hacer otras personas diferentes, que con la música se hacen muchas cosas, y uno rescata mucho”.</p> <p>“Mire que ellos allá tienen, en Barranquilla tienen la Guacharaca que es la que le hacen así y nosotros tenemos acá los guasa, que los guasa... allá ellos los hacen con una lamina y le meten puntillas, mas sin embargo nosotros acá lo hacemos con guadua y achiras unas pepitas que eso también es de acá de la costa pacífico”</p> <p>“Bueno en el Choco ese es en el pacifico norte, allá la música es mas española es mas contemporánea porque allá se asentaron mas los españoles se asentaron mas allá”.</p> <p>“Entonces ya tu allá encuentras lo que es la música más rápida y los instrumentos es instrumentos de viento Bombardino, el Redoblante, los Platillos, el Clarinete que es lo que nosotros llamamos Chirimía versión Chirimía pero pues allá más que baile es mas música que baile. En cambio aquí en el pacifico con las canciones que tú haces que son tu puedes hacer coreografías puedes bailar mas sin embargo allá en el Pacífico Norte bailan más que es abusao, es una danza mas movida más rápida, más exótica que acá”.</p> <p>“Había que coger a los muchachos todos y trastearnos entonces hasta que no se terminaba el Velorio la última noche entonces no regresábamos de nuevo a la casa entonces uno escuchaba los alabaos, los chistes, las historias, todas esas cosas entonces se aprende más que todo es de oído y como te digo la tradición es oral”.</p> <p>“Tenemos que adaptarnos a un sentir común a una expresión común pero a la hora de la verdad cada una da lo que tiene lo que es de su región de su pueblo natal”.</p> <p>“ Tiene que escuchar como cantan las del Patía, como se</p>
---	---

<p>INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>canta en Timbiqui y como se canta en Buenaventura, los cantos de las y los chocoanos pero también dentro del Chocó todos los canticos que hay dentro esa cantidad de municipios que hay, entonces yo creo que desde allí sale lo que la persona quiere hacer, como un patrón exactamente para seguir que no lo hay”.</p> <p>“ Los cantos tradicionales son parte de la vida cotidiana, están en todos los momentos de nuestra vida, uno canta trabajando, canta lavando, canta cocinando, canta en las fiestas tradicionales, en la escuela , cuando va por el rio, todo el tiempo hay canto y son no pensados, son espontáneos”.</p> <p>“ Mis padres me llevaban a unas veladas culturales que hacían en el pueblo en algunas noches cuando habían fiestas patronales, la fiesta de la virgen del Carmen, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh la fiesta del divino niño en fin las fiesta del niño Dios o para la clausura de las instituciones educativas” .</p> <p>“ Yo estude en la normal Juan Ladrilleros de Buenaventura una institución formadora de maestras y maestros y también allí bueno antes de que llegara ahí también recuerdo estuve en una institución que se llamaba San Vicente era el colegio de San Vicente de Paúl, allí hacían unos concursos que era entre grados” .</p> <p>“ Nivel del municipio se hacían concursos escolares, pues cada institución mandaba su representante a un sitio que en ese tiempo no creo que no había coliseo ni había sitios así de escenarios grandes pero había unas casas. Así no recuerdo bien unas casas grandes donde hacían eventos más que todo sociales como clubs” .</p> <p>“Después hubo que ir a representar a Buenaventura en Buga, estaban haciendo el festival de Buga” .</p> <p>“ ¡Ah, forme un grupo y me dedique a cantar y a promover el tema de las músicas tradicionales en los barrios, en las veredas, en los ríos donde yo tenía influencia porque yo trabajaba en una institución una fundación del servicio social en las comunidades rurales no tanto como profesora como promotora más bien; “</p>
---	---

<p>INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>“Canto es digamos es una opción de expresión de la vida, de la cultura entonces, es más fácil, es más fácil expresar a través del canto lo que pasa en la vida “.</p> <p>“Siempre las culturas es de tradición entonces como siempre lo han hecho los hombres entonces lo van entregando de una generación a otra y lo van a seguir haciendo los hombres, las mujeres hemos sido respondedoras entonces si e hombre entrega una parte del verso y la mujer dice la segunda pate del verso, el va como haciendo los pregones y uno va como respondiendo” .</p> <p>“ Incluso ya mujeres tocan marimba, mujeres que tocan bombo, cununo, hombres que también se convierten en respondedores y que toca un guasa, que antes no se veía por que cuando veían a un hombre tocando guasa entonces decían que tenia inclinación hacia lo homosexual no se qué”.</p> <p>“¡Si! hay una rumba, bueno hay muchas rumbas pero es que la rumba del pacifico es diferente a una rumba que hacen en otro lao por que como hablamos de los ritmos los dejes las caídas , las melodías entonces es como por ejemplo los pasillos, los pasillos del pacifico son diferentes de un pasillo de allá de la zona andina”.</p> <p>“ Si vamos a decir que estamos cantando música tradicional tiene que conservarse el formato tradicional de la música del pacifico sur con los instrumentos que hemos utilizado por ejemplo: una marimba de chonta tradicional que no es la misma que utilizan en México y que no es la misma que hoy están utilizando que es una Marimba temperada es un piano en chonta, lo hacen con escalas musicales y entonces lo que hacen es interpretar una pieza con ese ritmo” .</p> <p>“Los instrumentos en su elaboración en su construcción, también deben conservar algunas líneas fundamentales, en los instrumentos del pacifico sur están construidos en madera y hay unas maderas especificas que los constructores saben y los cueros son de tatauro y venao, los cueros deben combinarse de machos y hembras también porque eso tiene una sonoridad especial” .</p> <p>“ Pero yo creo que eso es necesario porque no debemos</p>
---	---

<p>INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>estar tan pendientes del factor dinero si no de una producción de calidad en relación con la tradición y hoy que tenemos la declaratoria de las músicas como patrimonio y material de la humanidad pues vemos que hay necesidad de emprender acciones de salvaguardia muy importantes para que el territorio mismo se proteja porque es el que da los elementos para la construcción de los instrumentos porque son elementos que son tanto la naturaleza se confabula para que nos de la herramienta que necesitamos como la espiritualidad misma que sentimos y que expresamos de la vida cuando interpretamos un instrumento cuando cantamos” .</p> <p>“ Siento como que el universo de mi región dentro de mí! y eso es lo que reflejo en mis canciones en mis composiciones” .</p>
<p>INFLUENCIA DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO</p>	<p>“Convivir con todos los elementos que tienen que ver con la naturaleza, con los ríos, las costumbres de los campesinos, los rituales, la pesca, la caza, la sencillez de la gente, la minería, entonces desde muy niña en mí se formó una idea global de lo que es una región rica a la que a la que hay que querer hay que apreciar”.</p> <p>“Sabemos eso lo sienten y hay una ligazón entre los músicos, los instrumentos incluso el medio ambiente porque son cosas que salen de la naturaleza”.</p> <p>“Todos estos instrumentos son hechos de madera y de animales y de cuerdas, todo es de la selva y que se cortan en unos tiempos determinados también, tiene que ver con las fases lunares, con el agua que si es en tiempo de vaciante, que si la marea esta en puja, que si quiebra, todo eso tiene que ver que si lo hacen en luna entonces la madera va a estar viche se puede rajarse , que hay que buscar entonces en qué momento de la luna cortar la madera luego ponerla a secar y tiene unos tiempos”.</p> <p>“La chonta por ejemplo dicen los constructores de marimba que se demora seis meses, antes se demoraban diez meses secando la chonta para que de el punto que ellos necesitaban para el sonido característico”.</p>

<p>INFLUENCIA DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO</p>	<p>“ El territorio mismo se proteja porque es el que da los elementos para la construcción de los instrumentos porque son elementos que son tanto la naturaleza se confabula para que nos de la herramienta que necesitamos” .</p>
<p>DIFERENCIA ENTRE LOS AIRES DEL PACÍFICO</p>	<p>Hay diferencias en los acentos a veces hay diferencias en la velocidad del ritmo también el... como dijera lo que uno siente cuando canta porque hay unos cantos que le dan a u no mucha alegría y hay otros que no que le dan nostalgia”</p> <p>“El sentimiento es lo que nos mueve a establecer la variación entre una cosa y otra, entre un canto y otro, que es por ejemplo entre un alabao, un tamborito, un aguabajo, un son chocoano, lo que llamamos una rumba o que también me dicen un aguabajo, yo creo que eso también tiene que ver, por ejemplo como cuando una persona toca la guitarra le enseñan cómo debe colocar los dedos pero la forma de rasgar las cuerdas y la forma de tocar e interpretar lo que está haciendo es una cosa muy particular de cada uno, y lo mismo pasa con las canciones con la forma de cantar, cada uno tiene una forma de cantar que se enriquece precisamente con el sentimiento con las circunstancias”.</p> <p>“Bueno los aires de pacifico son muy diferentes por las tonadas hay tonadas que son, no es lo mismo cantar un currulao que cantarte un vallenato o no es lo mismo cantar un vallenato que cantar una Joga, no es lo mismo! Empezando que los instrumentos son muy diferentes que los podemos acoplar, pero no podemos acoplar el acordeón con la marimba no la podemos acoplar mas sin embargo si podemos acoplar una marimba con un bajo o una guitarra o hasta con un piano, porque el piano y la marimba pueden hacerte las mismas notas musicales a pesar de que la marimba es pentatónica o sea no mas tiene cinco notas musicales cuando en el piano tu puedes hacer mas, pero mas sin embargo los podemos acoplar, pero no podemos acoplar....</p> <p>Mire que ellos allá tienen, en Barranquilla tienen la guacharaca que es la que le hacen así y nosotros tenemos</p>

<p>DIFERENCIA ENTRE LOS AIRES DEL PACÍFICO</p>	<p>acá los guasa, que los guasa... allá ellos los hacen con una lamina y le meten puntillas, mas sin embargo nosotros acá lo hacemos con guadua y achiras unas pepitas que eso también es de acá de la costa pacífica y mire como suena, unas mas pequeñitas y unas más grandes y suena pero muy, pero muy! Diferente... ese ritmo que tiene es como mira, el instrumento el guasa es como el sonido de la lluvia, si tu lo pones así como cayendo, así sucesivamente, el sonido de los instrumentos es como del agua del Mar, como va subiendo, así sucesivamente”.</p> <p>“ Yo canto, mis cantos son Jugas, Bundes, Currulaos...eh cantamos como te digo los bundes para la muerte de los niños para los chigualos o guali que los llaman en otra parte, cantamos más juga por lo menos cuando arrullamos a un niño, o para los santos también” .</p> <p>“ Y mira la diferencia que hay entre un Alabao y un Bunde o una Juga la que dije Sagrada María es una Juga, ahorita la que estoy cantando es un Alabao, la que te cante luego. dice Venerare es un Bunde” .</p> <p>“ Si claro! Porque uno tiene que seguir el ritmo hay diferencias en los acentos a veces hay diferencias en la velocidad del ritmo también el... como dijera lo que uno siente cuando canta porque hay unos cantos que le dan a uno mucha alegría y hay otros que dan nostalgia”.</p>
<p>AIRES PREFERIDOS</p>	<p>“Alabaos es lo que más me gusta”.</p> <p>“Yo canto mucho la rumba, me gusta mucho la rumba, me gusta el bunde, la juga”.</p> <p>“Pues el más representativo es el currulao al menos acá a nivel del Valle y Cali”.</p>
<p>ENSEÑANZA DE LOS AIRES MUSICALES DEL PACÍFICO</p>	<p>“ Mi tradición más que todo ha sido oral ósea se transmite oral por que va de voz a voz no es escrita como muchas que hacen que uno aprende lo que escribió mi papa no! Eso se hace mas oral que escrito y creo que uno oral lo aprende mejor que uno ponerse a estudiar y todas esas cosas, entonces aquí prácticamente todas las que cantan mas son empíricas que de universidad o de conservatorio,</p>

<p>ENSEÑANZA DE LOS AIRES MUSICALES DEL PACÍFICO</p>	<p>mas empírico que otras cosas” .</p> <p>“ Pues allá más que todo empiezan ellos a cantar como te digo, van a un velorio y llevan al niño, entonces el niño aprende de oído y del entorno en que esta mas no hay como decir una escuela, ahora en estos mementos si ya empezaron a estar las escuelas musicales y todo porque ya la misma secretaria de educación, los mismos colegios ya lo exigen, pero no era como antes que yo estudiaba era más que todo ah es que se murió mi tío fulano y masque todo allá en nuestro caserío porque allá son caseríos, la</p> <p>La gente llega y hay es que se murió mi tío fulano entonces van (acarleando??) como es un caserío de una distancia más o menos de aquí a la licencia de él sino que había que coger a los muchachos todos y trastearnos entonces hasta que no se terminaba el Velorio la última noche entonces no regresábamos de nuevo a la casa entonces uno escuchaba los alabaos, los chistes, las historias, todas esas cosas entonces se aprende más que todo es de oído y como te digo la tradición es oral”.</p> <p>“ Bueno, desde la casa, en las familias todas las familias muy musicales y muy amantes de la música, los niños escuchas y cuando van al colegio los profesores los maestros tienen a bien enseñarles las canciones en forma de juego de las cosas tradicionales, por ejemplo ahora yo sé que hay niños que están cantando Alabaos y sé que Tino con la Fundación Batuta y la otra profesora Nancy han usado en sus coros unos Alabaos entonces eso lo están haciendo los niños y está siendo reforzado por sus profesores y maestros de primaria como si fuera algo que todos se hubieran propuesto como aprender a leer” .</p> <p>“ Si! Lo que pasaba es que todos nosotros somos muy auditivos y le parábamos pocas bolas a la escritura a traducir en forma de pentagramas y nuestra música o también a interpretarla leyéndola ‘solo” muy auditivos entonces casi siempre lo que aprendimos era de oído” .</p> <p>“ El canto es un proceso cotidiano, o sea uno no se da cuenta cuando empieza a cantar, por que cuando uno nace lo reciben con cantos, los cantos de cuna y todo el tiempo el</p>
--	---

<p>ENSEÑANZA DE LOS AIRES MUSICALES DEL PACÍFICO</p>	<p>canto esta alrededor de la vida de uno, entonces uno no se da cuenta en qué momento empieza a cantar” .</p> <p>“Bueno en el Choco ese es en el pacifico norte, allá la música es mas española es mas contemporánea porque allá se asentaron mas los españoles se asentaron mas allá”</p> <p>“Entonces ya tu allá encuentras lo que es la música más rápida y los instrumentos es instrumentos de viento Bombardino, el Redoblante, los Platillos, el Clarinete que es lo que nosotros llamamos Chirimía versión Chirimía pero pues allá más que baile es mas música que baile” .</p>
<p>RECOMENDACIONES PARA CANTAR AIRES DEL PACÍFICO</p>	<p>“ Pues el que quiera trabajar con la voz lo primero que tiene que hacer e “escuchar” oír las distintas formas de cantar de eso es lo que le va a dar identidad a la persona que intente cantar algo porque no va a poderlo tocar exactamente igual, es una fusión entonces tiene que escuchar como cantan las del Patía, como se canta en Timbiqui y como se canta en Buenaventura, los cantos de las y los chocoanos pero también dentro del Chocó todos los canticos que hay dentro esa cantidad de municipios que hay, entonces yo creo que desde allí sale lo que la persona quiere hacer, como un patrón exactamente para seguir que no lo hay. Lo primero porque el primer sello es que le guste otro sello es que frecuente la gente a las personas que canten y que cante con ellas, escuchar lo que otras personas han hecho en sus distintos trabajos y lo demás es dejarse llevar por el sentimiento, yo no tengo que decirle o enseñarle a alguien que cante así, no escúcheme y de lo que yo doy usted tome lo que sienta que le puede servir”.</p> <p>“Pero entonces una Marimba tradicional que no tiene la misma escala es entenderla primero investigarla y saber porque es así y no de la otra manera, por otro lado cuando hacen mezclas con salsa, reggaetón y currulaos o los bundes o los temas que se tocan con chirimía en el Chocó entonces se va volviendo una mezcla inseparable y al final se convierte en una cosa distinta pero cuando eso se muestra como música del pacifico la gente que viene naciendo escucha eso que tiene incluso muchas veces mas salida, se escucha mas por que es lo que pone la radio lo que se ve en la televisión porque es el grupo famoso es el Choc Quib Town, ¡eh bueno! no mencionare grupos para no</p>

<p>RECOMENDACIONES PARA CANTAR AIRES DEL PACÍFICO</p>	<p>entrar en problemas”.</p> <p>“ Pero entonces la gente se va creando una idea de que eso es, que así fue a lo mejor pero resulta que no! Las nuevas generaciones ya no van a escuchar lo tradicional lo autentico por que les suena mal, y esto es lo que van a seguir reproduciendo entonces en ese sentido es muy delicado que se hagan cosas a nombre de lo tradicional cuando no es así”.</p> <p>“ Que eso le enseñó las letras, pero a cantar eso es uno mismo tiene su estilo yo creo, como la afinación es como, como se dice. Hay remedios para eso, el estudio y gracias a Dios, pues ahora lo hay pero antes no lo había, que la gente era afinada era por su nacimiento pero ahora muchos se preparan por que por lo menos por ejemplo yo estoy en tarima y cuando bajo ayy cuando me enseñan a bailar así y no sé qué y yo les digo haga así y no lo hacen no lo saben hacer entonces yo les digo ¡ve!. Eso nace usted haga lo que sienta en el ritmo que sienta usted verá como lo hace”.</p>
<p>EXPERIENCIA CANTANDO</p>	<p>“Mas o menos yo desde los cinco años yo canto pero yo cantaba baladas y tengo mucha facilidad para aprenderme las letras de las canciones, tú me dices ve´ Mariana es que esta canción la necesitamos para mañana y tú me das la letra y tenlo por seguro que al otro día yo te canto la canción” .</p> <p>“Y la tradición del canto pues lo herede de mis abuelas, porque mi abuela cantaba mi mama canta, mis tías y a pesar de que yo no me crié con ellas, pero si tengo osea en la sangre tengo esa herencia de cantar y eso es lo que más me gusta”.</p> <p>“Siempre desde muy niña me, como es muy normal en mi tierra la familia cantamos no con el ánimo de ser profesionales en ser grandes intérpretes si no porque nos gusta, nos nace lo sentimos, lo vivimos somos felices haciéndolo” .</p> <p>“ ¡Siempre! Toda la vida!”</p> <p>“ En mi caso pues yo la verdad no sé en qué momento empecé a cantar yo recuerdo cuando estaba niña en la escuela, que mis padres me llevaban a unas veladas</p>

<p>EXPERIENCIA CANTANDO</p>	<p>culturales que hacían en el pueblo en algunas noches cuando habían fiestas patronales, la fiesta de la virgen del Carmen, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh la fiesta del divino niño en fin las fiesta del niño Dios o para la clausura de las instituciones educativas”.</p> <p>En ese tiempo yo creo que tendría unos cinco seis años de lo que recuerdo, y me colocaban en una banquita para poder quedar a la altura de los adultos porque estaba muy pequeña y cantaba y también declamaba poesías que me enseñaban los maestros de la escuela o mis papas.</p> <p>yo empecé cantando en mi colegio, por las calles de mi casa por mi casa pues y cantaba baladas, participaba en eventos que hacían en las emisoras pero ya tendría quince dieseis años y cuando tenía los dieciséis años hicieron un concurso de villancicos y me lo gane después ya a los diecisiete años ya nos vinimos a vivir a Buenaventura y un tiempo na mas en el colegio cantando en colegios y después me organice tuve mis hijos y ahí empezó a salir orquestas, entre a una orquesta de familia se llamaba “Los porteñitos” por ahí niños el papá y la mamá y les gusto me</p> <p>“ Después me incursione por la música del pacifico cuando ya empezó a sonar “la contundencia”, “ Saboreo “ entonces y como usted sabe que los chocoanos la música nos corre por la sangre entonces eso, bueno me llamo más la atención eso y desde ahí estoy en la música del pacifico en chirimia más que todo”.</p> <p>“Comencé a cantar desde los nueve años ya tengo diecisiete años pues vengo de familia que le ha gustado mucho la música tradicional del pacifico, tengo dos tías que cantan mi mami también canta” .</p> <p>“ Porque ese es mi fuerte, la voz mía es mi fuerte, es más te cuento un anécdota, yo desde muy pequeña yo canto, ósea mi inspiración siempre fue cantar yo cante en el coro de la iglesia y del coro de la iglesia yo me salí y me quede un tiempo así como este, ... y yo le decía a una amiga ey cuando escuche una cosa por ahí, me llama!”</p>
---------------------------------	---

1.3 ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS

Las ciudades Buenaventura, Cali, Quibdó son el origen de los artistas que interpretan aires del pacífico.

La trayectoria musical de los artistas del pacífico se ha desarrollado desde la niñez y se mantiene en la adolescencia y la vida adulta.

Todos los entrevistados afirman haber iniciado la experiencia musical en la familia, bien sea en el campo de la composición, el canto y/o interpretación de instrumentos. Identifican la música como una herencia que ha sido heredada por los abuelos, padres, tías y tíos y por la cual deben velar para que se siga conservando.

Los miembros de la familia disfrutan, cantan, componen e interpretan instrumentos como algo que forma parte de la vida cotidiana, donde el fin se fundamenta en la lúdica.

Es en la familia donde los artistas desde la infancia afinan el oído y aprenden a interpretar los cantos fúnebres, alabaos, arrullos, canciones, enseñanzas y cuentos de niños.

En los colegios y escuelas se ofrecieron espacios de participación musical a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día son artistas musicales: espacios como concursos, enseñanza de conocimientos básicos en música, impulsaron talentos musicales a través de coros, vincularon a los estudiantes en eventos regionales y departamentales, estimularon en los estudiantes la música como medio de representatividad de los municipios, inculcaron valores como “responsabilidad y autoestima”.

En el entorno social los cantos tradicionales son parte de la vida cotidiana, cantan trabajando, cantan lavando, cantan cocinando, cantan en las fiestas tradicionales, en la escuela, cuando van por el río y son espontáneos.

Las prácticas sociales y las del diario vivir como las críticas sarcásticas, se convierten en temas de composición como es el caso de las solteras, del hombre que lo dejó el tren, los novios, los matrimonios, problemas de pareja, los sentimientos en general.

Usan la música como medio de prevención en los jóvenes susceptibles a hacer parte de las problemáticas sociales, ejemplo de esto son los clubes de música formados por las autoridades municipales.

El entorno artístico está ampliamente marcado por la tradición como medio para conservar la cultura musical, los artistas asumen identidades concretas regionales con características y géneros específicos, diferenciándose entre sí.

Los artistas tienen claro que la música folclórica ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad y manifiestan abiertamente la necesidad de proteger la cultura y la tradición. Existe una tendencia marcada por conservar y difundir todo lo concerniente a la cultura de donde vienen, en sus composiciones y la emocionalidad al interpretar su música. Se asumen como afrocolombianos y tienen una diferenciación entre las raíces africanas y europeas presentes en los aires del pacífico. Reconocen su región como un propio universo al cual le componen y cantan. La música forma parte de actividades culturales como: veladas religiosas, clausuras, concursos, celebraciones regionales, festivales, fiestas rurales, coros.

Los artistas diferencian muy bien los formatos y géneros musicales propios de cada región, la chirimía (compuesta por instrumentos como el bombardino, el redoblante, los platillos, el clarinete) es representativa del pacífico sur donde se interpretan géneros como juga, bunde y currulao.

La religión católica es asociada a la música y a las costumbres culturales en actos de culto como los entierros y las fiestas patronales (como la fiesta del sagrado corazón y la Virgen del Carmen) que se convierten en espacios para cantar y estrategias para componer e interpretar otros instrumentos, así se ve claramente la formación musical que se ofrece en los coros parroquiales y escolares.

Las costumbres de los campesinos, la sencillez de la gente, los rituales, el río, la pesca, la caza, la minería son medios que inspiran los aires del pacífico Colombiano.

Los instrumentos utilizados son hechos con materiales naturales vegetales y animales que provee el medio geográfico, en donde identifican un aliado al momento de componer e interpretar.

Los géneros o aires del litoral pacífico colombiano son una mezcla de ritmos con influencia de músicas negras, españolas e indígenas, en danzas, cantos.

Entre los aires del pacífico Colombiano se encuentran los alabaos, el bunde, la juga, los cantos fúnebres, los canticos de niñitos, la rumba, la chirimía, el currulao.

La enseñanza de los aires del pacífico se desarrolla a través de la didáctica de las situaciones cotidianas, en familia, la vida social, el colegio refuerza los conocimientos y las motivaciones.

Entre las recomendaciones para quienes quieran componer, cantar e interpretar aires del pacífico está el escuchar e identificar los ritmos propios de cada región e ir afinando el oído y la voz para aprender a reproducirlos con sentimiento real. Como también el comenzar a reconocer los instrumentos musicales usados en cada ritmo familiarizándose con los sonidos que emiten.

En los aires del Pacífico hay diferencias en la velocidad del ritmo, el acento, las tonadas, en el sentimiento a la hora de cantarlos ya que no es lo mismo cantar un alabao de un aguabajo o una rumba.

Entre regiones y ciudades en los aires del pacífico cambian los instrumentos y los materiales con que son fabricados que marcan la calidad del sonido que emiten.

Los cantantes, compositores e intérpretes se declaran artistas empíricos. Este último término lo entienden como la adquisición de habilidades a través de la experiencia sin haber recibido formación académica alguna. No diferencian en teoría, elementos musicales, lo hacen en la práctica por la formación auditiva y la voz que adquirieron por medio de la tradición familiar y cultural.

Los espacios de formación musical en conocimientos básicos son: la familia, la escuela, la parroquia, los coros en la universidad.

1.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las historias de vida son el resultado de múltiples dimensiones que forman al ser humano y lo hacen un ser integral. Esta verdad se ve reflejada en el trabajo de campo desarrollado y los artistas musicales entrevistados quienes con su propio testimonio corroboran que su vida y pensamiento ha sido construido desde factores protectores familiares, educativos, sociales, culturales, geográficos y artísticos. Desde la condición de ser humano forjan en el individuo la identidad personal y profesional.

Los relatos de vida que se presentaron ponen como centro de reflexión una hipótesis que bien se podría plantear porque viene al caso: “la música está al servicio del hombre ó es el hombre el que está al servicio de la música”. Si es el hombre quien está al servicio de la música terminaría siendo instrumentalizado no tanto por la música misma sino por quienes administran la industria musical. En cambio

cuando la música está al servicio del hombre es la persona quien usa la música como instrumento para componer, cantar e interpretar.

La música, los artistas entrevistados la han puesto al servicio del contexto geográfico, donde han vivido, ya que valiéndose de esta le componen canciones y poemas a la naturaleza (los ríos, los árboles, los animales, el cielo, el aire). La música como medio de educación y conservación cultural, usos, costumbres, medios de expresión propias de la idiosincrasia de un pueblo, y al servicio de las formas de vida social y creencias religiosas. La música al servicio de los sentimientos para llegar a expresar: *“La música corre por nuestras venas”* (Elcina Valencia, Cantautora 2015) y *“Siento como que el universo de mi región dentro de mí! y eso es lo que reflejo en mis canciones, en mis composiciones”*. (Zully Murillo. Cantautora. 2015).

La vida artística musical es consecuencia de la tradición que viene desde la familia, se retroalimenta en lo social, religioso, educativo. Forma parte de la vida porque se lleva a todas partes y en todas las dimensiones: *“Los cantos tradicionales son parte de la vida cotidiana, están en todos los momentos de nuestra vida, uno canta trabajando, canta lavando, canta cocinando, canta en las fiestas tradicionales, en la escuela, cuando va por el río, todo el tiempo hay canto y no son pensados, son espontáneos”*. (Mariana Ibarhuen. Cantadora de Buenaventura.2015).

Entre los factores mencionados el contexto geográfico es el primero que comenzó a influir en la formación de la identidad artística.

La primera experiencia de un niño cuando viene al mundo se da a través de los sentidos. El medio geográfico típico de la zona del pacífico está lleno de estímulos naturales que saltan a la vista, al oído, al tacto. La majestuosidad de la naturaleza en todo su esplendor cobra vida, la imponencia del clima tropical no pide permiso para hacer sentir, el sonido del agua, el cantar de los pájaros, la visión del día de la noche, llama la atención de cualquier ser humano. Es un contexto, propicio para diferenciar los sonidos y estimular especialmente el oído ya que hay gran variedad

de timbres, tonos y de melodías que a veces pasan desapercibidas, pero no por ello dejan de existir.

Los artistas entrevistados declaran: *“cuando nace el niño se canta, cuando el niño muere se canta, si hacemos digamos lo que llamamos una arrocería o cosecha como llaman, cantamos o sea siempre nosotros cantamos en nuestro diario vivir a cada cosa le sacamos una canción, hay canciones que se hacen, canciones de cuna...cuando el niño muere se le cantan cuando el niño nace llega esa alegría esas canciones que llevo el niño, todas esas cosa uno las mantiene vivas”*. (Juana Pacha 2015).

En el contexto de los municipios, corregimientos y el campo propiamente dicho, la mujer en estado de embarazo participa de diferentes labores domésticas y oficios como las cosechas tal y como lo menciona Juana, en todo lado cantan. Esta costumbre se convierte en estimulación temprana del niño que esta por nacer, no premeditada sino surgida en un ambiente familiar, social y cultural natural.

Aunque los sonidos que escucha el bebé no están muy claros, sí está prestando atención. Los estudios muestran que los infantes son fácilmente tranquilizados por canciones de cuna que escucharon en el útero; los latidos de sus corazones disminuyen cuando oyen sus viejas canciones favoritas. El sonido favorito del bebé son los ricos tonos de la voz humana. También percibirá sus sonidos específicos y patrones. Recordará melodías, y detectará los cambios de tempo y ritmo.

Entre los aires del pacífico están los arrullos donde se da la experiencia tranquilizadora del feto cuando la madre canta, comienza a identificar sonidos específicos emitidos por otros patrones que bien pueden ser otras voces o sonidos naturales.

Más tarde percibe el elemento melódico, es decir, la sucesión de sonidos dentro de una estructura rítmica. Cuando una melodía o motivo que han sido oídos previamente se reconocen después, se establece la memoria melódica.

Lo que puede haber sido previamente una sucesión intrascendente de sonidos, se ha convertido ahora para el niño en una delineación reconocible y significativa.

A medida que se acrecienta la experiencia, se perciben y recuerdan más melodías, con acentuada claridad de detalle. A medida que el niño se desarrolla aumenta la extensión de estos fragmentos, hasta que éste recuerda la "totalidad" de la melodía y la canta exactamente tanto desde el punto de vista melódico como rítmico. *Dice Zully Murillo: "creo que hay algo de la familia que es tener buen oído, oído musical, heredado de los padres, a quienes les gustaba cantar y alegrarnos la vida con sus canciones, sus cuentos y sus enseñanzas".*

Continúa la maestra Zully Murillo: *"Las primeras canciones que aprendí las aprendí de mis padres también de mis abuelas que me enseñaron a apreciar, por ejemplo un caso, en la música que tiene que ver con los cantos fúnebres, Alabaos, Arrullos, canciones de niñitos, cuentos para niñitos, entonces yo creo que lo que aprendí fue por lo que viví".* Es decir a medida que crecía percibía y recordaba más melodías.

Retomando el tema del despertar de los sentidos en los primeros años de vida, en los artistas nacidos en el contexto del pacífico a la luz de la Teoría del desarrollo del oído musical cabe entrar a interpretar la forma tan fácil como según la narración de los artistas entrevistados, luego de los 5 a 7 años de edad comienzan a cantar, a sentir gusto por la música.

Esta argumentación adquiere significado si la ilustramos con afirmaciones de algunas de las artistas entrevistadas: *" En mi caso, pues yo la verdad no sé en qué momento empecé a cantar yo recuerdo cuando estaba niña en la escuela, que mis padres me llevaban a unas veladas culturales que hacían en el pueblo, en algunas noches cuando habían fiestas patronales, la fiesta de la virgen del Carmen, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh la fiesta del divino niño en fin las fiesta del niño Dios o para la clausura de las instituciones educativas".* (IBARHUEN, Mariana.

Cantadora de Buenaventura.2015). *“El canto es un proceso cotidiano, o sea uno no se da cuenta cuando empieza a cantar, por que cuando uno nace lo reciben con cantos, los cantos de cuna y todo el tiempo el canto esta alrededor de la vida de uno, entonces uno no se da cuenta en qué momento empieza a cantar”*. (VALENCIA, Elcina.2015).

Estas artistas recuerdan lo que estaba en el consciente pero nunca lo que pudo haber aprendido inconscientemente.

Si bien es cierto que cuando nacieron a su alrededor habían estímulos externos, también es cierto que el hecho de que ellas mismas no recordaran cuando comenzaron a cantar, deja pensar que desde antes de nacer pudieron iniciar a afinar el oído y podrían haber vivido lo dicho.

Lo que puede haber sido previamente una sucesión intrascendente de sonidos, se ha convertido ahora para el niño en una delineación reconocible y significativa.

En síntesis, se puede afirmar que el oído musical se desarrolla desde el vientre de la madre en los primeros meses con el timbre de la voz de la progenitora, y poco a poco se va desarrollando al punto de reconocer los sonidos a través de patrones emitidos por los cantos y la música propios del entorno social y cultural donde se encuentra; hasta llegar a reproducir exactamente en periodos posteriores a su nacimiento, los sonidos que están en un discurso musical con los elementos melódicos como rítmicos bien definidos. En segundo lugar se puede llegar a afirmar que la experiencia antes descrita es comparable con la que han tenido algunos de los artistas entrevistados que se declaran ser músicos, compositores y cantantes autodidactas.

CAPÍTULO 2

LA TIERRA QUE LA ENAMORO DE LA MÚSICA Y LOS ENTORNOS QUE LA FORMARON COMO PERSONA

2.1 LA TIERRA DONDE NACIÓ Y CRECIÓ ZULLY MURILLO LONDOÑO

EL CHOCÓ:

El Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable, se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca.

Superficie: 46.530 Km²

Población: 365.7821

Año de creación: 1947

Gentilicio: Chocoano

Capital: Quibdó 113.473 habitantes

Principales municipios: Itsmina, Condoto y Acadí

Imagen: <http://www.choco.org/index.php/departamento-del-choco>

Límites: Por el norte con Panamá y el Mar Caribe; por el oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; y por el occidente con el Océano Pacífico.

Fisiografía: El departamento está constituido en su mayor parte por la llanura del Pacífico, formada por los valles de los ríos Atrato y San Juan. El Valle del Atrato presenta hacia el norte un sector pantanoso y anegadizo: el talón del Darién. El litoral Pacífico se halla dividido en dos sectores diferentes por el Cabo Corrientes; al norte es alto y escarpado, y al sur es bajo, anegadizo, cubierto de manglares y cruzado por caños y esteros.

Hidrografía: Ríos Atrato y San Juan.

Economía: Las principales actividades económicas son las explotaciones forestal intensiva y la minería. La actividad maderera se orienta a la industria del aserío. El oro juega un papel principal: El Chocó es el segundo productor de ese mineral en el país. Las principales zonas auríferas están ubicadas en los ríos San Juan y Atrato en forma de aluviones. En el valle de San Juan se encuentran ricas minas de platino.

Sitios turísticos: Bahía Solano (Ciudad Mutis), Bahía Tebada, Capilla Niño Jesús, Capurganá, Ecce Homo, Estadio Municipal la Normal, Ensenada de Utría, Los Katíos, Malecón, Nuquí, Parque el Centenario, Parque la Gloria, Parque Manuel Mosquera Garcés, Parque Natural Nacional Tatamá y Zapzurro.

En Quibdó, la principal actividad productiva se concentra alrededor del comercio constituyéndose en eje de intercambio comercial y administrativo con los municipios de alto y medio Atrato, el San Juan y las ciudades de Medellín y Cali. Quibdó presenta una economía de enclave como consumidora de bienes y servicios importados especialmente de Antioquia, valle y del eje cafetero y exportadora de productos primarios como oro, platino, madera, y frutales en menor escala.

El estado con sus dependencias constituye la mayor fuente de empleo del municipio, en estas actividades están involucradas aproximadamente el 85% del personal calificado, debido a la falta de oportunidades laborales, se viene desarrollando la economía informal conformada por grupos como los chanceros, las lavanderas y los areneros. El municipio además exporta su mano de obra barata, trabajadores no calificados de ambos sexos, a otras ciudades y centros urbanos.

2.2 LOS AIRES DEL PACÍFICO

Los ritmos del litoral pacífico de Colombia son una mezcla de ritmos con influencias de música negras, españolas e indígenas, en las danzas, cantos y ritmos.

Entre los ritmos más comerciales: el currulao, el patacorre, el berejú, la juga, el aguabajo, la jota, el bunde, el abozao.

EL CURRULAO:

El aire folklórico musical más destacado del Litoral Pacífico, es sin lugar a dudas El Currulao, danza muy peculiar de los alrededores de Buenaventura y en general del Pacífico. El Currulao es un baile de parejas sueltas, en el cual el hombre inicia la danza con un ritmo que cada vez se hace más exaltado, hasta cuando logra el vencimiento de la mujer que se ha mantenido hasta entonces con movimientos más ceñidos, los cuales se convierten en agitados al ceder ante los llamados del compañero; los bailarines llevan pañuelos que baten marcando el ritmo.

LA JOTA CHOCOANA:

Es otro de los aires folklóricos del Litoral Pacífico, el cual se manifiesta como una supervivencia española interpretada por los negros, con un acento especial de sátira al pueblo dominante.

La Jota se baila en parejas que inician la Danza unos en frente de otros; luego las parejas de cada lado se entrelazan al mismo tiempo y se encuentran alternativamente con las del frente, haciendo giros y vueltas sobre sí mismos.

LA JUGA:

Es otro aire folklórico del Choco, muy utilizado en los cantos a dos voces, con los cuales se interpretan los bundes, chigualos y currulaos: Con las jugas se describen aspectos de la vida cotidiana chocoana y se expresan elogios a los santos patronos.

EL BUNDE:

Es otro de los aires folklóricos del Litoral Pacífico, de procedencia negra. Es utilizado especialmente en los ritos funerarios y en los cantos de alabanza a los santos patronos..

CONRADANZA CHOCOANA:

Este baile se origina en la corte de la antigua Escocia donde recibía el nombre de country-dance, o danza rústica aldeana en el siglo XVII, de allí pasó a Inglaterra donde fue enriquecida por las influencias cortesanas y adquirió una coreografía compleja y espectacular, semejándose en ciertos momentos a la clásica "cuadrilla". Luego hizo un recorrido por Europa llegando a Francia, luego a España y de allí los colonos la trajeron a América y es asimilada por los negros del pacífico al observar a sus amos patronos bailarlas en su fiestas y recepciones sociales

El tema musical, nacido de un valseado muy cadencioso, desapareció totalmente al llegar al Chocó y al occidente de Antioquía, donde se le imprimió una melodía sincopada, más a tono con los gustos del mulato y el negro.

EL ABOZAO:

El Abozao es una danza folclórica del Chocó, en el pacífico colombiano. Está escrito a 6/8, muy parecido al currulao, aunque la presencia de los tambores en el abozao no es tan marcada, y la composición es más melódica.

La palabra Abozao proviene de "boza", cuerda para amarrar las embarcaciones de un muelle. Así que abozar es amarrar con bozas, símbolo que no parece alejarse del

sentido de la danza. El abozao es quizás el ritmo más popular en la zona central del Chocó, donde se ha diversificado, adquiriendo distintos matices.

La melodía, a su vez, posee un corte tradicional muy rico en sugerencias sonoras que los músicos reiteran intencionalmente para estimular la fiesta. El abozao es un toque para bailar, pero los celebrantes suelen animarlo con gritos y exclamaciones en forma de tejido melódico que se ponen al servicio de la marcación rítmica.

EL PATACORE:

El patacoré es una danza colombiana de inspiración religiosa derivada de otro ritmo colombiano llamado currulao.

Es típica del litoral sur del pacífico, es decir Cauca, Nariño y el norte de Ecuador. Su rítmica es enérgica y regular muy similar a los demás patrones rítmicos del litoral del pacífico. Su característica más apreciada son sus pintorescas voces, muchas veces mezcladas de manera inusual: un niño en la primera voz y un coro femenino en la segunda, o bien, tres hombres cantando de manera entremezclada. Son más comunes las líricas femeninas, tanto como en el berejú. Se ejecuta en el compás de 6/8.

AGUABAJO:

Baile y canto de la región del Baudó, en el Chocó. Canto propio de los bogas. El baile es una especie de juego trenzado entre hombres y mujeres.

ALABAO:

Canto fúnebre dialogado, también es utilizado como alabanza a los santos patronos.

PREGON:

Canto popular del Litoral Pacífico, utilizado como mensaje o anuncio de mercancías en las ventas callejeras. Tiene una base melódica que acompaña un texto breve.

2.3 LA VIDA MUSICAL EN EL PACÍFICO ¹

Más que de una "cultura musical", en el Pacífico hablamos de una "vida musical" que se transforma y se negocia permanentemente en comunidades de práctica. Las poblaciones negras introducidas como esclavos durante la colonia para trabajar en las minas, asentadas luego en el litoral Pacífico colombiano, recrearon los instrumentos musicales africanos con materias primas del nuevo entorno: instrumentos como los tambores cónicos -cununos-, la marímbula, la marimba y diferentes instrumentos elaborados con semillas como los guasás.

En el sur del litoral Pacífico colombiano con estos instrumentos se reproduce el baile de marimba o currulao en el que se interpretan aires o géneros como la juga (deformación de la palabra "fuga", género musical europeo), el patacoré, el bambuco viejo, el berejú y el pango, entre otros. En el contexto funerario se cantan los alabaos para velorio de adulto y los novenarios y el chigualo para el velorio de niño, y además se encuentran unos cantos especiales llamados arrullos para los "velorios" de santos. En el Pacífico sur los elementos hispánicos son menos evidentes que en el Chocó, aunque en el ámbito religioso existe una alta presencia de caracteres españoles (BERMÚDEZ, Egberto. Aguacerito Llové. 1986). Los diferentes formatos instrumentales que existen responden a relaciones jerárquicas y señalan la legitimación de unos instrumentos sobre otros en la construcción de "identidades musicales".

Los procesos de colonización en el Chocó y su fuerte conexión con la costa Caribe por el río Atrato promovieron nuevos formatos instrumentales que se fundieron con los repertorios y la memoria musical de libres y esclavos. Así, los conjuntos de instrumentos legitiman unas estéticas y unos valores sonoros y, con ellos, unas maneras de ser y de estar en el mundo. En el Chocó, el conjunto de chirimía es el más representativo y está integrado por redoblante (también llamado caja), bombo y platillos en la percusión, y por clarinetes, fliscornos o bombardinos y saxofones en los vientos.

El conjunto instrumental de "chirimía clásica" se caracterizaba por interpretar géneros populares y géneros de baile de salón que estuvieron de moda en los países europeos y sus colonias durante los siglos dieciocho y diecinueve: jotas, polkas, mazurcas, contradanzas y pasillos. Dichos géneros, en diferentes formatos instrumentales como el conjunto de cuerdas, la timba, la banda o la chirimía, son supervivencias españolas que llegaron por el río Atrato desde el Caribe y conviven con otros géneros musicales en los cuales los elementos africanos e indígenas se mezclan en mayor o menor medida con el legado colonial: el currulao, el abozao, el saporondón, el berejú, el aguabajo, etcétera. A finales del siglo veinte se desarrollaron nuevas propuestas instrumentales y estilísticas en la chirimía con la incorporación del saxofón alto y el saxofón tenor, y la amplificación del sonido que permitió más presencia de las voces en el repertorio de dicho formato.

Los instrumentos de la banda militar europea son fundamentales en la configuración de la música chocoana. En los formatos de banda y chirimía se rememora una historia de intercambios, imposiciones y adaptaciones de la comunidad negra al mundo europeo y sus instituciones religiosas, económicas y sociales. Así, la educación musical configura una de las formas más sutiles de "institucionalización" de unos valores éticos y estéticos dentro de una población muy señalada, explotada y estigmatizada como la afrocolombiana.

2.4 QUIBDÓ:

2.4.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

Quibdó es la capital del departamento colombiano del Chocó y una población importante en la Región del Pacífico Colombiano.

Se halla situada en la margen derecha del río Atrato. Se encuentra a 43 m sobre el nivel del mar y tiene una temperatura cuyo promedio es de 28 °C. Dista de Bogotá 718 km.

Superficie: 3.338 km. Población: 100.113 (2005) Organización de las Naciones Unidas. El 65% se encuentran en el área urbana.

Fotos tomadas de <http://www.flicv.com/photos/elejocock/3403754077/in/photostream>

El municipio de Quibdó limita por el norte con el municipio de Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquia, por el occidente con el municipio del Alto Baudó.

Fotos tomadas de <http://www.flicv.com/photos/elejocock/3403754077/in/photostream>

2.4.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE QUIBDÓ

Existen dos teorías sobre la fundación de Quibdó, la que fue fundado en el año 1664 por los evangelizadores padres Jesuitas. Francisco de Otra y Pedro Cáceres, con el nombre de Citará y la que el minero antioqueño, don Manuel Cañizales, la fundara con el nombre de Quibdó (Cacique Guasebá y Quibdó) en 1.690; ambos hechos pertenecientes al siglo XVII y habitada mayormente por indígenas y negros.

Fue erigido municipio, por decreto ejecutivo del 30 de mayo de 1823 expedido por el general Francisco de Paula Santander, cuando se erigieron en distritos las parroquias de nueva granada.

Quibdó, proclamó su independencia, el 2 de febrero de 1813.

“En el año de 1702, aumentaron los pobladores y el colono español “Francisco de Berro, le dio el carácter de población, mediante acta firmada por los vecinos, con el nombre de “San Francisco de Quibdó”.

Por decreto ejecutivo del 30 de marzo de 1825, se creó como cabecera del distrito, habiendo sido designada capital del departamento del Chocó, el 15 de junio de 1948.

En 1966, la ciudad fue semidestruida por un incendio y nuevamente reconstruida.

Vista aérea de Quibdó 1960. <http://www.flicv.com/photos/elejocock/3403754077/in/photostream>

2.4.2 CONTEXTO ECONÓMICO

La economía se basa en:

- El comercio, en su gran mayoría atendido por emigrantes de Antioquia y la zona cafetera
- La minería, practicada de forma artesanal y en algunas partes de manera industrial en corregimientos como la troje, Tutunendo, Ichó, Tanando y Guayabal.
- La agricultura, se basa en cultivos de plátano, yuca, banano y algunos frutales típicos de la región como Borojó, Chontaduro, Piña, Marañón, Caimito, Almirajó, Lulo y otras.
- El turismo: Quibdó y la región del Pacífico ponen al visitante en contacto con dos grupos humanos que forman parte activa de la identidad nacional: la cultura afrocolombiana y las culturas aborígenes como los Emberá y los Waunanas. Por lo mismo, Quibdó es por naturaleza centro único para el ecoturismo y se presenta además como un territorio viviente de la historia nacional."

El Chocó, cuenta con gran acogida por el turismo Colombiano. Debido a su amplia Biodiversidad y belleza. Sus hermosos ríos, bosques húmedos y vírgenes que inspiran y motivan cualquiera a pasar vacaciones en la Costa Pacífica. Dentro de sus mejores sitios turísticos tenemos a Bahía Solano, San francisco de Ichó, Tutunendo entre otros.

2.4.3 ENTORNO MUSICAL

ESPACIOS DE EDUCACIÓN MUSICAL EN QUIBDÓ

La vida musical de Quibdó es particular en relación con otros municipios del Pacífico porque los espacios de educación musical están marcados por la fuerza de la empresa misionera, las oleadas de colonización de diversas procedencias, los

altibajos económicos y las facilidades de contacto con el Caribe (GONZÁLEZ, Luis Quibdó: contexto histórico, desarrollo urbano y patrimonio arquitectónico. 2003).

ESCUELA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL

La llegada de los claretianos a Quibdó en 1909 significó el comienzo de una nueva etapa en la educación de la población, y la música fue una de las principales herramientas de adoctrinamiento. El sacerdote español Isaac Rodríguez llegó a Quibdó en 1935 e hizo de la educación musical un eje fundamental de la misión evangelizadora de la congregación. Las crónicas de sus alumnos dejan ver fuertes sentimientos frente a él: se le venera como a un "padre" o a un "santo" a pesar de sus incontables castigos y prohibiciones en el proceso de enseñanza.

Isaac Rodríguez se desempeñó como maestro de capilla y enseñó a sus alumnos el canto llano y polifónico oficial de todas las catedrales de América latina y España desde la contrarreforma (BERMÚDEZ, Egberto. Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538- 1938. 2000.). El método del Conservatorio de Madrid fue el utilizado en la escuela de la catedral para aprender solfeo e interpretación. Los niños del coro y de la banda debían hacer sus interpretaciones solamente para "Dios".

El sacerdote rechazó explícitamente muchas veces la chirimía y la música popular, hasta el punto de llegar a satanizarla. Como lo narra Octavio Panesso, músico, compositor y exalumno del padre Isaac: “Una vez le presentaron una partitura de Richie Ray. Él detestaba la música popular y le dijeron -Padre, tenemos un problemita aquí con esta música, con esta partitura que es de una iglesia [...] a ver si usted en su piano nos colabora un poquito con ella-. Y él metió la partitura y llegó un momento en que la estaba tocando y ya empezó como a moverse así, con los mismos ritmos, porque él sentía la música. Y cuándo percibió y comenzó a moverse demasiado dijo: -Esta es música del diablo, esta es música del demonio. Una música tan linda, tan bonita que uno les enseña, sin embargo la obra que llevan a la calle lo que les queda es pura porquería, es puro diablo, puro demonio”.

Los métodos y las estrategias del padre Isaac en el desarrollo de una cultura musical y a la vez una doctrina religiosa se resumen en los siguientes puntos: 1) priorización de la lecto-escritura en el proceso de aprendizaje; 2) la voz como elemento imprescindible para poseer talento musical; 3) exigencia en la pronunciación de las canciones, y 4) poca flexibilidad en las rutas de aprendizaje.

LA BANDA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Esta banda fue y sigue siendo un espacio privilegiado al cual acceden unos pocos músicos por sus capacidades musicales y su estatus social. Su función es acompañar las ceremonias y festividades civiles y religiosas del municipio. Como ícono social, político y religioso de Quibdó, en ella se resumen las tensiones y luchas por la legitimación de géneros y repertorios musicales. Quienes pertenecen a la banda suelen sentir cierta superioridad frente a quienes no, lo cual no necesariamente responde a un nivel socioeconómico y se debe más bien a su condición de letrados y de exalumnos de la escuela del padre Isaac.

De esta manera, la banda de San Francisco de Asís configura un espacio fundamental en el que se negocian nuevos valores en torno a los métodos y contenidos de la enseñanza musical local.

*ESPACIOS DOMÉSTICOS: LA FAMILIA Y EL BARRIO

El entorno familiar y el entorno barrial -las casas y las calles- son espacios fundamentales de aprendizaje musical. De hecho, los músicos entrevistados coinciden en afirmar que su iniciación se llevó a cabo en estos espacios y no en la escuela de la catedral. Las fronteras entre lo público y lo privado en las zonas residenciales de Quibdó y del Chocó en general son difusas; los vecinos se integran como familias y el barrio es un referente fundamental que define a las personas. Los formatos que circulan en estos medios musicales se caracterizan por ser abiertos. Es decir, nos encontramos con la chirimía pero también con el sexteto acompañado de violines, dulzainas o flautas.

Las tradiciones familiares son claves en el aprendizaje de técnicas y repertorios musicales. Cada familia tiene su sello: su repertorio, su estilo específico de interpretación, su reconocimiento en uno o varios instrumentos, sus escenarios, sus historias y anécdotas, sus valores y sus comportamientos. Pero en las tradiciones musicales "académicas" de muchas partes del mundo -sobre todo del mundo occidental- este tipo de escuelas son invisibles y difícilmente reconocidas. Su carácter informal le arrebató cierta "legitimidad" frente a otros espacios institucionales o "rituales".

En el Chocó, como en el resto del Pacífico y en la mayoría de las culturas musicales tradicionales, las fronteras entre intérprete y público son difusas (NETTL, Bruno).

Es muy común que en los espacios familiares y barriales no se reconozca ningún tipo de "metodología" de aprendizaje. Además de la falta de reconocimiento de estos lugares como "escuelas de música", los mecanismos pedagógicos internos se vuelven invisibles también, porque se aprende haciendo. Mirar atentamente al músico preferido es el primer paso: niños que apenas saben caminar observan con cuidado cada movimiento de manos en los instrumentos, y después, una vez las manos logran soportar el peso de los platillos, del bombo o de un instrumento de viento, hay que lanzarse a tocar. En su investigación sobre las rutas de aprendizaje de las chirimías indígenas del Cauca, Carlos Miñana plantea que allí la mejor posición para el aprendizaje musical la ocupan quienes están debajo de las piernas de los mayores. En Quibdó esta imagen es permanente.

Cuando el discípulo es capaz de acompañar las canciones y se familiariza con el repertorio, comienza a desarrollar códigos concretos que lo diferencian de otros intérpretes. Dichos códigos se desarrollan en los matices musicales y en la improvisación. Por ejemplo, los clarinetos tienen grandes diferencias con las referencias estéticas de las escuelas "formales" o "académicas". En los escenarios informales los clarinetos "tradicionales" se caracterizan por reproducir unos sonidos altos, brillantes y estridentes. Como lo plantea Leonidas Valencia: "Ese músico así tiene muchos defectos frente a la música académica. Frente a la música tradicional

no es defecto. Pelar nota no es defecto en chirimía (...). Tú das un la y sale un poquito más bajito (...). O pensé en tocar un la y toqué un si (...). Y se fue (...). Pero inmediatamente lo arregla. Eso es permitido. En la música leída no te permite, porque si es La, tienes que tocar La. Si el músico toca muy estilizado el campesino se le marea [enfada]. Es que no le gusta que toque tan "perfecto".

Los oyentes son quienes deciden quién es bueno y quién no. Los espacios domésticos tienen metodologías y rutas de aprendizaje concretas que no son fáciles. Posiblemente son más exigentes que las de la escuela formal pero en medio de su invisibilidad se pasan por alto e, inclusive, son deslegitimadas desde los cánones académicos, eurocéntricos y letrados (CARVALHO, José. La etnomusicología en tiempos de canibalismo musical. 2003).

LA FIESTA PATRONAL: EL SAN PACHO

La fiesta patronal de san Francisco de Asís es el acontecimiento más importante del año para los músicos y para el pueblo en general. La "fiesta de san Pacho", como llaman cariñosamente los quibdosesños a su santo, es un complejo espacio simbólico en la vida religiosa, social y política del municipio.

La fiesta, los desfiles y las procesiones son espacios concretos donde deben demostrar su virtuosismo y su capacidad de improvisación. En cada comparsa la gente se acerca al músico, le grita, le exige y "no se deja engañar". Cuando un músico "no da la talla" rápidamente es reemplazado. En apariencia los escenarios musicales en Quibdó son eminentemente masculinos; las mujeres tienen otros roles dentro de la fiesta que no están por lo general relacionados con la ejecución instrumental 7.

Como lo plantea Daniel Mosquera en su investigación sobre la fiesta de san Pacho en Quibdó, esta cumple un rol fundamental en los procesos de construcción de identidad y en la politización del ser "afrocolombiano".

En la fiesta los oyentes no escuchan pasivamente, son activos, gritan, critican e incluso pueden arrebatar al músico su instrumento y reemplazarlo buscando una

sonoridad más convincente. Por este motivo el músico debe congraciarse con la gente atendiendo sus peticiones y, sobre todo, expresar con su música caracteres y personalidades especiales: "formas de ser negro" que se asocian con un sonido juguetón y sincopado que identifique a la gente en medio de la improvisación, las estridencias, las disonancias y las discrepancias. Como lo señala Charles Keil (1994), la discrepancia es la característica que permite que la música se convierta en un vehículo peculiarmente poderoso en la conciencia y la acción participativa.

A pesar de la alta participación de toda la comunidad afrodescendiente, en la fiesta existe una clara estratificación que termina reflejándose en las prácticas musicales. Hay entonces una especie de "chirimías de élite" y "chirimías de calle". Las primeras sólo salen de vez en cuando y son muy bien remuneradas, son pequeñas versiones de chirimías orquestadas o tradicionales que cuentan con un reconocimiento regional y nacional. No es del todo casual que estas chirimías estén compuestas y dirigidas por los ex alumnos del padre Isaac. Los "elegidos" del padre son los maestros más reconocidos de Quibdó e independientemente de si tienen o no mayor estatus económico, son "la élite" de la fiesta. La "chirimía de calle" es la que sale espontáneamente de los barrios y está conformada generalmente por jóvenes o por músicos aficionados. Se caracteriza por ser menos rigurosa en la ejecución de su repertorio, por su flexibilidad a la hora de afinar e interpretar los instrumentos y por involucrar temas alternativos al sumario tradicional.

EDUCACIÓN FORMAL: COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

Las escuelas y los colegios son otros escenarios fundamentales de educación musical en Quibdó. Los discípulos del padre Isaac terminaron enseñando allí y por eso muchos comportamientos, valores y metodologías de la escuela de la catedral se han mantenido vivos en esos ambientes de educación formal. En Quibdó no existe un departamento de música en la universidad o en los institutos de educación superior, carencia que obliga a muchos músicos a salir del municipio para ser considerados profesionales en el actual sistema de educación.

A pesar de esto los músicos chocoanos son toda una escuela: la salsa en Colombia tiene el sello del Chocó y en las comunidades de práctica del departamento es posible aprender inclusive más que en los programas de formación superior. Cecilio Lozano cuenta su experiencia: *“Estudíé pedagogía musical en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero entonces no me convencí. Yo quería hacer mucho más de eso sin perder mis tradiciones. Allá no se permite que el individuo toque lo de él. Los valores se los quieren mutilar a uno. Hay que aprender con base en lo que tú eres, las costumbres que tú tienes de allí te forman, allí te abres a las demás culturas (...) los mejores salsómanos han sido músicos de chirimía, los mejores salsómanos de Colombia y digo yo, me atrevo a decir de América del sur, han sido los chocoanos. Nosotros somos los que hemos fomentado la salsa acá. Ahí está Guayaacán, Niche, todos han sido músicos de chirimía. Eso les dio margen al desarrollar lo que es la salsa y los máximos ponentes fueron alumnos del padre Isaac”* 9.

En la escuela formal la escritura y la tradición oral como métodos se apoyan, se complementan, se contradicen o se excluyen. En las músicas negras tradicionales es común que la escritura sea insuficiente para representar lo que realmente pasa en el performance. Por tanto, la tradición oral y todo lo que ésta representa -imitación, gestos, ejemplos onomatopéyicos- es mucho más ilustrativa del aprendizaje de ciertos repertorios locales tradicionales. Pero si se toma el repertorio de una tradición "letrada y académica", las partituras son el vehículo privilegiado. Más allá de lo que un sistema curricular formal valore, legitime o privilegie, los alumnos son los que en últimas adoptan o no los contenidos "transmitidos".

Evidentemente, los espacios expuestos no son los únicos que albergan comunidades de práctica. Existen otros ámbitos en los que encontramos una serie de dinámicas donde se negocian la legitimidad y la pertinencia de métodos y teorías musicales. Las orquestas de salsa, los grupos de rap y reggaetón, los talleres institucionales e informales en Quibdó y en las grandes ciudades son espacios fundamentales para la construcción de modelos pedagógicos alrededor de la vida musical de la ciudad.

Los festivales y encuentros folklóricos, por ejemplo, han sido desde la década de 1960 escenarios fundamentales de la consolidación de un discurso formativo en los repertorios locales del Chocó. También hay comunidades de práctica que no son tan evidentes como las que se generan a partir del consumo musical radiofónico y discográfico o las que se construyen en los lugares de ocio donde no necesariamente hay un contexto barrial o doméstico vinculado.

Notas

Esta información son apartes que han sido tomados de La Revista Colombiana de Antropología que publicó un artículo de los resultados de la primera parte de Investigación de la Tesis Doctoral en Antropología Social en la Universidad de Barcelona año 2007, cuyo objetivo es el estudio de las comunidades de práctica en la educación musical en Quibdó. El nombre del autor no se revela en ninguna parte del artículo sin embargo en una nota aclaratoria agradece la colaboración del maestro Leonidas Valencia, en Quibdó, y la orientación de Manuel Delgado y Carlos Miñana. Las notas aclaratorias pertenecen fielmente al documento original, varía la numeración en cuanto la información que se tomó como referencia y es parcial. Se respeto los créditos de los autores mencionados en la bibliografía del artículo.

Instrumentos que se innovaron con influencia africana y europea

En las fiestas de san Pacho las mujeres están presentes en el baile de las comparsas y tienen la responsabilidad de que cada uno de los espacios funcione desde el punto de vista logístico. Ellas se encargan de organizar las procesiones, los desfiles, los cachés (trajes), los disfraces y la comida, y de cuidar que los músicos estén siempre presentes y que no les falte nada.

Niche y Guayacán son dos agrupaciones emblemáticas de la salsa en Colombia. Jairo Varela y Alexis Lozano, sus directores, se formaron en la escuela del padre Isaac y luego se fueron a Cali, donde alcanzaron reconocimiento y fama nacional e internacional.

CAPÍTULO 3

**DEL TRABAJO DE EXPLORACIÓN CON LOS ARTÍSTAS MUSICALES DEL
PACÍFICO A LA HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO**

3.1 HISTORIA

APROXIMADA DE LA PROTAGONISTA (PANORÁMICA)

Zully pertenece a la rama de los Murillos de Tadó, bajo Chocó, de donde don Américo salió a paso de baile y sonido de flautín, para encontrarse con doña Leonor Londoño y dejar desgranar a ocho retoños, de los cuales cinco se dedican a la música. Zully, como la mayoría de los chocoanos, ama su música.

Su infancia, adolescencia y juventud las pasó en Quibdó, pero su vena de trovadora la manifestó desde sus primeros años, cuando acompañaba a su madre,(maestra) a dar clases en las veredas y corregimientos del departamento, donde debía desplazarse como “castigo” por aquello de ser liberal; en cambio, los docentes del partido conservador, por allá en la década de los 40, cuando sus dirigentes se encontraban en el poder, gozaban del privilegio de enseñar en las capitales o en las ciudades y pueblos principales.

Entre los campesinos de las veredas, Zully conoció el oficio de pescadores del río y escuchó los cantos de las madres arrullando a sus hijos a la luz de la luna y compartió las costumbres de los casorios, de los difuntos, de los recién nacidos, de la vida cotidiana que se cocinaba en leña, mientras se ahumaba la babilla o el perico y se contaban cuentos de espantos y aparecidos. Estas experiencias y el profundo afecto de su entorno familiar, le permitieron entonces cultivar esa inagotable cantera creativa.

Se graduó como Maestra superior en el Instituto Pedagógico Femenino de Quibdó. Posteriormente en Bogotá en la Universidad Pedagógica Nacional se especializó en Matemáticas y Física, para regresar a su tierra natal a esparcir semillas de su conocimiento.

En su calidad de docente dirigió el taller de música ritual: alabaos, arrullos, romances, danzas y canciones, que trabajó en el estudio de estas manifestaciones y que posteriormente como grupo artístico hizo su presentación dentro del marco de la Semana Santa en Popayán como un espectáculo folclórico dentro del Festival de Música Fúnebre. Junto con dos docentes de esa institución conformaron el grupo, “Danzas y cantos folclóricos del Choco”.

FOTOGRAFÍA: Producciones Cali

Reside en Cali desde hace más de 30 años y en su calidad de compositora cuenta en su haber con más de 200 composiciones muchas de ellas aún inéditas.

3.2 VIDA

“PARA MÍ EL TIEMPO NO IMPORTA, EL TIEMPO TIENE UN VALOR DE ETERNIDAD Y ESTAMOS EN UN SEGMENTO, EN UN INTERVALO EN EL CUAL TENEMOS QUE VER CÓMO ENCAJAMOS EN EL TRANSCURRIR DE LA HUMANIDAD”.

Zully Murillo. Entrevista 2013.

3.2.1 INFANCIA

“¡TUVE QUE CONVIVIR CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE TIENEN QUE VER CON LA NATURALEZA!”

Zully Murillo. En entrevista dic. 2013.

Fotografía: Iván Loaiza

Quibdó- Chocó en Colombia la tierra madre donde nació Zully Murillo. En la zona selvática vivió los primeros 7 años de su vida. Es un orgullo para la ciudad estar a orillas del río más caudaloso del mundo que junto a los caseríos que lo circundan hizo que la artista se enamorara de la música y fue donde más se formó como persona.

A la derecha de la imagen está ubicado el río Atrato el más ligado a la historia del Chocó, por aquí entro la conquista española y lleno de pueblos sus orillas, habitados por hombres negros que sustentan su supervivencia la extracción de madera, la caza, la pesca y a menor escala la minería., actividades de subsistencia que no han permitido mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, marcadas por la pobreza y la falta de servicios públicos, amenazados constantemente por las inundaciones.

Desde los 7 años hasta los 15 Zully Murillo Londoño vivió en el casco urbano y luego regreso en su juventud para convertir ese escenario en composiciones que luego se deleitaría cantando y compartiendo con los demas.

Fotografía:<http://www.eldiario.com.co/seccion/PAGINA+VERDE>

“Estuvimos regados por todo el departamento, bien sea [las cuencas del] San Juan o del Atrato, [el litoral del] Pacífico [...] y de todos esos lugares yo recibía vivencias y aportes para mi formación”.

Zully Murillo. Entrevista 2013

La alta pluviosidad, la condición tropical y su aislamiento (separación de la cuenca amazónica por la Cordillera de los Andes) han contribuido para hacer de la región Chocó biogeográfico la más diversa del planeta: 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de mamíferos, 600 de aves, 100 de reptiles 120 de anfibios. Hay un alto nivel de endemismo: aproximadamente el 25% de las especies de plantas y animales no se encuentran en ningún otro lugar en el mundo.

Toda esa riqueza del Chocó biogeográfico Zully Murillo la vislumbró, la sintió, la vivió, estuvo en medio de ella. Las plantas, los animales, los ríos, los pescadores significaron en su infancia mucho para ella.

Fotografía: Gonzalo Cocomá

“Yendo de regreso a mi tierra natal me dormí en el viaje y apenas llegué, yo me desperté, los ojos abrí y entonces creí estar en el Edén”.Zully Murillo Londoño.

“CRECÍ RODEADA DE MUCHO AMOR”

Zully Murillo. (Entrevista 2013 Revista Calle14).

Zully Murillo Londoño nace en un hogar formado por Leonor Londoño proveniente de Quibdó, dedicada a la educación en calidad de docente y Américo Murillo originario de Tado Chocó tenía como profesión juez, tinterillo. Su padre tenía como jovi la composición y el canto que también forma parte del contexto donde creció al igual doña Leonor. Un hogar donde hay ocho hijos de los cuales en la actualidad son siete.

Narra Zully Murillo que: “La abuela se llamaba Mélida Machado Campaña. La familia de mi papá era del San Juan, de Tadó. Mi papá nació a Orillas de una quebrada llamada La Colorada, porque a mi abuela, Rafaela Copete que era minera, ese día la cogió el aguacero cuando se le presentaron los dolores de parto y se tuvieron que guarecer en un cambuche que hicieron y allá nació mi papá. Mi abuelo paterno era de Tadó, ellos negociaban con oro; el oro que sacaban lo vendían o lo cambiaban, y mi abuelo materno era de la parte de Samurindó-La Vuelta”.

Una característica que la maestra Zully Murillo tiene es que en la entrevistas y escritos describe que provienen de un hogar donde había mucho afecto. De hecho se califica como la más amada, la más consentida, aún cuando ella es la mayor: *“he vivido una vida sana, espiritualmente, rodeada siempre de afecto. Fui la primera hija, primera nieta, sobrina, hermana, la primera en todo [sonríe] y por supuesto fui apoyada por toda mi familia; [estuve] rodeada de mucho amor, me inculcaron un amplio sentido de la responsabilidad:*

Conmigo no necesitaron usar el castigo, todo fue siempre estímulos, y lo bueno que se logre de mí es estimulándome positivamente, nunca a las malas, porque así no sé reaccionar”.

A la hora de referirse a su padre lo hace con admiración y afecto: *“Mi papá era un hombre muy inteligente, leía mucho, fue el mejor estudiante que había en su colegio, y dicen los abogados que cuando ellos llegaban graduados, a él le tocaba enseñarles cómo se hacían los memoriales. Ese era mi papá: Sagaz, leído, cantador y compositor, y mi mamá pues no se le quedaba atrás, ella vivía y se mimetizaba con la gente”.*

“LAS PRIMERAS FUENTES QUE YO TUVE PARA APRENDER CANCIONES”

Zully Murillo. (Entrevista 2013 Revista Calle 14).

Zully identifica en sus padres las primeras fuentes que tuvo para aprender canciones ya que el ambiente en el que giraban las relaciones entre sus padres y hermanos fue muy típico a las familias del pacífico donde el canto está presente en todos los momentos de la vida práctica: el embarazo de la mujer, cuando nace un niño, en el bautismo, en los entierros, en las fiestas. Es natural en este entorno que cada familia adquiera o tenga un sello personalizado que por tradición lo asumen los hijos. En el caso de la cantautora Zully se daba en : *“El apoyo y la aprobación de mis padres de mis mayores que ellos son las primeras fuentes que yo tuve para aprender canciones, fueron ellos, mi padre mi madre, mi abuela con sus cuentos, el ambiente que me rodeaba la selva, donde crecí estuve los primeros siete años de mi vida y fuera de que Quibdó era rural y teníamos el riachuelo que corría por debajo de la casa”.*

El ambiente social del pacífico se caracteriza porque en las calles hay un ambiente continuo y permanente mediado por la música, la parranda y la algarabía. Hasta tal punto que existe confianza suficiente entre las familias para tratarse con cercanía.

Esas vivencias son proyección de las relaciones que se dan al interior de los hogares.

En distintos momentos las familias hacen de las calles escenarios para compartir cantos regionales y hasta competencias improvisadas entre las familias lo cual trae como ventaja que los vínculos se fortalezcan y la capacidad para afinar el oído y la voz se convierta en una convicción personal que los niños van asimilando con el transcurrir del tiempo.

Ese ambiente favorecía el desarrollo de cualidades musicales en Zully y es ella misma la que reconoce que tiene mucho de su abuela paterna quien componía y narraba cuentos, habilidad heredada y convertida en pasión el escribir y mucho más, cantar.

En Quibdó al interior de las familias los miembros se convierten en semi-orquestas improvisadas que gozan la música y la entonación vocal, así lo vivía la niña Zully: *“crecimos en medio de unas personas súper especiales que amaban la música, que cantaban en dúo [...] cantábamos en familia, porque era muy lindo ver que mientras la mamá hacía los oficios cantando, el papá estaba al lado haciéndole la voz segunda, canciones románticas o canciones antiguas, canciones que se pierden en la memoria de la gente. Por ellos yo sé muchas canciones de esas de los años 50, de los 40, hasta de los 30”*.

“EL PAPÁ ESTÁ COMO AUTORIDAD PERO ELLA ES LA QUE ESTÁ PENDIENTE DE TODO”

Zully Murillo. Entrevista 2013.

El modelo de familia de aquel entonces, es decir los años 40, era el patriarcal en donde el hombre ejercía la autoridad y las mujeres se encargaban de las labores domésticas y oficios que demandara el hogar. Esto servía de factor protector para que los hijos estuvieran más próximos a su progenitora y por tanto los canales de

comunicación fueran más fluidos. Esta experiencia formo parte de la vida de Zully Murillo quien sin dejar de amar a su padre permitía que en su existencia tuviera un lugar incondicional su mamá: *“Donde estuvo mi mamá allá iba yo, pegadita de ella, y por eso muchas de mis canciones tienen algo que ver con ella. Entre nosotros, en nuestra cultura de los africanos, la mamá tiene el lugar preponderante en la formación de los hijos, ella es la que responde. El papá está como autoridad pero ella es la que está pendiente de todo, ella es la que regaña; el papá aprueba, desaprueba, da los permisos, pero la mamá es la que está allí conviviendo y resolviendo. Si hay que cortar leña, es la mamá la que resuelve coger un hacha, entonces yo me quedé con esa parte en que siempre vi a la mamá, pero el papá, aunque estuvo viajando, no faltaba nunca en las principales fiestas”*.

Para Zully Murillo no debió haber sido fácil vivir su primera infancia en terrenos selváticos. Ya ella lo expresaba cuando en algunos relatos manifiesta que con nostalgia estaba lejos de Quibdó mucho más tuvo que haber sido a su corta edad estar lejos de la familia de su padre de sus hermanos. Poder estar con ellos pero no con la frecuencia que ella quería. Sin lugar a dudas la distancia se convertiría en un factor que hacía que el amor por la familia se profundizara.

Zully se muestra como una niña que crece en una escala de valores marcada por sus padres quienes eran personas fuertes para afrontar situaciones como las que vivió su mamá en condición de mujer.

En una entrevista Zully comparte que lo el mayor aporte de sus padres a su vida fue: *“El Amor, el segundo la unión, el estímulo el corregirnos, dejarnos corregir y aceptar que los mayores tienen más conocimientos más experiencia y que podíamos tomar copia, que ellos podían ser nuestros modelos entonces esos fueron los principales aportes y sobre todo yo digo que en los valores, siempre nos fijábamos en los valores en las recomendaciones de el respeto la lealtad la unión, el amor la fraternidad, la colaboración la ayuda mutua, eso”*.

La maestra Zully se identifica de manera especial con su progenitora ya que con ella compartió su primera infancia de forma permanente cuando tuvo la oportunidad de deambular por toda la zona rural de Quibdó con ella recorriendo los lugares donde la habían nombrado para enseñar incluyendo muchos de los corregimientos del Chocó donde la enviaban ya que en aquel tiempo se vivía políticamente el bipartidismo tal y como lo expone Zully misma: *“Mi mamá, siendo maestra, recorría muchos puntos, caseríos del Atrato, porque en esos tiempos de la violencia liberal-conservadora a las maestras que se habían graduado no las ponían a trabajar en el casco urbano de Quibdó sino que las mandaban –tal vez para que no aceptaran o para desterrarlas– a los rincones más apartados; es decir, estuvimos regados por todo el departamento”*.

Lo que en su momento perturbó la primera infancia de Zully Murillo como fue el bipartidismo ya que desplazo a su progenitora a zonas periféricas y de paso a ella también. Más adelante vendría a convertirse en la oportunidad de tener todo un repertorio de experiencias vividas en la selva y un marco de referencia amplio de lo que era la música, el canto, la composición, la cultura y los géneros que permeaban todo el Chocó y especialmente Quibdó.

El bipartidismo que se vivió a nivel Nacional en donde la política que regía era que cuatro años gobernaba a través de la presidencia el partido liberal y luego el conservador. se convertiría en un dispositivo que detonaría un daño colateral a las personas que sin ser de ningún partido aspiraban a participar en política y no hallaban el espacio para hacer uso de los derechos civiles que tenían. Este fue punto de origen para que se comenzaran a formar las guerrillas en Colombia y que más adelante Zully Murillo siendo adolescente volvería a ser víctima de este acontecimiento en la ciudad de Bogotá donde mientras estudiaba licenciatura de matemáticas y Física fue testíga de actos de barbarie y violencia. Sin embargo el impacto en el desarrollo de su vida personal y artística en esta ocasión no tuvo trascendencias mayores.

“ALLÁ TRANSCURRIÓ MI PRIMERA INFANCIA: ME FORMÉ REALMENTE COMO PERSONA Y COMO AMANTE DE LA MÚSICA”

Zully Murillo. Entrevista 2013.

En el sinnúmero de corregimientos, caseríos y regiones que conoció Zully Murillo hay una que marco su vida, donde transcurrió su primera infancia y la convirtió en amante de la música fue el caserío **BOCAS DE TANANDO**: *“Allí aprendí a conocer las costumbres, los pescadores, los curanderos, y todas sus vivencias, sus manifestaciones, enfrentados a la muerte... sus jolgorios, sus matrimonios, sus celebraciones y sus duelos; allá transcurrió mi primera infancia, etapa que es tan importante porque ahí nació mi pasión [...] Por eso creo que soy melancólica, la nostalgia de estar lejos de Quibdó metida en ese entorno tan pequeño, escuchando la algarabía de las fiestas, de los matrimonios con la pólvora, los voladores que tiraban celebrando cuando venían con las parejas, con los santos, y así mismo los alabaos y los cánticos de cuando había duelo, cuando había muerto, así que conozco bastante sobre esa parte”.*

Sin lugar a dudas este escenario fue en el cual Zully Murillo se familiarizó con los ritmos del pacífico o dicho de forma más popular los “Aires del pacífico” una mezcla de ritmos con influencias de música negras, españolas e indígenas, en las danzas, cantos y ritmos. Entre estos están los alabaos, los cantos fúnebres, los arrullos, el aguabajo, el pregón. Más adelante serán los géneros en los que compone Zully sus canciones.

¡LOS NIÑOS MIS PRIMEROS MAESTROS!

Zully Murillo. Entrevista 2013.

En cada contacto con Zully Murillo nunca falta una expresión donde hable muy bien de los niños es algo que la caracteriza y le marco profundamente su vida. Si Bocas de Tanando la enamoro de la música los niños la harían más persona, ella misma manifiesta: *“¡Mis amiguitos eran los alumnos de la escuela donde mi mamá enseñaba; en un solo salón les dictaba clase a todos los grados preparándolos para que fueran a hacer quinto de primaria a Quibdó y luego de allí siguieran como profesionales, pero esos niños que eran mis compañeros, también fueron mis maestros porque me enseñaban todos los misterios, las apariciones, las canciones, los secretos!”*

Los niños ocupan un lugar predilecto no sólo en la vida sino también en los trabajos discográficos. La cantautora es muy perceptiva a la hora de observar las condiciones de los niños de la región del pacífico donde en su tiempo eran personas obedientes, practicantes de los valores hacia sus padres, colaboradores con las labores del hogar, involucrados en la cultura de su región. Esforzaos por retribuir a la familia los bienes recibidos, la educación y el amor.

LINO Y LA CAÑA DE PESCAR, LAS NOCHES DE LUNA, LA BALSA

En Bocas de Tanando Zully Murillo Londoño vivió aventuras, anécdotas, conoció personas que marcarían su vida. El entorno con sus accidentes geográficos: las montañas, los caminos, la oscuridad, los animales, los ríos, la vida social en un caserío donde las relaciones se hacen mucho más fácil para integrarse niños y adultos eran el ambiente propicio para desarrollar la creatividad, el conocimiento de la cultura y la familiaridad con los demás.

En la escuela de Bocas de Tanando donde la mamá de Zully enseñaba teniendo bajo sus cargo a niños de todos los grados de primero a cuarto de primaria hubo uno de ellos que la compositora calificaba como el mejor, se llamaba Lino.

Para Zully los niños a quienes su mamá enseñaba eran prácticamente su familia en cuanto el tiempo que compartían era prolongado y continuo. Como no llegar a formar lazos estrechos cuando se tiene menos de siete años y alrededor están experiencias como el juego, la música, los trabajos, los favores que piden los mayores, las travesías en los poblados selváticos.

Zully es una niña inquieta por aprender las labores de la región entre ellos le nace una inquietud por aprender a pescar y allí nuevamente ayuda en un niño muy inteligente y solidario ese era Lino: *“A Lino yo lo tenía como un ídolo porque me parecía que era el que más sabía de todo, entonces yo no sabía y él me enseñó como pescar. -Me decía: “Vamos y le cogemos una barita y le ponemos una guasca y una carnadita”. - Yo le preguntaba, ¿Cómo se pone una carnadita? - Lino decía: ¿vamos a coger lombricitas o pedacitos de chontaduro de alpun del pan?). Y entonces para mí eso fue la maravilla, la experiencia maravillosa, fabricar una vara de pescar y sobre todo la sensación tan inefable de que le pique un pececito una sardina eso fue el logro grandísimo entonces para mí fue tan importante y lo que me enseñó Lino a pescar”.* (Entrevista 29 diciembre).

También causo impacto en Zully las noches en las Bocas de Tanando ya que en ese caserío a veces no había luz y aún así la gente aprovechaba para caminar, cantar, integrarse, hablar con los demás. Ya se podrán imaginar a los adultos en sus jolgorios y comadrería propia del ambiente chocoano y los niños en sus juegos. Otros como Zully observando tantas situaciones que se daban: los pescadores, las barcas, las madres arrullando a los hijos bajo la luz de la luna, los velorios, las cocinas de leña, los cuentos que narraban los hombres mientras ahumaban las babillas, los cuentos de terror, las leyendas.

Estas vivencias las podemos contemplar cuando Zully comenta: *“cuando yo salía a pasear con mi mamá cuando había luna, las noches de luna y si no había electricidad no había luz eléctrica entonces la gente se divertía saliendo a pasear íbamos agarradas de el brazo y saludábamos y la gente se sentaba afuera y nos encontrábamos como en un paseo. Unos iban otros venían entonces todo lo que pasaba en ese tiempo cuando funcionaban las*

bandas. ¿Qué otras canciones?, ya me acuerdo: “La culebra”, todas esas son historias que pasaron, la de la Valsa que cuando yo estaba en ese pueblito vi que en ese caserío venía un ruido una música por el río y era que venían en una balsa y era un matrimonio y era un matrimonio que llegaba a celebrar la fiesta en la casa mayor, la sala mayor donde vivía Don Quintiliano que era como la autoridad de ahí de ese sitio de ese punto, era un caserío un monto de casitas ahí”.

ANAIS

Recorriendo los caminos en las montañas viendo en el horizonte el río Atrato y al otro lado las vertientes que lo conforman, el pueblo rodeado de agua por un lado y por el otro de caseríos y zonas boscosas llama la atención de Zully las casas con estilo palafíticas. (Para quienes no conocen son las casas que construyen sobre al borde y sobre el río mismo por debajo de las cuales corre el agua. También se caracterizan por tener balcones y pasillos para refrescar el ambiente de las altas temperaturas). Donde se encuentra una niña y a partir de esa situación en su mente comienza a valerse de figuras literarias para darle vida a lo que está alrededor.

A continuación la historia de Anais narrada por Zully: *“Anais Mayoral fue una niñita de la escuela de mi mamá que se cayó de una baranda la baranda se rompió, lo que si se es que en esa baranda se colgaban unas matas de esas maticas de puras flores de esas que brillaban a las once se llaman brilla a las once y allí iban los pajaritos, entonces no se en mi mente infantil yo veía a Anais se hablaba con el pajarito y que el pajarito lo que yo digo es que Anais se cayó y cayó sobre el pajarito. Todo el mundo grito: ¡se matoj. Porque era como las casas que yo te digo de palafitos para que el río cuando creciera no llegara entonces eran unos guayacanes larguísimos y encima de todo Anais estaba allá colgada y de allá se cayó sobre unas rocas y a Anais no le paso nada entonces yo me imagine que el pajarito la había ayudado a que no se golpeará, entonces son unas cosas de mi propia infancia”.*

Estos relatos fueron los que para Zully Murillo se constituyeron en las primeras composiciones que le permitieron ir descubriendo la habilidad de crear cuentos e historias a las que más tarde les pondría ritmo y los narraría en forma de canto.

“SE VIO UN POCO EL CAMBIO EN LA POLÍTICA, SE LOGRÓ QUE MI MAMÁ PUDIERA QUEDARSE EN QUIBDÓ”.

Zully Murillo. Entrevista 2013.

“Ya cuando se vio un poco el cambio en la política se logró que mi mamá pudiera quedarse en Quibdó y ahí yo empecé a hacer mi educación primaria. Ahí ya traía todo el bagaje de lo que había recogido de las orillas”

¡EN QUIBDÓ LAS COSAS ERAN DISTINTAS!

El ambiente siempre fue propicio por que le daban en la educación mucha importancia al arte y sobre todo a la música, se pensaba y creo que eso es, la música era el vehículo que se utilizaba, el que mejor puede utilizarse para un aprendizaje, de allí que las iglesias utilizan la música, utilizan los cánticos para evangelizar para traer adeptos entonces a nosotros en las escuelas en los colegios nos atraían con la música, nosotros llegábamos y hacíamos las filas para entrar a los salones e íbamos cantando: (Entona)

Venimos profesores a la escuela a saludar este día con cariño

Venimos aciaditos muy alegres a trabajar y a escuchar vuestras palabras

de camino felices regresamos porque sabemos que venimos a aprender

de vuestros labios las artes y las ciencias que en el futuro aplicaremos con valor

tenemos muchas ganas de aprender por eso estamos en el plantel

¡que viva nuestra escuela y profesores!, que aquí nos tienen rodeados de amistad

Tendremos en la vida... (no se qué), un buen recuerdo que nunca el tiempo lo borrara. Seremos profesores y mañana dedicaremos esta vida con amor”

Y algo así decía, así entrábamos a las clases y luego en el salón ¡eh todo era alegría! es decir uno llegaba alegre cantando, y existía la clase de canto que eran

maestros que no tenían formación musical pero nos enseñaban la escala musical y nosotros aprendíamos las notas y yo creo que estaba todo preparado para que empezáramos a aprender y que aprendiéramos con agrado. Creo que en mi tierra con mayor razón porque allá la gente es muy musical y lo es por familias lo es por generaciones. Entonces que mas, nos abonaban el terreno para que fuéramos alegres, fuéramos muy dichosos y fuéramos con entusiasmo a estudiar.

LO PRINCIPAL ERAN LOS VALORES

Zully formo parte de las escuelas y colegios propias de la década de los 40 y parte de los 50 que en aquel tiempo tenían como modelo pedagógico el conductismo, el premio y el castigo. Sin embargo Zully dice que nunca fue objeto de sanciones propias de ese tiempo. Claro está su buen comportamiento traía para ella eran premio y felicitaciones, ya que siempre se ha identificado como una persona muy responsable. Formaba parte de este modelo pedagógico insistir en los valores, principios y normas.

Continua Zully: *“Eso era lo principal los valores y teníamos como ingrediente lo de la fe católica que incidía tanto en la educación el catecismo del padre “Astete”, la urbanidad, el manual de urbanidad el comportamiento sobre todo el ejemplo el buen ejemplo que teníamos que recibir de los maestros y de los padres. Porque era tiempo en que lo maestros tenían que ser maestro, implicaba tener un título de honor tanto como el de el médico, el de el cura y el de el boticario, eran personas que inspiraban y que eran de una respetabilidad para poder ganarse el respeto el aprecio de la gente.*

Entonces eran principios de valores y de la ética religiosa por que así nos fueron formando con el temor a Dios y estaban los premios y castigos, entonces esos son los valores que incidieron en nuestra formación”.

LA MÚSICA CON SANGRE ENTRA

A Zully le llamaba mucho la atención la manera estricta de ser de un maestro, que consideraba santo ya que trataba con sumo respeto a las personas, especialmente a las mujeres, al mismo tiempo en su pensamiento de niña lo calificaba como un

profesor muy regañón, es el padre Isaac: *“El Padre Isaac que era un misionero claretiano ultra conservador pero de esos que no miraba a las mujeres a los ojos por que ni se permitía que bailaran, eso eran cosas de el demonio. El padre Isaac yo se que era de los sacerdotes puros castos que tiene que haber existido, yo creo que él era de los que se flagelaban, era pues una religiosidad extrema y el fue el que en Quibdó fundo una escuela de música donde aprendieron todos estos músicos: Alexis Lozano, estuvo Jairo Varela todos los músicos esos de esa época aprendieron donde él.*

Él tocaba todos los instrumentos y se los prestaba para que aprendieran en la clase pero también les daba unos coscorrónes porque él decía que la letra con sangre entra, era de esa enseñanza antigua pero estricta y el cómo les digo, ni se atrevía casi a mirarnos de frente por que su castidad era extrema.

Entonces el nos corregía mucho yo lo que tuve de su influencia fue los valores que nos enseñaban en la clase de religión y además por que el cómo era un músico él hacía mucha liga con el profesor que nos daba música entonces nos enseñaban canticos y nos enseñaban a cantar ,a ser afinados y nos enseñaban a que te bajaste, que el ritmo es este, a montar y cantar cánones. Es decir eso es lo que ... a ellos les enseñó a tocar instrumentos pero además de mi profesor de religión creo que en cierta forma fue profesor de canto, que hacía alianza, entonces por eso yo lo menciono en el himno”.

3.2.2 ADOLESCENCIA

“ENSEÑAR AL QUE NO SABE Y AYUDAR AL QUE LO NECESITA”

Zully Murillo

Zully termina su primaria en Quibdó y sigue sus estudios en el Instituto Pedagógico Femenino donde la música es de vital importancia en la formación. Los recibían con canciones, entraban a los salones cantando, y además había una hora semanal de canto y otra que se llamaba la hora social, en donde cada uno tenía que salir a cantar, dramatizar o recitar; las maestras recibían orientación musical, después de una revolución en la que por primera vez las mujeres negras podían estudiar en colegios.

Enseñaban rudimentariamente lo que podían y despertaban en nosotros el amor por la música, por actuar, por ser artistas. Otra cosa que era muy importante es que en los pueblos llevaban el cine a los parques. ¿Qué se veía en esos cines? Música, películas mexicanas, películas argentinas; esas canciones eran las que cantaba la mamá, el papá, y por supuesto los hijos las aprendían.

En el colegio tenían profesores que habían sido formados en el conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá. Abraham Rentería era de una familia musical por excelencia. Él daba clases de música, enseñaba a solfear lo que buenamente podían aprender en una hora semanal. Para él Zully era su mejor alumna. Tenían las nociones de solfeo y también él enseñaba a charranguear en la guitarra. Otra influencia muy importante en esos tiempos fue el padre Isaac Rodríguez. Él fue profesor de religión y él tenía una empatía con el profesor de música, Abraham Rentería.

También hubo una profesora que iba de Cali, Nélida Tilcia Londoño Arce, que había recibido una educación esmerada, y ella sacaba siempre en la semana un rato para poner los clásicos, enseñarnos a oír, lo que ahora llaman apreciación musical. Eso fue lo que recibió Zully Murillo. El padre Isaac y Abraham se daban el gusto de integrar en un solo coro a todos los colegios de Quibdó. Por ejemplo: Fiesta del maestro, tal colegio respondía por esta voz, este otro por otra voz [...] había era una "sinfonía", la cosa más hermosa en la Catedral de Quibdó, todos los colegios cantando y cada uno haciendouna voz.

La llegada de los claretianos a Quibdó en 1909 significó el comienzo de una nueva etapa en la educación de la población, y la música fue una de las principales herramientas de adoctrinamiento. El sacerdote español Isaac Rodríguez llegó a Quibdó en 1935 e hizo de la educación musical un eje fundamental de la misión evangelizadora de la congregación. Las crónicas de sus alumnos dejan ver fuertes sentimientos hacia él: se le venera como a un "padre" o a un "santo" a pesar de sus incontables castigos y prohibiciones en el proceso de enseñanza.

Isaac Rodríguez se desempeñó como maestro de capilla y enseñó a sus alumnos el canto llano y polifónico oficial de todas las catedrales de América latina y España desde la contrarreforma (BERMÚDEZ, Egberto. Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538- 1938. 2000.). El método del Conservatorio de Madrid fue el utilizado en la escuela de la catedral para aprender solfeo e interpretación. Los niños del coro y de la banda debían hacer sus interpretaciones solamente para "Dios".

Los métodos y las estrategias del padre Isaac en el desarrollo de una cultura musical y a la vez una doctrina religiosa se resumen en los siguientes puntos: 1) priorización de la lecto-escritura en el proceso de aprendizaje; 2) la voz como elemento imprescindible del talento musical; 3) exigencia en la pronunciación de las canciones, y 4) poca flexibilidad en las rutas de aprendizaje.

Zully Murillo Londoño se graduó de Normalista superior y de inmediato viajó a Bogotá para estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional.

Naturalmente Zully iba con esa semilla y cuando llegó a Bogotá a la universidad, lo primero que hizo fue buscar quién le enseñara a cantar, dónde estaba el que montaba los coros.

Y AHORA, ¿QUÉ?

Zully era consciente de sus dotes de música sin embargo las circunstancias para estudiar música en ese entonces no eran favorables, ni en Quibdó ni en Bogotá. En

la región su mamá tenía el antecedente de ser una de las primeras maestras del magisterio y a su alrededor la gente pensaba que su vocación era forjar nuevos maestros. Esto sumado a un principio afro que invita que los de descendencia afro (Zully se identifica plenamente) deben enseñar al que no sabe y ayudar al que lo necesita.

Por tanto Zully concluye que su deber es estudiar para ser maestra. Opta por marcharse a Bogotá a estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales pero una de sus maestras le dice que profesores para esa área es lo que hay y la persuade sobre la necesidad que hay en la región de profesores que enseñen matemáticas o idiomas.

Zully decide cambiar de parecer y escoge estudiar Licenciatura en matemáticas y física.

Es de destacar que el pensamiento de Zully ha sido buscar principalmente el bienestar social por encima del interés individual. Es mucho más admirable que una adolescente que proviene de un lugar en condiciones adversas para estudiar entienda que existen necesidades. Eso habla de una mujer que desde muy temprano Comenzó a forjar carácter, identidad y madurez para la edad en la que se encontraba.

COEFICIENTE INTELECTUAL ALTO

En el plan de estudios en ciencias sociales esta el área de idiomas y con el pasar del tiempo vinieron las pruebas donde ella se destacó. A la vez los estudiantes gozaban de orientación vocacional y acompañamiento psicológico en donde la psicóloga tras haber realizado el debido proceso le informa que su coeficiente intelectual es alto.

De igual forma los profesores de idiomas identifican en ella un perfil excelente para estudiar esta carrera. Zully explica a la psicóloga que le enorgullece esa solicitud y

reconocimiento, sin embargo ella está estudiando matemáticas es porque en la ciudad de Quibdó hay necesidad de docentes en esa área que enseñen bien y no dejen baches como los que ella había identificado.

Una vez más se reitera la humildad, sabiduría y contundencia en la toma de decisiones de una adolescente entre los 15 y 17 años.

Narra Zully: *“Pero si, me tentaban en eso y mis profesoras de español de inglés y todos los profesores cuando estaban con sus estudiantes de idiomas me llamaban venga acá y me presentaban vea ella es la que tal y tal y tal porque no se viene para acá. Porque yo ya estoy e matemáticas y ahí me gusta... por eso estoy ahí”.*

Zully estuvo lejos de ser la joven tímida de provincia que llega a la ciudad no se deja permear por los valores individuales presentes en el contexto urbano, la falta de solidaridad que caracteriza este tipo de escenarios y más bien actúa como si estuviera en Bocas de Tanando con humildad con capacidad de asombro frente a lo que le pasa, ¡quizás sí pudo suceder! pero con nobleza e inteligencia y amor por sus convicciones.

Leamos lo que sigue del relato: *“Además, porque a mí me gusta facilitarle las cosas a los demás y si yo tenía una cualidad de llegar a la gente porque para eso era que yo iba a hacer sociales, entonces yo podía hacer lo mismo en algo que era más difícil de entender por la gente lo que eran las matemáticas. Entonces me quede ahí y dije bueno ya que eso es así me voy a inventar la forma de que la gente si no es brillante en matemáticas por lo menos sea buena persona y que le guste la clase aunque no sean tan brillantes. Porque su profesora se les ha hecho agradable ya”.*

Zully desde ese entonces estaba afianzando la identidad de una persona convencida del servicio a los demás y con vocación para ser docente. Las motivaciones las tenía arraigadas en realidades concretas donde las necesidades para educar con amor no se hacían esperar. En adelante deja notar que una de sus metas es ayudar a los

demás a ser mejores seres humanos por encima de cualquier desempeño profesional.

En la entrevista de diciembre del año 2014 Zully expresa: *“Cuando hacia la licenciatura en la universidad, actividades complementarias para mi eran esas precisamente, ser de los coros, ser del grupo de Danzas o del grupo de teatro investigar, investigar muchísimo porque aprendí eso por la curiosidad que se nos despertaba en la familia con la narrativa de historias de las cosas de la familia, entonces me fui metiendo cada vez más en más investigaciones”*.

La iniciativa, otro valor de la personalidad de esta artista. Iniciativa para auto-formarse y aprovechar las oportunidades.

“Tenía el universo en mi cabeza, pero ansiaba ir a producir a partir de todo en lo que me había formado y llegué a mi colegio donde me gradué, donde hice la primaria, a esparcir lo que sabía, a formar maestras nuevamente”. (Entrevista 2013).

3.2.3 ETAPA ADULTA

“VINO EL MOMENTO DE HACER, DE SACAR LO QUE TENÍA ACUMULADO, TODA ESA INQUIETUD DE NARRAR LO QUE VIVÍ EN MI NIÑEZ”

Zully Murillo, en entrevista diciembre 2015

Fotografía: Lina Botero

Prosigue: “Allí le di salida a toda la musicalidad que tenía, más lo que había aprendido en la universidad; allá fui del grupo de coros, del grupo de danzas. Llegué con todas esas inquietudes a mi colegio a formar grupos, a unirme con mis compañeras. Una llegaba de Medellín, otra se había quedado allí, pero íbamos a integrar lo que aprendimos, formábamos un trío y nos íbamos a cantar serenatas a

tres voces, a donde nos necesitaban, a celebrar los cumpleaños; luego teníamos salidas con el grupo de nuestras estudiantes y se me ocurrió que también podíamos formar un grupo de coros pero que fueran solamente con cantos fúnebres, con alabaos, romances y todas las canciones de gualíes”.

Hacia 1969 fue invitada a Popayán dentro del Festival de Música Fúnebre y allí participó con el grupo que conformó y llamó: “Danzas y cantos folclóricos del Choco”.

En esa Semana Santa presentaron una muestra de los cánticos a varias voces, en donde participaron alumnas, profesoras e integro a Heriberto Valencia en el grupo coral.

“Fue grandioso para ellos y también para el público porque fue muy solemne, la gente estaba alegre al oírlos y cuando se terminó la presentación y el público ya iba disolviéndose, algunas personas coreaban e iban repitiendo los cánticos que habían llevado. Cuando decían que este es el Santo [Dios] –que es el canto más solemne y cuando se canta en el novenario de los muertos la gente se pone de pie–, toda la gente se ponía de pie y seguían lo que estaban diciendo y coreaban los estribillos de los alabaos, de los romances y de las salves”.

¡ZULLY TUVO QUE SEPARARSE DE LA MÚSICA UN MONTÓN DE RATO¡

Zully Murillo. Entrevista diciembre 2013.

Del entusiasmo que despertó en Zully el paso por la universidad y luego la experiencia apasionada de enseñar en Quibdó matemáticas y como ella lo decía de sacar todo lo que lleva dentro, surge una situación que la alejado de la música, una de esas realidades propias donde la mujer espera muchas cosas de alguien y con el tiempo las expectativas decaen, las motivaciones se van y se llega el momento de tomar decisiones radicales.

Puede decirse que si en la niñez la marco mucho el bipartidismo con el desplazamiento de ella y su mamá por todo el Chocó ahora lo que la afectaría era el modelo de familia que existió y aún hoy todavía existe. Es el modelo patriarcal típico de forma especial en las zonas de provincia.

El prototipo de familia donde el hombre tiene la idea que la mujer es para permanecer en la casa criando a los hijos sin la menor oportunidad de compartir o salir. Desafortunadamente esa mentalidad calificada en la cultura popular como machista se daba y aún se sigue presentando por tradición en las relaciones de género.

Las relaciones de género hacia los años 40 en el ámbito nacional se caracterizaban por estar en apogeo el dominio del hombre en muchos aspectos de la vida social, político y artístico. Habían oficios exclusivos del género masculino en los que la mujer no debía involucrarse así tuviera competencia para ello. Las labores de ella estaban centradas en la preparación de alimentos para la familia, la recolección de frutos, el cuidado y crianza de los niños y los oficios que demandara la experiencia doméstica.

Zully relata este tipo de situaciones en su infancia: *“Entre nosotros, en nuestra cultura de los africanos, la mamá tiene el lugar preponderante en la formación de los hijos, ella es la que responde. El papá está como autoridad pero ella es la que está pendiente de todo, ella es la que regaña; el papá aprueba, desaprueba, da los permisos, pero la mamá es la que está allí conviviendo y resolviendo. Si hay que cortar leña, es la mamá la que resuelve coger un hacha, entonces yo me quedé con esa parte en que siempre vi a la mamá, pero el papá, aunque estuvo viajando, no faltaba nunca en las principales fiestas”.*

En la infancia de Zully su padre permanecía viajando por la labor de tinterillo que desempeñaba, estuvo muy marcada por la compañía de su mamá pero nunca hace referencia en las características de su padre en calidad de esposo lo que se sabe es producto de la narración que ella hace en su función de padre del que tiene un alto concepto.

El modelo de familia patriarcal lo vendría a experimentar cuando consiguió al hombre con el cual contrae matrimonio. Zully hace referencia a esa experiencia: *“El padre de mis hijos, un abogado muy serio que no transigía con las cosas [la música]; estuvo muy bien mientras éramos novios, pero ya después no más: Usted es la esposa, [se dedica a] su casa, a sus hijos, así que Zully tuvo que separarse de la música un montón de rato porque ya él no compartía que yo siguiera en nada de eso, y mi proyecto con el coro, mis canciones fúnebres, mis cantos, esto que es tan espiritual y que a mí me llenaba tanto, tuvo que quedar ahí”*.

Esta experiencia es de las pocas donde la maestra Zully Murillo siendo una mujer espontánea y amplia en su hablar se reserva y guarda prudencia, no se extiende mucho como en otros discursos en los que explica, ejemplifica, complementa y canta.

Los silencios también hablan de quien los está viviendo. Y este es un momento donde Zully tuvo que vivirlo muy duramente. Como es que una mujer de un romanticismo puro para quien los sentimientos ocupan el primer lugar encuentra una experiencia donde debe apagarlos hacia la persona que es su compañero. Pero en medio de lo que significa esa experiencia Dios en el que cree profundamente al que le cantaba en el festival de Popayán y muchas otras ocasiones le viene a regalar lo que ella llama: “el más alto grado del amor” los hijos.

Viene la otra faceta de Zully como madre donde asume con amor profundo cada vivencia con ellos. Cuenta que: “No, nos radicamos en Cali. Nos vinimos cuando el hijo mayor tenía un año, y ya iba a tener el segundo, y aquí nació la tercera, los tres se llevan entre año y medio; llegamos extraños a este sitio, notábamos familia...”.

Se radicaron en Cali debido a que el esposo consiguió trabajar en la procuraduría Y poco después viene la separación de los dos donde él se marcha.

Continúa Zully: *“fue aquí donde después me vinculé al magisterio estaba repartida entre mi trabajo y estar en la casa con los chicos, orientar tareas, vigilar, aconsejar,*

porque no quería que algo tan precioso se me fuera a descarrilar y, gracias a Dios, ahí estaban los chicos bien orientados; no tuvimos problemas con drogadicción ni con malas compañías ni nada de eso, crecieron muy sanos”.

“¡NO SÉ POR QUÉ ESTOY VIVA!”

Además de la separación con su esposo vendría una experiencia de sumo dolor por el sufrimiento que este produjo y las consecuencias las vendría a descubrir años más tarde.

Sucedió en el nacimiento de la última hija. Un mal procedimiento médico en manos de un funcionario que Zully Murillo califica como inexperto y sin sentido alguno de sensibilidad a la hora del parto: *“Nació mi hija me dejo las placentas adentro, las saco como pudo dejaron fragmentos, me infecte me dio septicemia estuve a punto de morir de la septicemia tan terrible y no sé porqué estoy viva”.*

Primera en la historia de Zully que hace juicios muy fuertes con conocimiento de causa y razón. La situación fue tan delicada que hasta un ser humano solidario, compresivo y noble como lo es Zully Murillo, se llena de frialdad ante la posibilidad inminente de morir teniendo a su cargo a tres hijos, una de ella recién nacida.

Nace su hija pero no todo termina allí. La desgracia continua viviéndola la cantautora durante mucho tiempo en el hospital bajo estricto cuidado médico. Para Zully Murillo ha sido el peor momento de su vida. Este es su testimonio: *“Después de eso lo manejo con muchos engaños con muchas mentiras falta de profesionalismo y después de que nace mi hija y que logro pasar eso de esa septicemia, estuve aislada y yo veía morir a las personas que estaban a mi lado”.*

“...HASTA QUE UN DÍA VI EN LA TELEVISIÓN..”

“si a usted le han hecho transfusiones de sangre entre los años no se qué y no sé qué más acérquese a la Cruz Roja por que usted puede tener hepatitis C”

Zully Murillo. Entrevista Diciembre 2015

Producto de las complicaciones de salud que estaba viviendo le hicieron una transfusión de sangre. En ese tiempo- argumenta Zully-no sabía que la sangre podía estar infectada de unos virus. No como hoy que la tecnología ha avanzado y los equipos son modernos. Así fue como le transmitieron el Virus Hepatitis C sin que nadie lo supiera ni diera cuenta.

Pasado el tiempo Zully vivía muy enferma sin explicación para ella, Hasta que un día vio en televisión un aviso:“si a usted le han hecho transfusiones de sangre entre los años no se qué y no sé qué más acérquese a la Cruz Roja por que usted puede tener hepatitis C”

El lapso de tiempo que nombraban en televisión coincidía con el tiempo de la transfusión de sangre que le habían hecho. Así lo vivió Zully: *“Nadie lo sabía porque como ese virus demora encubándose tanto tiempo. Me hice la prueba y si! tenía la hepatitis C esa era la causa que estuviera tan mal, eso me daño el hígado me afecto mis riñones la tiroides todo, todo, todo y luego para erradicar ese virus el tratamiento era muy fuerte tan fuerte que uno se sentía morir pero pase el primero y no tuve la suerte de retroceder el virus, me tuvieron que hacer otro tratamiento y después de eso que viene la recuperación deja muchos efectos secundarios de ahí yo no es que viva con fiebre ni que sea hipertensa pero manejo una salud muy delicada”*.

La imprudencia de un médico afecta integralmente el bienestar de Zully Murillo Londoño. En la dimensión moral la hace cambiar el concepto que tiene de la gente que es preparada como es en el campo de la medicina, le despierta sentimientos de repudio la actitud del médico: ¡la falta de profesionalismo! en palabras de ella y analizándolo más detenidamente la falta de rigurosidad del hospital donde estuvo en

el momento de la transfusión de sangre. La afecto en su dimensión física ya que la hizo más vulnerable a contraer virus fácilmente lo cual le exige atención médica constante. El impacto en su vida artística es grave ya que debido al tipo de alimentación vegetariana que debe tener, dejó de hacer giras pal interior y fuera del país, firmar contratos que le exigían estar expuesta a lugares abiertos.

Hizo giras artísticas inicialmente: *“Estuve en Europa, he estado en Estados Unidos pero tuve que rodearme de un equipo de personas que yo sentía que estaba viajando con mi familia, y que iba con mi hermana y que ella sabía sobre todo en la forma de alimentarme, que los demás encuentran alimento en toda parte, todo eso. Pero yo no me puedo tomar ni gota de alcohol no debo ingerir gaseosa ni nada que tenga colorantes preservativos ni enlatados ni azucarados tienen que ser cosas integrales, entonces tengo una vida muy diferente y eso me hace ser diferente y de vivir de modo diferente”*.

Volviendo a los años 70 Zully sale del hospital sigue su vida recuperándose en su salud y aparentemente de las consecuencias que le habían dejado ya que no podía olvidarse que estaban a su cargo los tres hijos a quienes recibía cuando llegaban del colegio ya que estudiaban en el mismo horario que ella trabajaba, crecieron jugando con ella: *“Siempre me gusto jugar con mis hijos jugaba con ellos como si fuéramos amigos como si fuéramos unos niños. Todos entonces construirles canciones, si Dios me dio un poco de imaginación y me dio también algunos sonidos para que les pusiera melodía a esas letras entonces aproveche la imaginación y construyámosle unas canciones a los niños”*.

Cuando terminaron el bachillerato se fueron a la universidad y en palabras de Zully y con actitud picardiosa Zully afirma: ¡Los perdí! y sonrío profundamente.

Actualmente su hijo mayor está radicado en Chile, su hija en Suiza y el menor de los tres vive actualmente con ella en Cali, con él comparte todo su tiempo y en ocasiones hasta le explica cómo es que ella también puede componer canciones con

estilos modernos y extravagantes con doble sentido a la hora de bailar...sin embargo le dice que no lo hace, ya que ella es la maestra Zully Murillo y debe dar ejemplo...

Para Zully Murillo sus tres hijos y sus nietas representan parte de su vida el motivo por el cual darle gracias a Dios y la razón que la impulso a vivir con pasión.

Fotografía: *Sham Selassie*

3.3 EXPERIENCIA DOCENTE

“¡ENSEÑAR AL QUE NO SABE Y AYUDAR AL QUE LO NECESITA”¡

Zully Murillo. Entrevista 2015.

Zully Murillo explícitamente no explica el modelo pedagógico que sigue en sus clases. Sin embargo las prácticas pedagógicas y la metodología hacen pensar que es partidaria de la escuela activa caracterizada porque la relación entre estudiantes y maestro es recíproca donde ambos se reconocen interlocutores válidos en la construcción del conocimiento y la asimilación de las experiencias se dan más que por el deber escolar por la convicción de aprender.

La pregunta sobre qué modelo pedagógico guía las prácticas de Zully Murillo como docente es una cuestión abierta que al finalizar este capítulo se aclara buscando que las prácticas de aula que vienen a continuación por boca de la misma maestra sean las que nos orienten.

“¡ENTONCES POR ALLÍ IBA, QUE ME VIERAN QUE ME GUSTABA LA MÚSICA PARA QUE LES GUSTARAN LAS MATEMÁTICAS¡”

Esta expresión la dijo Zully Murillo a los compañeros y profesores del área de idiomas de la universidad Pedagógica Nacional y las experiencias de aula que vienen a continuación harán ver que tanto se cumplió:

CON CANCIONES TAMBIÉN SE APRENDE:

“Entonces por allí iba que me vieran que me gustaba la música para que les gustaran las matemáticas y entonces utilizaba eso y ahora le muestro un cuadernito que yo tengo todavía de una alumna y les escribía el primer día

de clase. “ Con canciones también se aprende” y allí iba una canción que les enseñaba al comenzar el año en todos los grupos donde yo iba, la primera clase era una canción, pero de allí íbamos sacando los conceptos matemáticos que íbamos a desarrollar para tener de donde apoyarnos entonces cuando querían, profe no nos ha vuelto a cantar y yo bueno, cuando vayan bien y yo vea que van bien en tal... les enseño otra canción, bueno, bueno, bueno”.

En este párrafo Zully por la intención que manifiesta: “que les gustara las matemáticas”. Reafirma un principio de la teoría educativa progresista expuesta por Juan Jacobo Rousseau en la obra cumbre: “El Emilio”. Allí este pedagogo hacia el siglo XVIII insiste que la educación debe partir de las motivaciones del estudiante y le da un lugar importante a los sentimientos que ellos puedan tener. Tiempo después el progresismo es traducido en el modelo educativo de la escuela activa.

La metodología que Zully imparte y que se puede interpretar fácilmente en el tablero en la frase: “Con canciones también se aprende” demuestra que su didáctica es la música. Y en este caso no como materia sino como medio para entender las matemáticas.

Esta metodología en el ámbito de la pedagogía es propia de la escuela activa y busca involucrar a los estudiantes en actividades donde hallen relación con el tema que se pretende desarrollar. Esta didáctica para el contexto geográfico y el entorno cultural donde se encuentran es moderna para el tiempo que la maestra la utilizo en cuanto se relaciona con el ambiente cultural donde ellos están acostumbrados al canto y la música.

Iniciarlas con una canción tal y como ella había sido educada, es decir, ese elemento es una táctica pedagógica que se institucionalizó y así como obtuvo resultados en ella, buscaba encontrarlos en sus estudiantes.

La estrategia pedagógica de aproximarse a los estudiantes hace ver una maestra de tipo personalista con capacidad de escucha. Hay reciprocidad en la comunicación y eso se detecta en: *“profe no nos ha vuelto a cantar y yo bueno, cuando vayan bien y yo vea que van bien en tal... les enseño otra canción, bueno, bueno, bueno”*.

“¡PROFE NO SE VAYA, AHORA QUIEN NOS VA A CANTAR!”

Estudiantes de grado sexto

“¡Cuando ya me despedí de el colegio salían esas sardinitas corriendo, profe no se vaya ahora quien nos va a cantar profe ja ja ja ja y los homenajes y los actos entonces era con la presencia de la profe de matemáticas y todavía por ahí cuando me escriben la profesora mi profesora inolvidable, mi profesora que nos enseñaba con tanto amor y todavía no me olvido “ de las calles de tamalameque”. Ja ja ja.”

La reconocían como la profe de matemáticas que les enseñaba con tanto amor. Expresar amor y hacer sentir amor más en el ámbito educativo no resulta fácil. De un lado por la multiplicidad de pensamientos a los que el docente se enfrenta diariamente. Lo que a algunos les cae bien a otros les molesta mientras a otros no les gusta nada. La edad influye mucho y los muchachos con los que comenzó trabajando Zully eran del grado sexto.

Son niños preadolescentes recién salidos de primaria para quienes son importantes las expresiones de afecto y respeto.

DEL CANTO EL GALLO TUERTO A LOS BINOMIOS MATEMÁTICOS

Les enseñaba cualquier canción, “se murió mi gallo tuerto”; que es tuerto?... que le faltaba un ojo y ¿por qué le faltaba un ojo?, ¿Cuántos ojos son?... dos y entonces, ¿cómo se llama lo que se usa para ver por los dos ojos?... binoculares la palabra Bi binomio y sacaba relaciones con todo es que había que poner la música al servicio de las matemáticas y de todo.

Cuando se parte de lo particular: “unos binoculares” para llegar a lo universal: “los binomios” se llama método inductivo. Pues Zully tenía esa característica en la enseñanza que impartía. Cuando un profesor se gana el afecto de los estudiantes sólo por cantarles en la clase de matemáticas es fácil. Eso los estudiantes lo llaman en términos vulgares: “capar clase” pero cuando del canto se llega a los conceptos eso se entiende como aprendizaje significativo. Y tiene esa connotación en cuanto parte de un tema tan popular para ellos como es el gallo tuerto un animal típico del campo además de tenerlo a la mano por ser doméstico. Seguramente más de un niño pensaría en los gallos que salen de una de galleras del municipio luego de una pelea. Los binoculares algo que está en los marcos de referencia de un niño de esa edad. Para pasar a explicar por lógica el significado de la palabra “bi-nomio”.

“¡A INVENTAR CANCIONES CON LOS NÚMEROS!”

“ Cuando estamos viendo los fraccionarios los racionales el que tenga el numerador y el denominador igualito? Nos representa la unidad entonces aprendamos “la unidad tiene numerador y denominador iguales” entonces ellos cuando siempre les daba ese resultado, ahhh esa es la

unidad si? Y que otra canción por ejemplo les enseñaba para los signos decía, como vamos a hacer con los signos a ver “más por menos, menos y menos por menos más” y vamos a ponerle coreografía este grupo va a hacer la coreografía de esta...”

Despertar en los estudiantes el acto creativo y la capacidad de relación de una cosa meramente del pensamiento y traducirlo a través del cuerpo es una de las competencias que hoy en día se sigue insistiendo y son las competencias interpretativas ya que el estudiante debe entender un tema para aplicarlo en la composición así sea breve de una canción, estribillo o coro. Además del juego de palabras debe coordinar todos los sentidos.

Lo más factible es que con esas canciones jamás se les olvidara el tema y el aprendizaje nuevamente será significativo.

“Entonces llegaban profesora estuvimos ensayando en grupo se ponían a ensayar en grupo para al día siguiente llegar a mostrarme con la coreografía como era más por menos, menos y menos por menos mas, ja...ja...ja en el ritmo que quieran lo quieren como balada ahora otra que me lo cante como balada mas por menos...ja...ja...ja por lo menos divertíamos y eso es mucho ja...ja...ja...”

“¡QUÉ SE DIVIERTAN Y ME DIVIERTO!”

“Si! Eran mis estudiantes. Yo tenía estudiantes de todos los niveles, tenía grado sexto y los de grado once. Los que más les impacta donde más me realizaba como

yo era, era con los de grado seis porque eran pequeñitos y me seguían la corriente si yo les decía vamos a bailar? Bailábamos! Cantemos y riámonos y si (ja...ja...ja) entonces me divertía, yo decía lo importante es que en lo que yo haga me divierta y se diviertan los demás y eso es lo que yo tengo en cuenta”.

Todo profesor tiende a identificarse con un tipo de población para trabajar y Zully no era la excepción. Le gustaba trabajar con niños del grado sexto. Es innegable que Bocas de Tanando tenía que ver con esa inclinación. Su infancia lo que más la marco fue el trabajo de su mamá con niños de escuela y quienes más se aproximaban a ellos eran los de sexto. Este era un escenario perfecto para ella sentirse como doña Leonor en medio de los niños que para Zully fueron sus primeros maestros.

Uno de los objetivos de Zully era divertir a los niños. Ese noble ideal lo ha tenido siempre porque ha sido testíga que en los corregimientos los niños tienen trabajos pesados por realizar para ayudar a sus padres. Hay muchas familias que afrontan en las casas necesidades y no siempre es motivo de alegría para los niños estar en medio de problemas. El colegio era un aliciente.

LA FORMACIÓN MUSICAL EN PRIMERA INFANCIA

“Eso para la primera infancia es vital el desarrollo de la inteligencia, los niños que aprenden música que distinguen los sonidos que los practican que los combinan son muy agudos intelectualmente son unas inteligencias se forman a veces unas inteligencias superiores de ahí que a todos mis amigos que son de la música yo les encuentro esa chispa de que tiene una, son súper inteligentes son vivaces tienen

algo pero súper especial, tienen como una chispa que captan y para el humor para todo fin”.

La conclusión que nombra Zully Murillo: *“Eso para la primera infancia es vital el desarrollo de la inteligencia”* es la misma que en el año 2014 la Ministra de Educación Ginna Parody deduce luego que Colombia quedara en el penúltimo puesto en Educación entre 72 países. Ya que tras investigaciones que venían desarrollando se descubre que las artes en Colombia no han tenido el lugar que deben tener en la educación de los niñas, niños y adolescentes.

En el año 2014 el MEN implementa como estrategia las PRUEBAS SER con el lema nuevas formas de enseñar. Comenzaron a evaluar las habilidades artísticas de los estudiantes y entre esas áreas está la música.

Según los informes entregados en el 2015 los estudiantes de los colegios y escuelas de Colombia sienten gusto y tienen habilidades para hacer música.

¿Qué tiene que ver esto con Zully Murillo?, mucho ya que ella en cuestión de pensamiento docente ha hecho una lectura acertada de lo necesario que es la enseñanza de la música en la primera infancia como medio para desarrollar la inteligencia. Es decir siendo una docente formada en un modelo pedagógico tradicional en su tiempo se encuentra también a la vanguardia y esta con un pensamiento al ritmo de la educación de hoy.

“Yo sí creo que la inteligencia musical es vital y las personas que estudian música y la concentración los valores que se forman con la música me parece que son los valores con los que se forman los de las matemáticas. Mucha agudeza de ingenio agudeza auditiva visual hasta los que son cegatones sobre todo una chispa es

importantísimo y como decíamos , todo individuo tiene el derecho a aprender música por que lo puede hacer y es de muy gran ayuda, da una fortaleza espiritual, eso si lo que tiene es que se les desata la sensibilidad al máximo son personas supremamente sensibles y perceptivas por eso se deben tratar con cuidado, la agudeza musical la agudeza de el oído eso todo hace que sea una fina sensibilidad y nosotros queremos eso queremos que el universo tenga individuos de mucha sensibilidad.”

En el entorno educativo actual la etapa de aprestamiento en la primera infancia ha ido desapareciendo de los currículos y planes de estudio. Existe la tendencia en los padres de familia y docentes de sentirse felices cuando ven a un niño de 4 a 5 años leyendo. Pero habría qué preguntar ¿qué lugar está ocupando el aprestamiento y el despertar de los sentidos?. Entre ellos el oído.

“Yo creo es que acá tienen que seguir estructurando los planes, currículos porque hay muchas cosa que se ponen a enseñarle a los niños que los niños olvidan porque no las pueden aprender, ese no es su momento”.

Ya lo habíamos dicho en el capítulo donde se tocaba el tema de la infancia de Zully Murillo, la primera etapa del ser humano es la sensorio-motriz donde juega un papel importante los sentidos también dijimos que el oído es el primer sentido que se despierta en el niño por nacer.

En el contexto griego donde nacieron las artes, la música era una forma de liberar el alma y el cuerpo de los vicios del mundo y uno de los medios para llegar a las virtudes.

Zully Murillo no está nada lejos de las necesidades reales de la educación en la primera infancia. Su experiencia le ha servido para descubrir en la música un medio de crecer también espiritualmente.

CONSEJOS PARA TRABAJAR LA MÚSICA EN LOS NIÑOS

“Pero hay que empezar por canciones sencillas para los niñitos, que son los sonidos que para cualquier persona pueden parecer monótonos pero son juegos, sonidos que incluyan juegos y repeticiones y yo creo que poco a poco se va progresando introduciendo otros sonidos para que los niños vayan viendo variaciones: una repetición...no sé estoy haciéndolo con la nietecita a ver ella que capta, entonces digo (entonando) “princesita, princesita mía” entonces se va armando una canción “princesita mía tan linda” y le busco ritmos ... quien no va a repetir, los niños repiten eso o si no los mismos que ya sabemos que el arroz con leche son sonidos facilitos. Y que niño no canta arroz con leche, aunque esas canciones la verdad no es que sean tan de niños por que los niñitos que se va a casar empieza a exigir que con una de la capital que sepa coser entonces el papel de la mujer ya le están metiendo tiene que saber coser bordar, tender la mesa y (Sonríe) no. De todas maneras ya hay mucho avanzado en el

conocimiento de la música y la didáctica de la música entonces yo le dejo esa parte a los que estudiaron eso”.

“¡TODO LO QUE ME PUDIERA SERVIR PARA MATEMÁTICAS!”

“Íbamos analizando cada una de las frases cada uno de los sonidos a ver que nos iba a pasar en la clase de matemáticas: “ Allá arriba en aquel alto”; se supone que conocen donde es arriba y es aquel alto y señalaban los sitios estableciendo distancias entonces llaman a la puerta Tin Tan que no quiero abrir, como suena el timbre... eso es!; Todo lo que me pudiera servir para matemáticas y ellos cada vez que necesitaban, recordamos la canción: era lejos?; era cerca?; o que tanto?; calculemos; ¿cómo cuánto?; de aquí, ¿a dónde?. Contemos pasos y cantémoslos digamos los pasos, usted cante cuente sus pasos pero hágalo cantando. Usted cuente sus pasos y cántelo de otra manera o si no jahhj pero usted está cantando lo mismo porque esta la tendencia a este que canta en esta frecuencia y el otro también lo sigue”.

Zully Murillo trabajaba lo que hoy en día se le llama la transversalidad pedagógica es decir la relación estrecha que debe existir en las áreas del conocimiento para ser entendido como un todo. El profesor de matemáticas debe valerse de otras disciplinas para enseñar la de él ya que el conocimiento es articulado no fraccionado. Dicho de otra forma, los conocimientos que no son objeto de enseñanza en el plan de estudios de un área pero que son parte de la vida diaria o del currículo oculto todos los profesores deben enseñarlo como eje transversal en este caso la música.

Esa prácticas de aula de Zully Murillo bien podrían formar parte de proyectos pedagógicos transversales de aula en la actualidad.

3.4 OBRA

Fotografía: Lina Botero

En este aparte la categoría de análisis que tiene por objeto la obra artística musical de Zully Murillo será presentada en primera persona por la misma artista.

3.4.1 PRELIMINARES

“¡SACAR LO QUE TENÍA ACUMULADO, TODA ESA INQUIETUD DE NARRAR LO QUE VIVÍ EN MI NIÑEZ!”

“Cuando terminaron su bachillerato (los hijos), se fueron a la universidad y ahí sí ya los perdí, jaja; entonces empezó a salir todo esto de la composición y comencé a actualizar unas canciones que había dejado truncas en los años 70, a enriquecerlas, y a iniciar el trabajo de reconstrucción de mis vivencias. Vino el momento de hacer, de sacar lo que tenía acumulado, toda esa inquietud de narrar lo que viví en mi niñez, y empecé a escribir algo que ya estaba en mi mente; tenía las melodías y empecé a darle forma a mi primer trabajo musical que se llama Cuentos contados cantados, que son mis vivencias en medio de la gente, y como tengo tan metida en mí la impresión de lo que es el alabao, escribí la canción “Miedo en el monte”, que es la historia de cuando la abuela estaba grave y la vamo’a acompañar...” (ENTREVISTA AÑO 2013).

La cantautora Zully Murillo Londoño comienza su obra teniendo 4 años cuando compone por primera vez: *“la canción que decía: “Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija(bis). Entonces esa fue la primera canción que yo compuse, ese verso”. (ENTREVISTA AÑO 2015).*

¿CUÁNTAS CANCIONES TIENE ZULLY MURILLO?

Ay, un jurgo, serán como doscientas y pico o más. Reportadas en Sayco hay como cincuenta y no se cuántas. Y cantadas por mí, recién voy a inscribirme en Acinpro.(ENTREVISTA AÑO 2015).

“¡LA ORQUESTA GUAYACÁN Y ALEXIS LOZANO ME SACARON A LA LUZ!”

Yo empecé con mis canciones que eran de tipo social, una que dice:

VIVEN APARENTANDO

“Muchas parejas tú ves,/que se viven *besuquiando*,/ que de papito y mamita,/así se viven llamando,/ delante de los demás,/demuestran mucha armonía,/ viven aparentando que son felices/ y viven peleando,/ viven aparentando que son dichosos/ y se están matando”, por ahí: “Todolo que brilla oro no es,/ y todo lo plateado, plata noes,/ oro, oro no es,/ plata, tampoco es”.

La otra:

PRINCESITA

(Compuesta para mí hija)

“Cuando naciste,/ princesita de mi casa,/ a Dios rogué/ que te llenara de gracia,/ pasó el tiempo,/ me parece que fue ayer,/mi niña linda,/ te convertiste en mujer...”

Alexis Lozano y Guayacán con estas dos canciones: “Viven aparentando” y “La Princesita” que acogieron e interpretaron, prácticamente me hicieron salir a la luz como compositora por que muchas personas no sabían que yo podía producir

cosas como esas que expresaran sentimientos que no solamente son míos si no que los comparto con mucha gente y entonces cada uno veía reflejada a su princesita su niña querida su hija preciosa su hija de el alma.

Tengo para Alexis Lozano un agradecimiento muy grande porque él fue una de las personas que se sintió, se sensibilizo con mis composiciones tanto que quiso grabarlas.

Fotografía: Tomada de Facebook.

Así más o menos era, y así poco a poco se fue esparciendo la fama de compositora. Alfredo de la Fe necesitaba una canción y cómo no y por supuesto. Había otro chocoano que necesitaba canciones, y tenga. Y empecé a dar y dar canciones, pero yo no las cantaba, hasta que los de La Contundencia prácticamente me forzaron a que las cantara con ellos porque ya habían grabado canciones mías en las voces de mis hermanos.(ENTREVISTA AÑO 2013 Revista Calle 14).

“¿TENÍA MUCHOS TEMORES PARA CANTAR EN PÚBLICO?”

Yo tenía muchos temores para cantar en público, yo había cantado en coros y yo cantaba en mis serenatas cantaba en grupo y cantaba con mis amigas las que cantábamos pero yo no me atrevía a ser solista

La banda, La balsa, me dijeron que: ¿Por qué yo no cantaba? les respondía que yo no era capaz de cantar y seguían insistiendo: porque no vas a grabar? porque no soy capaz. Hasta que un día empecé. Primero en un Álbum que ellos compusieron que se llamaba “Fusión” cante la Balsa y también le ayude a hacer coros a unas canciones de Alexis Lozano en un LP, entonces cuando es que va a cantar y yo no yo no puedo porque tampoco era que el papá de mis hijos le gustara era enemigo acérrimo de eso entonces eso me frenaba mucho y me freno durante muchos muchísimos años y yo como es que voy a cantar por eso es que yo frente a los demás que ya llevaban tanto tiempo cantando para un público, yo decía como así que yo a cantar.

Entonces llegue a cantar para un programa de televisión pero no permitía que se viera mi figura solamente se escuchaba mi voz (Sonríe). Hasta allá llegaba, pero también había mucho temor porque yo sabía que a él no le gustaba lo desagradaba se ponía hasta violentísimo, esa era una cosa en contraposición y ya después un día ya cuando me dijo Leónidas Valencia, no! que cante Zully que cante sus canciones, entonces me atreví a ir a grabar con ellos a Medellín y ya después cuando oyeron

que yo cante esas canciones ahora si Alexis me dijo: ¡ “vamos pariente cante, cante y listo y ya! (ENTREVISTA AÑO 2015).

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS

Entre sus actuaciones más destacadas cabe mencionar su presencia, en colaboración con el grupo Coros y Danzas del Chocó, en La Media Torta, Teatro Colón, Teatro Pablo Tobón y los Carnavales de Ríosucio. Como solista ha actuado en el Teatro Los Cristales, Sevichería Guapi, Teatro Municipal, Teatro Jorge Isaac, Club Tequendama, Canchas Panamericanas, Coliseo Santa Librada, Parque Panamericano, Prosocial, Hotel Intercontinental, Centro Comercial La 14 Calima, Centro Experimental Piloto, Club Puente Palma, Club Ecuatoriano, Club del Seguro Social, Casa del pensionado de Puertos de Colombia, Club de la Edad Dorada, CAM, Auditorio Universidad del Valle, Coliseo Colegio Ciudad de Cali, Gerencia Cultural de Santiago de Cali, Plaza de San Francisco, Parque Central de Bahía Solano, Auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó, Instituto Femenino Integrado de Quibdó, Auditorio del Banco de la República en Quibdó, Parque Manuel Mosquera Garcés de Quibdó, Parque Central de Buenaventura, Parque Central de Yumbo, Salón Amarillo del Congreso de la República, Teatro Lasalle, Down Town, así como giras por el Tolima con Ecopetrol.(<http://zullymurillo.com/biografia.html>)

MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS:

Entre las menciones y reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera cabe destacar los premios otorgados por entidades como la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, Fundación La Chola, fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, Colonia Chocoana en Cali, Institución Educativa Ciudad de Cali, Escuela Honorio Villegas, Instituto Femenino Integrado de Quibdó, Fundación Colonia Guapireña en Cali, Herencia Ancestral Palma de Oro y Semana de la afrocolombianidad. (<http://zullymurillo.com/biografia.html>).

GÉNEROS MUSICALES: “¡BUENO, YO HAGO DE TODO!”

Sones, boleros, baladas, hasta con cánticos que tienen el deje de los alabos que son unos lamentos. Por ejemplo..., en un sueño yo pensaba que me iban a enterrar viva, entonces yo desde mi dimensión de muerta estaba cantando y diciendo... cantándole a mi alma, preguntándole a dónde se había ido, que me había dejado el cuerpo: [canta] “¿Alma mía, ¿dónde estás?/ alma mía, ¿dónde has ido?/ mi cabeza ya no piensa, / y no tengo ya latidos, / alma mía, ¿dónde estás?/ alma mía, ¿dónde has ido?/ Que mis pasos ya no avanzan / y no escuchan mis oídos...” Más o menos voy diciendo qué es lo que ya no hacen: Que mis manos ya no sienten, que mi piel ya no lo siente y no tengo ya sentidos, por eso ahí está presente el lamento del alabo que perfectamente encajaría y si hubiera algo religioso ahí, esa sería la musicalidad de un alabo. (ENTREVISTA AÑO 2013 Revista Calle 14).

ORQUESTAS CON LAS QUE HA INCURSIONADO:

Fotografía: <http://festivalcentro.fuga.gov.co/>

A lo largo de su trayectoria profesional ha acompañado a las orquestas La Contendencia, La Timba, Bamba Zulú y Bahía, y El Combo de Julián. Además, muchos de los temas que ha compuesto han sido grabados por formaciones musicales del país como

Guayacán Orquesta, La Contendencia, Agrupación Bahía, Bambazulú, Bareke, Agrupación Ancestro, Alma del Barrio, La Rebelión, Richie Valdés, Luis Miguel Fuentes, Luis Lema, María Mulata, El Negro y su Élite, y Alfredo De la Fe.

“YO NO SOY DE NINGÚN GRUPO”

Cuando hay una presentación, un concierto, casi siempre tengo el grupo que va a acompañarme, y hasta les digo: Hagan sus cosas y me dicen en dónde es, en qué ciudad, a qué horas y cuál es el escenario, y ya! así lo hacemos. Por ejemplo cuando estamos aquí en Cali, a veces Alexis Lozano forma un grupo de amigos que se llama La Timba, y me llaman: Que vamos a Bogotá, que vamos a Medellín, pero el grupo va allá y yo voy a cantar con ellos [sin ensayar previamente]. Me llama Leonidas Valencia, “Hinchao”: “vamos a tener una presentación en el [teatro] Jorge Eliécer [Gaitán] de Bogotá, queremos que nos acompañes”. Listo, allí estaré. Y voy con ellos. Bambazulú: “Que en la semana Fiesta Afro en Medellín, ¿vas?” ¡Claro que voy! Pero si me toca a mí [organizar unos músicos que me acompañen], llamo a un primo que toca la guitarra que siempre se sabe mis tonos y le digo: Arme el grupo, jaja; porque me di cuenta que esa experiencia de citar a los músicos, ensayar y no sé qué más [es bien difícil], y no falta el que dice que no tiene para el bus, y hay que sacar [dinero] y no, no quiero [saber] nada [de eso], cuando ya esté todo listo, y así voy. Y ahora en la vejez, pues sí tengo gente que me dice: “queremos que cante con nosotros”: ChocQuibTown, Bambazulú... y yo voy y canto y grabo con ellos. (ENTREVISTA AÑO 2013 Revista calle 14).

Ahora que me llamaron para los premios Shock me preguntan: “¿y quién es su representante?” Pues yo misma. ¿Empresa? Zully Murillo. Jaja, esa soy yo.

**¿CUANDO UNA OBRA ESTA TERMINADA PARA ZULLY MURILLO LONDOÑO?:
¡NUNCA!**

Nunca (sonríe) yo digo que nunca porque si es por mi interpretación y la evolución a medida que yo voy evolucionando la obra también evoluciona, en mi interpretación evoluciona y creo los argumentos la finalización de esos cuentos podría cambiar. Como lo he hecho los he cambiado, les he cambiado el final de uno que se llama por ejemplo “Marianita. A medida que yo voy evolucionando en el tiempo pienso que

esas obras también evolucionan tanto en la interpretación como en su musicalización. (ENTREVISTA AÑO 2015).

“¡CREO QUE NO SOY PARA LANZAMIENTOS NI PARA TELEVISIÓN NI PARA VIDEOS!”

No sé cómo llegar a la fama pero veo que esas son las formas de llegar en forma masiva pero son otros conceptos de la música y los medios le dan importancia no al tipo de música que yo compongo y lo que publicitan no es lo que yo hago ni a las personas como yo.

Un día que me estaban haciendo una entrevista por la Radio Nacional decían, hablaban algo de Zully Murillo que necesitábamos que personas que son anónimas como ella... y yo decía, el hecho de que yo no esté en los medios ni que aparezca en la televisión nada de eso no quiere decir que yo sea anónima porque yo creo que mucha gente se ha fijado en mi, hay mucha gente de los jóvenes que me copian, me copian en actitudes me copian en pensamiento y eso es lo que yo percibo de la gente joven.

Ellos me tratan con mucho respeto y lo que siento es que yo estoy correspondido con el cariño que ellos me manifiestan igual que los quiero mucho y aprecio lo que ellos hacen también respeto lo que hacen porque son jóvenes y lo que pueden dar es lo que ellos tienen de el tiempo en que están viviendo y si les sirve de referencia lo que yo hice y que les estoy dejando eso es lo que interesa. (ENTREVISTA AÑO 2015).

GIRAS INTERNACIONALES

Yo he hecho giras estuve en Europa, he estado en Estados Unidos pero tuve que rodearme de un equipo de personas que yo sentía que estaba viajando con mi familia, y que iba con mi hermana y que ella sabía sobre todo en la forma de alimentarme que los demás encuentran alimento en toda parte todo eso pero yo no me puedo tomar ni gota de alcohol no debo ingerir gaseosa ni nada que tenga colorantes preservativos ni enlatados ni azucarados tienen que ser cosas integrales,

entonces tengo una vida muy diferente y eso me hace ser diferente y de vivir de modo diferente.(ENTREVISTA AÑO 2015).

Fotografía: Cortesía de la Embajada de Colombia en Washington

En pleno National Mall, frente a la sede del Instituto Smithsonian, entre el Capitolio y el Obelisco de Washington, La Contundencia bajo la dirección de Leonidas Valencia con Zully Murillo y Leonor Murillo, las Cantoras de Andagoya Cruz Neila Murillo y Fulvia Ruiz Ibargüen, y los artesanos Migdonio Rivas (constructor de instrumentos), William Mena (joyero), Casimiro Perlaza (ebanista), Leonor Palacios (artesana de damagua y cabecinegro) y Xiomara Asprilla (peinadora) durante diez días han representado el Ecosistema del Bosque Húmedo del Pacífico Colombiano. Con dos conciertos diarios y talleres para compartir los saberes, además del trabajo

permanente en hermosos pabellones de guadua, estos músicos y artesanos junto con 88 colombianos más han mostrado otra cara de Colombia en Estados Unidos y han hecho llorar, cantar y bailar a miles de colombianos que viven en Washigton o que han viajado desde lejos para verlos. (ARANGO, Ana María. ASINCH. 2011).

ELEMENTOS MUSICALES CARACTERÍSTICOS EN LA OBRA DE ZULLY MURILLO LONDOÑO:

¿HAY UNA TONALIDAD EN PARTICULAR MÁS CÓMODA PARA CANTAR?

Bueno, si las hay. Lo que pasa es que me encuentro a veces con unos músicos que son súper empíricos ellos prefieren que yo me acomode a lo que ellos pueden tocar, acompañándome a mí, entonces me obligan a cantar a subir o a hacer unos esfuerzos en donde yo no canto de forma natural, porque para ellos es difícil acomodar sus dedos a mi tonalidad natural, entonces yo tengo que decirles no ahí no, pero si aquí es donde hemos tocado antes. Sí, pero ahí toque hace más de diez años y mi voz no es la misma mi voz se ha vuelto grave entonces tenemos que hacer esos cambios, que no, hacerlo y vera que si puedes (ja..ja..ja) y luego no!

Ahí no!, que si! que ahí si puede, pero no me siento cómoda bueno y al final lo tengo que hacer pero si hay unas tonalidades especificas me gusta casi siempre, las que están en FA mayor y en Fa menor, mejor dicho ya les voy a contar mi secreto (jajajaja). Mi secreto es que yo tampoco podía acomodar mis dedos en los trastes de la guitarra yo cantaba en los que me era más fácil hacer en la guitarra y más o menos tomaba esa guía para componer las canciones. Me acomodaba, entonces que no puedes en ese, en ese no? Dale entonces a un Re (ja..ja..ja) no, no, no dale entonces a MI porque entonces yo me sabia como hacían todo el circulo completo de MI el de Re el de Do. No porque mis dedos no me daban para hacer todo eso entonces yo me acompañaba en la guitarra en donde yo podía pero a veces si les pongo a pasar trabajos porque como hiciste?, Paulo ahí no estás tocando donde es,

entonces donde es? entonces dale otra forma, dale otra forma dame la guitarra yo te digo donde es entonces yo le digo que... ahhh entonces yo decía tenía que ser en uno de los tonos que yo sé acompañarme si, si hay uno.(ENTREVISTA AÑO 2015).

EN ESOS CICLOS ARMÓNICOS QUE PODÍA HACER EN LA GUITARRA,
¿CUÁNTAS NOTAS HABÍAN?

Mira yo a la hora de la verdad me interesaba que había unos que me enseñó mi papá. Y otros que yo fui descubriendo poco a poco a donde tenía que ir pero te lo digo yo no sé. Yo se que Re hacia este o este y luego así pasaba y que este se me encadenaba con otro que yo conocía que era de Mi y este se encadenaba con otro que era de FA y luego llegaba otro ¿este cuál es?.(ENTREVISTA AÑO 2015).

¿CÓMO HACÍA? Y ¿LOS DISONANTES?

Entonces me aprendí unos disonantes (ja...ja...ja) así yo no soy virtuosa en la guitarra pero me sirvió arto pa acompañar mis penas pa acompañar mis canciones y pa hacer mis creaciones y yo buscaba eso a mí me gusta que las melodías sean lindas.

No comparto las canciones de hoy que son de acento vulgar... yo que voy a estar que *“ la perra se fue con no se quien...na na na jajajajaja dejala que se mueva déjala que baile y que se pegue toda mi cintura y bailemos pegao, pegao (ja...ja...ja...ja) y la lleva pal rincón y hacemos el perreo, perreo pa qui perreo pa ya ajajajajajajaj yo les digo no! No me pidan que les cante una cosa de esos por que les compongo un montón que les quito publico (ja...ja...ja...).*(ENTREVISTA AÑO 2015).

¿QUÉ RELACIÓN ENTRE LAS LIRICAS Y LOS RITMOS EN SUS CANCIONES?

Todas tienen que tener una lírica porque todas se basan en el amor aunque a veces tengo una imaginación (ja...ja...ja) les hago unas composiciones (ja...ja...ja) por

ejemplo una lírica de la canción que se llama “La puntica”. *jajajajaja* usted la ha oído cierto? es de el Petronio, empiezo yo:

*Me estoy muriendo de frio y se me ocurre puedes curarme en préstame tu cobija
hay tu cobija pa calentame, que me prestes tu cobija hay tu cobija pa calentame,
dame, dame tu cobija pa calentame negro no seas tan malito dame la cobija
pa calentame, dame, dame la cobija pa calentame hay con tan solo la puntica
de la cobija puedo curarme, dame, dame la puntica pa calentame... (ja...ja...ja)
la puntica, la puntica ay la puntica (y gritan en ese Petronio y todos contestan la
puntica pa calentame (ja...ja...ja) hay porque estas bravo conmigo tu calorcito
quieres negarme, una canción tan romántica (ja...ja...ja).*

Yo la compongo con la mejor intensión ya la gente lo que quiera pensar...
(ja...ja...ja) y empieza la pelaita que la canta hay dame, hay dame ...

Y por ahí hay otras mas así que cuando las canto digo no esas no las canto yo. Esa esta pa que la cante fulano o fulano pero yo no, yo no, la puedo cantar, ¿por qué ? Porque yo soy la maestra Zully y tengo que dar buen ejemplo.(ENTREVISTA AÑO 2015).

¿CUÁL FUE EL MOMENTO DE MAYOR INSPIRACIÓN MUSICAL?

Fotografía: Martha Gómez

Quando compuse “Dormite”, cuando mi segundo hijo que nació en Quibdó. Es un anécdota por que los niños cuando nacen tienen los ojos grandotes pero el particularmente tenía unos ojos muy vivos muy grandes (sonríe), entonces en mi mecedora, que me regalo mi

abuela, siempre acostumbrábamos a mecer los niños a cantarles porque yo siempre digo que a los niños hay que cantarles entonces yo lo estaba meciendo y cantando y le cantaba una y otra canción y yo cante y el muchachito apenas me miraba y se reía. Entonces en eso llega mi hermano y me dice Zully tu que estás perdiendo tu tiempo ahí cantándole a ese muchachito no ves que el bicho con esos ojos tan grandes que tiene de aquí a que los cierre te da la madrugada. (ENTREVISTA AÑO 2015).

¿QUÉ EVOLUCIÓN HALLA ENTRE UN TRABAJO DISCOGRÁFICO Y LOS OTROS?

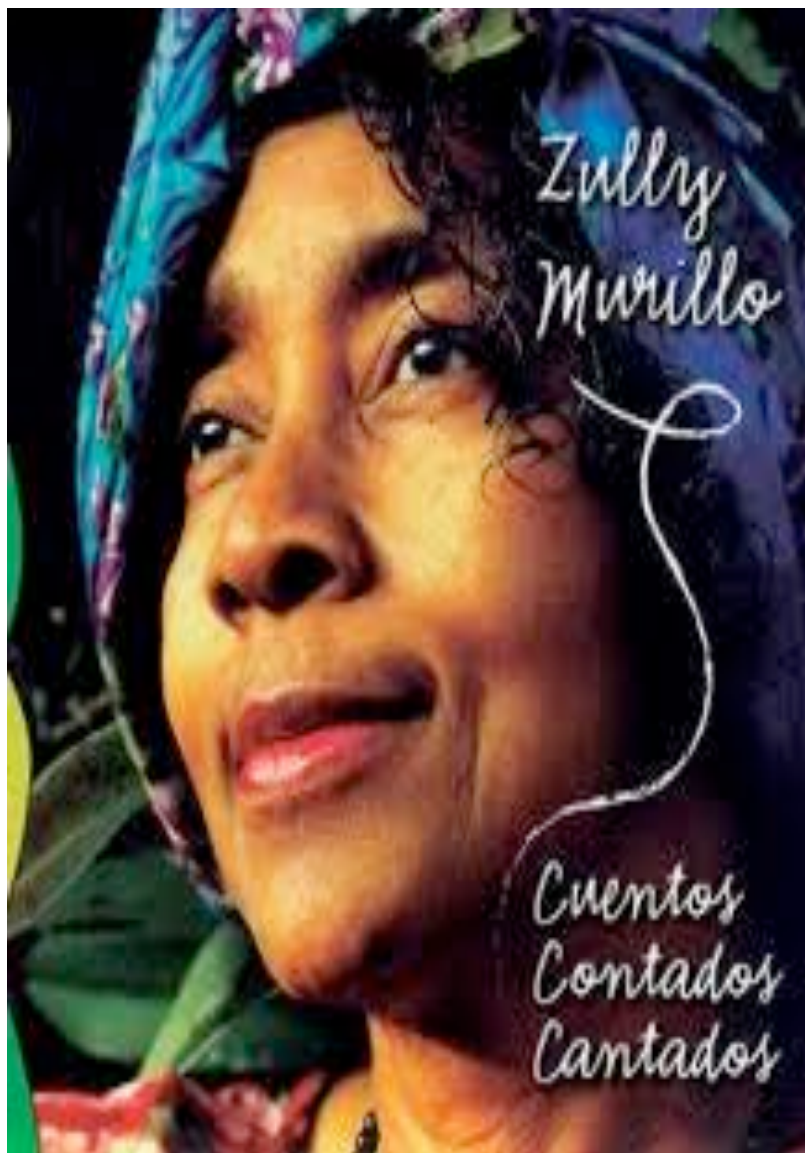
El primero fue como en forma tan ingenua y tan inocente que yo ni siquiera sabía que había grabado que yo creía que estaba ensayando eso una forma un inicio que yo digo pues tan desprevenido. Simplemente cantar las canciones y que las conozcan y luego en el segundo pues me afianzo ya más con una intención mayor de dejar de hacer algo dejar una huella para que los niños aprendan y que cualquiera puede superarse aunque haya tenido un origen muy humilde puede llegar a ser un gobernante como muchos de los que de los niños que yo describo que hacían esos oficios, de ser pregoneros llegar a ser los directores de el destino de nuestra tierra y por otra parte me encanta la recreación para los niños y entonces a veces pienso que tengo harto espíritu infantil, siempre me gusto jugar con mis hijos jugaba con ellos como si fuéramos amigos como si fuéramos unos niños. Todos entonces construirles canciones, si Dios me dio un poco de imaginación y me dio también algunos sonidos para que les pusiera melodía a esas letras entonces aproveche la imaginación y construyámosle unas canciones a los niños. (ENTREVISTA AÑO 2015).

MAESTRA, DE LOS PREGONES DE MI TIERRA Y DE ELLA OTRO CUENTO EL FORMATO DE MÚSICOS CAMBIO?

Z: Del primero y el tercero están las guitarras. ¿Por qué la guitarra? ya que es el instrumento que más usamos nosotros por la forma. (ENTREVISTA AÑO 2015).

**3.4.2 OBRA
DISCOGRÁFICA
Cuentos Contados
CANTADOS**

Yo me acuerdo que más o menos el año noventa y nueve vino el Señor Alexis Lozano, el acababa de hacer un éxito con el profesor de “la vamo a tumba”, el maestro bueno eso son los años, (sonríe). Panecio, el profesor Panecio el siempre quería, venia, cuando yo cumplía años, me llenaban la casa de músicos y entre esos venia el Maestro Alexis Lozano, quien me decía vamos a grabar un día. Y

un día me dijo: Fotografía: Producciones Cali

¡ Ya estamos listos todos en el estudio¡.

Y yo, ¿quiénes son todos?

Pues todos los que nosotros cantamos aquí en la casa, ¡ahí ya están listos!, con su guitarra Carlos, con su Guitarra Richi, esta Máximo están los que hacen los coros pa que grabemos allá en directo y ¡ahí en vivo todos¡.

-En ese tiempo era el de la cinta esa j(sonríe), entonces como así? .

-¡Qué vamos!

-¡Bueno voy !

-Así que llegue allá y los encontré a todos el Maestro Alexis Lozano les consiguió su Whisky.

- Y yo bueno, ¿Qué es lo que vamos a cantar?

- Empiece usted.

Y yo, bueno empecemos pues con esta, escúchenla pues como para que tomaran el tono, cante y se grabo. En esa primera sesión grabamos cinco canciones.

¡Así! Y bueno nos quedamos citados para el otro día.

En esa segunda sesión grabamos las otras cinco canciones, ellos me oían como era el cuerpo la estructura de la canción y se ponía libremente cada uno a tocar.

Allí en el estudio de Alexis Lozano, estaban Carlos Rengifo estaba Richi Valdez, el papá de los Valdez estaba Julio Valdez, Macabi que era un pianista pero también toca Guitarra, estaba uno de los Viveros estaba Máximo Torres, los que cantaban todos. ¡De una!. Yo creía que eso era un ensayo.

Entonces yo decía Alexis cuando es que yo voy a ir a corregir, lo que llevaba en mi mente como yo me sabía mis canciones pero evidentemente me saltaba algunas estrofas, me decía él:

- A corregir qué?
- Pues cuando es que yo voy a ir a corregir?, ¿Por qué estábamos era en el ensayo?
- No. ¡Lo que está bien no tiene porque corregirse porque se daña!
- Le digo, cómo así?
- Eso quedo así!

- ¿Cómo qué quedo así?
- ¡Ahh si, si! así quedó!

Entonces lo que hicimos en esas dos sesiones digamos de siete a diez de la noche eso fue lo que quedo en el disco. Yo no sé si él después afianzo su guitarra, por que el después no los pudo tener a todos como estábamos ahí y los que estaban cantando ahí haciendo los coros el no los pudo volver a tener. De pronto llamo a alguno ve corregí este pedacito pero eso estaba en una cinta, no es como ahora digital que borre y corte y pegue. ¡No, lo que quedó, quedó!

¿Por qué el nombre?

Porque esas eran todas mis historias, esas eran mis historias mis cuentos que yo había vivido de niña cuando acompañaba a mi mamá en esas veredas sobre todo a una vereda que se llamaba Bocas de Tanando, allá no había luz eléctrica estaba a la orilla del rio, la parte más alta para evitar que nos inundáramos cuando hubiera la creciente y allá era donde yo había conocido a todos mis amiguitos que yo menciono: Lino, Bernavela, -¡toditos!- y Victorianito el otro niño que yo conocí en Quibdó que se cayó se golpeo la cabeza y se obsesiono con que se iba a casar con la hija de la maestra la hija de Doña Leonor, entonces todas eran historias eran mis cuentos que yo los contaba.

En qué forma?, Cantada y luego me dijeron lástima que no la puse bailados porque no se pueden bailar y me dijeron: ¡Si se pueden bailar! y bueno ya quedaron así: Cuentos Contados Cantados y la verdad que de la literatura a mi me fascinan las historias, me encantan las historias, los cuentos, las novelas y si hay veo un libro y si encontraba en un libro que había una poesía o algo, yo inmediatamente lo leía. Porque me encantan esas historias esa poesía de versos cortos, de rimas cortas. ¡Me encanta me encantan! por ejemplo las décimas de los vallenatos que cantan así en forma de decimas, entonces fue porque se llamo así!(ENTREVISTA AÑO 2015).

QUE GÉNEROS ESTÁN INCLUIDOS EN ESTE DISCO

Bueno, la verdad que cuando yo los compuse no me fije que fuera tal genero, sino de la forma como me nacía, y como me nacía con los ritmos que yo escuchaba en mi tierra. Yo sé que hay unas que son 6/8 otras están escritas en lo que nosotros llamamos un porro bien rápido un agua abajo que se llama levanta polvo, ahí está, está incluido obviamente algo que es muy propio de nosotros el Son Chocoano, ehh esta tiene que haber algún abosao, y nuestras historias que están allí por ejemplo :

“El miedo en el monte” está lo que yo percibía en los rituales cuando se moría alguien en esas veredas donde yo estuve y lo que yo veía lo que sentía cuando teníamos que atravesar, tuvimos que atravesar por trocha hasta llegar a un punto donde mi abuela, ¡una de mis abuelas había muerto! para llegar a Atadó.

Tuvimos que caminar por una trocha y alumbrándonos con lámparas para alcanzar a llegar a la novena de ella o al funeral de ella, entonces... ¿por qué lo empiezo como un Alabao?; porque ya yo tengo mucha afinidad con esa parte, la parte espiritual la parte espiritual de nosotros de cómo despedimos a nuestros seres queridos.

Los canticos de Alabao eso es una cosa que a mí me impresiona, que me flecha, que me gusta, que me fascina y que naturalmente creo que esos canticos influyeron en mi forma de componer y mi forma de interpretar... entonces por ejemplo allí: ¡Esta grave la abuela! entonces estoy buscando un Alabao que no estoy hablando de el santo doloso el santo fuerte pero lo que estoy expresando es un cantico Alabao una melodía.(ENTREVISTA AÑO 2015).

LAS TEMÁTICAS EN LAS CANCIONES DE ESTA PRODUCCIÓN

Bueno, a ver por donde empezamos... todo fue, el orden fue aleatorio como cayeran prácticamente yo prefiero para otros así el orden alfabético.

Entonces empezamos con Lino y la importancia de pescar, porque a mí siempre me gusto mucho pescar y soñaba con pescar y ese era un niño que asistía a las clases de mi mamá cuando mi mamá era maestra en la escuelita rural una escuelita en donde ella tenía alumnos de todos los grados , desde primero hasta cuarto de primaria. Entonces Lino era de los grandecitos, que llegaban hasta cuarto y se formaban muy bien porque después iban al pueblo a ingresar a las escuelas de allá.

A Lino yo lo tenía como un ídolo porque me parecía que era el que más sabía de todo, entonces yo no sabía y él me enseñó como pescar. -Me decía: “Vamos y le cogemos una barita y le ponemos una guasca y una carnadita”. - Yo le preguntaba, ¿Cómo se pone una carnadita? - Lino decía: ¿vamos a coger lombricitas o pedacitos de chontaduro de alpun del pan?).

Y entonces para mí eso fue la maravilla, la experiencia maravillosa, fabricar una vara de pescar y sobre todo la sensación tan inefable de que le pique un pecesito una sardina eso fue el logro grandísimo entonces para mí fue tan importante y lo que me enseñó Lino a pescar.

Luego ya lo demás ahí si ya estamos mezclando las cosas porque en todo mi relato esta la persona que por excelencia relataba cuentos e historias y era mi abuela que contaba historias ella decía: - que fueron felices y comieron perdices y todos los cuentos de los reyes de las reinas las emperatrices, mi abuela era una sabia una autodidacta, mi abuela era experta en contar historias y en enseñar canciones sin ella saber cantar y experta en enseñar a ella se le dificultaba escribir ...ella escribía su nombre pero leía lo que no te imaginas. Ella constituyó aquí con mis amigas y conmigo mis tías como una especie de círculo de lectura, porque todos los libros que ella se había leído nos empezaba a narrar y luego nos emocionaba tanto que nos conseguía los libros, se iba a esas librerías donde se conseguían libros viejos antiguos del siglo pasado pero era donde ella había aprendido a leer y aprendió a expresarse y a sentir y a expresar el cariño y las pasiones (sonríe con nostalgia) ella iba contando... entonces compraba esos libros y nos los íbamos circulando unos

libros como por ejemplo las partes de... todos esos libros de Alejandro Dumas ehhh Javier de Muntipan, una cosa así. El Médico de las Locas, el Conde Montecristo, Los Miserables. Todas eran las novelas que ella leía... entonces ella sin saber escribir y sin haber estudiado era una sabia una excelente lectora y todo lo había aprendido leyendo, como ella aprendió a leer? , ¿Y por qué no aprendió a escribir?.

Fue que cuando ella llevo de su tierrita llevo a Quibdó la emplearon de niñera en una casa de una familia de sirios entonces la niñera acompañaba a los niños a la escuela los dejaba en el colegio pero tenía que esperarlos hasta cuando los llevaba de regreso a la casa entonces se sentaba a esperarlos afuera pegaba el oído a la ventana donde estaban haciendo dando las clases, entonces ella oía todo y veía como escribían pero como la escritura en esos tiempos no era en cuaderno si no en un pizarrón ese pizarrón costaba mucho dinero solamente lo podían tener los niños hijos de papi, entonces por eso ella no aprendió a escribir pero a leer sí. Y a ayudarles a hacer las tareas a los niños que ella cuidaba. Entonces mi abuela era la narradora de las historias porque ella leía y leía los cuentos, sabia todos los cuentos de su región entonces nos narraba y nos despertaba la imaginación porque tenía una forma de narrar muy especial y esa era la misma forma de narrar de mi mamá, entonces yo siempre hago alusión a los cuentos.

En toda parte van los cuentos eso es una forma de conectarme, la conexión, la conexión mas especial era con mi abuela y Lino, ahí van narrando.

Involucro al Padre Isaac que era un misionero claretiano ultra conservador pero de esos que no miraba a las mujeres a los ojos por que ni se permitía que bailaran eso eran cosas del demonio. El padre Isaac yo se que era de los sacerdotes puros castos que tiene que haber existido, yo creo que él era de los que se flagelaban, era pues una religiosidad extrema y él fue el que en Quibdó fundo una escuela de música donde aprendieron todos estos músicos: Alexis Lozano, estuvo Jairo Varela todos los músicos esos de esa época aprendieron donde él.

Él tocaba todos los instrumentos y él se los prestaba para que aprendieran en la clase pero también les daba unos coscorriones porque él decía que la letra con sangre entra, era de esa enseñanza antigua pero estricta y el cómo les digo ni se atrevía casi a mirarnos de frente por que su castidad era extrema.

Entonces el nos corregía mucho yo lo que tuve de su influencia fue los valores que nos enseñaban en la clase de religión y además por que el cómo era un músico él hacía mucha liga con el profesor que nos daba música entonces nos enseñaban canticos y nos enseñaban a cantar, a ser afinados. Nos enseñaban que te bajaste, que el ritmo es este, a montar y cantar cánones. Pero además de mi profesor de religión creo que en cierta forma fue profesor de canto, que hacia alianza, entonces por eso yo lo menciono en el himno:

Oiga padre Isaac no se escandalice

porque la intención es lo que más cuenta y lo que se dice:

“yo dije pesca de coger pescao

no lo de confesar pescao”

Porque yo decía que Lino fue el que me enseñó a Pescar con una barita de pichín de entonces por eso le aclaro al padre Isaac que es pescar de coger pescao no de eso de ir a confesar. (Sonríe).

Anais Mayoral fue una niñita de la escuela de mi mamá que se cayó de una baranda la baranda se rompió, lo que si se es que en esa baranda se colgaban unas matas de esas maticas de puras flores de esas que brillaban a las once se llaman brilla a las once y allí iban los pajaritos, entonces no se en mi mente infantil yo veía a Anais se hablaba con el pajarito y que el pajarito lo que yo digo es que Anais se cayó y

cayó sobre el pajarito. Todo el mundo grito: ¡se mato!. Porque era como las casas que yo te digo de palafitos para que el rio cuando creciera no llegara entonces eran unos guayacanes larguísimos y encima de todo Anais estaba allá colgada y de allá se cayó sobre unas rocas y a Anais no le paso nada entonces yo me imagine que el pajarito la había ayudado a que no se golpeará, entonces son unas cosas de mi propia infancia.

Hay otras que también son de mi infancia por ejemplo lo de la banda de cómo eran las cosas cuando yo era niña.

Cuando yo salía a pasear con mi mamá cuando había luna, las noches de luna y si no había electricidad no había luz eléctrica entonces la gente se divertía saliendo a pasear íbamos agarradas de el brazo y saludábamos y la gente se sentaba afuera y nos encontrábamos como en un paseo. Unos iban otros venían entonces todo lo que pasaba en ese tiempo cuando funcionaban las bandas. ¿Qué otras canciones?, ya me acuerdo: “La culebra”, todas esas son historias que pasaron, la de la Valsa que cuando yo estaba en ese pueblito vi que en ese caserío venía un ruido una música por el rio y era que venían en una balsa y era un matrimonio y era un matrimonio que llegaba a celebrar la fiesta en la casa mayor, la sala mayor donde vivía Don Quintiliano que era como la autoridad de ahí de ese sitio de ese punto, era un caserío un monto de casitas ahí.(ENTREVISTA AÑO 2015).

¿QUIÉN SE ENCARGO DE LOS ARREGLOS MUSICALES EN ESA PRODUCCIÓN?

Fue Alexis Lozano y lo que ponían los demás porque todos estaban ahí dando lo suyo, el es el productor musical. Pero a todos los demás él no le decía a Carlos toque así ni a este. Que cada uno tocaba como sentía y esas canciones reflejan los ritmos y la forma como uno canta. Cantaba yo y los demás hacen coros se canta una estrofa y meten los coros, se fue dando en el sentido que me hacían los coros pero yo había dicho como tenían que corearme. Entonces ya como hacia la segunda voz

este y como la hacia el otro eso ya dependía de él pero imponía la melodía, la melodía daba para que los que estuvieran tocando la guitarra hicieran lo que tenían que hacer y generalmente es así uno canta y ellos improvisan.(ENTREVISTA AÑO 2015).

Fotografía: Tomada de www.youtube.com

¿QUÉ ACOGIDA TUVO ESA PRIMERA PRODUCCIÓN EN EL PÚBLICO?

¡Impresionante! yo ni siquiera me alcance a imaginar hasta donde llego, el caso es que yo siempre he vivido aquí en Cali así como así como ustedes me ven, mi casita así sola, mi familia, poco contacto con el exterior. Así que realmente yo no me daba cuenta de que estaba pasando, el me decía (Alexis Lozano) y yo le decía cuanto es que yo tengo que poner. Porque yo era completamente ignorante en las cuestiones de una producción musical, me decía yo después le digo, yo después le cuento. ¿Cuánto tengo que poner para sacar los discos? pa yo decirle a mi hermano. Entonces me decía yo después le digo.

Después me dijo: - ¡Esa producción es mía!- le dije: ¿Por qué? - Él me dijo que esa producción valía cuarenta millones- Le dije: ¿cómo? (Me reía) y yo de ¿dónde saco esa plata?. -Me respondió: ¡esa producción es mía !- Bueno el me dijo que saco quinientos discos yo no tenía ni idea.

Él fue a ofrecer esa producción yo no sé a quién, porque quería venderla debió ser algún extranjero. Finalmente le había dicho que no estaba a tono con ese tipo de música y que él tenía casi toda la producción de discos allá, le dije si quiere deme y yo le ayudo a vender, yo le ayudaba a vender acá hasta que un día me preguntó si yo tenía discos. Yo le dije: aquí tengo. Hasta un día él comenzó a darse cuenta como los vendía, todo lo que me había dejado; y dijo: “Vengo por ellos”- se los llevó.

Me entere que era que había tenido acogida en toda parte, en todo el Chocó, quemaban, vendían, sacaban mas y mandaban a reproducir mas.(ENTREVISTA AÑO 2015).

3.4.3 OBRA DISCOGRÁFICA LOS PREGONES DE MÍ TIERRA

Fotografía: Producciones. Cali

Bueno Lo pregones de mi tierra, antes de que yo empezara a hacer el trabajo de los pregones de mi tierra empecé con “Ella otro cuento” pero ese trabajo lo empecé a hacer también con Alexis Lozano entonces él lo tuvo como cuatro años allá y yo veía que se demoraba y le decía cuando me lo va a entregar y nada ya que decía no tener tiempo no hacía nada, no le

importaba y la verdad fue que no le importo y me lo entrego sin terminar.

Entonces yo le dije a Juan Carlos Asprilla y él me propuso que hiciéramos un álbum que la temática sea de los niños ya que los niños son muy importantes para mí, con los niños yo trabajo y vi el comportamiento de los niños admirables de mi región que eran unos niños contrario a lo que se hace hoy, ellos trabajaban y estudiaban, algún tipo de trabajo tenían porque ellos tenían que ayudar a que su familia surgiera, tenían que liberarse de la ignorancia pero eran familias pobres que hacían comidas en forma artesanal y sus hijos eran los que les ayudaban a que la gente les comprara entonces había una familia que tenía el don de hacer tamales pero los chicos cuando salían de la escuela se cambiaban su ropa se ponían los pantalones corticos y muchas veces descalzos eran los que salían a distribuir los tamales que hacia su familia.

Otras familias que conocía hacían panes y los niños eran los que en los ratos libres salían o se madrugaban a vender los panes de puerta en puerta y eran niños que iban a estudiar y que luego fueron los profesionales que tuvimos Abogados, Médicos pero todos ellos tenían todos teníamos que hacer una labor dentro de nuestro hogar otros que vendían las ronchas y a veces las mamás les enseñaba haga esto, porque hay que ayudarse y como se hacía, alguno estudiaba terminaba la normal se iba a estudiar a Bogotá cuando él se regresaba ya un profesional entonces iba se turnaba con el otro.

Entonces por eso viene el otro trabajo entonces aquí me ayudo mucho Juan Carlos Asprilla el es un músico muy bueno muy talentoso, el no es graduado de ninguna escuela de música pero toca casi todos los instrumentos y tiene un muy buen gusto musical yo creo que si hubiera estudiando no haría todas las cosas que hace.

Vino esa producción y como nunca hice el lanzamiento si no que mi forma de que conozcan los trabajos es así a través de cuentos. Para mí lo importante es el testimonio que yo quiero, yo quería dejar enseñanzas como maestra que soy y quería que la gente aprendiera las costumbres y otras cosas que son de nuestra tierra y me parece que son de valor en forma de cuentos de historias y así la gente

los ha aceptado, por ejemplo ese que salió antes de Los Pregones de Mi Tierra hay muchas personas que ahora lo están buscando: ¡Qué yo no tengo ese disco!, ¿dónde lo consigo?, yo apenas saco mil cd, yo apenas saco mil discos y si se acabaron se acabaron.(ENTREVISTA AÑO 2015).

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE LOS PREGONES DE MI TIERRA?

Yo quería hacer un homenaje a los niños que vendían pan sobre todo con esa canción porque ellos eran los que vendían los panes calientes y se inventaba **cada uno su forma de pregonar** y le ponía como una canción su sello entonces sabíamos de quienes eran esos panes, quien los había hecho entonces yo ahí hago el comentario de cómo era que los distribuían.Las señoras eran empezaron las micro empresas y en unas bateas arreglaban sus vendajes y los niños se buscaban su forma de pregonar decían: “los panes calientes” y seguía “para las viejas que no tienen dientes si no me los compra que no me los tiente porque me les pega su mal accidente”.

Entonces salía por ejemplo: “ el saíno, el saíno ... cada uno tenía su forma distinta de pregonar entonces a la vez que nos daban vida porque brindaban los alimentos, nos deleitaban con su forma de pregonar y nosotros estábamos ayudando a la economía de esas familias para su subsistencia. Esa canción fue la que le dio el nombre al álbum. (ENTREVISTA AÑO 2015).

¿CUÁLES SON LOS TEMAS DEL DISCO LOS PREGONES DE MÍ TIERRA?

Pero en verdad hay otras canciones que por ejemplo el “El zancudo” que cuando pica y no piques tan duro y la historia de La torcaza y el Gato, que era cierto que aquí en esta casa llegaban muchas torcazas pero teníamos un Gato marrullero que se ponía por ahí y se camuflaba y empezaba a ronronear y a imitarlas y ellas se iban acercando y veían algo ahí que no era una Gato para ellas sino otra ave que estaba haciéndoles lo mismo. Veíamos que salía con ella entre los dientes y venia a dejarnos el plumero acá y entonces decía: ¡vea pues y ellas que estaban haciendo el nidito ahí tenía los huevitos¡. Resulta que el gato este malvado les acababa todos

sus sueños entonces yo decía ya no veremos el nido soñado ni a los tres polluelos ...bueno, usted después se los escucha.

Esta “la sombra” que a uno le decían que no podía jugar con la sombra, uno de niño era a hacerle cosas a la sombra... no jugues con la sombra porque eso es malo y por la noche te asusta no te deja dormir y uno de verdad se creía eso, por eso uno no jugaba con la sombra.

Tengo también otros cuentos ahí, el cuento “La Mininica”: es una especie de Sardina tal vez de este tamaño delgadita chiquitica esas crecían y se quedaban en los recodos de las quebradas pequeñitas, yo creía que ese era el tamaño de todos los peces el tamaño inicial y que todos han crecido luego hasta tomar el tamaño de el grande ya... entonces me decían, no. La mininicas jamás crecían entonces habían de diferentes colores entonces ahí escribí un cuento de la Mininica que en una creciente por ahí paso un Bagre un bagre grande blanco (sonríe). La similitud - digo que los animales y los humanos nos parecemos- entonces la mininica vio al bagre que pasaba y se enamoro de el bagre y se fue detrás de él, entonces la abuela le decía: ¿Dónde vas?. Y ella le dijo que iba a buscar su felicidad y las otras compañeritas le decían: - Mininica vuelve a tu casa y ella dijo que se iba y luego cansada hasta donde estaba el bagre. ¡Por eso era un esfuerzo grande seguir a ese bagre! llega hasta un puerto y cuando llega allá la desilusión por que estaba doña bagre con bagrecitos y entonces ella llora y llora y entonces dice que quiere volver.

Entonces otro pez que también son de los que han ido al rio le dice que el iba hasta donde ella vivía y la va a llevar.-y mire la similitud que él tiene con la “Ballena de Jonás”-

Le dice: ¡pero ya no más llanto! no más tristeza!. Entonces si abro mi boca cuélate en ella así la llevo hasta allá y luego allá otra vez la Mininica y entonces la recibieron con mucha algarabía porque es que la abuela le decía que ahí había un sardino que la amaba entonces ella no quería mas sardinos de ahí. Sino que quería al pez grande, la recibieron, se casaron y tuvieron muchos Mininicos y Mininicas.

Termino yo diciendo que: “*En la quebrada todas las tardes y mañanitas cantan alegres mil sardinitos con mininicas*” con los nicuros y lunarejas y los guacucos una canción que aprendieron que no se olvidan ninguno de ellos que decía: *Volve, volve, volve volve a tu casa, volve volve a tus raíces*”. Entonces es de la enseñanza que está ahí, que es un cuento.

Hay otro cuento que es el de “La hormiga colorada”.

Una hormiga colorada se quiso volver dorada para brillar como el sol que la quisieran que la adoraran y también pudiera llevar una niña aquí como prendedor entonces. Se metió a una mina de oro y de allá salió reluciente “Ingreso a una mina de oro y reluciente salió organizo caravana de amigos, un batallón montada en hoja de iraca se fue a pasear por el rio para que todos la vieran diciendo: ¡qué señorío, si es la hormiga colorada! que ahora se ha vuelto colorada, mírenla que esta preciosa, que hasta parece una diosa y se siente ella una reina, saludando aquí y allá.

Entonces llamo para que hicieran una chirimía, un grupo: “el grillo, chapulo y chicharra escarabajo y cucarrón, están ahí los cinco instrumentos. Formen una chirimía y que viva la diversión, y meneaban las colitas chin chin y movían las cabecitas y brincaban las patitas y ante tanto bailoteo se hundió la hoja de iraca hay que vida tan ingrata colectivo chapuson, la hormiguita no se ahogo, se paralizó de el susto, después de que se dio gusto con un zángano. (Sonrie) ahora como quedo paralizada ahora si podía servir de prendedor para la niña es la niña que fue dulce... se cumplió el sueño, ella quería ser dorada para brillar como el sol. (ENTREVISTA AÑO 2015).

3.4.4 OBRA MUSICAL SON DE AMORES

Bueno hay uno que se llama, “Son de amores”, hay una de las canciones que se llama “De amores” a mí las canciones me salen del alma como de una noche sigue una mañana, como una semilla da origen a una planta y así como dijo brota de la entraña, ellas se alimentan de mis fantasías, de mis sufrimientos, de mis alegrías ya de mis angustias. Ya de mi optimismo, ya de mi pasado, mi melancolía, ricas en nostalgias ricas en perdones ricas en vivencias ricas en amores, de amores de esposos de amaneceres, de amantes, de anocheceres, de amores que van, de amores que vienen, de amores que nacen, de amores que mueren, de amores perdidos, de amores ganados o reconstruidos y cuando las canto ya me siento en calma porque todas ellas me brotan de el alma.(ENTREVISTA AÑO 2015).

Fotografía: Nelson Pinto

EL NOMBRE

Se llama: “De amores” ya que todas son de amores. ¿Por qué le pongo son de amores?, porque ellas solamente se iban a llamar De Amores, pero la profesora Claudia Gómez de la Universidad de Antioquia en música ella le puso también publico su álbum y cuando me dice Federico Ochoa que vio en el Facebook el nuevo álbum de la profesora Claudia Gómez se llama “De amores Profundos ” (sonríe) de amores profundos y este se iba a llamar “De amores” y entonces dije, bueno pongámosle “Son de amores”. (ENTREVISTA AÑO 2015).

TEMAS UTILIZADOS:

Estoy abarcando el amor, está el parto estas cosas que ocurrieron en este pacífico en este mundo, narro como fue el día en que yo nací, nació una estrella la luna nació el mar y Joaquín y la tortuga, la canchimala, la pianga, el langostino el camarón el naidi, bueno todo lo que nace allá.

Luego viene el parto es narrando una historia de un parto de una, precisamente de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el caserillo donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir por que tenía que montarse otra vez en esa canoa horas interminables para llegar al hospital más próximo y si no encontraba el hospital tenía que acudir a la comadrona y tenía que acudir a la comadrona que generalmente era una viejita a la que había que ir a buscar o llegar hasta donde ella.

Entonces estoy narrando esa historia: *“vámonos donde la partera aquí a la vuelta del río, en esta noche lluviosa va a nacer el hijo mío”*. Empiezo con todo el proceso de que hay que poner a hervir el agua hay que tener las cobijas limpias hay que afilar y quemar el cuchillo que se va a cortar el ombligo pa que no se le infecte, empieza a ver lo que tiene que tomar los bebedizos que les dan por costumbre por tradición un aceite de raya y les untan eso, les dan como un trago de ese aceite con aguardiente para que dilate, dice que entre quejido y quejido hacemos una oración, se le troncha la rabadilla que está muy duro ese dolor y si no alcanza a llegar entonces hay una playa y le dice que arrime y si está lloviendo al rayo de el cielo le dice que alumbre que los iluminen pa poder ver que está pasando y así más o menos y al amor de los niños, los niños que hacen promesas de que cuando sean grandes se van a casar, así voy de varias etapas, entonces cuando te vi llegar y que estoy pendiente de tu respuesta y luego que bonito sube una canoa a dejarse ir. (ENTREVISTA AÑO 2015).

3.4.5 ELLA, OTRO CUENTO

FOTOGRAFIA: Producciones Cali

Empieza con una canción de cuna que compuse que se llama “Dormite” y que ahora también canta Marta Gómez. Allí va incluida porque tenía que ir la faceta de la mamá que arrulla; está también la mujer que reclama al irresponsable que la deja criando a un hijo sola; está la que es maltratada, enseñándole a que no se deje joder; están dos canciones a la tierra: “Mi tierra natal” y “Tierra del alma”; una para una señora anciana que quiere vivir en medio de sus recuerdos: “hoy vienen los muchachos/ a arreglar me la casa,/ disquea acomodarme;/ dicen que hay mucho chécher,/ mucha cosa vieja, /quieren modernizarme...”, pero ahí empieza la vivencia de ella que dice que no le vayan a tocar su machetico, que no le cojan su calabazo; sigue la canción con la abuela contando la historia de cuando morían godos y liberales, el comienzo del siglo XX [“Mis recuerdos”]; y para no dejar los cuentos está un diálogo entre una culebra y una lombriz; está el canto a la niñita morena; el canto de la maestra que perdió el amor, que se le fue y que se sienta en la playa con sus alumnos supuestamente disque a ver las olitas, pero es con la esperanza de verlo volver, y

así... También tengo en estudio con Tino Herrera, unas canciones que yo digo que son de tinte infantil.

Hay una canción en particular que la hice a propósito, conservando la esencia del romance: [canta] Vení sentate a mi lao/ te voy a decí una cosa/ ¡ay! hombre, ¡ay! hombre/ ¡ay! hombre, manita, ¡ay! hombre./ Ayer barriendo la casa/ hallé una joya preciosa,/ ¡ay! hombre, ¡ay! hombre,/ ¡ay! hombre, manita, ¡ay! hombre”; entonces viene el diálogo en el que se dice cómo es la joya que encontró, que fue que barriendo lacasa... decime si son mis aretes, porque un día en la casa perdí. No, si es tuya volvé a decir cómo eran: ¿Que si tenía un rubí? No, esa no es. Y hasta que va diciendo que era una candonga, ¿decí cómo es la candonga? si es tuya, volvé a decir.

Finalmente, le dice cómo es la candonga; “esa sí es la joya, aquí tenés el par, ya están en tus dos orejas”. Es un juego, lo hago así, a propósito, con ese deje, pa’ que sientan cómo es la esencia de muchos de nuestros romances y de lo que eran los juegos de gualí. (ENTREVISTA AÑO 2013 Revista Calle14).

3.4.6 LA MISA INCULTURADA (PRÓXIMO A SALIR)

Fotografía: Producciones Cali

Yo creo que le debo mucho a Dios. No es solamente por ser quien soy, como soy, por lo que he vivido, por lo que he tenido, por lo que he hecho o por la obra de haber criado a tres hijos, que sean unas personas de bien unas buenas personas, haber alcanzado a ver a mis nietos aunque hubo bastantes quiebres de salud en mi vida que me permitió digo vivir un montón de años extra, que me permitió verlos realizados como profesionales como personas. (ENTREVISTA AÑO 2015).

EL NOMBRE

Voy a hacer esta misa así como Chopin y Schubert todos ellos compusieron una misa el réquiem de no sé qué... yo le compongo una misa a Dios que en Él sí creo, no voy a misa no voy a sermones creo profundamente en la existencia de Dios, lo respeto. Fui formada Católica pues soy católica respeto a la Virgen María todo lo que quieran las advocaciones de los santos, San Pacho. Pero para mí es Dios, entonces vivo si tengo la presencia de él no puedo albergar odios no, ni vivir de rencores ni odiar ni envidiar a nadie entonces tengo que vivir así como vivo.(ENTREVISTA AÑO 2015).

CONTENIDOS:

Ahí está la misa como yo la siento con mis ritmos con mis expresiones, se van a encontrar ahí una misa que va acompañada con marimbas, clarinete, tamboras todo y toda la gente coreando y diciendo si es posible sacan su pañuelo, los sacerdotes que han acompañado la misa son también de esa nueva ola que les gusta, que esa es una forma de llegar a la gente a expresarse y ellos también no tiene inconveniente de venir y *son nuestras ofrendas para nuestro Dios* y cantan!

Entonces así va a ser:

*“Oh señor ten piedad de nosotros,
oh señor ten piedad de nosotros
Jesucristo ten piedad (bis),*

*entremos al templo para que adoremos
al Dios creador de la tierra y cielo
y al Padre y al Hijo y Espíritu Santo
todo nuestro amor expresa este canto”*

Entonces es un homenaje de gratitud a Dios como lo han de cantar en las fiestas de San Pacho y no sé que, va un canto a San Pacho, un canto a la Virgen del Rosario.

No se probablemente lo regale, lo más probable dada la causa. Y también porque he tenido mucha gente que me ha colaborado mucha gente que quiere ir acompañándome en esa propuesta. Muchos conocidos me llaman para pedirme que les abra espacio con su instrumento como la tambora, el clarinete. A Juan Carlos el que hizo los pregones le propuse: ¡Todo el que vaya a ir déjelo que toque un ratico para ponerlo ahí en los créditos!. *(ENTREVISTA AÑO 2015)*.

3.5 PENSAMIENTO

“¡EL AMOR Y LA VIDA SON COMO LA ENERGÍA: NO SE CREAN, NO SE DESTRUYEN SE TRANSFORMAN, TRASCIENDEN¡

Zully Murillo. Entrevista 2015.

“¡CÓMO NO SER ROMÁNTICA CUANDO ME FORMABA A LA LUZ DE LA LUNA¡”

Soy una mixtura (Sonríe con picardía)... si! De todo soy una mixtura si! (Sonríe con picardía) ...De todo tengo un poquito y sabe ¿Por qué? de todo un poquito: las épocas que he vivido de todas he tenido algún tipo de influencia. Han influido en mi persona y eso es lo que uno refleja. Yo le puedo dar un son cubano y me encanta cantar un son cubano, le canto llanero, le canto las rancheras. Me encantan los clásicos ¡ahh! y lo que es como Mozart ... si, muy romántica por que como no ser romántica cuando se formaba a la luz de la luna y cuando le decían a uno que la luna era la compañera de las almas de el tiempo...

Zully Murillo. Entrevista 2015.

¡Soy romántica, muy romántica, ¡Cómo no ser romántica cuando me formaba a la luz de la luna!

“A mí las canciones/ me brotan del alma,/ como de un anoche/ sigue una mañana,/ como una semilla/origina una planta,/ así como un hijo/ brota de la entraña./ Ellas se alimentan/ de mi fantasía,/de mi sufrimiento,/ de mis alegrías,/ ya de mis angustias,/ ya de mi optimismo,/ ya de mi pesar/o de melancolía./ Ricas en nostalgias,/ ricas en esperanzas,/ ricas en vivencias,/ ricas en amores,/de amores de amantes,/ y de anocheceres,/ de amores de esposos/ y de amaneceres,/ de amores que van,/ de amores que vienen,/ de amores que nacen,/ de amores que mueren,/ amores perdidos,/ amores ganados,/ amores de padres,/amores de hijos,/ amores de hermanos,/ amores de amigos,/ ya recuperados,/ ya reconstruidos,/y cuando las canto/ ya me siento en calma,/ por que todas ellas/ me brotan del alma.”

Lo que despertó el romanticismo...

“Cantábamos en familia, porque era muy lindo ver que mientras la mamá hacía los oficios cantando, el papá estaba al lado haciéndole la voz segunda, canciones románticas o canciones antiguas, canciones que se pierden en la memoria de la gente. Por ellos yo sé muchas canciones de esas de los años 50, de los 40, hasta de

los 30 [del siglo XX]. Mi madre sabía los tangos de Gardel... después yo vi las películas en Bogotá, pero ya sabía sus tangos porque ella me narraba las películas; Me despertaba, me alimentaba la fantasía; ella y mi papá cantando las canciones, mis tíos y todos en la familia. De hecho tengo hermanos que tienen la vena de la música”.

Lo que la hizo nostálgica y melancólica...

Creo que soy melancólica, la nostalgia de estar lejos de Quibdó metida en ese entorno tanpequeño, escuchando la algarabía de las fiestas, de los matrimonios con la pólvora, los voladores que tiraban celebrando cuando venían con las parejas, con los santos, y así mismo los alabos y los cánticos de cuando había duelo, cuando había muerto,

La razón por la que canta:

Cantamos no con el ánimo de ser profesionales ni grandes intérpretes si no porque nos gusta, nos nace lo sentimos, lo vivimos somos felices haciéndolo.

3.5.1 CARACTERÍSTICAS

“¡EN TODO MOMENTO HAY UN SENTIMIENTO!”

El sentimiento es lo que nos mueve a establecer la variación entre una cosa y otra; entre un canto y otro por ejemplo entre un alabao, un tamborito, un aguabajo, un son chocoano, lo que llamamos una rumba. Yo creo que eso también tiene que ver, por ejemplo como cuando una persona toca la guitarra: le enseñan como debe colocar los dedos pero la forma de rasgar las cuerdas y la forma de tocar e interpretar lo que está haciendo es una cosa muy particular de cada uno, y lo mismo pasa con las canciones con la forma de cantar, cada uno tiene una forma de cantar que se enriquece precisamente con el sentimiento con las circunstancias. Por ejemplo: la misma canción puede uno cantarla de diferentes maneras según las circunstancias

donde este, según el momento, se puede cantar la misma canción por divertirme puedo expresar un sentimiento puedo expresar cuando estoy melancólica sí?

“¡MOSTRAR EL AMOR COMO PARTE DE LA VIDA¡”:

La expectativa es mostrar el amor como parte de la vida, creo que el amor como la vida y como la energía son cambiantes no son estáticos. Se transforman y trascienden lo mismo que en la vida: senace, se crece, se transforma y trasciende. Eso es lo que quiero mostrar.

En el amor me dirán que hay distintos tipos de amor. Sí, hay distintas etapas en el amor y pienso que el amor primero y el más grande acto de amor es parir un hijo tener un hijo y que esa es la vida misma, el amor y la vida son energía y no se crean no se destruyen se transforman, trascienden.

“...MIS CANCIONES QUE ERAN DE TIPO SOCIAL...”

Yo empecé con mis canciones que eran de tiposocial, una que dice [canta] “muchas parejas tú ves,/que se viven *besuquiando*,/ que de papito y mamita,/así se viven llamando,/ delante de los demás,/demuestran mucha armonía,/ viven aparentando queson felices/ y viven peleando,/ viven aparentando queson dichosos/ y se están matando”, por ahí: “Todolo que brilla oro no es,/ y todo lo plateado, plata noes,/ oro, oro no es,/ plata, tampoco es”.

“¡NUNCA INTERPRETO UNA CANCIÓN DE LA MISMA MANERA¡”

Yo se que nunca interpreto una canción de la misma manera, en diferentes instantes. Incluso cuando voy a grabar que me dicen que repita o que algo alguna cosa así, no me sale la frase musical de la misma forma y cuando me dicen que doble, que a doblar la voz entonces encuentro también dificultad porque yo vario la métrica.(Sonrie). Hago pausas donde siento que las debo hacer, o a veces acorto frases a veces las estiro las alargo así que como se dice; “ Nadie bebe dos veces del mismo rio, nadie canta -o yo por lo menos no canto dos veces de la misma manera-

creo que esa es una de las diferencias que existen entre las cantadoras y cuando nos toca cantar juntas, por que lo hemos hecho nos reunimos a veces cantoras con Marly Murillo Fátima Lozano, Juana Francisca, Rocero linda Caldas, Yaneth Riascos, cantamos...

Tenemos que adaptarnos a un sentir común a una expresión común pero a la hora de la verdad cada una da lo que tiene; lo que es de su región de su pueblo natal, entonces sale algo muy enriquecedor, muy bonito porque cada quien mientras uno está diciendo a hiii otro no lo está haciendo, otro simplemente está haciendo fraseando entonces en eso consiste la riqueza que tenemos cuando cantamos que tenemos que acoplarnos que son diferentes clases de voces, unas sopranos otras mezzos o contraltos pero ahí vamos haciendo las cosas a veces sin previo ensayo.

Todas y cada una da lo mejor de lo que tiene y ninguna se siente ni celosa ni inferior a la otra porque dando lo suyo y eso es lo que tenemos nosotras que nos valoramos, cada una lo que tenemos y lo que podemos dar.

“YO POR LA MÚSICA YO NO RECIBO DINERO...”

Yo por la música yo no recibo dinero, lo que yo tengo no es por haber sido dedicada a la música si no por haber sido maestra y de ser maestro uno nunca termina en la vida, -como decía mi mamá- entonces eso es lo que me interesa que pueda yo haber contribuido a la formación de muchas personas. No fui una maestra que el Ministerio de Educación le diera menciones por lo que hice pero sé que hice una excelente labor. Porque me lo dicen esas mismas que son maestras hoy a quienes yo ayude a formar y no solo aprendieron matemáticas si no que aprendieron a ser buenas personas, eso es lo importante.

“YO CREO QUE NO SOY PARA LANZAMIENTOS NI PARA TELEVISIÓN NI PARA VIDEOS...”

Yo creo que no soy para lanzamientos ni para televisión ni para videos. Veo que esas son las formas de llegar de manera masiva pero son otros conceptos de la música y los medios le dan importancia no al tipo de música que yo compongo y lo que publicitan no es lo que yo hago ni a las personas como yo.

Un día que me estaban haciendo una entrevista por la Radio Nacional decían... hablaban algo de Zully Murillo que necesitábamos que personas que son anónimas como ella... y yo decía: “El hecho de que yo no esté en los medios ni que aparezca en la televisión, nada de eso quiere decir que yo sea anónima”. Porque yo creo que mucha gente se ha fijado en mí, hay mucha gente de los jóvenes que me copian, me copian en actitudes me copian en pensamiento y eso es lo que yo percibo de la gente joven, ellos me tratan con mucho respeto

3.5.2 LA RELIGIÓN:

Yo le compongo una misa a Dios que en Él sí creo, no voy a misa no voy a sermones, creo profundamente en la existencia de Dios, lo respeto

Fui formada católica, ¡pues soy católica! respeto a la Virgen María, todo lo que quieran: las advocaciones de los santos, San Pacho. Pero para mí es Dios el centro de todo, entonces vivo si tengo la presencia de Él, no puedo albergar odios, ni vivir de rencores ni odiar ni envidiar a nadie entonces tengo que vivir así como vivo.

Una de las vocaciones que mostramos siempre los afro es enseñar al que no sabe y ayudar al que lo necesita y me criaron con esos preceptos de la fe católica.

3.5.3 “CREO QUE LOGRE TENER UN PUNTO GLOBAL DE LO QUE ES LA CULTURA...”

Creo que logre tener un punto global de lo que es la cultura de mi región, además de convivir con todos los elementos que tienen que ver con la naturaleza, con los ríos, las costumbres de los campesinos, los rituales, la pesca, la caza, la sencillez de la gente, la minería, entonces desde muy niña en mí se formó una idea global de lo que es una región rica a la que a la que hay que querer hay que apreciar.

3.5.4 LA MORAL:

Los valores morales y éticos tiene mucha importancia para mí y yo la verdad es que me tengo que fijar hasta en los músicos que me acompañan tiene que ser personas en la que exista como esa comunión que puedan entenderme lo que yo quiera expresar, para mí la moral es importantísima. Respeto que hay muchos que tienen que acudir a la droga pero eso no va conmigo a mí no me vengán a poner de ejemplos de excelencia a personas que tienen en su vida muchas taras morales esos no son para mí modelos a imitar y la verdad es que yo no los sigo les admirare su parte musical pero como persona integral no. ¡ Para mí la moral es importantísima!

3.5.5 LOS NIÑOS:

Zully los considera como sus primeros maestros, sus primeros amigos, los que son dignos de admirar porque en su tiempo guardaban mucho respeto por los adultos, les colaboraban a sus padres trabajando en labores del campo.

Los niños son protagonistas de sus Cuentos Contados Cantados, los pregoneros que inspiraron el título de su trabajo discográfico: “Los Pregones de mí Tierra, sus compañeros de anécdotas y aventuras en Bocas de Tanando.

Los niños son la población favorita con la cual les gustaba enseñar matemáticas y español en Quibdó los que la convertían en una niña más al cantar y componer canciones.

3.5.6 LA MUJER:

Son las que toman la bandera con la ciencia, con la educación, las que pueden prevenir por medio de su labor de maestras que los afro caigan otra vez en la esclavitud.

La mujer es la que puede realizar el acto de amor más grande y llevarlo a plenitud como lo es el dar a luz un hijo.

3.6 CONOCIMIENTO EMPIRICO

El conocimiento empírico es una de las categorías de análisis más amplia en la historia de vida de la maestra Zully Murillo Londoño ya que es la fuente directa a través de la cual ella construye su obra como cantautora.

Para analizar el conocimiento empírico como categoría de análisis es necesario comenzar por clarificar desde que concepto de empirismo se está desarrollando el trabajo de grado. Se considera necesario alrededor de ese tema abordar otros muy significativos, complementarios y necesarios a la hora de entender el conocimiento empírico de Zully Murillo Londoño, estos son:

En primer lugar el entorno musical del pacífico de forma especial Quibdó, tierra donde nació. Ya que es en ese medio donde se encuentran elementos para entender que este tipo de conocimiento forma parte de la cultura de un pueblo arraigado en las tradiciones musicales.

Por consiguiente, en el proceso de interpretación y reconstrucción de la vida de Zully Murillo desde la perspectiva empírica se realizara a partir de la triangulación de tres fuentes:

- Fuente documental representada en la entrevista a Zully Murillo en el año 2014.
- Trabajo de campo y entrevista realizada a cantautores del pacífico en el año 2014 con su debido análisis e interpretación de los resultados.
- Entrevista de profundidad realizada a la maestra Zully Murillo en diciembre año 2015.

3.6.1 ZULLY MURILLO Y EL ENTORNO MUSICAL DEL PACÍFICO

Los relatos que vienen a continuación han sido tomados de La Revista Colombiana de Antropología que publicó un artículo de los resultados de la primera parte de Investigación de la Tesis Doctoral en Antropología Social en la Universidad de Barcelona año 2007, cuyo objetivo es el estudio de las comunidades de práctica en la educación musical en Quibdó. *Los apartes de esta fuente están en letra inclinada y se irán analizando de forma paralela con los relatos de vida de la maestra Zully Murillo Londoño y las demás fuentes ya descritas.*

Más que de una "cultura musical", en el Pacífico hablamos de una "vida musical" que se transforma y se negocia permanentemente en comunidades de práctica.

Como bien lo tipifica el artículo más que hablar de cultura musical se habla de vida musical. Este argumento se respalda en el ANÁLISIS DE DATOS REALIZADO A LA ENTREVISTA DE LOS 16 ARTISTAS DEL PACÍFICO que uno de los postulados concluye que: En el entorno social los cantos tradicionales son parte de la vida cotidiana, están en todos los momentos de la vida: cantan trabajando, cantan lavando, cantan cocinando, cantan en las fiestas tradicionales, en la escuela, cuando van por el río, todo el tiempo hay canto y no son pensados, son espontáneos. Las prácticas sociales que son habituales y las del diario vivir como las críticas sarcásticas se convierten en temas de composición como es el caso de las solteronas, del hombre que lo dejó el tren, los novios, los matrimonios, la mujer y el hombre que se consiguieron otra pareja, los sentimientos.

Otro postulado argumenta: el entorno artístico está ampliamente marcado por la tradición como medio para conservar la cultura musical, los artistas asumen identidades concretas regionales con características específicas y ritmos marcados y diferenciados con otras regiones. Los artistas tienen claro que la música folclórica ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad y manifiestan abiertamente la

necesidad de proteger la cultura y la tradición. Existe una tendencia marcada por comunicar en las composiciones y al cantar la pasión por la cultura de donde vienen.

Por consiguiente en las regiones del pacífico se tiene la música como la vida misma motivo por el cual es muy raro hallar personas nativas radicadas en esa región que no se identifiquen con la música que se interpreta, esto involucra a personas de todas las edades y géneros.

Los cantantes, compositores e intérpretes se declaran artistas empíricos. Este último término lo entienden como la adquisición de habilidades a través de la experiencia sin haber recibido formación académica alguna. Aceptan que sin diferenciar, en teoría elementos musicales, si lo hacen en la práctica por la afinación del oído y la voz que fueron adquiriendo por medio de la tradición familiar y cultural.

A la hora de analizar el entorno del pacífico y de Quibdó con la vida de Zully Murillo, ella misma, a través de las entrevistas realizadas, identifica que fue un factor que forjó su vida artística musical. La tradición oral que recibió de sus padres y abuelos fue de tipo musical ya que todos ellos componían y cantaban lo cual le facilitó estimular el oído musical a temprana edad.

Ahora bien, la vida musical de Quibdó es particular en relación con otros municipios del Pacífico porque los espacios de educación musical están marcados por la fuerza de la empresa misionera, las oleadas de colonización de diversas procedencias, los altibajos económicos y las facilidades de contacto con el Caribe (GONZÁLEZ, Luis Quibdó: contexto histórico, desarrollo urbano y patrimonio arquitectónico. 2003).

La llegada de los claretianos a Quibdó en 1909 significó el comienzo de una nueva etapa en la educación de la población, y la música fue una de las principales herramientas de adoctrinamiento. El sacerdote español Isaac Rodríguez llegó a Quibdó en 1935 e hizo de la educación musical un eje fundamental de la misión evangelizadora de la congregación. Las crónicas de sus alumnos dejan ver fuertes

sentimientos frente a él: se le venera como a un "padre" o a un "santo" a pesar de sus incontables castigos y prohibiciones en el proceso de enseñanza.

Isaac Rodríguez se desempeñó como maestro de capilla y enseñó a sus alumnos el canto llano y polifónico oficial de todas las catedrales de América latina y España desde la contrarreforma (BERMÚDEZ, Egberto. Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538- 1938. 2000.). El método del Conservatorio de Madrid fue el utilizado en la escuela de la catedral para aprender solfeo e interpretación. Los niños del coro.

Este notable sacerdote Isaac Rodríguez fue uno de los profesores de Zully Murillo Londoño en calidad de profesor de religión en diferentes momentos les enseñó música, ya que existía en el colegio femenino donde ella estudio, clases obligatorias de canto semanal. Para este sacerdote Zully compone una canción en su trabajo discográfico Pregones de mí Pueblo.

Los métodos y las estrategias del padre Isaac en el desarrollo de una cultura musical y a la vez una doctrina religiosa se resumen en los siguientes puntos: 1) priorización de la lecto-escritura en el proceso de aprendizaje; 2) la voz como elemento imprescindible para poseer talento musical; 3) exigencia en la pronunciación de las canciones, y 4) poca flexibilidad en las rutas de aprendizaje 7.????

Zully Murillo hizo parte de ese método en diferentes clases y en LA ENTREVISTA DE DICIEMBRE 2015 ella manifiesta su afecto por este sacerdote debido a las enseñanzas y rigurosidad que lo caracterizaban. Se llena de emoción describiendo como el padre Isaac lideraba la música en Quibdó e integraba a todos los colegios en un solo coro durante las celebraciones especiales donde participaba esta cantautora.

Las tradiciones familiares son claves en el aprendizaje de técnicas y repertorios musicales. Cada familia tiene su sello: su repertorio, su estilo específico de interpretación, su reconocimiento en uno o varios instrumentos, sus escenarios, sus historias y anécdotas, sus valores y sus comportamientos.

La maestra Zully Murillo identifica la familia como clave en el aprendizaje de técnicas y repertorios musicales. Es allí donde aprendió los aires del pacífico, los espacios y ámbitos donde se interpretaban. EN LA ENTREVISTA DE DICIEMBRE 2014 manifiesta que uno de sus hermanos tiene la tendencia para cantar como ella también lo hacía, alargando y acortando las expresiones en los cantos y composiciones, es decir había un sello musical en la familia que los identificaba. También testimonia que cuando su hermana faltaba en los cantos como el salve Regina se sentía muy extraña.

Pero en las tradiciones musicales "académicas" de muchas partes del mundo -sobre todo del mundo occidental- este tipo de escuelas son invisibles y difícilmente reconocidas. Su carácter informal le arrebató cierta "legitimidad" frente a otros espacios institucionales o "rituales".

Las escuelas de música invisibles son la familia, el ambiente cultural con los aires del pacífico y las propuestas como son los coros de los colegios, los festivales, la fiesta de San Pacho. El carácter informal las lleva a pasar desapercibidas en el ámbito formal pero en el campo práctico forman artistas.

Cuando el discípulo es capaz de acompañar las canciones y se familiariza con el repertorio, comienza a desarrollar códigos concretos que lo diferencian de otros intérpretes. Dichos códigos se desarrollan en los matices musicales y en la improvisación.

Zully Murillo más exactamente comienza a acompañar canciones en los coros del colegio en Quibdó estando en bachillerato, se familiariza con los repertorios de los aires musicales del pacífico y es en la edad adulta, después que sus hijos ingresan a la universidad que la maestra comienza a acoplar los conocimientos empíricos que tiene de la música. Como se afirma en el párrafo anterior comienza a desarrollar códigos concretos que la diferencian de otros intérpretes, así lo sintió ella:

“Entonces empezó a salir todo esto de la composición y comencé a actualizar unas canciones que habíadejado truncas en los años 70, a enriquecerlas, y a iniciar el trabajo de reconstrucción de mis vivencias. Vino el momento de hacer, de sacar lo que tenía acumulado, toda esa inquietud de narrarlo que viví en mi niñez, y empecé a escribir algo que ya estaba en mi mente; tenía las melodías y empecé a darle forma a mi primer trabajo musical que se llama *Cuentos contados cantados*, que son mis vivencias en medio de la gente, y como tengo tan metida en mí la impresión de lo que es *el alaba* escribí la canción “Miedo en el monte”, que es la historia de cuando la abuela estaba grave y lavamo’a acompañar .”

3.6.2 “¡TODAS LAS QUE CANTAN AQUÍ SON MÁS EMPÍRICAS QUE DE UNIVERSIDAD!”

Entre los artistas del pacífico **entrevistados en diciembre del 2014** está Mariana Ibarhuen Hurtado cantadora de Buenaventura cuenta el testimonio de haber sido criada en esta región y con el influjo musical que ha tenido Zully Murillo: mi tradición más que todo ha sido oral ó sea se transmite oral por que va de voz a voz no es escrita como muchas que hacen que uno aprende lo que escribió mi papa no! Eso se hace mas oral que escrito y creo que uno oral lo aprende mejor que uno ponerse a estudiar y todas esas cosas, entonces aquí prácticamente todas las que cantan (En total cerca de 30 participantes de un festival de géneros del pacífico) **son más empíricas que de universidad o de conservatorio, mas empírico que otras cosas (Eso sí).** Y la tradición del canto pues lo herede de mis abuelas, porque mi abuela cantaba mi mama canta, mis tías y a pesar de que yo no me crie con ellas, pero si tengo o sea en la sangre tengo esa herencia de cantar y eso es lo que más me gusta.

El testimonio de Mariana sirve para hacer ver que el conocimiento empírico en el entorno de los ritmos del pacífico es tomado como parte de la vida y asociado con toda naturalidad a eventos de tipo cultural.

El análisis de los resultados de la entrevista a los artistas del pacífico año 2014 afirman que: Los cantantes, compositores e intérpretes se declaran artistas empíricos. **Este último término lo entienden como la adquisición de habilidades a través de la experiencia sin haber recibido formación académica alguna.** Aceptan que sin diferenciar, en teoría elementos musicales, si lo hacen en la práctica por la afinación del oído y la voz que fueron adquiriendo por medio de la tradición familiar y cultural.

A continuación otro relato de una cantante empírica Elcina Valencia:

3.6.3 “¡UNO NO SE DA CUENTA CUANDO EMPIEZA A CANTAR!”

El canto es un proceso cotidiano, o sea uno no se da cuenta cuando empieza a cantar, por que cuando uno nace lo reciben con cantos, los cantos de cuna y todo el tiempo el canto esta alrededor de la vida de uno, entonces uno no se da cuenta en qué momento empieza a cantar.

¡Eh! el canto es digamos es una opción de expresión de la vida, de la cultura entonces, es más fácil, es más fácil expresar a través del canto lo que pasa en la vida entonces yo compongo yo hago mis composiciones y luego las llevo a la guitarra o se las doy a alguien a algún grupo para que las cante, las interprete, el poder componer y luego interpretar para mi es una necesidad porque esa composición se puede quedar guardada si no hay quien la cante. De pronto también el sentido de la interpretación puede variar mucho si la canta el autor o si la canta otra persona, no es el mismo sentimiento a lo mejor, entonces al yo querer llevar al publico algo que compongo pues tengo que cantarlo y como sé que tengo la buena voz, la puedo interpretar tengo los dones que Dios me dio, entonces yo lo hago.

En el área de educación artística, ponían a las niñas era un colegio femenino a cantar a declamar u o artes plásticas alguna otra cosa, pero lo del canto era casi obligatorio y uno tenía que aprenderse unos cantos que les enseñaban primero para practicar la entonación para aprenderse a dirigir al publico pero también una forma de expresión y lo otro era también porque en la formación de la mañana siempre se

cantaba, entonces todas las niñas debíamos de sabernos un canto por ejemplo había uno que decía:

Esclarece la aurora el medio cielo
Otro día de vida dios nos da
Gracias a dios creador del universo
Oh padre nuestro que en cielo esta
Nuestras voces se elevan en concierto

Bueno ese era un canto y todas las mañanas había que cantarla, habían otros también entonces se cantaba uno o dos y la hora del recreo después que sonara la campana para formar ahí también se hacían cantos y era una forma también como de mantener la concentración porque si pues estamos cantando no estamos hablando no estamos haciendo desorden ni nada.

Luego se empezó a ver que a nivel del municipio se hacían concursos escolares, pues cada institución mandaba su representante a un sitio que en ese tiempo no creo que no había coliseo ni había sitios así de escenarios grandes pero había unas casas. Así no recuerdo bien unas casas grandes donde hacían eventos más que todo sociales como clubs, por ejemplo había uno que se llamaba el club de la habana que todavía existe pero no tiene la cobertura que tenía en ese tiempo, había otro club entonces hacían concursos y en uno de esos yo pude participar a nivel del colegio. Después hubo que ir a representar a Buenaventura en Buga, estaban haciendo el festival de Buga en ese tiempo entonces pues yo no podía negarme, porque yo era “la” representante de Buenaventura , una vez que termine ya el bachillerato pues ahí sí como que cambie. Entonces, ya me dedique, pues no tanto a los concursos, los concursos en realidad a mi no me han gustado mucho, pero si me dedique. Ah, forme un grupo y me dedique a cantar y a promover el tema de las músicas tradicionales en los barrios, en las veredas, en los ríos donde yo tenía influencia porque yo trabajaba en una institución una fundación del servicio social en las comunidades rurales no tanto como profesora como promotora más bien!

3.6.4 CONOCIMIENTO EMPÍRICO Vs ZULLY MURILLO LONDOÑO

Fotografía: Pedro Zabala

Los argumentos relacionados directamente con el tema del conocimiento empírico estarán en letra inclinada para diferenciarlos más fácilmente de los relatos de vida de Zully enseguida vendrá la interpretación que se hace de ambos argumentos.

Esta forma de presentar la información tiene como fin argumentar el conocimiento empírico de la cantautora y evitar narrar las experiencias o tan sólo interpretar los relatos sin una fuente teórica que permita ir comprendiendo la vía empírica como medio de crear conocimiento con validez científica.

Empírico en la Antigüedad clásica, tanto para los griegos como para los romanos, se refiere a médicos, arquitectos, artistas y artesanos en general, que consiguen sus habilidades de la experiencia dirigida hacia lo útil y técnico, en contraposición al

conocimiento teórico concebido como contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad.

Zully Murillo es de las personas que se remiten a las formas de conocimiento antes de existir las ciencias con su objeto, sujeto y método de estudio. Argumenta que antes de que existieran las profesiones como son hoy en día; los maestros enseñaban a partir de la experiencia y esa era la legitimidad de su conocimiento. Hay un principio afro que con el cual explica su tesis: “Enseñar al que no sabe y ayudar al que lo necesita”. Asegura que ese principio es el que ha permitido en siglos conservar el conocimiento en varias generaciones y durante siglos fue así. *”(ENTREVISTA 29 DICIEMBRE 2015).*

Ejemplo de esto es el hecho que en los afro hay cientos de personas que ejercen una profesión como son: Enfermeros, enfermeras, médicos y educadores sin haber ido a la universidad. Además de ser cada quien profesional en su oficio tienen otra tarea que este principio les deja y es seguir enseñando a otros los conocimientos, procedimientos y principios que guían sus acciones. En esta perspectiva asegura que: “Yo lo hago así como en forma de un paralelo: “los primeros maestros, bastaba que hubiera uno que supiera leer y escribir y este podía transmitirle sus conocimientos a otro y también respeto mucho la otra forma de aprendizaje, los que aprendieron solo leyendo. Pero primordialmente tenían que saber leer y eran autodidactas y unos sabios, entonces de esa misma forma pienso que se puede transmitir el conocimiento, cada quien enseñando lo que sabe ya ha hecho mucho.”*(ENTREVISTA 29 DICIEMBRE 2015).*

Lo empírico va dirigido hacia lo útil y lo técnico esta premisa en el relato de Zully Murillo tiene razón de ser y forma parte de su pensamiento ya que así lo ha vivido y experimentado.

Según Gómez Romeu el conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre interactuar con

su ambiente; es generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información. El conocimiento encuentra su validez en su relación con la experiencia; significa que la experiencia es la base de todos los conocimientos no solo en cuanto a su origen sino en cuanto a los contenidos del mismo.

Zully Murillo en el contexto de un festival musical del género aires del pacífico afirma que: “Todos nosotros somos muy auditivos (hace referencia a 29 artistas más que estaban en el festival) y le parábamos pocas bolas a la escritura a traducir en forma de pentagramas nuestra música o también a interpretarla leyéndola . ¡Sólo muy auditivos; entonces casi siempre lo que aprendimos era de oído, pero ahora ya con las escuelas que hay, escuelas de música en cada municipio vamos a remediar lo que hacía falta, pero no sé si sea del todo acertado por qué no siempre el que interpreta es creador, y eso es lo que teníamos sin la lectura que es una limitante, había mucha creación”.

Así que no estuve particularmente en ninguna escuela para cantar, creo que hay algo de la familia que es tener buen oído, oído musical, heredado de los padres, sobre todo de padre y madre a quienes les gustaba cantar y alegrarnos la vida con sus canciones, sus cuentos y sus enseñanzas.

La cantautora Zully Murillo cree que las primeras fuentes para el conocimiento musical que ahora tiene fue el apoyo y la aprobación de los padres de los mayores ellos son las primeras fuentes que tuvo para aprender canciones, fueron ellos, el padre la madre, la abuela con sus cuentos, el ambiente que la rodeaba, la selva, donde creció y estuvo los primeros siete años de la vida junto a Quibdó que era rural y tenían el riachuelo que corría por debajo de la casa. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2014).

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Esta tesis es real en la vida de la compositora Zully aclara que es muy auditiva y lo

reafirma al nombrar que hay otros artistas que sienten como ella. *Lo empírico permite interactuar con el ambiente y es generacional.* La vida de Zully Murillo transcurrió en una interacción fructífera con el entorno de selva y rural de Quibdó hasta el riachuelo que corría por debajo de su casa le decía algo a su pensamiento artístico. Cobro relevancia lo generacional ya que fue en la abuela y los padres que encontró las primeras fuentes de conocimiento.

Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas preconcebidas, tienden a aceptar explicaciones metafísicas y son dogmáticos.

Zully Murillo admite que siempre canta distinto una melodía, ¡nunca la canta igual. Ella Explica desde su propia versión: “Lo que pasa es que me encuentro a veces con unos músicos que son súper empíricos ellos prefieren que yo me acomode a lo que ellos pueden tocar, acompañándome a mí, entonces me obligan a cantar a subir o a hacer unos esfuerzos en donde yo no canto de forma natural, porque para ellos es difícil acomodar sus dedos a mi tonalidad natural, entonces yo tengo que decirles no ahí no, pero si aquí es donde hemos tocado antes. Sí, pero ahí toque hace más de diez años y mi voz no es la misma mi voz se ha vuelto grave entonces tenemos que hacer esos cambios, que no, hacelo y vera que si puedes (ja..ja..ja) y luego no!. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2014).

Ahí no!, que si que ahí si puede, pero no me siento cómoda bueno y al final lo tengo que hacer pero si hay unas tonalidades especificas. Me gusta casi siempre, las que están en FA mayor y en Fa menor, mejor dicho ya les voy a contar mi secreto (ja...ja...ja...). Mi secreto es que yo tampoco podía acomodar mis dedos en los trastes de la guitarra yo cantaba en los que me era más fácil hacer en la guitarra y más o menos tomaba esa guía para componer las canciones. Me acomodaba, entonces que no puedes en ese, en ese no?. Dale entonces a un Re (ja..ja..ja) no, no, no dale entonces a MI porque entonces yo me sabia como hacían todo el circulo completo de MI el de Re el de Do. No porque mis dedos no me daban para hacer todo eso entonces yo me acompañaba en la guitarra en donde yo podía pero a veces si les pongo a pasar trabajos.(Le dicen)¿por qué?,¿cómo hiciste?, (Le dice Zully)

Paulo ahí no estás tocando. (Responde Paulo) ¿Dónde es?, ¿Entonces dónde es? (Habla Zully) entonces dale otra forma, dale otra forma dame la guitarra yo te digo donde es entonces yo le digo que... ahhh entonces yo decía tenía que ser en uno de los tonos que yo sé acompañarme si, si hay uno. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2014).

[En tono pícaro responde]: Ese es un problema gravísimo, les cuento esta anécdota. Los chicos de ChocQuib Town están haciendo un trabajo discográfico en el que están enriqueciendo sus éxitos, hemos vuelto a cantar “La calentura” [canta:] “esta es mucha calentura”... Y me dicen: “listo, ahora vasa volver a grabar haciendo la segunda voz”, ¿cómo? “yo no sé, usted la va a cantar igual”. Ese fue el problema que tuvimos en el disco que grabamos en estudios Niche, y cuando fueron a hacerlo allá en Bogotá, no aparecía nada igual de lo que yo había cantado. Y yo decía: “Ahí, póngamelo a ver cómo es que lo tengo que cantar, a ver... ¡ay!, ¿yo cómo canté eso así? El ritmo era hasta distinto, hice un corte diferente... Me lo tienen que poner otra vez para yo aprendérmelo y ahora sí poderlo grabar, y si me ponen a doblar, lo perdí.” De modo que he tomado la decisión de que me esmero en cantarlo mejor que puedo, para que por si acaso ocurra algo, ya quedó grabado. Por ejemplo, el primero de los *Cuentos contados cantados* fue cantado así, en bloque, derecho. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2013).

Fotografía: Tomada de contactmusic.com

Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas preconcebidas. Zully Murillo acepta siempre que canta distinto una melodía, nunca la canta igual en la misma tonalidad. La imprecisión propia de un aprendizaje al margen de la academia y través de ideas que surgen de la enseñanza por vía oral. Las ideas preconcebidas están presentes en la artista cuando revela su secreto, como lo llama ella para referirse a que nunca pudo acomodar los dedos en los trastes de la guitarra por lo cual la tonalidad en la que se sentía cómoda era FA.

Además explica cómo trabaja a partir de esa limitación: “Por eso, esos señores que me acompañan ya me conocen y ellos tienen que ir conmigo porque ellos saben que no se pueden perder, que tienen que ir marcando su compás, no importa si yo me salgo de ahí y tomo luego otro, si estiro, si alargo, pero no se pueden poner a tratar de ir cambiando conmigo, ellos saben que tienen que llevar su compás; a mí me dicen: “cante una canción”, y yo nunca la canto igual, porque pienso que estamos en una evolución y nunca voy a sentir exactamente [...] lo que sentí en un momento no lo puedo sentir en otro, mi expresión es completamente distinta”. (ENTREVISTA 2013).

Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de base al conocimiento científico al extraerse con método de la realidad, o sea, el empirismo justifica la posibilidad de la validez de las teorías a través del experimento.

Yo me acuerdo que más o menos el año noventa y nueve vino el Señor Alexis Lozano, el acababa de hacer un éxito con el profesor de “la vamo a tumba”, el maestro bueno eso son los años, (sonríe). Panecio, el profesor Panecio el siempre quería, venia, cuando yo cumplía años, me llenaban la casa de músicos y entre esos venia el Maestro Alexis Lozano, quien me decía vamos a grabar un día. Y un día me dijo: - ¡ Ya estamos listos todos en el estudio!. -Y yo, ¿quiénes son todos?- Pues todos los que nosotros cantamos aquí en la casa, ¡ahí ya están listos!, con su guitarra Carlos, con su Guitarra Richi, esta Máximo están los que hacen los coros pa que grabemos allá en directo y ¡ahí en vivo todos!.

-En ese tiempo era el de la cinta esa j(sonríe), entonces como así? Me dice -¡Qué vamos! -

Le respondo -¡Bueno voy ! . -Así que llegue allá y los encontré a todos el Maestro Alexis Lozano les consiguió su Whisky. - Y yo bueno, ¿Qué es lo que vamos a cantar? - Empiece usted. - Y yo bueno empecemos pues con esta, escúchenla pues como para que tomaran el tono, cante y se grabo. En esa primera sesión grabamos cinco canciones. ¡Así! y bueno nos quedamos citados para el otro día.

En esa segunda sesión grabamos las otras cinco canciones, ellos me oían como era el cuerpo la estructura de la canción y se ponía libremente cada uno a tocar.

Allí en el estudio de Alexis Lozano, estaban Carlos Rengifo estaba Richi Valdez, el papá de los Valdez estaba Julio Valdez, Macabi que era un pianista pero también toca Guitarra, estaba uno de los Viveros estaba Maximo Torres, los que cantaban todos. ¡De una!. Yo creía que eso era un ensayo, Entonces yo decía Alexis cuando es que yo voy a ir a corregir, lo que llevaba en mi mente como yo me sabía mis canciones pero evidentemente me saltaba algunas estrofas, me decía él: - A corregir qué?. -Pues cuando es que yo voy a ir a corregir?, ¿Por qué estábamos era en el ensayo? - No. ¡Lo que está bien no tiene porque corregirse porque se daña! .(ENTREVISTA DICIEMBRE 2015).

Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de base al conocimiento científico al extraerse con método de la realidad, o sea, el empirismo justifica la posibilidad de la validez de las teorías a través del experimento.

¿Qué tiene de científico el conocimiento de Zully Murillo?. Pues bien, tiene de científico que a través de su conocimiento empírico se graba un trabajo discográfico.

3.6.5 “¡LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS FUERON IMPORTANTES PERO MÁS LA ETAPA ANTES DE MI NACIMIENTO!”

Zully Murillo Londoño, Entrevista año 2015.

La maestra Zully Murillo narra la forma como ella experimentó el desarrollo del oído musical en su propia vida. “Yo creo que esos diez primeros años fueron importantes pero más la etapa antes de mi nacimiento, porque yo sé que los niños los fetos como están desarrollando su oído ellos tienen la capacidad de percibir los sonidos, los sonidos bruscos, los sonidos suaves, lo que se hace con amor, las melodías, estoy muy de acuerdo con que las mamás les canten a sus bebés cuando están en el vientre, tengo una experiencia particular... que cuando fui a tener mi primer hijo nos tocó vivir cerca de una cancha de tejo y cada vez que explotaba una cosa de esas el niño me brincaba, él estaba escuchando semejante cosa y la verdad es que él tiene un oído excelente y eso lo hacía percibir lo que era un sonido melodioso y lo que era un ruido brusco, porque él me oía que yo le cantaba y es una persona que tiene tan buen oído que él desde muy pequeño él también cantaba y por las cosas, por la tonalidad y la fonética y todo aprendió a hablar inglés sin que nadie le hubiera enseñado y yo creo que esa es una habilidad, si se tiene buen oído. Sí, estoy de acuerdo con eso (la primera etapa de desarrollo del oído empieza antes de nacer) porque fui una niña muy querida eh muy esperada a quien todo mundo consentía, que la abuela le cantaba la mamá el papá, un ambiente de pura música sonidos agradables”. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2015).

El relato habla por sí sólo y confirma lo que el doctor Alfred Tomatis sostiene que el oído musical se empieza a desarrollar desde el vientre de la mamá.

Aunque los sonidos que escucha el bebé no están muy claros, sí está prestando atención. Los estudios muestran que los infantes son fácilmente tranquilizados por canciones de cuna que escucharon en el útero; los latidos de sus corazones disminuyen cuando oyen sus viejas canciones favoritas. El sonido favorito del bebé son los ricos tonos de la voz humana. También percibirá sus sonidos específicos y patrones. Recordará melodías, y detectará los cambios del tempo y

ritmo.El oído del recién nacido no se abre de inmediato al mundo sonoro aéreo, sino que lo hace progresivamente en varias etapas, por adaptación puramente mecánica al principio y posteriormente a través de la maduración progresiva del sistema nervioso.

Los sonidos más comunes en el entorno familiar del pacífico es la música en los diferentes ritmos entre estos los arrullos o en términos más comunes los cantos de cuna. Desde el vientre hay canciones favoritas (increíble) que disminuyen los latidos del corazón. ¿Cuáles serían las canciones favoritas de Zully en el vientre? Ni ella misma lo sabe pero existen todos los elementos familiares, culturales y naturales para pensar que esa experiencia se pudo dar. También desde el vientre pudo percibir sonidos específicos y patrones como las notas musicales de la guitarra de su padre. Detectó cambios de tiempo y ritmo seguramente sí cuando sus hermanos cantaban con sus padres a varias voces tal y como Zully lo describe que sucedía en la dinámica interna de su familia.

Bentley considera que la atracción que ejerce la música en el niño es inmediata y directa. Su respuesta a ella es espontánea desde la infancia en adelante. Durante los primeros tiempos de la infancia la atracción principal parecería radicar en la calidad de los sonidos: el agradable sonido de la madre que canta, los sonajeros, el tañido de la campana y posiblemente también el sonido de los instrumentos musicales, como el violín o el piano.

La atracción es inmediata y directa, Si no lo fuera así Zully al nacer no se habría inclinado por la composición y el canto. La respuesta de Zully a la música en su primera infancia, no se hizo esperar (ella testimonia que comenzó a componer entre los 4 y 5 años) pues componía canciones entre ellas una dedicada a una prima llamada Zunilda que en Bocas de Tanando su mamá le había puesto una ropa nueva y la niña al mirar que los niños jugaban debajo de la lluvia salió a integrarse con ellos, dice la canción así: “ Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está

empantanada como la bija(bis). Zully dice que esa fue la primera canción que ella compuso.

A medida que se acrecienta la experiencia, se perciben y recuerdan más melodías, con acentuada claridad de detalle. A medida que el niño se desarrolla aumenta la extensión de estos fragmentos, hasta que éste recuerda la "totalidad" de la melodía y la canta exactamente tanto desde el punto de vista melódico como rítmico.

La maestra asegura que: “Bueno mi papá me contaba que desde muy niña yo escuchaba canciones y podía interpretarlas, por ejemplo la canción que más se acordaba el que yo cantaba es una que decía “ ¿ *Por qué suspiras, qué piensas de mi cuando te miro yo, por qué tus ojos me dicen que sí?. ¡Si sé muy bien que no... ¡*” Entonces mi papá me decía que yo cantaba era (“*que suspillas jajaja*”) eso era cuando yo tenía dos años, que también fue una habilidad de poderme expresar y yo creo que eso es así, son habilidades del lenguaje. (ENTREVISTA DICIEMBRE 2015).

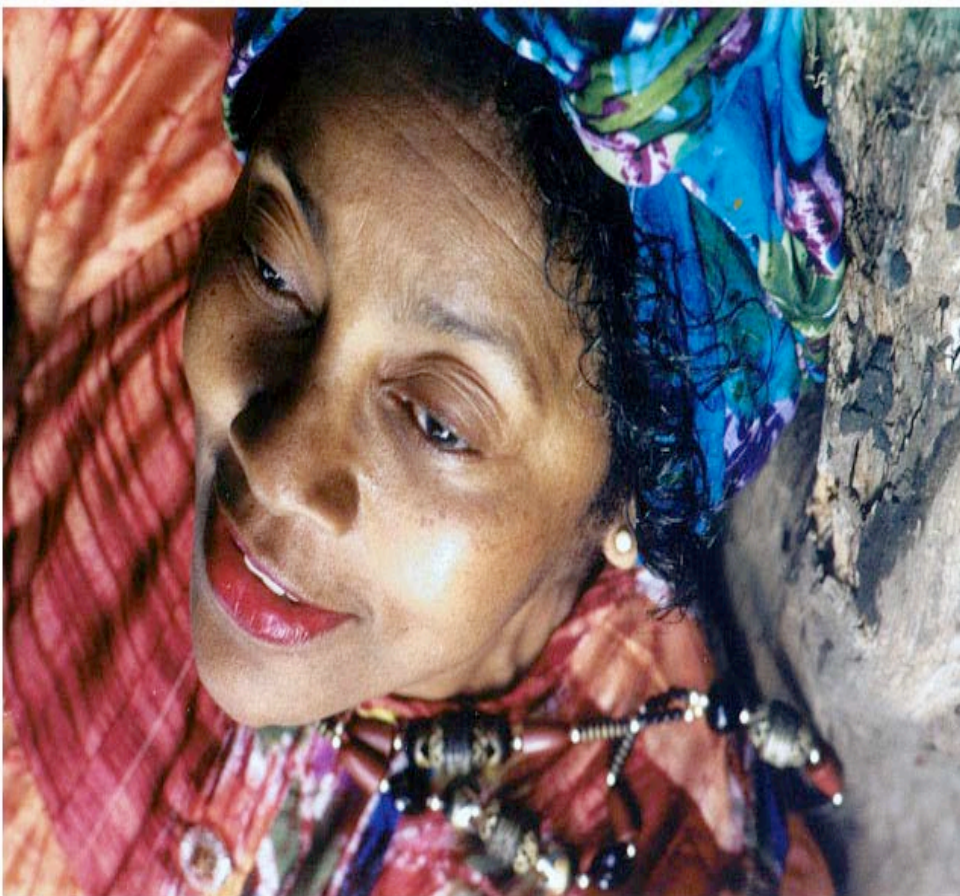
A medida que se acrecienta la experiencia, se perciben y recuerdan más melodías, con acentuada claridad de detalle. A medida que el niño se desarrolla aumenta la extensión de estos fragmentos, hasta que éste recuerda la "totalidad" de la melodía y la canta exactamente tanto desde el punto de vista melódico como rítmico.

En la niñez y luego de manera más clara en la adolescencia Zully tiene clara la tonalidad y la melodía: “En la clase de preceptiva literaria nos ponían a quecompusiéramos canciones, poesías, versos... yo salíacon mis canciones y la profesora me decía “siga escribiendo”.Luego, en la época romántica de la juventud,claro que creaba, por supuesto, yo tenía que cantarleal amor, y compuse “Cuando te vi llegar”. Esa canciónla canta Josse Narváez. [Canta] “Cuando te vi llegar,/aquella tarde que era gris,/ tus ojos me miraron,/mis labios te sonrieron,/ y no sabía por qué”.

3.6.6 CONOCIMIENTO EMPÍRICO MUSICAL DE ZULLY MURILLO LONDOÑO

“Si cultivan el arte de la música no importa, si fue que les enseñaron, si fue adquirido o si era innato de todas maneras es músico”

Zully Murillo. Entrevista 2015.

3.6.7 PRINCIPALES APORTES QUE RECIBIÓ DE LA FAMILIA PARA AFIANZAR SU COMPETENCIA PARA CANTAR Y COMPONER

El primer aporte fue el Amor, el segundo la unión, el estímulo el corregirnos, dejarnos corregir y aceptar que los mayores tienen más conocimientos más experiencia y que podíamos tomar copia, que ellos podían ser nuestros modelos entonces esos fueron los principales aportes y sobre todo yo digo que en los valores, siempre nos fijábamos en los valores en las recomendaciones de el respeto la lealtad la unión, el amor la fraternidad, la colaboración la ayuda mutua, eso.

3.6.8 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE PROTEGIERON LA FORMACIÓN AUTODIDACTA

El apoyo y la aprobación de mis padres de mis mayores que ellos son las primeras fuentes que yo tuve para aprender canciones, fueron ellos, mi padre mi madre, mi abuela con sus cuentos, el ambiente que me rodeaba la selva, donde crecí estuve los primeros siete años de mi vida y fuera de que Quibdó era rural y teníamos el riachuelo que corría por debajo de la casa.

3.6.9 MODELO PEDAGÓGICO EN QUE FUE EDUCADA Y COMO INFLUYÓ EN SU HABILIDAD COMO CANTAUTORA

Los valores eso era lo principal los valores y teníamos como ingrediente lo de la fe católica que incidía tanto en la educación el catecismo del padre “Astete”, la urbanidad, el manual de urbanidad el comportamiento sobre todo el ejemplo el buen ejemplo que teníamos que recibir de los maestros y de los padres. Porque era tiempo en que los maestros tenían que ser maestro, implicaba tener un título de honor tanto como el de el médico, el de el cura y el de el boticario, eran personas que inspiraban y que eran de una respetabilidad para poder ganarse el respeto el aprecio de la gente.

Entonces eran principios de valores y de la ética religiosa por que así nos fueron formando con el temor a Dios y estaban los premios y castigos, entonces esos son los valores que incidieron en nuestra formación.

3.6.10 “¡LA COMPOSICIÓN DE CANCIONES BROTA COMO ESPONTÁNEAMENTE, DE ESCUCHAR Y RETENER SONIDOS!”

Zully Murillo. Entrevista 2015.

Para Zully Murillo la composición brota como espontáneamente, de escuchar y retener sonidos es un enamoramiento, eso es algo que no sabe bien cómo es que ocurre, piensa que algunas personas son el instrumento para que los sonidos viajen, para que los sonidos se unan a las palabras y broten canciones. Pienso que es simplemente un instrumento al igual que pudo ser otra persona al igual que otra persona tiene la habilidad y tubo el encantamiento por los colores por dibujar, por pintar piensa que son afinidades. También cree que las musas existen y son precisamente esos espíritus que están allí que están como en las notas musicales en los sonidos en el ambiente que hacen que así como los espiritistas buscan un medio para expresarse también ellas buscan un medio para poder producirse reproducirse y que la gente las conozca.

3.6.11 “¡ESA FUE LA PRIMERA CANCIÓN QUE YO COMPUSE!”

Bueno, desde que tenía más o menos cuatro años, entre cuatro y cinco años. Mi recuerdo se remonta a que a que jugábamos bajo la lluvia y recuerdo perfectamente una tarde de esas que primero en el Chocó son las descargas eléctricas y luego queda todo serenito y cae solamente el agua el aguacero y es cuando uno aprovecha para salir a jugar a la pelota y al quemado y es supremamente divertido porque esa agua es vivificante.

Entonces estábamos con una circunstancia en que salieron a jugar, salimos a jugar mayores y niños pero había una de mis primitas se llama Zunilda, le decimos Zuna, estaba bien arregladita por que la mamá la iba a llevar a hacer una visita donde la tía Teresita. ¿cómo era...?, estaba vestida como una muñequita con lazos y todo, pero al parecer el aguacero les interrumpió el paseo pero la niña estaba mirándonos jugar a través de la ventana y la mamá le había dicho que no podía irse a meter allá, entonces en un descuido era tan divertido lo que nosotros hacíamos que la niña se le

escabullo a la mamá y se fue a meter con nosotros al agua, al barro que eran los charcos y nos mojábamos ahí, entonces ella después cuando hay que va a decir ella: - ¡Cómo vamos a llegar allá!-

Entonces empezamos a entonar una canción, la canción que decía:
Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija(bis).
Entonces esa fue la primera canción que yo compuse, ese verso, pero que teníamos que llegar donde la tía, para que ella no se pusiera brava, por que la niña para imitarnos a nosotros se había ido... se volvió un desastre después que ella tanto tiempo había gastado arreglándola, entonces con ese canto que se aprendieron todos y que llegamos cantando, ella no hizo más que sonreírnos, dijo: - ¡Qué bonito! e hizo un jolgorio.No hubo regaño.

Luego cuando estábamos en las clases de composición cuando ya veíamos preceptiva literaria entonces hacíamos el ejercicio de componer y nos ponían una tarea, mañana tren todas una poesía de su propia inspiración. Entonces yo compuse algo como estaba el colegio y las casas, estaban como en ese ambiente la cantidad de paisas y esa música que llegaba de las cantinas entonces uno oía esos dramas de que: ¡me muero y te arranco! y no sé qué y ¡te mato!, yo no sé. Yo compuse algo que era de una mujer que lo traicionaba y el iba le reclamaba.

También estaban de moda esas canciones de Olimpo Cárdenas: ¡qué me muero si yo muero primero! Entonces que podía salir si eso era lo que yo escuchaba y los tangos de la argentina de las canciones de México entonces tenía que salir una cosa así. Que le pudo al Arroz con leche y a la Carbonerita.

“EL AMBIENTE SIEMPRE FUE PROPICIO POR QUE LE DABAN EN LA EDUCACIÓN MUCHA IMPORTANCIA AL ARTE Y SOBRE TODO A LA MÚSICA”

Zully Murillo. Entrevista 2015.

El ambiente siempre fue propicio por que le daban en la educación mucha importancia al arte y sobre todo a la música, se pensaba y creo que eso es, la música era el vehículo que se utilizaba, el que mejor puede utilizarse para un aprendizaje, de allí que las iglesias utilizan la música, utilizan los cánticos para evangelizar para traer adeptos entonces a nosotros en las escuelas en los colegios nos atraían con la música, nosotros llegábamos y hacíamos las filas para entrar a los salones e íbamos cantando: (Entona)

*Venimos profesores a la escuela a saludar este día con cariño
venimos aciaditos muy alegres a trabajar y a escuchar vuestras palabras
de camino felices regresamos porque sabemos que venimos a aprender
de vuestros labios las artes y las ciencias que en el futuro aplicaremos con valor
tenemos muchas ganas de aprender por eso estamos en el plantel
¡que viva nuestra escuela y profesores!, que aquí nos tienen rodeados de amistad
Tendremos en la vida... (no se qué), un buen recuerdo que nunca el tiempo lo
borrara. Seremos profesores y mañana dedicaremos esta vida con amor”*

Y algo así decía, así entrábamos a las clases y luego en el salón ¡eh todo era alegría! es decir uno llegaba alegre cantando, y existía la clase de canto que eran maestros que no tenían formación musical pero nos enseñaban la escala musical y nosotros aprendíamos las notas y yo creo que estaba todo preparado para que empezáramos a aprender y que aprendiéramos con agrado. Creo que en mi tierra con mayor razón porque allá la gente es muy musical y lo es por familias lo es por generaciones. Entonces que mas, nos abonaban el terreno para que fuéramos alegres, fuéramos muy dichosos y fuéramos con entusiasmo a estudiar.

Yo pasado el tiempo imagine que eso hacía falta en las escuelas y del colegio que yo trabajaba compuse si himno y también compuse un himno para una escuela, a si llegábamos con otra canción que: “cual bandada de palomas que regresan al vergel”. También, esas canciones que incitaban a que uno sintiera alegría por ir a estudiar, entonces como decían, me dijeron que le compusiera un himno a una escuela, le

compuse un himno a la escuela Honorio Villegas y precisamente... pienso que debería ser el himno para todas las escuelas... y que sus profesores cuando llegan les dicen: - ¡Buenos días!- nos saludan con cariño, entonces pienso que debería ser no solamente el himno para esa escuela si no para todas las escuelas, empieza desde el saludo:

*“Escuela Honorio Villegas nos enseñan con amor
que la ciencia y la virtud son la fuente del honor
cuando llego a mi clase y me saludan con cariño, ¡hola amigo!
Hace que me sienta muy feliz y se despierta mi deseo de aprender
Buena gente mis maestros nos enseñan con su ejemplo
Que seamos niños buenos estudiosos cariñosos y que con entusiasmo y alegría
Triunfaremos en la vida,”*

Por ahí es el himno.

3.6.12 LO QUE SE NECESITA PARA COMPONER

No, a veces que las cosas no se necesita... si no que sea el momento propicio para que una idea, una melodía llegue y cuando tiene que llegar es espontaneo, no tengo que forzarla, a veces si me dicen:

- ¡Quiero que me componga una canción que tenga esto y esto y esto;
Pero yo me tengo que motivar, por que muy pocas son por encargo. Porque si la cosa, si algo no lo siento no lo puedo hacer. Entonces necesito estar motivada sentir cariño y sentir afinidad con el tema que se me presenta o me proponen. Puede ser alguna cosa que a veces siento que estoy hablando como con música. Por ejemplo: Digo yo “me dejo el avión” (entona) “me dejo el avión, me dejo el avión...jajajaj y digo yo ah me dio solo un pitico de pescao con un ningrin de plátano asao. Cualquier cosa es motivo para musicalizar, cualquier frase.

Su identificación con el canto:

Bueno mi papá me contaba que desde muy niña yo escuchaba canciones y podía interpretarlas, por ejemplo la canción que más se acordaba el que yo cantaba es una que decía “ *¿ Por qué suspiras, qué piensas de mi cuando te miro yo, por qué tus ojos me dicen que sí?. ¡Si sé muy bien que no... !*”.

Zully Murillo Londoño. Entrevista 2015.

3.6.13 ¿POR QUÉ SE CONSIDERA MÚSICO A QUIEN CANTA Y COMPONE EMPÍRICAMENTE?

Si cultivan el arte de la música no importa, si fue que les enseñaron, si fue adquirido o si era innato de todas maneras es músico. Yo lo hago así como en forma de un paralelo: “los primeros maestros, bastaba que hubiera uno que supiera leer y escribir y este podía transmitirle sus conocimientos a otro y también respeto mucho la otra forma de aprendizaje, los que aprendieron solo leyendo. Pero primordialmente tenían que saber leer y eran autodidactas y unos sabios, entonces de esa misma forma pienso que se puede transmitir el conocimiento, cada quien enseñando lo que sabe ya ha hecho mucho. Esa es una característica que tenemos los afrocolombianos y las comunidades negras que muchos sentimos que nuestro deber es enseñar a otros lo que no saben porque así es como se guarda se lleva y se transmite el conocimiento. Los antepasados iban repitiendo las historias que habían oído a estos y estos se las aprendían para a su vez repetírsela a los otros, entonces nosotros estudiábamos. Principalmente muchos afrocolombianos son educadores, son enfermeros enfermeras porque eso es una tradición enseñar y ayudar, siempre estamos ayudando y ayudando.

3.6.14 HABILIDADES DE UN CANTAUTOR

Bueno empezando por que si usted me pregunta: *¿ Por que yo estoy?*, cuando me dicen que yo canto y me a tocao preguntarles a las otras personas, a las personas que me quieren:

-*¿ Es verdad que yo canto ?.*

Entonces cuando me dicen:

Sí. Pero, ¿Cómo es que no te vas a oír?

-¡Yo...no ¡

Porque lo que pasa, es que como el amor el cariño hacen crecer los valores ante los ojos de los demás, entonces por eso. Pero la verdad simplemente a veces yo no estoy creyendo que mi voz sea lo máximo,(ja, ja) ni que sea... entonces, es mas lo creo en cierta forma porque lo dicen los demás. Entonces no sé, ¡yo no sé explicar es algo muy espontaneo¡.

¿Cómo pueden desarrollar la habilidad de oído musical las personas que no la tienen?

Yo pienso que aprender a oír es, es decir se puede enseñar a escuchar a oír así como se les enseña a leer y a escribir. Un sonido se puede repetir hasta hacer que la persona lo repita. Yo Llegue a la misma frecuencia del sonido entonces para que la persona distinga las diferentes frecuencias de los sonidos se le puede hacer repetir, hacer ejercicios hasta que logre la misma frecuencia. Si por ejemplo yo le grito aaaaahhh que el otro me conteste en ese mismo tono aaaahhh, entonces yo pienso que de esa forma se puede hacer y que también comparto con el profesor Tino Herrera que el está enseñando allá en la escuela Batuta, dice que los niños se empiezan desde pequeños a educarles el oído y enseñarles a diferenciar los sonidos hasta que aprenden música, el dice eso y yo estoy de acuerdo con él. ¡ Pienso que sí!.

CUANDO INTERPRETA CANCIONES DE OTROS AUTORES...

Lo que pasa es que si me pongo a interpretar otros autores, yo quiera o no quiera, le pongo mi sello. Sí. Le pongo mi sello porque no soy capaz de repetir exactamente lo que hizo el otro, entonces por ejemplo de los que yo no quisiera nunca modificar es Pablo Milanés.

Pero yo que puedo hacer, si yo siento a “Yolanda” de otra manera y si el breve espacio en que no estás de otra manera y si me da, le doy más importancia a esta frase que él dice, entonces yo no podría cantar con él; o tendría que dejarme que yo cantara y que el cantara. Como tuvimos que hacer alguna vez con alguien que me dijo tu cantas una canción mía y yo canto una tuya. Yo creo que al final yo se la modifique toda y lo mismo pasa con una canción que hay allí que canto de mamá Julia es de Joaquín Salcedo se llama “Amanecer” y él me la dio grabada para que yo la aprendiera y después yo la cante y le dije: ¡ay Joaquín que pena que te modifique la canción; pero no la pude cantar exactamente como me decías y esa fue la que dejo. Tanto que cuando hice otro trabajo que se llama “Son de Amores” la interprete de nuevo y volví a cambiarla porque yo le tengo que dar, hacerla como yo la siento, dejarle pues su esencia sus palabras. Pero los matices no sé como yo los siento.

¿HA REALIZADO SEMILLEROS Y CON QUÉ TIPO DE POBLACIÓN?

Bueno, si son semilleros, todos los alumnos que yo he tenido han recibido, recibieron la semilla. Y apenas llegue, lo primero que hice cuando llegue al colegio -hay una cosa muy importante que fue que yo termine en la escuela anexa al Instituto Pedagógico Femenino de Quibdó, luego ingrese y termine la primaria en la Escuela Anexa y luego pase al Instituto Pedagógico Femenino y allí obtuve el grado de maestra y después fui a la Universidad Pedagógica Nacional Femenina. Entonces yo traía algo que era mi norma, que era la docencia y era enseñar al que no sabe y aprender de lo que me enseñaban, sabía que tenía que transmitirlo. Entonces cuando llegue a la Universidad Pedagógica y me encontré un caudal inmenso de cultura de música y lo primero que llegue, cuando volví a mi colegio allá volví a enseñar lo que había aprendido en la universidad y aquí les fui a enseñar a los que se estaban preparando como maestras para ir a enseñar a la primaria.

Esa fue mi cadena primero en un sentido luego en el otro sentido. ¿Qué me lleve yo de recuerdo de la Pedagógica?: Me lleve no solo la matemática y la física si no que también me lleve la música.

Había dejado algo muy querido (en Quibdó) fue mi grupo de coros. Entonces, ¿Qué llegue a hacer allá?: Empecé a cantar con algunas de mis compañeras las que también llevaban esa semilla de haber sido de un coro de la universidad Bolivariana y ya cantábamos como en un trió lo que sabíamos de las canciones de coro de una y otra. Luego se formaron los grupos de coros en el colegio y formábamos nuestra agrupación de danza de música a enseñar lo que habíamos aprendido y también a fortalecernos y a innovar. Allí tuvimos dos compañeras: Viviana Vera y Arminta Arias con ellas dejamos una huella muy bonita porque todas nuestras alumnas mostraron la inquietud por cantar ya que ellas nos veían que manejábamos mucha alegría para enseñar y para transmitírselas a ellas como personas sanas alegres y con muchas capacidades intelectuales.

CONSEJO QUE DARÍA PARA REALIZAR TRABAJO CORAL CON NIÑOS

Hay que empezar por canciones sencillas para los niñitos, que son los sonidos que para cualquier persona pueden parecer monótonos pero son juegos, sonidos que incluyan juegos y repeticiones y yo creo que poco a poco se va progresando introduciendo otros sonidos para que los niños vayan viendo variaciones: una repetición...no sé estoy haciéndolo con la nietecita a ver ella que capta, entonces digo (entonando) “princesita, princesita mía” entonces se va armando una canción “princesita mía tan linda” y le busco ritmos ... quien no va a repetir, los niños repiten eso o si no los mismos que ya sabemos que el arroz con leche son sonidos facilitos. Y que niño no canta arroz con leche, aunque esas canciones la verdad no es que sean tan de niños por que los niñitos que se va a casar empieza a exigir que con una de la capital que sepa coser entonces el papel de la mujer ya le están metiendo tiene que saber coser bordar, tender la mesa y (Sonríe) no. De todas maneras ya hay mucho avanzado en el conocimiento de la música y la didáctica de la música entonces yo le dejo esa parte a los que estudiaron eso.

Yo lo hago es de forma empírica y me dejo guiar es mas por el corazón. creo que les ha de gustar, se los enseñó como hacía con mis niños de bachillerato el primer día de clase, sabía que iban todos siendo unos niños, que iban de primaria entonces me buscaba una ronda que tuviera alguna historia y que pudiera interactuar con movimientos y danzar y desplazarse, pero esos desplazamientos y esos movimientos no es que fueran a capricho si no que los manejaba de tal manera que yo pudiera utilizar eso para la misma clase de matemáticas.

Cuando estuviera en ella entonces avanzábamos “vamos adelante” cuál era la canción preferida... “Cucu cantaba la rana” o a veces les enseñaba una canción mía o a veces les enseñaba?: “Allá arriba en aquel alto Simón se ahogo, con un huevo en la barriga, Simón se ahogo”, entonces lo hacíamos de una forma divertida y sapo rondón toma tu biberón y ya!

Eran cosas así pero íbamos analizando cada una de las frases cada uno de los sonidos a ver que nos iba a pasar en la clase de matemáticas: “ Allá arriba en aquel alto”; se supone que conocen donde es arriba y es aquel alto y señalaban los sitios estableciendo distancias entonces llaman a la puerta Tin Tan que no quiero abrir, como suena el timbre... eso es!; Todo lo que me pudiera servir para matemáticas y ellos cada vez que necesitaban, recordamos la canción: era lejos?; era cerca?; o que tanto?; calculemos; ¿cómo cuánto?; de aquí, ¿a dónde?. Contemos pasos y cantémoslos digamos los pasos, usted cante cuente sus pasos pero hágalo cantando. Usted cuente sus pasos y cántelo de otra manera o si no ¡ahh! pero usted está cantando lo mismo porque esta la tendencia a este que canta en esta frecuencia y el otro también lo sigue.

3.6.15 ¿CÓMO INFLUYERON LOS CONTEXTOS Y LOS ENTORNOS?

Zully Murillo nació en el año 1944 hacia el año 1953 inicia los estudios de básica primaria.. El lugar donde se desarrolló este acontecimiento fue el municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó. La vegetación que predomina en el municipio es el bosque húmedo tropical que se encuentra en la mayor parte del

territorio que baña el río Atrato y en las partes altas hay gran variedad de bosques montañosos. El contexto político del momento es el bipartidismo, momento en el cual gobernaba un periodo de tiempo los liberales y luego los conservadores esto en el ambiente popular de los pueblos se traducían en odio empedernido de las personas que se declaraban liberales y conservadores, conflicto similar al que se intenta vivir en muchos momentos entre las barras de los equipos deportivos de hoy en día pero llevado al extremo donde cada partido gozaba de territorialidad en los mismos pueblos lo cual causaba persecuciones y muertes hacia quien se movilizara por espacios ajenos a su partido. El ambiente rural de los pueblos estaba marcado por sectores declarados conservadores ó liberales sin posibilidad alguna de mezclarse entre ellos. Familias de un partido que tuvieran sus parcelas en un sector territorializado por un partido diferente al suyo era perseguida y en extremo hasta extinguida razón por la cual cientos de familias abandonaban sus parcelas y huían.

El modelo de familia en ese momento era el patriarcal en donde la mujer se ocupa de las labores domésticas y de los hijos y el hombre ejerce la autoridad y responde por el sustento del hogar.

Este contexto marco la niñez y adolescencia de Zully Murillo y se convertiría en un factor que en medio de sufrimientos y largos desplazamientos pondría de lado su fuentes de inspiración.

En un dialogo Zully expresa: *“Mi mamá, siendo maestra, recorría muchos puntos, caseríos del Atrato, porque en esos tiempos de la violencia liberal-conservadora a las maestras que se habían graduado no las ponían a trabajar en el casco urbano de Quibdó sino que las mandaban –tal vez para que no aceptaran o para desterrarlas– a los rincones más apartados; es decir, estuvimos regados por todo el departamento, bien sea [las cuencas del] San Juan o del Atrato”.* (Revista Calle 14, Volumen 10, Número 16 / mayo - agosto de 2015)

En la segunda producción discográfica: *“Ella otro cuento”* hace referencia al bipartidismo como fuente

de inspiración: “sigue la canción con la abuela contando la historia de cuando morían godos y liberales el comienzo del siglo XX [“Mis recuerdos”].

Consecuencia de realizar con su progenitora largos desplazamientos Zully Murillo admite que conoció gran parte del territorio chocoano donde fue construyendo un gran bagaje en temas del campo que han sido la base para sus composiciones.

Continua narrando Zully: “y de todos esos lugares yo recibía vivencias y aportes para mi formación. Pero la verdad es que de **donde más recibí y en donde creo que me formé realmente como persona y como amante de la música fue en un caserío en donde mi mamá trabajó a finales de los años 40 llamado Bocas de Tanando.** Allí aprendí a conocer las costumbres, los pescadores, los curanderos, y todas sus vivencias, sus manifestaciones, enfrentados a la muerte... sus jolgorios, sus matrimonios, sus celebraciones y sus duelos; allá transcurrió mi primera infancia, etapa que es tan importante porque ahí nació mi pasión [...] **Por eso creo que soy melancólica, la nostalgia de estar lejos de Quibdó metida en ese entorno tan pequeño,** escuchando la algarabía de las fiestas, de los matrimonios con la pólvora, los voladores que tiraban celebrando cuando venían con las parejas, con los santos, y así mismo los alabaos y los cánticos de cuando había duelo, cuando había muerto, así que conozco bastante sobre esa parte”.

“...donde más recibí y en donde creo que me formé realmente como persona y como amante de la música fue en un caserío en donde mi mamá trabajó a finales de los años 40 llamado Bocas de Tanando...”

Por la forma como Zully Murillo se expresa del caserío Bocas del Tanando sin lugar a dudas fue un factor determinante que el contorno geográfico puso a su servicio y que en adelante será la puerta que abrió fuentes inagotables de inspiración.

El contorno cultural de Bocas de Tanando con sus usos y costumbres son determinantes en las motivaciones musicales con las que inició en ese momento la niña de Básica primaria Zully Murillo.

Foto tomada: <http://www.flicv.com/photos/elejocock>

“...Ya cuando se vio un poco el cambio en la política se logró que mi mamá pudiera quedarse en Quibdó y ahí yo empecé a hacer mi educación primaria”...

“Escuchando la algarabía de las fiestas de los matrimonios con la pólvora los voladores que tiraban celebrando cuando venían con las parejas con los santos y así mismo los alabaos y los cánticos de cuando había duelo cuando había muerto así que conozco bastante sobre esa parte”.

“...pero esos niños que eran mis compañeros también fueron mis maestros porque me enseñaban todos los misterios, las apariciones, las canciones, los secretos...”

Doña Leonor Londoño, madre de Zully, era maestra y sus estudiantes son calificados por Zully como los primeros maestros que tuvo.

Sin lugar a dudas la forma como la maestra Zully Murillo se expresa de los niños está acompañada de sentimientos profundos de admiración al igual cuando había mencionado anteriormente el caserío Bocas del Tanando.

BOCAS DE TANANDO Y LOS NIÑOS CONVIRTIERON A ZULLY MURILLO EN AMANTE DE LA MÚSICA

“Mi papá nació a Orillas de una quebrada llamada La Colorada, porque a mi abuela, Rafaela Copete que era minera, ese día la cogió el aguacero cuando se le presentaron los dolores de parto y se tuvieron que guarecer en un cambuche que hicieron y allá nació mi papá. Mi abuelo paterno era de Tadó, ellos negociaban con oro; el oro que sacaban lo vendían o lo cambiaban, y mi abuelo materno era de la parte de Samurindó-La Vuelta; por eso pienso que yo puedo recoger en mí mucho de lo que es el quehacer de todo el departamento del Chocó”

Las principales actividades económicas del municipio del Atrato corresponden al sector primario de la economía; sobresalen la agricultura, la minería y la extracción de madera.

Zully Murillo, Siendo niña, aprende por tradición oral conocimientos propios del departamento del Chocó relacionados con la economía minera, gracias a que sus abuelos eran mineros.

Arocha Jaime describe que en Quibdó el entorno familiar y el entorno barrial -las casas y las calles- son espacios fundamentales de aprendizaje musical. Las fronteras entre lo público y lo privado en las zonas residenciales de Quibdó y del Chocó en general son difusas; los vecinos se integran como familias y el barrio es un referente fundamental que define a las personas.

Las tradiciones familiares son claves en el aprendizaje de técnicas y repertorios musicales. Cada familia tiene su sello: su repertorio, su estilo específico de interpretación, su reconocimiento en uno o varios instrumentos y sus escenarios. historias y anécdotas, sus valores y sus comportamientos.

“Mis hermanos y yo –que fuimos ocho, ahora somos siete– crecimos en medio de unas personas súper especiales que amaban la música, que cantaban en dúo [...] cantábamos en familia, porque era muy lindo ver que mientras la mamá hacía los oficios cantando, el papá estaba al lado haciéndole la voz segunda, canciones románticas o canciones antiguas, canciones que se pierden en la memoria de la gente. Por ellos yo sé muchas canciones de esas de los años 50, de los 40, hasta de los 30 [del siglo XX]. Mi madre sabía los tangos de Gardel...ella y mi papá cantando las canciones, mis tíos y todos en la familia. De hecho tengo hermanos que tienen la vena de la música”.

En el entorno del pacífico colombiano es común el aprendizaje de la música a través de la tradición oral ya que forma parte de la vida social y cultural que rodea a los nativos y residentes de ciudades como Quibdó.

Zully Murillo en el entorno familiar, social y cultural de Quibdó aprovecho cada oportunidad para ir desarrollando la habilidad como compositora y la vez cada experiencia se convertía en ocasión para estimular el oído y la afinación.

“Alexis Murillo con los Nemus del Pacífico, mi hermano se dedicaba al son montuno. Él tiene una particularidad que yo también tengo: Canta los sones como nadie los canta porque alarga una frase, la acorta, y luego coge otra y la recorta, yo no sé qué es lo que hace con esa música [...]4. Mi hermana Leonor ella es la que me siguió la cuerda porque fue mi alumna, y dice que yo le enseñé a tocar guitarra, y lo que hice fue: “Mi papá me enseñó que esto era Do y no sé qué, ya quí cambiamos y tal”, ella canta sus canciones y se acompaña con guitarra”.

En el ámbito del pacífico se adquieren matices espaciales que resultan de los modelos tradicionales pero también de la impronta que cada familia adquiere y va heredando a los hijos y demás familiares. Más adelante Zully va reflejando en las composiciones las características y tendencias de su hermano Alexis dándoles el toque personal que ella tiene.

Es común en los cantantes y compositores recibir de parientes cercanos conocimientos básicos de música.

Zully Murillo desde muy niña recibió la influencia musical de su familia que por tradición son músicos: su padre, madre, hermanos y tios. La familia Murillo Londoño es reconocida en el pacífico por el sello musical romántico que imprimen en las composiciones e interpretaciones.

Una característica del medio social chocoano es la iniciativa de los habitantes por improvisar letras de composiciones. Que sin ellos sentirse con la habilidad para terminar de componer se vale de otras que en palabras de ellos tengan más idea del arte del canto y la composición.

“Me seguía en los coros, las danzas, me ayudaba a recolectar información de las canciones que traían las señoras de las orillas de los ríos, me enriquecía y me enriquece aún, porque... no me siento bien si ella no me está ayudando en los coros”.

“el padre de mis hijos, un abogado muy serio que no transigía con las cosas [la música]; estuvo muy bien mientras éramos novios, pero ya después no más: Usted es la esposa, [se dedica a] su casa, a sus hijos, así que Zully tuvo que separarse de la música un montón de rato porque ya él no compartía que yo siguiera en nada de eso, y mi proyecto con el coro, mis canciones fúnebres, mis cantos, esto que es tan espiritual y que a mí me llenaba tanto, tuvo que quedar ahí hasta un tiempo después en que nos separamos. Él se fue”.

El modelo de familia patriarcal afecta las motivaciones musicales de Zully Murillo. Le cuesta aceptar el modelo tradicional de autoridad impuesto por el hombre ajeno al ambiente musical y quien proyecta un hogar donde la mujer ejerza las labores domésticas del común y tome distancia de la vida social. Esto representa para ella un periodo de renuncia en sus convicciones.

Es común en los cantantes y compositores recibir de parientes cercanos conocimientos básicos de música.

Zully Murillo desde muy niña recibió la influencia musical de su familia que por tradición son músicos: su padre, madre, hermanos y tios. La familia Murillo Londoño es reconocida en el pacífico por el sello musical romántico que imprimen en las composiciones e interpretaciones.

Las relaciones de género en el ambiente socio-cultural de Quibdó se caracterizaban por el hombre llevar la vanguardia. Existía lo que popularmente se ha llamado el machismo.

La música y la docencia era una oportunidad que la mujer aprovechaba para superarse e ir incursionando en el campo profesional y artístico.

“Cuando volví a Quibdó] tuve que tomar la bandera que teníamos todas las mujeres. Al saber cómo la mujer no tenía oportunidad: Mis antepasadas no pudieron estudiar, nosotras teníamos que tomar la bandera de que con la ciencia, con el saber, con la educación era como ascendíamos, porque la ignorancia nos llevaba otra vez a la esclavitud y a la sumisión. Mi mamá fue maestra y casi todos en ese tiempo mandaban a sus hijas a que fueran también maestras, porque había que esparcir la semilla del saber, y había que profesionalizarse, y había, sobre todo, qué tener una carrera que pudiera servir para el sostén de los hijos.”

[En el Caribe] les llegó el comercio. A ellos no les tocó la dureza que nos tocó a nosotros, que éramos esclavos y de la noche a la mañana... “Sí, tienen libertad, pero ¿cómo van a sobrevivir? Tienen que seguir trabajando para nosotros, ganarse la comida”.

¡VINO EL MOMENTO DE HACER, DE SACAR LO QUE TENÍA ACUMULADO!

“Cuando terminaron su bachillerato, se fueron a la universidad y ahí sí ya los perdí, jaja; entonces empezó a salir todo esto de la composición y comencé a actualizar unas canciones que había dejado truncas en los años 70, a enriquecerlas, y a iniciar el trabajo de reconstrucción de mis vivencias.

Vino el momento de hacer, de sacar lo que tenía acumulado, toda esa inquietud de narrar lo que viví en mi niñez, y empecé a escribir algo que ya estaba en mi mente; tenía las melodías y empecé a darle forma a mi primer trabajo musical que se llama Cuentos contados cantados, que son mis vivencias en medio de la gente”.

La dimensión familiar hizo de Zully una excelente madre que acompañó a sus hijos hasta donde lo consideraron necesario.

En el entorno musical del pacífico los formatos que circulan en estos medios musicales se caracterizan por ser abiertos. (BIRENBAUM, Michael. 2005).

En su investigación sobre las rutas de aprendizaje de las chirimías indígenas del Cauca, Carlos Miñana (2005), plantea que allí la mejor posición para el aprendizaje musical la ocupan quienes están debajo de las piernas de los mayores. En Quibdó esta imagen es permanente.

Cuando el discípulo es capaz de acompañar las canciones y se familiariza con el repertorio, comienza a desarrollar códigos concretos que lo diferencian de otros intérpretes. Dichos códigos se desarrollan en los matices musicales y en la improvisación

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4.1 EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DESDE LATRIANGULACIÓN HERMENÉUTICA

El “proceso de triangulación hermenéutica” es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: (CISTERNA, 2005).

1. SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tabla 2

CATEGORÍA	SUBCATEGORIA	INFORMACION
<p>CONTEXTOS Y ENTORNOS El ambiente que me rodeaba la selva, donde crecí estuve los primeros siete años de mi vida y fuera de que Quibdó era rural.</p> <p>Una tarde de esas que primero en el Chocó son las descargas eléctricas y luego queda todo serenito.</p> <p>Estuve en Bogotá estudiando en la Universidad Pedagógica.</p> <p>Donde Me lleve no solo la matemática y la física si no que también me lleve la música.</p> <p>Me radique en Cali cuando nació mi segundo hijo. Conocí Alexis Lozano, Richi Valdes Y Leonidas Valencia.</p>	<p>1. Geográfico</p>	<p>Esas eran mis historias mis cuentos que yo había vivido de niña cuando acompañaba a mi mamá en esas veredas sobre todo a una vereda que se llamaba Bocas de Tanando.</p> <p>Allá no había luz eléctrica estaba a la orilla del rio allá era donde yo había conocido a todos mis amiguitos que yo menciono.</p> <p>Los elementos que me presentaba la naturaleza yo los convertía en cuento:</p> <p>Escribí un cuento de la Mininica que en una creciente por ahí paso un Bagre un bagre grande blanco. Hay otro cuento que es el de “La hormiga colorada.”</p> <p>“La hormiga colorada que ahora se ha vuelto colorada mírenla que esta preciosa que hasta parece una diosa y se siente ella una reina, saludando aquí y allá” entonces llamo para que hicieran una chirimía un grupo “el grillo, chapulo y chicharra escarabajo y cucarrón”, están ahí los cinco instrumentos, <i>formen una chirimía y que viva la diversión</i></p> <p>Otras canciones que por ejemplo el “El zancudo” que cuando pica y no piques tan duro y la historia de La torcaza y el Gato.</p> <p>Jugábamos bajo la lluvia y recuerdo perfectamente una tarde de esas que primero en el Chocó son las descargas eléctricas y luego queda todo serenito y cae solamente el agua el aguacero y es cuando uno aprovecha para salir a jugar a la pelota y al quemado y es supremamente divertido porque esa agua es vivificante.</p> <p>La niña estaba mirándonos jugar a través de la ventana y la mamá le había dicho que no podía irse a meter allá, entonces en un descuido era tan divertido lo que nosotros hacíamos que la niña se le escabullo a la mamá y se fue a meter con nosotros al agua.</p> <p>Entonces empezamos a entonar una canción, la canción que decía: “ <i>Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija(bis)</i>. Entonces esa fue la primera canción que yo compuse.</p>

CONTEXTO Y ENTORNOS	2. Político	<p>En tiempos de liberales y conservadores mí mamá y yo tuvimos que huir por todo el Chocó...</p>
	3. Social cultural	<p>Yo compuse algo que era de una mujer que lo traicionaba y el jajajajaja iba le reclamaba y también estaban de moda esas canciones de Olimpo Cárdenas: ¡qué me muero si yo muero primero! Entonces que podía salir si eso era lo que yo escuchaba y los tangos de la argentina de las canciones de México entonces tenía que salir una cosa así. Que le pudo al Arroz con leche y a la Carbonerita.</p> <p>En mi tierra con mayor razón porque allá la gente es muy musical y lo es por familias lo es por generaciones.</p> <p>Otras están escritas en lo que nosotros llamamos un porro bien rápido un agua abajo que se llama levanta polvo, ahí está, está incluido obviamente algo que es muy propio de nosotros el Son Chocoano, eh esta tiene que haber algún abosao.</p> <p>“El miedo en el monte” esta lo que yo percibía en los rituales cuando se moría alguien en esas veredas donde yo estuve y lo que yo veía lo que yo sentía cuando teníamos que atravesar, tuvimos que atravesar por trocha hasta llegar a un punto donde mi abuela, una de mis abuelas había muerto.</p> <p>Involucro al Padre Isaac que era un misionero claretiano ultra conservador. Era pues una religiosidad extrema y el fue el que en Quibdó fundo una escuela de música donde aprendieron todos estos músicos: Alexis Lozano, estuvo Jairo Varela todos los músicos esos de esa época aprendieron donde él.</p> <p>Nos enseñaban canticos y nos enseñaban a cantar, a ser afinados y nos enseñaban a que te bajaste, que el ritmo es este, a montar y cantar cánones.</p> <p>Vi el comportamiento de los niños admirables de mi región que eran unos niños contrario a lo que se hace hoy, ellos trabajaban y estudiaban, porque ellos tenían que ayudar a que su familia surgiera, tenían que liberarse de la ignorancia pero eran familias pobres que hacían comidas en forma artesanal. Había una familia que tenía el don de hacer tamales los chicos cuando salían de la escuela se cambiaban su ropa se ponían los</p>

<p>CONTEXTO Y ENTORNOS</p>	<p>3. Social cultural</p>	<p>pantalones corticos y muchas veces descalzos eran los que salían a distribuir los tamales. Otras familias que conocía hacían panes y los niños eran los que en los ratos libres salían a vender los panes de puerta en puerta y eran niños que iban a estudiar y que luego fueron los profesionales que tuvimos Abogados, Médicos.</p> <p>Esta “La sombra” que a uno le decían que no podía jugar con la sombra, eso es malo y por la noche te asusta no te deja dormir.</p> <p>Allí recojo también las vivencias de la mujer de el campo la mujer trabajadora la mujer de esas veredas que tiene a su cuidado la manutención, de criar los hijos y también de tener que salir a trabajar, trabajos duros como el de la mina el de la siembra de recoger de cosechar sobre todo vender para tener el sustento.</p> <p>Los recuerdos a la señora que tiene cosas viejas que representa una época y una vivencia, la que le reclama al irresponsable y hasta la otra que le dice le da consejos a la hermana que no se deje</p> <p>Esta la maestra a quien se le fue el amor está en el pueblo costero y que va todas las tardes y todas las mañanas a ver si el regresa en una panga en una lanchita de esas y que los niños van con ella. También está la que pierde un amor, se separa.</p> <p>Otro cuento entonces puse el de “La culebra y la Lombriz” donde el género femenino que están a ver cual, cual es más sabia y cual puede más a la otra.</p> <p>Luego viene el parto es narrando una historia de un parto de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el caserillo donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir porque tenía que montarse otra vez en esa canoa horas interminables para llegar al hospital más próximo y si no encontraba el hospital tenía que acudir a la comadrona.</p> <p>Son supremamente importantes y son lindísimas! De ahí que de las primeras tengo una gran repertorio que las canto con el alma con la vida y sombrero porque eran las canciones que a mi mamá también le gustaban esos bambucos, esas Guabinas, los Torbellinos que cosas tan bonitas!</p>
----------------------------	---------------------------	---

	4. Entorno musical y educativo	<p>Cuando estábamos en las clases de composición cuando ya veíamos preceptiva literaria entonces hacíamos el ejercicio de componer y nos ponían una tarea, mañana tren todas una poesía de su propia inspiración.</p> <p>Le daban en la educación mucha importancia al arte y sobre todo a la música, se pensaba y creo que eso es, la música era el vehículo que se utilizaba, el que mejor puede utilizarse para un aprendizaje. Nosotros llegábamos y hacíamos las filas para entrar a los salones e íbamos cantando.</p> <p>Existía la clase de canto que eran maestros que no tenían formación musical pero nos enseñaban la escala musical y nosotros aprendíamos las notas y yo creo que estaba todo preparado para que empezáramos a aprender y que aprendiéramos con agrado.</p> <p>En los valores, eso era lo principal los valores y teníamos como ingrediente lo de la fe católica que incidía tanto en la educación el catecismo del padre “Astete”, la urbanidad.</p> <p>Eran principios de valores y de la ética religiosa porque así nos fueron formando con el temor a Dios y estaban los premios y castigos.</p> <p>Yo le compongo una misa a Dios que en Él sí creo, no voy a misa no voy a sermones creo profundamente en la existencia de Dios, lo respeto. Fui formada Católica pues soy católica respeto a la Virgen María todo lo que quieran las advocaciones de los santos, San Pacho</p>
--	-----------------------------------	--

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INFORMACION
VIDA		<p>Bueno mi papá me contaba que desde muy niña yo escuchaba canciones y podía interpretarlas.</p> <p>Salieron a jugar, salimos a jugar mayores y niños pero había una de mis primitas se llama Zunilda, le decimos Zuna.</p> <p>El apoyo y la aprobación de mis padres de mis mayores que ellos son las primeras fuentes que yo tuve para</p>

<p>Tengo una vida muy diferente y eso me hace ser diferente y de vivir de modo diferente.</p>	<p>Infancia</p>	<p>aprender canciones, fueron ellos, mi padre mi madre, mi abuela con sus cuentos.</p> <p>El primer aporte fue el Amor, el segundo la unión, el estímulo el corregirnos, dejarnos corregir y aceptar que los mayores tienen más conocimientos más experiencia y que podíamos tomar copia, que ellos podían ser nuestros modelos.</p> <p>Yo había vivido de niña cuando acompañaba a mi mamá en esas veredas sobre todo a una vereda que se llamaba Bocas de Tanando.</p> <p>Mi abuela era una sabia una autodidacta, mi abuela era experta en contar historias y en enseñar canciones sin ella saber cantar y experta en enseñar.</p> <p>Anais Mayoral fue una niña de la escuela de mi mamá que se cayó de una baranda la baranda se rompió, lo que si se es que en esa baranda se colgaban unas matas de esas maticas de puras flores de esas que brillaban a las once se llaman brilla a las once y allí iban los pajaritos, entonces no se en mi mente infantil yo veía a Anais se hablaba con el pajarito y que el pajarito lo que yo digo es que Anais se cayó y cayó sobre el pajarito.</p> <p>Allá era donde yo había conocido a todos mis amiguitos que yo menciono: Lino, Bernavela, -¡toditos!- y Victorianito el otro niño que yo conocí en Quibdó que se cayó se golpeo la cabeza.</p> <p>Lino un niño que asistía a las clases de mi mamá cuando mi mamá era maestra yo lo tenía como un ídolo porque me parecía que era el que más sabia de todo.</p>
	<p>3. Adolescencia</p>	<p>Bueno vamos pa matemáticas, llegue y pase en matemáticas.</p> <p>La psicóloga me llamo y me dijo que si bien es cierto que mi cociente intelectual era bastante elevado y que tenía capacidad de raciocinio pero que también habían hablado con los profesores de español el de inglés y me decían que si yo de pronto quisiera reconsiderar porque esa también sería una buena opción para mi, entonces yo le dije que lo que pasa es que allá nosotros necesitamos gente que enseñe matemáticas y que enseñe como debe ser no deje tantos baches ni tantos vacíos como los que</p>

VIDA		<p>yo llegue y encontré.</p> <p>Me voy a inventar la forma de que la gente si no es brillante en matemáticas por lo menos sea buena persona y que le guste la clase aunque no sean tan brillantes</p>
	4. Adultez	<p>(En Cali) Panecio, el profesor Panecio el siempre quería, venia, cuando yo cumplía años, me llenaban la casa de músicos y entre esos venia el Maestro Alexis Lozano, quien me decía vamos a grabar un día.</p> <p>Entonces cuando es que va a cantar y yo no yo no puedo porque tampoco era que el papá de mis hijos le gustara era enemigo acérrimo de eso entonces eso me frenaba mucho y me freno durante muchos muchísimos años.</p> <p>Siempre me gusto jugar con mis hijos jugaba con ellos como si fuéramos amigos como si fuéramos unos niños.</p> <p>Mi mayor momento de inspiración fue cuando compuse “Dormite”, cuando mi segundo hijo que nació en Quibdó.</p> <p>(Cali) Entonces yo le dije a Juan Carlos Asprilla y él me propuso que hiciéramos un álbum que la temática sea de los niños.</p> <p>Cuando en el embarazo de mi última hija tuve una pésima atención médica yo creo que era un médico que no era experto y que no tenía el sentido de la sensibilidad y permitió hacer un mal procedimiento en el parto.</p> <p>Nació mi hija me dejo las placentas adentro, las saco como pudo dejaron fragmentos, me infecte me dio septicemia estuve a punto de morir de la septicemia tan terrible y no sé porque estoy viva.</p> <p>Entonces me hacen ¿qué? una transfusión en ese tiempo no se sabía que la sangre podía estar infectada de unos virus y me transmitieron el virus de la hepatitis C</p> <p>Yo no sabía y nadie lo sabía porque como ese virus demora encubándose tanto tiempo y esta tantos años con uno haciéndole daño yo me enfermaba vivía muy enferma.</p> <p>Me hice la prueba y si tenía la hepatitis C esa era la causa que estuviera tan mal, eso me daño el hígado me afecto mis riñones la tiroides todo, todo, todo y luego para</p>

VIDA	4. Adultez	<p>erradicar ese virus el tratamiento era muy fuerte tan fuerte que uno se sentía morir pero pase el primero y no tuve la suerte de retroceder el virus, me tuvieron que hacer otro tratamiento y después de eso que viene la recuperación deja muchos efectos secundarios.</p> <p>Siento que mi responsabilidad es enorme y yo vaya a tomar contratos a decir que los puedo cumplir y hacer giras que yo no pueda hacer.</p> <p>No debo ir a sitios donde me pueda contagiar de virus y cosas así porque para mí recuperarme es difícil porque siempre mis defensas van a estar bajas y fuera de eso adquirí artritis reumatoidea entonces los cambios climáticos me afectan.</p> <p>Mí forma de alimentarme soy vegetariana</p> <p>Y me encuentro personas a quienes mi música mi vida y mis cosas les llega como a usted yo digo esas son cosas de Dios.</p> <p>Entonces lo que me dicen es que siempre he trascendido y que si han tomado ejemplo en la actitud a muchos he educado.</p>
------	---------------	--

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INFORMACION
<p>OBRA</p> <p>Porque esas eran todas mis historias, esas eran mis historias mis cuentos que yo había vivido de</p>		<p>La niña estaba mirándonos jugar a través de la ventana y la mamá le había dicho que no podía irse a meter allá, entonces en un descuido era tan divertido lo que nosotros hacíamos que la niña se le escabullo a la mamá y se fue a meter con nosotros al agua. Entonces empezamos a entonar una canción, la canción que decía: “ <i>Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija(bis).</i> Entonces esa fue la primera canción que yo compuse.</p> <p>La canción aparentan y la princesita, esta última grabada por la orquesta Guayacán me saco a la luz pública y me hizo</p>

OBRA	Cantados	<p>cuando se moría.</p> <p>Los canticos de Alabao eso es una cosa que a mí me impresiona, que me flecha, que me gusta, que me fascina y que naturalmente creo que esos canticos influyeron en mi forma de componer y mi forma de interpretar</p> <p>Lino yo lo tenía como un ídolo porque me parecía que era el que más sabia de todo, entonces yo no sabía y él me enseñó como pescar.</p> <p>Involucro al Padre Isaac que era un misionero claretiano nos enseñaba canticos y nos enseñaban a cantar ,a ser afinados y nos enseñaban a que te bajaste, que el ritmo es este, a montar y cantar cánones.</p> <p>Ya me acuerdo: “La culebra”, todas esas son historias que pasaron, la de la Valsa que cuando yo estaba en ese pueblito vi que en ese caserío venía un ruido una música por el rio y era que venían en una balsa y era un matrimonio y era un matrimonio que llegaba a celebrar la fiesta.</p> <p>Fue Alexis Lozano él es el productor musical. Pero a todos los demás él no le decía a Carlos toque así ni a este.</p>
	Los Pregones de	<p>Le dije a Juan Carlos Asprilla el es un músico muy bueno muy talentoso, el no es graduado de ninguna escuela de música pero toca casi todos los instrumentos y tiene un muy buen gusto musical. Él me propuso que hiciéramos un álbum que la temática sea de los niños ya que los niños son muy importantes para mí, con los niños yo trabajo y vi el comportamiento de los niños admirables de mi región.</p> <p>Yo quería hacer un homenaje a los niños que vendían pan sobre todo con esa canción porque ellos eran los que vendían los panes calientes y se inventaba cada uno su forma de pregonar y le ponía como una canción su sello entonces sabíamos de quienes eran esos panes. los niños se buscaban su forma de pregonar decían: “los panes calientes” y seguía “para las viejas que no tienen dientes si no me los compra que no me los tiente porque me les pega su mal accidente”. Entonces salía por ejemplo: “ el saíno el saíno.</p> <p>Hay otras canciones que por ejemplo el “El zancudo” que cuando pica y no piques tan duro y la historia de La torcaza y el Gato.</p>

OBRA	mí Tierra	<p>Esta “La sombra” que a uno le decían que no podía jugar con la sombra. El cuento “La Mininica”. otro cuento que es el de “La hormiga colorada”.</p> <p>Cambios en los formatos: Del primero y el tercero están las guitarras. ¿Por qué la guitarra? Ya que es el instrumento que más usamos nosotros por la forma.</p> <p>Bueno, el primero fue como en forma tan ingenua y tan inocente que yo ni siquiera sabía que había grabado que yo creía que estaba ensayando. En el segundo pues me afianzo ya mas con una intención mayor de dejar de hacer algo dejar una huella para que los niños aprendan y que cualquiera puede superarse aunque haya tenido un origen muy.</p> <p>A medida que yo voy evolucionando en el tiempo pienso que esas obras también evolucionan tanto en la interpretación como en su musicalización.</p>
OBRA	Misa Inculturada	<p>La expectativa es mostrar el amor como parte de la vida, creo que el amor como la vida y como la energía son cambiantes no son estáticos se transforman y trascienden lo mismo que en la vida nace se crece se transforma y trasciende.</p> <p>Es una Misa inculturada por que yo creo que le debo mucho a Dios. No es por solamente por ser quien soy, como soy, por lo que he vivido, por lo que he tenido, por lo que he hecho o por la obra de haber criado a tres hijos, que sean unas personas de bien unas buenas personas, haber alcanzado a ver a mis nietos aunque hubo bastantes quiebres de salud en mi vida que me permitió digo vivir un montón de años extra, que me permitió verlos realizados como profesionales como personas.</p> <p>Yo le compongo una misa a Dios que en Él sí creo, no voy a misa no voy a sermones creo profundamente en la existencia de Dios, lo respeto. Fui formada Católica pues soy católica respeto a la Virgen María todo lo que quieran las advocaciones de los santos, San Pacho.</p> <p>Está la misa como yo la siento con mis ritmos con mis expresiones, se van a encontrar ahí una misa que va acompañada con Marimbas, Clarinete, Tamboras todo y</p>

		<p>toda la gente coreando y diciendo si es posible sacan su pañuelo.</p> <p>Es una forma de llegar a la gente a expresarse y ellos también no tiene inconveniente de venir y <i>son nuestras ofrendas para nuestro Diosy cantan!</i></p> <p><i>“Oh señor ten piedad de nosotros oh señor ten piedad de nosotros Jesucristo ten piedad (bis) ten piedad ten piedad de nosotros, entremos al templo para que adoremos al dios creador de la tierra y cielo y al padre y al hijo y espíritu santo todo nuestro amor expresa este canto”</i> ahí así!</p> <p>Es un homenaje de gratitud a Dios como lo han de cantar en las fiestas de San Pacho y no sé que, va un canto a San Pacho, un canto a la Virgen de el Rosario.</p> <p>He tenido mucha gente que me ha colaborado mucha gente que quiere ir acompañándome en esa propuesta.</p>
OBRA	Ella otro cuento	<p>(Momento de mayor inspiración lo tuvo en este trabajo) Cuando compuse “Dormite”, cuando mi segundo hijo que nació en Quibdó.</p> <p>Recojo también las vivencia de la mujer de el campo la mujer trabajadora la mujer de esas veredas que tiene a su cuidado la manutención, de criar los hijos y también de tener que salir a trabajar, trabajos duros como el de la mina el de la siembra de recoger de cosechar sobre todo vender para tener el sustento para su familia.</p> <p>Quise exaltar esa parte de la mujer, es que ese álbum esta todo dedicado a la mujer, a la mujer a la niñita morena a la anciana a sus recuerdos, eso está en el trabajo: “Ella otro Cuento” también están los recuerdos a la señora que tiene cosas viejas que representa una época y una vivencia, la que le reclama al irresponsable y hasta la otra que le dice le da consejos a la hermana que no se deje. Esta la maestra a quien se le fue el amor.</p> <p>También está la que pierde un amor, se separa. Pierde un amor que se va y no tiene con quien más desahogarse si no contarle a la mamá que estaba haciéndose la valiente con otras personas, solamente a ella le puede contar lo que le está pasando.</p> <p>No podía faltar el cuento entonces puse el de “La culebra y la Lombriz” donde el género femenino que están a ver cual, cual es más sabia y cual puede más a la otra.</p>

OBRA	Son amores	<p>Entonces por eso se llama: “De amores” ya que todas son de amores.</p> <p>Hay una de las canciones que se llama “De amores” a mí las canciones me salen del alma como de una noche sigue una mañana, como una semilla da origen a una planta y así como dijo brota de la entraña, ellas se alimentan de mis fantasías, de mis sufrimientos, de mis alegrías ya de mis angustias. Ya de mi optimismo, ya de mi pasado, mi melancolía, ricas en nostalgias ricas en perdones ricas en vivencias ricas en amores, de amores de esposos de amaneceres, de amantes, de anohecidos, de amores que van, de amores que vienen, de amores que nacen, de amores que mueren, de amores perdidos, de amores ganados o reconstruidos y cuando las canto ya me siento en calma porque todas ellas me brotan de el alma.</p> <p>Entonces ahí estoy abarcando el amor, está el parto esta cosas que ocurrieron en este pacifico en este mundo, narro como fue el día en que yo nací, nació una estrella la luna nació el mar y Joaquín y la tortuga, la canchimala, la pianga, el langostino el camarón el naidi, bueno todo lo que nace allá.</p> <p>Viene el parto es narrando una historia de un parto de una, precisamente de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el caserillo donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir por que tenía que montarse otra vez en esa canoa horas interminables para llegar al hospital.</p> <p>Entonces estoy narrando esa historia: “vámonos donde la partera aquí a la vuelta del río, en esta noche lluviosa va a nacer el hijo mío”.</p> <p>Y al amor de los niños, los niños que hacen promesas de que cuando sean grandes se van a casar.</p>
OBRA	Son Amores	<p>Viene el parto es narrando una historia de un parto de una, precisamente de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el caserillo donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir por que tenía que montarse otra vez en esa canoa horas interminables para llegar al hospital.</p> <p>Entonces estoy narrando esa historia: “vámonos donde la partera aquí a la vuelta del río, en esta noche lluviosa va a nacer el hijo mío”.</p> <p>Y al amor de los niños, los niños que hacen promesas de que cuando sean grandes se van a casar.</p>

CATEGORÍA	SUBCATEGORIA	INFORMACION
		<p>Pienso que algunas personas somos como el instrumento para que los sonidos viajen, para que los sonidos se unan a las palabras y broten canciones, entonces yo pienso que soy simplemente un instrumento, al igual que pudo ser otra persona al igual que otra persona tiene la habilidad y tubo</p>

<p>PENSAMIENTO</p> <p>Si, muy romántica por que como no ser romántica cuando se formaba a la luz de la luna.</p> <p>Soy una mixtura jajajajaja si! De todo tengo un poquito, y sabe ¿Por qué? de todo un poquito las épocas que he vivido de todas he tenido algún tipo de influencia.</p>	<p>1. Carácter</p>	<p>el encantamiento por los colores por dibujar, por pintar pienso que son afinidades.</p> <p>Las musas existen y son precisamente esos espíritus que están allí que están como en las notas musicales en los sonidos en el ambiente que hacen que así como los espiritistas buscan un medio para expresarse también ellas buscan un medio para poder producirse reproducirse y que la gente las conozca.</p> <p>Estaban de moda esas canciones de Olimpo Cárdenas: ¡qué me muero si yo muero primero! Entonces que podía salir si eso era lo que yo escuchaba y los tangos de la argentina de las canciones de México entonces tenía que salir una cosa así.</p> <p>Se pensaba y creo que eso es, la música era el vehículo que se utilizaba, el que mejor puede utilizarse para un aprendizaje, de allí que las iglesias utilizan la música, utilizan los cánticos para evangelizar para traer adeptos entonces a nosotros en las escuelas en los colegios nos atraían con la música, nosotros llegábamos y hacíamos las filas para entrar a los salones e íbamos cantando.</p>
<p>PENSAMIENTO</p>	<p>2. Tendencias</p>	<p>Creo que en mi tierra con mayor razón porque allá la gente es muy musical y lo es por familias lo es por generaciones. Entonces que mas, nos abonaban el terreno para que fuéramos alegres, fuéramos muy dichosos y fuéramos con entusiasmo a estudiar.</p> <p>Compuse este himno para una escuela, pienso que debería ser el himno para todas las escuelas... y que sus profesores cuando llegan les dicen: - ¡Buenos días!- nos saludan con cariño, entonces pienso que debería ser no solamente el himno para esa escuela si no para todas las escuelas:</p> <p><i>“Escuela Honorio Villegas nos enseñan con amor que la ciencia y la virtud son la fuente del honor cuando llego a mi clase y me saludan con cariño, ¡hola amigo!</i></p> <p><i>Hace que me sienta muy feliz y se despierta mi deseo de aprender</i></p> <p><i>Buena gente mis maestros nos enseñan con su ejemplo</i></p>

		<p><i>Que seamos niños buenos estudiosos cariñosos y que con entusiasmo y alegría Triunfaremos en la vida,”.</i></p> <p><i>A mí las canciones me salen del alma como de una noche sigue una mañana, como una semilla da origen a una planta y así como dijo brota de la entraña, ellas se alimentan de mis fantasías, de mis sufrimientos, de mis alegrías ya de mis angustias. Ya de mi optimismo, ya de mi pasado, mi melancolía, ricas en nostalgias ricas en perdones ricas en vivencias ricas en amores, de amores de esposos de amaneceres, de amantes, de anohecidos, de amores que van, de amores que vienen, de amores que nacen, de amores que mueren, de amores perdidos, de amores ganados o reconstruidos y cuando las canto ya me siento en calma porque todas ellas me brotan de el alma.</i></p>
PENSAMIENTO	3. Características	<p>Si cultivan el arte de la música no importa, si fue que les enseñaron, si fue adquirido o si era innato de todas maneras es músico. Yo creo que a veces lo académico le ha restado oportunidad a muchos de ser creativos, porque me parece que la academia los va formando y a veces se cae en el pecado - digo yo- de querer formar músicos en serie, ¡sí!</p> <p>Entonces a veces pienso que tengo mucho espíritu infantil.</p> <p>Para mí lo importante es el testimonio que yo quiero, yo quería dejar enseñanzas como maestra que soy y quería que la gente aprendiera las costumbres y otras cosas que son de nuestra tierra y me parece que son de valor en forma de cuentos de historias y así la gente las ha aceptado.</p> <p>Los afrocolombianos y las comunidades negras sentimos que nuestro deber es enseñar a otros porque así es como se guarda se lleva y se transmite el conocimiento.</p> <p>Yo pienso que la música y el arte caben en todas las áreas y que antes esas artes son una gran ayuda para afianzar, para que florezcan las otras disciplinas de la vida.</p> <p><i>(Para componer se necesita)... que sea el momento propicio para que una idea, una melodía llegue y cuando tiene que llegar es espontaneo, no tengo que forzarla. Si algo no lo siento no lo puedo hacer.</i></p> <p>Los niños son muy importantes para mí, con los niños yo</p>

		<p>trabajo y vi el comportamiento de los niños admirables de mi región que eran unos niños contrarios a lo que se hace hoy.</p> <p>Los valores morales y éticos tiene mucha importancia para mí y yo la verdad es que me tengo que fijar hasta en los músicos que me acompañan tiene que ser personas en la que exista como esa comunión que puedan entenderme lo que yo quiera expresar, para mí la moral es importantísima.</p> <p>Toda la música de Colombia la de todas sus regiones me parece hermosa me encanta los viejos Joropos, los parrandones esa Carmentea. esos bambucos, esas Guabinas, los Torbellinos que cosas tan bonitas!</p>
PENSAMIENTO	4. Elementos originales	<p>Los cuentos no pueden faltar en mis obras.</p> <p>Mis canciones las canto y las puedo modificar cuando yo quiera por que las interpreto, según el momento en que este y puedo acortarlas estirarlas son para mí elásticas y cada vez están modificándose.</p> <p>Por eso tengo que tener unos músicos que me comprendan que vean y que me entiendan en qué momento emocional estoy de modo que yo puedo alargar una frase o modificarla si quiero y ellos me conocen tanto están tan compenetrados conmigo que hacen eso porque se dejan llevar de mi entusiasmo (sonríe) y están haciendo eso que yo quiero.</p> <p>Lo que pasa es que si me pongo a interpretar otros autores, yo quiera o no quiera, le pongo mi sello.</p> <p>Yo lo hago es de forma empírica y me dejo guiar es mas por el corazón.</p> <p>Creo que el amor como la vida y como la energía son cambiantes no son estáticos se transforman y trascienden lo mismo que en la vida nace se crece se transforma y trasciende, eso es lo que quiero mostrar.</p> <p>Yo creo que no soy para lanzamientos ni para televisión ni para videos veo que esas son las formas de llegar en forma masiva pero son otros conceptos de la música y los</p>

	<p>medios le dan importancia no al tipo de música que yo compongo y lo que publicitan no es lo que yo hago ni a las personas como yo. El hecho que yo no esté en los medios ni que aparezca en la televisión no quiere decir que yo sea anónima.</p> <p>Tengo para Alexis Lozano un agradecimiento muy grande porque el fue una de las personas que se sintió se sensibilizo con mis composiciones tanto que quiso grabarlas.</p> <p>No comparto las canciones de hoy que son de acento vulgar.</p>
--	---

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	INFORMACIÓN
<p>PENSAMIENTO MUSICAL</p> <p>Si cultivan el arte de la música no importa, si fue que les enseñaron, si fue adquirido o si era innato de todas maneras es músico.</p> <p>La experiencia empírica me permite primero recibir la formación:</p> <p>Estuve en la escuela, luego el colegio fui a la universidad</p> <p>Y después regrese a enseñar donde había sido formado para que las futuras docentes enseñaran a las generaciones futuras.</p> <p>Esa fue mi cadena primero en un sentido luego en el otro sentido.</p>	<p>1. procesos Musicales</p>	<p>Yo lo hago así como en forma de un paralelo: “los primeros maestros, bastaba que hubiera uno que supiera leer y escribir y este podía transmitirle sus conocimientos a otro y también respeto mucho la otra forma de aprendizaje, los que aprendieron solo leyendo.</p> <p>Esa es una característica que tenemos los afrocolombianos y las comunidades negras que muchos sentimos que nuestro deber es enseñar a otros lo que saben porque así es como se guarda se lleva y se transmite el conocimiento.</p> <p>Frente a los conceptos de Tomatis sobre oído absoluto y relativo, Zully Murillo identifica que tiene oído absoluto. En cuanto es posible reconocer o entonar una altura en particular sin haber tenido una referencia.</p> <p>Yo creo que esos diez primeros años fueron importantes pero más la etapa antes de mi nacimiento, porque yo sé que los niños los fetos como están desarrollando su oído ellos tienen la capacidad de percibir los sonidos, los sonidos bruscos, los sonidos suaves, lo que se hace con amor, las melodías, estoy muy de acuerdo con que las mamás les canten a sus bebés cuando están en el vientre, tengo una experiencia particular...</p> <p>Sí, estoy de acuerdo con eso porque fui una niña muy querida eh muy esperada a quien todo mundo consentía, que la abuela le cantaba, la mamá, el papá. Un ambiente de pura música sonidos agradables.</p> <p>A mí me parece que eso (el arte de componer) brota como espontáneamente, de escuchar y retener sonidos, entonces eso es algo que tiene que brotar lógicamente, eso es un enamoramiento, eso es algo que no sé cómo es que ocurre, a veces pienso que algunas personas somos como el instrumento para que los sonidos viajen, para que los sonidos se unan a las palabras y broten canciones Bueno mi papá me contaba que desde muy niña yo escuchaba canciones y podía interpretarlas, por ejemplo la canción que más se acordaba el que yo cantaba es una que decía “ <i>¿ Por qué suspiras, qué piensas de mi cuando te miro yo, por qué tus ojos me dicen que sí?. ¡Si sé muy bien que no... ¡</i>”. Eso era cuando yo tenía dos años.</p>

<p>PENSAMIENTO MUSICAL</p>	<p>2. Habilidades vocales</p>	<p>Yo no estoy creyendo que mi voz sea lo máximo, (ja, ja) ni que sea... entonces, es mas lo creo en cierta forma porque lo dicen los demás. Entonces no sé, ¡yo no sé explicar es algo muy espontaneo¡.</p> <p>Pero yo mis canciones las canto y las puedo modificar cuando yo quiera por que las interpreto, según el momento en que este y puedo acortarlas estirarlas son para mí elásticas y cada vez están modificándose.</p> <p>Lo que pasa es que si me pongo a interpretar otros autores, yo quiera o no quiera, le pongo mi sello. Sí. Le pongo mi sello porque no soy capaz de repetir exactamente lo que hizo el otro.</p> <p>Una canción que hay allí que canto de mamá Julia es de Joaquín Salcedo se llama “Amanecer” y él me la dio grabada para que yo la aprendiera y después yo la cante y le dije: ¡ay Joaquín que pena que te modifique la canción¡ pero no la pude cantar exactamente como me decías y esa fue la que dejo.</p> <p>Se puede enseñar a escuchar a oír así como se les enseña a leer y a escribir.</p> <p>Empecé a cantar con algunas de mis compañeras las que también llevaban esa semilla de haber sido de un coro de la universidad Bolivariana y ya cantábamos como en un trió lo que sabíamos de las canciones de coro de una y otra. Luego se formaron los grupos de coros en el colegio y formábamos nuestra agrupación de danza de música a enseñar lo que habíamos aprendido y también a fortalecernos y a innova</p> <p>Pero a la hora de la verdad me cuentan los que saben me dicen es que no me hacía falta el instrumento porque yo tenía el instrumento principal. (LA VOZ).</p> <p>Yo tenía muchos temores para cantar en público, yo había cantado en coros y yo cantaba en mis serenatas cantaba en grupo y cantaba con mis amigas las que cantábamos pero yo no me atrevía a ser solista. Llegue a cantar para un programa de televisión pero no permitía que se viera mi figura solamente se escuchaba mi voz (Sonríe). Un día ya cuando me dijo Leónidas Valencia: que cante Zully que cante sus canciones entonces me atreví a ir a grabar con ellos a Medellín y ya después cuando oyeron que yo cante esas canciones ahora si Alexis me dijo: ¡ “vamos pariente cante, cante y listo y ya!</p>
--------------------------------	-----------------------------------	---

PENSAMIENTO MUSICAL		Bueno, entre cuatro y cinco años (se acuerda que empezó a componer). Entonces empezamos a entonar una canción, la canción que decía: “ <i>Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija (bis).</i> Entonces esa fue la primera canción que yo compuse, ese verso.
	3. Capacidad de componer	<p>Luego cuando estábamos en las clases de composición cuando ya veíamos preceptiva literaria entonces hacíamos el ejercicio de componer y nos ponían una tarea, mañana tren todas una poesía de su propia inspiración. Yo compuse algo que era de una mujer que lo traicionaba.</p> <p>En el colegio que yo trabajaba compuse su himno y también compuse un himno para una escuela</p> <p><i>(Para componer)Se necesita que sea el momento propicio para que una idea, una melodía llegue y cuando tiene que llegar es espontaneo, no tengo que forzarla.</i></p>

Estos hallazgos de información pertinente y relevante son los que permiten pasar a la fase siguiente.

Tabla 3

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PREGUNTAS
1. CONTEXTO	1. Entorno físico	11
	2. Político	
	3. Entorno social y cultural	
	4. Entorno musical	
2. VIDA	1. Infancia	14
	2. Adolescencia	
	3. Adulterez	
	1. Produc. discográfica: Cuentos Contados Cantados	

3. OBRA	2. Producción discográfica: Pregones de mi tierra 3. Son de Amores 4. Producción discográfica: Ella otro cuento 5. Producción discográfica: La misa inculturada	18 - 38
4. PENSAMIENTO	1. Carácter de su pensamiento 2. Tendencias 3. Características de su pensar 4. Elementos originales de su pensamiento 5. Docencia	39 - 41 46-49
5. CONOCIMIENTO EMPÍRICO	1. Principios 2. Oído musical 3. Habilidades vocales 4. Capacidad de componer	1-10 12-13 15-17

Primera conclusión de primer nivel:

El ambiente rural y de selva donde aconteció la primera infancia de Zully Murillo Londoño se convirtió en fuente de inspiración para componer los cinco trabajos discográficos que realizó. De forma específica el caserío Bocas de Tanando y la vivencia en Quibdó.

Ahora bien, una subcategoría que fue un referente recurrente en la vida, obra y pensamiento de la cantautora fue el entorno educativo y cultural. En el discurso de Zully Murillo fue repetitivo en cada una de las reflexiones que realiza:

Segunda conclusión de primer nivel:

El entorno educativo-cultural de Quibdó y Cali facilitó el conocimiento empírico de la música en la cantautora Zully Murillo Londoño y fue determinante a la hora de definir ella la creación artística musical.

Ahora bien, otra categoría que fue tendencia ya que la frecuencia con la cual hacia referencia fue continua y permanente es la infancia y la vida adulta:

Tercera conclusión de primer nivel:

La infancia de Zully Murillo es la etapa de la vida más significativa donde están las fuentes de conocimiento empírico y de inspiración musical en el arte de hacer composiciones y cantar y la adultez fue el ciclo de vida de mayor producción musical y ejercicio de la música como medio para enseñar matemáticas.

La subcategoría citada con mayor frecuencia y que se convierte en tendencia dentro de la obra musical se encuentra la primera producción discográfica:

Cuarta conclusión de primer nivel:

La obra discográfica *Cuentos Contados Cantados* es la de mayor referencia para entender el pensamiento, estilo de composición y repercusión del contexto en la artista Zully murillo como también para entender el sello personal que imprime en las demás obras.

Existe una subcategoría que es frecuente y se convierte en tendencia en el pensamiento de Zully Murillo Londoño:

Quinta conclusión de primer nivel:

El carácter musical del pensamiento de Zully Murillo Londoño es romántico y está fuertemente arraigado a los géneros musicales del pacífico colombiano: los alabaos, los arrullos, el son choicano, el porro, el abosao en los cuales comunica cuentos que narran realidades de la vida familiar, social y cultural.

Es frecuente y cobra una fuerte tendencia en el pensamiento de la maestra Zully Murillo la música:

Sexta conclusión de primer nivel:

La música para Zully Murillo es un vehículo para llevar al pensamiento de la persona las composiciones y la música transformándolas en obras musicales. También la contempla como un medio para enseñar el conocimiento en cualquiera de las áreas y saberes.

Es constante en el discurso de la cantautora la subcategoría del ejercicio de la docencia:

Séptima conclusión de primer nivel:

Para Zully Murillo la docencia esta orientada por un principio afro que es el de enseñar al que no sabe y dar al que lo necesita junto al fin axiológico de hacer mejores personas a los estudiantes antes que el saber mismo.

La subcategoría de los principios del conocimiento empírico se torna una constante y llega a convertirse en tendencia:

Octava conclusión de primer nivel:

El conocimiento es para Zully Murillo el resultado de recibir primero una formación desde la experiencia y luego enseñarla a los demás para que siga existiendo a través de la tradición oral cobrando su valor práctico en el ejercicio de una profesión que bien puede ser la música. El carácter empírico del conocimiento valida cualquier profesión.

El oído musical como subcategoría es una tendencia fuerte en la vida de artista:

Novena conclusión de primer nivel:

En el marco de la teoría de Alfred Tomatis Zully Murillo se identifica como una cantautora empírica con oído absoluto que se comenzó a desarrollar antes de su nacimiento y tuvo un desarrollo posterior en los diez primeros años de vida.

La subcategoría de la habilidad vocal y la capacidad para componer se torna una tendencia que está presente de forma permanente en la retórica de la maestra:

Décima conclusión de primer nivel:

La capacidad de composición y canto en Zully Murillo Londoño está vinculada al sentimiento, las circunstancias precisas y el estado de ánimo las define como habilidades que se dan espontáneamente y que también pueden ser transmitidas con ejercicios prácticos.

4.2.2 CONCLUSIONES DE SEGUNDO NIVEL O CATEGORIALES:

Primera conclusión de segundo nivel:

El contexto geográfico del Chocó con su riqueza natural específicamente el caserío Bocas de Tanando junto al entorno artístico, familiar y educativo de la ciudad de Quibdó y Cali se constituyeron en fuentes directas en el conocimiento empírico y creación musical de Zully Murillo Londoño.

La categoría vida de Zully Murillo asociada a las subcategorías infancia y vida adulta son un eje transversal recurrente en los relatos de la artista:

Segunda conclusión de segundo nivel:

La vida de Zully Murillo Londoño en las etapas de la infancia y la adultez definen el ciclo más significativo de vivencias que alimentan su conocimiento empírico y la mayor productividad musical de la artista.

La obra musical de Zully Murillo como categoría de análisis se acentúa de manera espacial en la primera producción musical:

Tercera conclusión de segundo nivel o categorial:

La obra musical de Zully Murillo Londoño en el trabajo discográfico “Cuentos Contados Cantados” refleja la caracterización general de los recursos estilísticos, capacidad de composición, habilidad en el canto, tonalidades y los ritmos del pacífico como directrices que guiaran los trabajos discográficos posteriores.

El pensamiento de la artista como categoría de análisis unido a la subcategoría los elementos musicales originales que la caracterizan son sin lugar a dudas una tendencia relevante:

Cuarta conclusión de segundo nivel o categorial:

Zully Murillo Londoño identifica el romanticismo asociado a la moral y al regionalismo como la tendencia que guía su pensamiento asociado a lo que ella considera una “mistura” o capacidad polifacética para interpretar todo tipo de géneros musicales con énfasis en los aires del pacífico colombiano.

Quinta conclusión de segundo nivel o categorial:

La formación musical de Zully Murillo Londoño se refleja en el desarrollo del oído desde antes de su nacimiento y en el transcurso de la infancia teniendo como refuerzo pedagógico la tradición oral.

La tradición oral como base de conocimiento en Zully Murillo a través de las experiencias significativas en el entorno: familiar, educativo y musical que favorecieron el desarrollo del oído musical, la capacidad para componer y afinar la voz alcanzando un nivel de alta calidad en la industria musical.

4.2.3 CONCLUSIONES DE TERCER NIVEL:

Se derivan las conclusiones de tercer nivel, realizadas a partir del cruce de las conclusiones categoriales y que estarían expresando los resultados a las preguntas que desde el estamento surgen a las interrogantes centrales que guían la investigación.

El interrogante central del trabajo de grado formulado en el problema de investigación es: ¿La historia de vida de Zully Murillo Londoño es un caso específico donde la experiencia empírica valida su creación artística, obra y pensamiento musical?

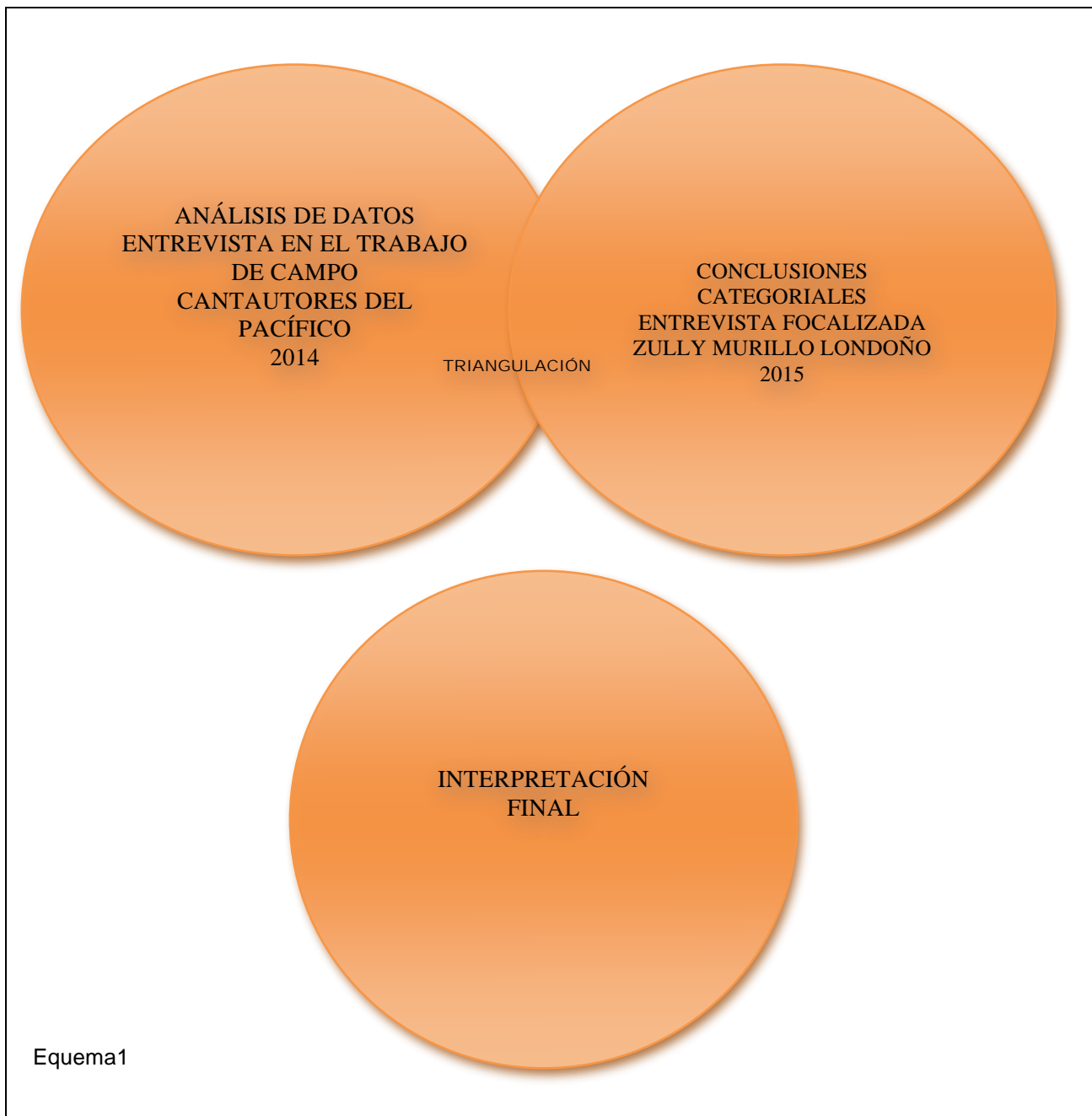
Este interrogante asociado a las cinco conclusiones categoriales obtiene respuesta en la tabla 6:

Tabla 4

INTERROGANTE CENTRAL	
¿La historia de vida de Zully Murillo Londoño es un caso específico donde la experiencia empírica valida su creación artística, obra y pensamiento musical?	
CONCLUSIONES CATEGORIALES	CONCLUSIÓN DE TERCER NIVEL
<p>El contexto geográfico del Chocó con su riqueza natural específicamente el caserío Bocas de Tanando junto al entorno artístico, familiar y educativo de la ciudad de Quibdó y Cali se constituyeron en fuentes directas en el conocimiento empírico y creación musical de Zully Murillo Londoño.</p> <p>La vida de Zully Murillo Londoño en las etapas de la infancia y la adultez definen el ciclo más significativo de vivencias que alimentan su conocimiento empírico y la mayor productividad musical de la artista.</p> <p>La obra musical de Zully Murillo Londoño en el trabajo discográfico Cuentos Contados Cantados refleja la caracterización general de los recursos estilísticos, capacidad de composición, habilidad en el canto,</p>	<p>La historia de vida de Zully Murillo Londoño es un caso específico donde el conocimiento empírico valida su creación artística,</p>

<p>tonalidades y los ritmos del pacífico como directrices que guiaran los trabajos discográficos posteriores.</p> <p>Zully Murillo Londoño identifica el romanticismo asociado a la moral y al regionalismo como la tendencia que guía su pensamiento asociado a lo que ella considera una “mistura” o capacidad polifacética para interpretar todo tipo de géneros musicales con énfasis en los aires del pacífico colombiano.</p> <p>El conocimiento empírico musical de Zully Murillo Londoño se refleja en el desarrollo del oído musical desde antes de su nacimiento y en el transcurso de la infancia teniendo como refuerzo pedagógico la tradición oral musical en el arte de afinar la voz y componer canciones avaladas por SAICO y productores musicales de talla internacional como Alexis Lozano y Juan Carlos Asprilla.</p>	<p>obra y pensamiento musical.</p>
--	------------------------------------

4.3 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS: Una vez triangulados los instrumentos por separado se triangularan ambos a través de una matriz que permitirá sacar una interpretación final.

La triangulación entre instrumentos es la que permite establecer relaciones de comparación entre los sujetos indagados en tanto actores situados, en función de los diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece el escenario intersubjetivo desde el que el investigador cualitativo construye los significados.

Para efectos de la investigación que se está desarrollando en torno a la historia de vida de Zully Murillo se comparara dos categorías de análisis entre dos instrumentos estas serán:

- El pensamiento musical - Entorno musical del pacífico

- Los contextos y entornos

Para ampliar los referentes acerca de:

- a. Cómo el contexto geográfico y el entorno familiar, educativo y cultural son fuentes que alimentan el conocimiento en la vida de un artista musical.

- B. La forma como se contruye la memoria e identidad y la necesidad de transmitir el conocimiento generacion tras generacion.

- c. La influencia que ejerce el entorno musical de forma espacial los aires del pacífico en el pensamiento musical de los artistas.

Estos dos referentes ayudan a comprender y a responder el interrogante que se plantea en este trabajo final de grado:

¿La historia de vida de Zully Murillo Londoño es un caso específico dónde el conocimiento empírico valida su creación artística, obra y pensamiento musical.

TABLA 5: Triangulación entre instrumentos.

INSTRUMENTO CATEGORÍA	ENTREVISTA ABIERTA CON CANTAUTORES DEL PACÍFICO AÑO 2014	ENTREVISTA FOCALIZADA CON ZULLY MURILLO AÑO 2015
CONTEXTO Y ENTORNOS	<p>La vida artística musical es consecuencia de la tradición que viene desde la familia, se retroalimenta en lo social, religioso, educativo y termina siendo parte de la vida.</p> <p>Se traduce en habilidades como la afinación del oído, la voz y el desarrollo de la creatividad.</p> <p>Todos los entrevistados afirman haber iniciado la experiencia musical en la familia. Bien sea en el campo de la composición, el canto y/o interpretación de instrumentos. Identifican la música como una herencia que ha sido dejada en sus manos por los abuelos, padres, tías y tíos y por la cual deben velar para que se siga conservando.</p>	<p>Los cantantes, compositores e intérpretes se declaran artistas empíricos. Este último término lo entienden como la adquisición de habilidades a través de la experiencia sin haber recibido formación académica alguna. Aceptan que sin diferenciar, en teoría elementos musicales, si lo hacen en la práctica por la afinación del oído y la voz que fueron adquiriendo por medio de la tradición familiar y cultural.</p> <p>Sienten que el conocimiento empírico es otro camino para hacerse músicos.</p>
PENSAMIENTO MUSICAL	<p>El contexto geográfico del Chocó con su riqueza natural específicamente el caserío Bocas de Tanando junto al entorno artístico, familiar y educativo de la ciudad de Quibdó y Cali se constituyeron en fuentes directas en el conocimiento y creación musical de Zully Murillo Londoño.</p>	<p>El conocimiento musical de Zully Murillo Londoño se refleja en el desarrollo del oído musical desde antes de su nacimiento y en el transcurso de la infancia teniendo como refuerzo pedagógico la tradición oral musical en el arte de afinar la voz y componer canciones avaladas por SAICO y un productor musical de talla internacional como Alexis Lozano y Juan Carlos Asprilla.</p>

<p>ENTORNO MUSICAL</p>	<p>Los ritmos del litoral pacífico de Colombia son una mezcla de ritmos con influencias de música negras, españolas e indígenas, en las danzas, cantos y ritmos.</p> <p>Entre los aires del pacífico al interior de Colombia se encuentran los alabaos, el bunde, la juga, los cantos fúnebres, los canticos de niñitos, la rumba, la chirimía, el currulao.</p> <p>La enseñanza de los aires del pacífico se desarrolla a través de la didáctica de las situaciones diarias en la familia, la vida social, el colegio refuerza los conocimientos y las motivaciones.</p>	<p>Zully Murillo Londoño identifica el romanticismo asociado a la moral y al regionalismo como la tendencia que guía su pensamiento asociado a lo que ella considera una “mistura” o capacidad polifacética para interpretar todo tipo de géneros musicales con énfasis en los aires del pacífico colombiano.</p> <p>El carácter musical del pensamiento de Zully Murillo Londoño es romántico y está fuertemente arraigado a los géneros musicales del pacífico colombiano: los alabaos, los arrullos, el son choicano, el porro, el abosao en los cuales comunica cuentos que narran realidades de la vida familiar, social y cultural.</p>
-------------------------------	---	---

CONCLUSIÓN

El contexto geográfico y el entorno familiar, educativo, cultural y musical son fuentes comunes en los residentes de la zona del pacífico que brindan la oportunidad a las personas desde la infancia de afinar el oído, la voz, aprender a interpretar un instrumento y de hacerse músicos empíricos aquellos que deciden serlo. Es mediante esa vía del empirismo que resulta componiendo, cantando e incursionando en el ámbito local, regional y nacional a través de sus propias creaciones musicales.

4.4 TRIANGULAR LA INFORMACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE OTROS INSTRUMENTOS INVESTIGADOS:

A continuación se va a triangular una fuente documental a manera de entrevista realizada en el año 2013 por Mauricio Tobon a la maestra Zully Murillo Londoño con las conclusiones categoriales de la entrevista que se realizó a la cantautora en el año 2015.(ANEXO 8FUENTE DOCUMENTAL).

Tabla 6

INSTRUMENTO CATEGORÍA	FUENTE DOCUMENTAL ENTREVISTA DE MAURICIO TOBON A ZULLY MURILLO LONDOÑO 2013	ENTREVISTA A ZULLY MURILLO AÑO 2015
CONTEXTOS	<p>En esos tiempos de la violencia liberal-conservadora a las maestras que se habían graduado no las ponían a trabajar en el casco urbano de Quibdó sino que las mandaban –tal vez para que no aceptaran o para desterrarlas.</p> <p>En mi colegio teníamos profesores de música que ya habían tenido formación en el conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá. Abraham Rentería era de una familia musical por excelencia. Él nos daba clases de música, nos enseñaba a solfear lo que buenamente podíamos aprender en una hora semanal. Para él yo era su mejor alumna.</p>	<p>El contexto geográfico del Chocó con su riqueza natural específicamente el caserío Bocas de Tanando junto al entorno artístico, familiar y educativo de la ciudad de Quibdó y Cali se constituyeron en fuentes directas en el conocimiento empírico y creación musical de Zully Murillo Londoño.</p>

<p>VIDA</p>	<p>Mi papá me enseñó que esto era Do y no sé qué, y aquí cambiamos y tal.</p> <p>Mis hermanos y yo –que fuimos ocho, ahora somos siete– crecimos en medio de unas personas súper especiales que amaban la música, que cantaban en dúo [...] cantábamos en familia, porque era muy lindo ver que mientras la mamá hacía los oficios cantando, el papá estaba al lado haciéndole la voz segunda, canciones románticas o canciones antiguas, canciones que se pierden en la memoria de la gente. Por ellos yo sé muchas canciones de esas de los años 50, de los 40, hasta de los 30.</p> <p>Mi hermano Américo, que también ha sido cantante de La Contundencia. mi hermano Nicolás, que vive en Bogotá y que también tiene su grupo.</p> <p>En mi familia les gusta mucho la percusión: Bombos y platillos. Algunos de mis tíos tocaban clarinete. Mi papá cuando estaba joven era de la banda de Tadó.</p> <p>Tuve una profesora que iba de Cali, Nélida Tilcia Londoño Arce, que había recibido una educación esmerada, y ella sacaba siempre en la semana un rato para ponernos los clásicos, a enseñarnos a oír, lo que ahora llaman apreciación musical</p>	<p>La vida de Zully Murillo Londoño en las etapas de la infancia y la adultez definen el ciclo más significativo de vivencias que alimentan su conocimiento empírico y la mayor productividad musical de la artista.</p>
<p>OBRA</p>	<p>Cuando terminaron su bachillerato, se fueron a la universidad y ahí sí ya los perdí, jaja; entonces empezó a salir todo esto de la composición y comencé a actualizar unas canciones que había dejado trucas en los años 70, a enriquecerlas, y a iniciar el trabajo de reconstrucción de mis vivencias. Vino el momento de hacer, de sacar lo que tenía acumulado, toda esa inquietud de narrar lo que viví en mi niñez, y empecé a escribir algo que ya estaba en mi mente; tenía las melodías y empecé a darle forma a mi primer</p>	

	<p>trabajo musical que se llama <i>Cuentos contados cantados</i>.</p> <p>La orquesta Guayacán fue la primera que me dio su aval con dos canciones: La Princesita y Viven Aparentando. La primera la grabaron.</p> <p>Hacia 1969 nos invitaron a Popayán a que en esa Semana Santa presentáramos una muestra de los cánticos a varias voces, entonces integré con mis alumnas y otras profesoras, y con Heriberto Valencia⁹, un grupo coral.</p> <p>Ay, un jurgo, serán como doscientas y pico o más. Reportadas en Sayco hay como <i>cincuenta y no se cuántas</i>.</p> <p><i>Ella, otro cuento</i>, porque la mujer es un cuento aparte. Empieza con una canción de cuna que compuse que se llama “Dormite” y que ahora también canta Marta Gómez¹⁶. Allí va incluida porque tenía que ir la faceta de la mamá que arrulla; está también la mujer que reclama al irresponsable que la deja criando a un hijo sola; está la que es maltratada, enseñándole a que no se deje joder; están dos canciones a la tierra: “Mi tierra natal” y “Tierra del alma”; una para una señora anciana que quiere vivir en medio de sus recuerdos.</p>	<p>La obra musical de Zully Murillo Londoño en el trabajo discográfico <i>Cuentos Contados Cantados</i> refleja la caracterización general de los recursos estilísticos, capacidad de composición, habilidad en el canto, tonalidades y los ritmos del pacífico como directrices que guiaran los trabajos discográficos posteriores.</p>
<p>PENSAMIENTO</p>	<p>Eh? yo no soy de ningún grupo. Cuando hay una presentación, un concierto, casi siempre tengo el grupo que va a acompañarme, y hasta les digo: Hagan sus cosas y me dicen en dónde es, en qué ciudad, a qué horas y cuál es el escenario, y ya, así lo hacemos.</p> <p>Los chicos de ChocQuibTown están haciendo un trabajo discográfico en el que están enriqueciendo sus éxitos, hemos vuelto a cantar “La calentura”.</p>	<p>Zully Murillo Londoño identifica el romanticismo asociado a la moral y al regionalismo como la tendencia que guía su pensamiento asociado a lo que ella considera una</p>

	<p>Si hacemos una prueba de sonido, canto de una manera, y cuando estamos en la presentación canto de otra. Canto con otra métrica y van otros sonidos, y si me da por meter un disonante y hacer alguna cosa, la hago.</p> <p>Al saber cómo la mujer no tenía oportunidad: Mis antepasadas no pudieron estudiar, nosotras teníamos que tomar la bandera de que con la ciencia, con el saber, con la educación era como ascendíamos, porque la ignorancia nos llevaba otra vez a la esclavitud y a la sumisión</p>	<p>“mistura” o capacidad polifacética para interpretar todo tipo de géneros musicales con énfasis en los aires del pacífico colombiano.</p>
--	--	---

CONCLUSIÓN

La fuente documental confirma la información obtenida en entrevista con Zully Murillo en el año 2015 en las categorías: Contexto, vida, obra y pensamiento. Además de confirmar aborda nueva información que estaba ausente en los instrumentos triangulados anteriormente. Entre la información que se constituye novedad esta el contexto político de la época de 1944 en adelante que era el bipartidismo. Complemento la información concerniente a la familia de Zully Murillo Londoño específica muy bien que eran en total 8 hermanos actualmente quedan 7. De los cuales cerca de 2 son músicos, uno de ellos en Cali, otro en Bogotá. También arroja un nuevo dato del padre que también era integrante de la banda Tadó. Los tíos de la cantautora son de tradición musical.

Aparece información acerca de un profesor que había tenido formación en el conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá, Abraham Rentería y Nélida Tilcia de Cali que le enseñó música a Zully Murillo.

Aparece nueva información en la categoría de obra donde se describe como Zully Murillo una vez se separa de su esposo retoma las composiciones incompletas de los años 70 y comienza a trabajar en su primera producción discográfica. También menciona como la orquesta Guayacan interpreta dos canciones Princesita y Aparentan. Describe que en el año 1969 Zully Murillo participó en grupo en una presentación musical en Popayán donde obtuvo éxito. Narra que el número de canciones compuestas por Zully Murillo son más de 200 de las cuales hasta ese momento 50 están registradas en SAYCO. De la misma manera presenta datos que brindan información relacionada con la obra: “Ella Otro Cuento” y menciona la fusión de Zully Murillo con el grupo ChocQuibTown en la canción la calentura.

4.5 TRIANGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS CON EL MARCO TEÓRICO

Como acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura especializada, actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es indispensable que el marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino que sea otra fuente esencial para el proceso de construcción de conocimiento que toda investigación debe aportar.

Para ello, hay que retomar entonces esta discusión bibliográfica y desde allí producir una nueva discusión, pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo desde una interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos tópicos, que en el diseño metodológico hemos materializado como categorías y sub-categorías, y lo que sobre ello hemos encontrado cuando hemos realizado la indagación en terreno.

La realización de esta última triangulación es la que confiere a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa.

Por consiguiente se presenta la triangulación de las conclusiones categoriales de la entrevista a Zully Murillo Londoño con el marco teórico:

Tabla 7

CONCLUSIONES CATEGORIALES	MARCO TEÓRICO	CONCLUSIONES
<p>El contexto geográfico del Chocó con su riqueza natural en especial el caserío Bocas de Tanando junto al entorno artístico, familiar y educativo de la ciudad de Quibdó y Cali se constituyeron en fuentes directas en el conocimiento empírico y creación musical de Zully Murillo Londoño.</p>	<p>El Chocó, cuenta con gran acogida por el turismo Colombiano. Debido a su amplia Biodiversidad y belleza. Sus hermosos ríos, bosques húmedos y vírgenes que inspiran y motivan a cualquiera.</p> <p>BOCA DE TANANDO</p> <p>Se encuentra en la margen derecha del río Tanando. Limita al occidente con el municipio del río Quito, al sur oriente con el municipio de Atrato y al norte con el área urbana de Quibdó.</p> <p>El área institucional la constituye la Escuela Normal Superior Manuel Cañizales, y puesto de salud no</p>	<p>El marco teórico confirma la belleza y biodiversidad del Chocó y del caserío Bocas de Tanando que constantemente menciona Zully Murillo.</p> <p>A partir de esta evidencia se comprenden las expresiones románticas de Zully Murillo: “¿Cómo no ser romántica cuando fui criada bajo la luz de la luna?; “La gente salía de noche y con la luna paseaba”. (Estrofa canción la Banda).</p> <p>Los contenidos de las canciones evocan seres y cosas de este contexto: “Escribí un cuento de la Mininica que en una creciente por ahí paso un Bagre un bagre grande blanco. Hay otro cuento que es el de “La hormiga colorada”. Otras canciones por ejemplo “El zancudo” que cuando pica y no piques tan duro y la historia de La torcaza y el Gato. Otro cuento el de “La culebra y la Lombriz” donde el género femenino que están a ver ¿cuál, cuál es más sabia y cual puede más a la otra? (Zully Murillo. Entrevista 2015).</p> <p>La cantautora habla de las orillas de los ríos. El marco teórico menciona que Bocas de Tanando limita con el Río Quito y el río Atrato. También hace</p>

	<p>existe.</p> <p>La vía de acceso es fluvial, a través del río Atrato. La estructura de trazado urbano lo constituye una calle sin pavimentar.</p> <p>Actividad económica:</p> <p>La actividad principal es la agricultura y como actividad complementaria se dedican a la minería y a la explotación de madera, la caza de especies menores y la pesca es de manera ocasional.</p>	<p>mención de la minería, los pescadores propios de la economía de la región: “Se logró que mi mamá pudiera quedarse en Quibdó y ahí yo empecé a hacer mi educación primaria. Ahí ya traía todo el bagaje de lo que había recogido de las orillas, de cómo alguna vez casi me ahogo, del Mohán que salía, del pez mero que asustaba en las quebradas, de los oficios de la minería, de cuando se metían a sacar oro, de los pescadores”. (Zully Murillo, Entrevista 2013).</p> <p>Luego viene la historia de un parto de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el casero donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir porque tenía que montarse otra vez en esas canoas horas interminables para llegar al hospital. (Zully Murillo. Entrevista 2013).</p>
<p>La vida de Zully Murillo Londoño en las etapas de la infancia y la adultez definen el ciclo más significativo de vivencias que alimentan su conocimiento empírico y la mayor productividad musical de la</p>	<p>“Desde muy niña en mi se formó una idea global de lo que es una región rica a la que a la que hay que querer hay que apreciar”. (Biografía).</p>	<p>La biografía de la artista Zully Murillo que aparece en el marco teórico ilustra muy bien la conclusión categorial.</p> <p>Tanto el marco teórico como la conclusión categorial exaltan la etapa de la niñez y la adultez en Zully Murillo.</p> <p>En apartes de los relatos de vida la maestra expresa la trascendencia que tenía las semillas musicales que iba sembrando siendo niña y que en la vida adulta aprovecha para retomarlos:</p>

<p>artista.</p>	<p>“Seguí mi carrera pero nunca deje mis aficiones que son cantar, bailar, leer poesía, escribir. Cuando estudiaba cuando hacia la licenciatura en la universidad, actividades complementarias para mi eran esas precisamente, ser de los coros, ser del grupo de Danzas o del grupo de teatro investigar, investigar muchísimo”. (Trabajo de campo. 2014).</p>	<p>“Había dejado algo muy querido (en Quibdó) fue mi grupo de coros. Entonces, ¿Qué llegue a hacer allá?: Empecé a cantar con algunas de mis compañeras las que también llevaban esa semilla de haber sido de un coro de la universidad Bolivariana y ya cantábamos como en un trió lo que sabíamos de las canciones de coro de una y otra. Luego se formaron los grupos de coros en el colegio y formábamos nuestra agrupación de danza de música a enseñar lo que habíamos aprendido y también a fortalecernos y a innovar”. (Entrevista 2015).</p> <p>Luego de una larga pausa en la música por motivos familiares comienza a convertir las vivencias en obras musicales. Hacia los años 80 cuando decidió retomar las composiciones que había guardado en la década de los 70 hasta llegar a producir hacia los años 2000-2009 los trabajos discográficos que la hicieron figura pública y representativa del pacífico colombiano.</p> <p>¿Qué sería de la obra de Zully Murillo si por un momento se suprime la etapa de la infancia?</p>
<p>La obra musical de Zully Murillo Londoño en el trabajo discográfico Cuentos Contados</p>	<p>Y como dice la escritora María de Jesús Sánchez: “Los Cuentos Contados Cantados de Zully, empeñada como siempre en el rescate del folclor natal de la mítica y casi</p>	<p>María de Jesús Sánchez confirma la conclusión categorial de la obra de Zully Murillo Londoño. Con su testimonio caracteriza en breves palabras el valor cultural y artístico que tiene la obra Cuentos Contados Cantados al considerar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muestra la riqueza folclórica del

<p>Cantados refleja la caracterización general de los recursos estilísticos, capacidad de composición, habilidad en el canto, tonalidades y los ritmos del pacífico como directrices que guiaran los trabajos discográficos posteriores.</p>	<p>desconocida tierra chocoana; son historias salidas de la vida cotidiana, las fiestas, la pesca, el camino al monte, los casamientos, los viajes de los difuntos; escritos con el lenguaje coloquial propio del bohío, del boga, del pescador, del nativo, en fin...</p> <p>Son cantos que conservan la esencia de una raza de adoloridos ancestros y sin embargo asomada a los vericuetos de la esperanza a través de melodías espirituales propias del pueblo chocoano que conjugan la nostalgia del litoral Pacífico con la alegría desbordante del Caribe”.</p> <p>“Me entere que era que había tenido acogida en toda parte en todo el Chocó, quemaban y vendían y sacaban mas y mandaban a reproducir mas”. (Zully Murillo. Entrevista 2015).</p>	<p>Chocó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convierte en producción musical las vivencias de la vida social. - Convierte en canción los cuentos que popularmente en lenguaje coloquial sirven de medio para comunicar el sentir de la gente humilde del pacífico. - Muestra la visión esperanzadora de una población marcada por una historia que evoca a sus ancestros. - Proyecta la alegría característica del nativo chocoano. <p>Esta apreciación ilustrada en algunos fragmentos de las canciones de esa producción evidencia el valor de los cuentos cantados:</p> <p>Tocaba la banda Tocaba la banda Danzones, pasillos, polkas y abosaos Tocaba la banda</p> <p>La gente salía de noche Y con la luna paseaba Reinaban buenas costumbres No atracaban, no mataban Respeto hacia los mayores Y a la palabra enseñada Y honores para los héroes Y la bandera y la patria Con cartas serenatas y poemas Los hombres enamoraban Sus se humedecieron cuando En llanto me contaba</p>
--	---	---

<p>Zully Murillo Londoño identifica el romanticismo asociado a la moral y al regionalismo como la tendencia que guía su pensamiento asociado a lo que ella considera una “mistura” o capacidad polifacética para interpretar todo tipo de géneros musicales con énfasis en los aires del pacífico colombiano.</p>	<p>El 24 de julio 2011 el blog Afrocolombianos Visibles publica un artículo dedicado a la cantautora en un apartado afirma:”Sus canciones hablan de nostalgias cotidianas y conservan el léxico y la “<i>picardía</i>” de sus ancestros; son temas que juegan con el imaginario colectivo de su región, canciones que, en definitiva, encarnan una esencia cultural y toda una cosmovisión, que nos es mostrada, compartida”.</p>	<p>Zully Murillo no sólo se identifica en como un artista romántica también el público y profesionales calificados en el campo musical del pacífico la perciben en ese tipo de pensamiento. De igual manera manifiestan el regionalismo marcado en su pensamiento y obras.</p> <p>Valoran la intención de la artista por retomar en el presente la idiosincrasia del pueblo chocono que en el siglo XXI parece ha sido olvidada.</p> <p>Identifican en el trabajo de la compositora varias líneas musicales no sólo de una ciudad sino de todo el departamento del Chocó lo cual le da una identidad muy integral a su labor artística.</p> <p>Todas las canciones de la maestra hacen alusión directa o indirectamente a las costumbres de la región del pacífico, a las formas de vida, las tradiciones, los valores, las costumbres:</p> <p>Un artículo de la revista Herencia Africana explica como en la canción la banda de Zully Murillo esta presente el regionalismo del pacífico: “La banda” es una historia que con la poderosa y a la vez dulce voz de la maestra Zully se hace tan clara como la descripción que ella misma hace de ese momento.</p> <p>Nos cuenta sobre cómo se celebraba en los años 30, donde se reunían los</p>
---	---	--

	<p>El gestor cultural de música del pacífico, Leonidas Valencia, asegura: “Si tú revisas toda la discografía de Zully Murillo ella lo que hace es un trabajo muy integral, no toma una línea sino que toma todo un universo y eso es un punto de referencia sobre el acervo musical pero también histórico de lo que pasa en todo el pacifico colombiano”.</p>	<p>mejores músicos del pueblo, los cuales compartían con las demás personas en un ambiente donde la armonía y los buenos modales reinaban. Eran tiempos de respeto, amabilidad y decencia, tiempos que nuestros pueblos piden a gritos hoy.</p> <p>Como podemos ver, hoy la tolerancia ha desaparecido de la misma forma que el amor por lo nuestro, ese amor que solo se refleja cuando se defiende una fiesta de más de 300 años y no cuando de cuidar lo poco que tenemos se trata. Extrañamos tanto esos momentos de paz y felicidad en nuestra región del Pacífico (la verdad mientras escribo, escucho esa canción acompañada de esa guitarra y el redoblar de la requinta y la piel se me pone de gallina)”.</p>
<p>Las fuentes del conocimiento empírico musical de Zully Murillo son la tradición oral, las experiencias significativas en el entorno: familiar, educativo y musical que favorecieron el desarrollo y la capacidad de componer y afinar la voz alcanzando un</p>	<p><i>Empírico</i> en la Antigüedad clásica, tanto para los griegos como para los romanos, se refiere a médicos, arquitectos, artistas y artesanos en general, que consiguen sus habilidades de la <i>experiencia</i> dirigida hacia lo útil y técnico.</p>	<p>Zully Murillo se refiere al conocimiento empírico en forma de un paralelo: “los primeros maestros, bastaba que hubiera uno que supiera leer y escribir y este podía transmitirle sus conocimientos a otro y también respeto mucho la otra forma de aprendizaje, los que aprendieron solo leyendo. Pero primordialmente tenían que saber leer y eran autodidactas y unos sabios, entonces de esa misma forma pienso que se puede transmitir el conocimiento...esa es una característica que tenemos los afrocolombianos y las comunidades negras que muchos sentimos que nuestro deber es enseñar a los que no saben porque así es como se guarda se lleva y se transmite el</p>

<p>nivel de alta calidad en la industria musical registrando 5 trabajos discográficos en SAYCO en conjunto con productores musicales calificados.</p>	<p>El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre interactuar con su ambiente; es generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información.</p>	<p>conocimiento”.</p> <p>La maestra aborda el conocimiento en doble vía: primero se reciben experiencias que se convierten en conocimiento y luego se transmiten a otros que harán lo mismo. Es decir se desarrollan habilidades que tal como lo menciona el marco teórico van dirigidas hacia lo útil y técnico. Además la transmisión del conocimiento es un principio afro que se debe mantener.</p> <p>La cantautora Zully Murillo inició la experiencia con la música a través de los sentidos: el oído, la voz, la mirada global del ambiente chocoano y de la interacción con el contexto geográfico y el entorno socio-cultural. A través de la tradición oral de sus abuelos, luego sus padres y del mismo ambiente artístico de Quibdó.</p> <p>Ella manifiesta que la habilidad para componer: “brota como espontáneamente, de escuchar y retener sonidos, entonces eso es algo que tiene que brotar lógicamente, eso es un enamoramiento, eso es algo que no sé cómo es que ocurre...” (Entrevista 2015).</p> <p>En el diálogo establecido durante el trabajo de campo año 2014 reafirma lo anterior: “Así que no estuve particularmente en ninguna escuela para cantar, creo que hay algo de la familia que es tener buen oído, oído musical, heredado de los padres, sobre todo de padre y madre a quienes les gustaba cantar y alegrarnos la vida con sus canciones, sus cuentos y sus enseñanzas”.</p>
---	---	---

	<p>El conocimiento encuentra su validez en su relación con la experiencia; significa que la experiencia es la base de todos los conocimientos no solo en cuanto a su origen sino en cuanto a los contenidos del mismo.</p> <p>Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de base al conocimiento científico al extraerse con método de la realidad, o sea, el empirismo justifica la posibilidad de la validez de las teorías a través del experimento.</p>	<p>La artista en otras ocasiones ha mantenido su posición: "Yo creo que esos diez primeros años (de vida) fueron importantes pero más la etapa antes de mi nacimiento, porque yo sé que los niños los fetos como están desarrollando su oído ellos tienen la capacidad de percibir los sonidos, los sonidos bruscos, los sonidos suaves, lo que se hace con amor, las melodías, estoy muy de acuerdo con que las mamás les canten a sus bebés cuando están en el vientre".</p> <p>Para Zully Murillo el conocimiento empírico musical se comienza a dar antes del nacimiento cuando el oído es estimulado a través de diversas fuentes sonoras luego se alimenta de la tradición oral y se traduce en habilidades para identificar los sonidos y las melodías hasta llegar a interpretarlas vocalmente.</p> <p>En síntesis, el conocimiento empírico musical de Zully Murillo cobra carácter científico cuando además de desarrollar el oído musical, entonar la voz y adquirir la competencia de componer se inscribe los trabajos que esa en formatos específicos para hacer música como son los ritmos del Pacífico y acompaña esas habilidades con productores musicales con los cuales conjuntamente producen trabajos discográficos aceptados en la industria musical.</p>
--	--	--

4.6 ANÁLISIS FINAL DE LA INFORMACIÓN

Los contextos geográficos remotos donde ha desarrollado Zully Murillo Londoño la vida son:

- Quibdó, capital del departamento del Chocó: Hacia el año 1940 a 1970. En dos entornos el rural y el urbano. Cobra mayor relevancia el entorno de selva específicamente el caserío Bobas de Tanando, donde la artista vivió la primera infancia siendo fuertemente influenciada por la vida que llevaban en cercanía con el Río Atrato y sus distintas vertientes.
- Bogotá: Capital de Colombia específicamente la Universidad Pedagógica donde estudio Licenciatura en Física y Matemáticas. Hacia el año 60. Aproximadamente estuvo 5 años y luego retorno a Quibdó.
- Cali: Capital del departamento del Valle donde se radico Zully Murillo desde los años 80 y allí continúa hasta el día de hoy.

El contexto económico:

La cantautora hace alusión a tres actividades económicas de Quibdó y alrededores son la minería, la pesca y la agricultura. En las composiciones todas ellas se convirtieron en fuente de inspiración. Se hace notorio el empleo en el ámbito docente, la pesca y el trabajo informal como la elaboración de productos caseros tales como tamales y pan.

Los entornos en los que ha entrado en contacto la cantautora son:

- Entorno social: La población tiene identidad afro y es la combinación de influencias misionales realizada por los misioneros claretianos y la música como medio de evangelización, en el ambiente existe respeto por la labor docente y por los religiosos.

La mujer realiza labores tales como: la agricultura, la minería, los trabajos informales (venta de tamales, pan, frutos) donde hacen partícipes a los niños de la distribución de esos productos una vez terminan la jornada escolar. La

compositora hace énfasis en la condición humilde de las familias y el anhelo por salir adelante en la vida profesional. El hombre ejerce la autoridad y la mujer la crianza de los hijos. La música en el entorno social más allá de ser una costumbre se convierte en una experiencia que forma parte de la vida y es a partir de temas cotidianos que se compone: la mujer que fue traicionada por su pareja, la pesca, la soltería, los niños, el pueblo, el río, entre muchos otros. El canto forma parte de la vida diaria en niños, adolescentes y adultos. Los principios y valores están arraigados en el respeto de los padres por los hijos y viceversa. La vida social está arraigada en costumbres de tipo religioso como son la veneración de los santos de forma especial San Pacho al que consideran patrono de la ciudad de Quibdó, la virgen del rosario y una creencia profunda en Dios a través de prácticas religiosas como las procesiones, los cantos fúnebres, los alabaos, los arrullos.

- Entorno familiar: Caracterizado por la tradición musical en los miembros de la familia quienes, por lo general; cantan, componen, interpretan instrumentos o en su defecto practican una de las tres cosas. El modelo de familia es de tipo patriarcal. En el entorno familiar es común que cada familia desarrolle un sello particular a la hora de hacer música.
- Entorno cultural: En la ciudad de Quibdó la música está presente de manera permanente y continua, Tiene como fuente principal la tradición oral relacionada con las creencias religiosas, las costumbres, los valores, la cultura y el folclor a nivel general. El canto forma parte de la vida cotidiana a través de géneros como: los alabaos, los arrullos, el son chocoano, el currulao. El entorno cultural de Cali se caracteriza por ser un ambiente donde están los productores musicales e intérpretes de instrumentos musicales y donde la industria musical se hace presente. Allí fue donde la artista estableció contactos en el campo musical: Leonidas Valencia, Alexis Murillo, Richi Valdes, Juan Carlos Asprilla y con orquestas musicales como la Contendencia y Guayacán.
- Entorno educativo: En Quibdó el modelo predominante del momento en la década de los 40 y los 70 era de tipo conductual. La artista menciona la

normal femenina donde estudio. En los planes de estudio estaba la educación artística y la clase de composición como área. Entre las estrategias pedagógicas sobresale los ensayos de música y las clases de canto. Existe como táctica de enseñanza musical los festivales intercolegiados bajo la producción musical del Padre Isaac Rodríguez, religioso claretiano que asume la música como medio de evangelización y que es un referente claro para los estudiantes tanto en el ámbito artístico como en la formación de valores. La metodología de las clases se caracteriza por integrar la música en la formación y el aprendizaje.

En el plano de la educación formal aparece la escuela musical de la catedral dirigida por el Padre Isaac Rodríguez donde se formaron grandes compositores y músicos como Jairo Varela y Alexis Lozano.

Bogotá en ese momento se convertía en la ciudad donde por excelencia se encontraban la mayoría de universidades y centros de formación profesional sobresale la Universidad Pedagógica donde valoraron las cualidades artísticas de Zully Murillo y su gran inteligencia en áreas como inglés, matemáticas y física. Allí fue donde le ofrecieron propuestas transversales para cultivar la música.

Ahora bien, la vida de Zully Murillo Londoño se caracteriza por las siguientes experiencias en cada etapa de la vida:

Proviene de un hogar en Quibdó donde estuvo siempre presente el amor de los padres y la abuela paterna hacia Zully Murillo muy mediado por la composición, la interpretación y el canto entre los miembros de la familia. A ellos los considera la artista como fuentes principales para ella haber desarrollado habilidades musicales. A su abuela le agradece haberla acercado a los cuentos de la región y a obras literarias como el Conde de Monte Cristo. Con su progenitora compartió mucho tiempo en el caserío Bocas de Tanando donde ella enseñaba a niños de toda primaria y quienes se convirtieron en los amigos predilectos de la compositora, entre ellos está: Lino que le enseñó a pescar, Victorianito el hijo de una profesora y Anais. Como también los niños

que vendían pan y tamales para el sustento de sus familias. Todos ellos se convirtieron en objeto de canciones cantadas junto a la abuela.

Por otra parte la adolescencia abrió con la graduación de Zully Murillo Londoño en la normal Femenina donde se graduó como normalista superior. Posteriormente siguiendo un principio afro que les pide a los de la raza de Zully prepararse para enseñar al que no sabe y dar al que no tiene viaja a Bogotá donde comienza a formar parte de la universidad Pedagógica Nacional lugar donde la maestra vivió experiencias muy significativas como el hecho de saber que tiene un coeficiente intelectual alto. Allí los profesores y compañeros la aceptaron, la quisieron y la admiraron mucho por las grandes calificaciones que obtenía en todas las áreas. Accede al título de Licenciada de Matemáticas y Física.

Regresa a Bogotá y comienza a ser parte de la planta de maestros de la normal femenina ejerciendo la profesión en la enseñanza de las matemáticas. Allí opta por una pedagogía del amor, la metodología era hacer de la música un medio para enseñar matemáticas. Motivo por el cual hace que los estudiantes se convenzan que a través de canciones también se aprende matemáticas. Siendo docente tiene como fin enseñar matemáticas y quienes presenten dificultad para eso entonces llegue a ser mejor persona.

Toma como iniciativa propia formar junto a algunas colegas formar un grupo de canto y participar en los festivales intercolegiados de canto.

Posteriormente hacia los años 80 contrae matrimonio con un hombre que no gusta de las actividades musicales de Zully, por lo cual ella decide hacer una pausa en los intereses musicales. Tiene a su primer hijo y luego obedeciendo a intereses laborales de su esposo quien debía trabajar en la contraloría de Cali, se radican en esta ciudad donde más adelante decide divorciarse.

Así establece contacto con personas de la industria musical del pacífico entre ellos Leonidas Valencia, Alexis Lozano, Richi Valdés y Juan Carlos de la Aspriella. Motivada por Alexis Lozano quien prepara a los músicos acompañantes y la invita a su estudio de grabación, así nace el primer trabajo

discográfico: Cuentos Contados Cantados obteniendo gran éxito en las ventas y la acogida del público.

Luego graba el trabajo discográfico: “Ella otro cuento” dedicada exclusivamente a las mujeres trabajadoras de la región del pacífico. Paralelo a su labor musical nace su segundo hijo a quien le dedica la canción “dormite” incluida en ese mismo álbum musical. Años más tarde queda en embarazo de su hija y en su nacimiento sufrió complicaciones por negligencia medica dejandola en un delicado estado de salud, esta circunstancia la alejo de las presentaciones musicales especialmente las giras internacionales.

Pasan varios años entre los cuales graba el tercer trabajo discográfico: “Los pregones de mí tierra” teniendo como productor musical a Juan Calos de la Aspriella. Este trabajo inspirado en los niños que creaban pregones a la hora de vender productos como el pan y los tamales preparados por sus familias, de allí el nombre de ese álbum. Incluye temas tales como: El Zancudo, La Mininica, La Hormiga Colorada, Pregones de mi Tierra, La Torcaza y Gato, La sombra.

Así mismo graba el trabajo discográfico: “Son de Amores” también con el productor musical Juan Carlos de la Aspriella. El tema exclusivo del álbum es el amor en las distintas facetas en la vida de una mujer.

En este año 2016 proyecta lanzar el quinto trabajo discográfico titulado: “Misa Inculturada” como un tributo de acción de gracias a Dios por todo lo recibido.

Pasando al pensamiento de Zully murillo Londoño se puede afirmar que:

- Es un artista romántica, lo que la mueve a hacer música es el sentimiento y la emoción. Se declara como una “mistura” ya que su composición esta influenciada por distintas épocas.
- Se define como un instrumento a través del cual se unen las palabras con la música para componer canciones y cantar.
- Piensa que la música es una fuerte herramienta pedagógica para el aprendizaje de múltiples disciplinas, así como es usada por la iglesia para conseguir adeptos.

- Considera que el estilo musical que ha adquirido esta influenciado principalmente en la primera infancia en la infancia por la música de Olimpo Cárdenas, los ritmos mexicanos populares y los tangos de argentina.

Las principales tendencias que refleja son:

- Es un pensamiento caracterizado por los ritmos regionales.
- El pensamiento tiende a buscar un fin pedagógico asociado a producir estados de satisfacción y alegría en los estudiantes a los que ella enseñaba y que aspira que eso mismo se reproduzca en todos los colegios.

Las principales características que se identifican en el pensamiento de Zully Murillo Londoño son:

- Piensa que ya se és musico así sea a traves de la experiencia o la academia.
- Respeta a los músicos de profesión sin embargo considera que la academia imita la creatividad ya que existe el riesgo de formar músicos en serie.
- La artista se declara con un pensamiento inclinado hacia lo infantil.
- El propósito que busca a través del canto y la composición, es dar testimonio de las enseñanzas, costumbres y valores que hay en Quibdó y sus alrededores.
- Siente la enseñanza de la música y de otros conocimientos como un deber que le viene dado de la tradición afro.
- Los niños son muy importantes en el pensamiento de Zully ya que son el eje de su trabajo como decente.
- La moral ocupa un lugar privilegiado en su pensamiento.
- La música de las regiones de Colombia las tiene en un concepto de hermosura y encanto: los torbellinos, los joropos, los bambucos, las guabinas son extremadamente admirables.

Los elementos originales que le dan identidad al trabajo artístico a Zully Murillo son:

- La flexibilidad para modificar las canciones cuando ella lo quiera y lo sienta. Se declara impedida para seguir un esquema y cantar dos veces igual una misma canción.
- Para cantar debe tener músicos que se adapten y comprendan el momento emocional por el que pasa de modo que ella pueda acortar o alargar las frases.
- Prefiere no componer para otros ni cantar lo que otros artistas canten ya que quiéralo o no le coloca su sello personal.
- Cree que el amor como la vida y como la energía son cambiantes no son estáticos se transforman y trascienden lo mismo que en la vida nace se crece se transforma y trasciende, eso es lo que quiere mostrar.
- No partidaria de lanzamientos de trabajos discográficos a través de cuentos cantados y así quiere ser conocida. No es para ella la televisión ni los videos ya que los medios de comunicación persiguen no el trabajo que ella realiza sino otro tipo de formatos interesados más en la fama que le servicio.
- Rechaza las canciones que son de acento vulgar.
- Siente profundamente agradecimiento por Alexis Lozano quien valoro su capacidad de componer y cantar.
- Piensa en la música no con fines comerciales o lucrativos sino como medio para enseñar conocimientos provechosos al público que la sigue.
- Se mueve en dos direcciones: la primera le permitió prepararse y recibir conocimiento en la normal donde estudio a través de actividades transversales de carácter musical, en la universidad. En segundo lugar regresar y enseñar ese conocimiento.
- Considera que la tradición oral es válida para desarrollar las habilidades musicales propias para ejercer la composición y el canto como profesión

musical. Ya que eso forma parte de un principio afro a través del cual existen profesionales en el campo de la medicina.

- Halla explicación al conocimiento empírico y la afinación del oído en la estimulación que recibió estando en el vientre de su mamá ya que considera que fue continúa de parte de su padre, la abuela y su misma progenitora y advierte que los diez primeros años de vida fueron claves a la hora de ser cantautora empírica.
- Explica que la habilidad de componer brotó en ella como algo espontaneo que surge de escuchar y retener sonidos.
- Recuerda que su padre le comentaba como ella a la edad de dos años escuchaba y cantaba pequeños versos de melodías.

Narra que inicialmente tenía miedo para cantar como solista ya que siempre lo había hecho en grupo ya fuera en el colegio o luego con los demás docentes. Llegó a cantar por primera vez en televisión pero bajo una técnica que se escuchaba la voz más no a ella. La primera vez que canto públicamente en vivo fue en Medellín animada por Leonidas Valencia y acompañada por Alexis Lozano. Considera que tiene el instrumento principal que es la voz.

La habilidad de componer:

Recuerda que a la edad de cuatro a cinco años compuso el primer verso: “

Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija (bis).

Luego en clase de composición construyo una canción relacionada con una mujer que se sentía traicionada.

En uno de los colegios que trabajo compuso un himno y en adelante le dio rienda suelta al pensamiento hasta llegar a componer más de 200 canciones en cinco trabajos discográficos el último está por Salir. Todos ellos han sido inspirados en situaciones que ella vivió en la infancia y el último una acción de gracias a Dios.

4.7 DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA HISTORIA DE VIDA

La interpretación de la información constituye en sí misma el “momento hermenéutico” propiamente tal, y por ello es la instancia desde la cual se construye conocimiento nuevo en esta opción paradigmática.

El poder realizar correctamente este proceso interpretativo se ve enormemente posibilitado cuando partimos de elementos teóricos de base, que nos permiten pensar orgánicamente y, con ello, ordenar de modo sistematizado y secuencial la argumentación.

Una vez se han triangulado los diferentes instrumentos aplicados con las fuentes documentales y el marco teórico junto a los relatos de vida se procede a reconstruir la vida de Zully Murillo Londoño lo cual se constituye en el producto final del ejercicio hermenéutico que se venía realizando. (VER RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA DE ZULLY MURILLO CAPÍTULO 3).

CONCLUSIONES

1. La música como herramienta pedagógica eficaz y de vital importancia en la formación de las personas.
2. El contexto y entorno facilitaron el proceso musical de Zully Murillo Londoño.
3. La historia de Vida de Zully Murillo como ejercicio de construcción de la memoria y afirmación de la identidad.
4. Para enriquecer la interpretación vocal en cantantes no nativos, hay que sumergirse en el entorno, comer, cantar, bailar, vivir, ir a la fuente.

BIBLIOGRAFIA

- AGUIRRE, Alejandro. Alexis Lozano, un hombre fuerte y altivo como el Guayacán. El País. Enero 9, 2011.
- AROCHA, Jaime. Afrogénesis, Eurogénesis y Convivencia Interétnica. Cerec. 1996.
- ARANDA Tomás. Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Editorial EOS. 2009.
- ARANDA Tomás Y GOMES Araujo Elda. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. Editorial EOS. 2010.
- BLACKING, John. How musical is man? University of Washington Press. Seattle. 1973.

BERMÚDEZ, Egberto. Música tradicional y Popular colombiana. Procultura. 1986.

BERMÚDEZ, EGBERTO. Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538- 1938. Fundación de Música. . 2000.

BOURDIEU P. El oficio del sociólogo. Edit. Siglo Veintiuno.1987

BENTLEY, A. La aptitud musical de los niños y cómo determinarla. Ed. Víctor Lerú. 1967.

CARVALHO, José. La etnomusicología en tiempos de canibalismo musical. 2003.

CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Búho. 1991.

CISTERNA, Francisco. Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades.2005.

CORNEJO, Marcela. La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. Universidad Católica de Chile. Psykhe. 2008.

Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española. Revista Colombiana de Antropología.2007.

GALEANO Marin María. Diseño de Proyectos de Investigación Cualitativa. Fondo Editorial.2004.

GÓMEZ Romeu. Análisis de Datos en la Investigación. Buenos Aires. 2003.

GONZÁLEZ, Luis. Contexto Histórico, Desarrollo Urbano y Patrimonio Arquitectónico. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. 2003.

Historias de vida. Revista Griot (ISSN 1949-4742) Volumen 5, Número. 1, Diciembre 2012 53.

LETT, J. Notas de Epistemología y antropología. 1990.

MIÑANA, Carlos. Monografía: Sobre el conocimiento Musical y sus Modos de Transmisión en las Comunidades Indígenas del Departamento del Cauca. 2008.

MIÑANA, Carlos. Mesa de trabajo Música y sociedad: Bajo las piernas de los Mayores. Congreso Colombiano de Antropología. 2013.

ALBERTINA Pretto. Analizar las historias de vida: Reflexiones Metodológicas y Epistemológicas. Tabula Rasa. 2011.

MONROY, Juan. Los Derechos de Autor y los Derechos Conexos en la Industria Musical. Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2015.

NETTL, Bruno. Últimas Tendencias de la Etnomusicología. Ediciones Trotta. . 2004

PUJADAS J. El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Centro de Investigaciones Sociológicas.1992.

PERELLÓ, S. Metodología de la Investigación Social. 2009.

RODRÍGUEZ Gil Flores y GARCÍA J. Metodología de la Investigación Cualitativa. Ed. Málaga. 1999.

RIVERO Behar Daniel. Metodología de la investigación. Editorial Shalom 2008.

TOBÓN Alejandro y OCHOA Federico. Entrevista a Zully Murillo Londoño. Universidad de Antioquia.2013.

TORRES Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Editorial afán gráfico.1998.

TOMATIS, A. El oído y el lenguaje. Hogar del Libro. 1990.

VALENCIA, LEONIDAS. La socialidad Funcional de las Músicas y los Bailes de los Afrodescendientes del Pacífico Colombiano. 2006.

Revista Calle 14, Volumen 10, Número 16 / mayo - agosto de 2015, ISSN 2011-3757

Bertaux, D. Les Récits de vie. Paris, Editions Nathan. 1998.

Bichi, R.. La Società Raccontata. Metodi Biografici e Vite Complesse. Milano, Franco Angeli. 2000.

Bichi, R. L'intervista biografica. Una prospettiva metodologica. . 2002.

ORFF, C. (1963) "Das Schulwerk: Rückblick und Ausblick", en: Orff-Institut-Jahrbuch 1963. Mainz: Schott.

Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain. A Cognitive Approach to Creativity. Nueva York: Basic Books. Versión castellana: Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós, 1993.

Lett, J. "Emics and etics: note on the epistemology of anthropology". En HeadlandTh. N., Pike K. L. y M. Harris. (eds.) Emics and etics. The insider/outsider debate. 127-141. Newbury Park- London-New Delhi, Sage. 1990.

<https://oswormo.wordpress.com/2010/08/14/ritmos-del-litoral-pacifico-colombiano/14>
agosto 2010

<http://zullymurillo.com/biografia.html>

Página web: <http://www.sibertrans.com/trans7/carvalho.htm>. Fecha de consulta: abril de 2007.

ANEXOS

Anexo 1

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A ZULLY MURILLO

FECHA DE APLICACIÓN	Semana del 26 al 30 de diciembre año 2014
LUGAR	Cali- Valle
RESPONSABLE	Gun Liliana Belmonte Culmán
OBJETIVO	Investigar la experiencia de la maestra Zully Murillo en relación con: conocimiento empírico, obra, pensamiento, experiencia docente y elementos musicales característicos de su obra.

ENTREVISTADA		Zully Murillo Londoño, Cantautora Chocoana y docente.	
CATEGORÍA Y/O SUBCATEGORÍA	No	PREGUNTA	
		- Pensamiento	- Experiencia docente - Elementos musicales en su obra
MEDIO TÉCNICO		Filmada y transcrita	

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA A ZULLY MURILLO LONDOÑO

CATEGORÍA CONOCIMIENTO EMPÍRICO	1	GUN: Con cuál de los dos tipos de oído considera que cuenta? (absoluto – relativo)
	2	G: Es posible reconocer o entonar una altura en particular sin haber tenido una referencia?
	3	Este mismo autor hizo un estudio sobre las etapas de desarrollo del oído musical. Argumenta que el oído musical comienza a desarrollarse desde antes de nacer y luego es clave el ambiente familiar en los 10 primeros años de vida. ¿Cree usted que los primeros diez años de vida fueron fundamentales a la hora de convertirse en cantautora de oído?
	4	G: ¿Cómo se fue dando el enamoramiento por el arte de componer canciones?
	5	G: ¿Cómo llego a identificarse con el canto?
	6	G: ¿En qué momento descubre la habilidad de componer?
	7	G: ¿Qué oportunidades encontró en Quibdó para afianzar el oído?
	8	G. En qué modelo pedagógico fue educada y como influyó en su habilidad como cantautora?
	9	G: ¿Qué habilidades tiene un cantautor

	10	G: ¿Qué tan cómoda se siente interpretando otros autores?
	11	G: ¿Cuáles fueron los factores sociales y culturales que protegieron la formación autodidacta?
	12	G: ¿Cómo pueden desarrollar la habilidad de oído musical las personas que no la tienen?
	13	G: ¿Por qué se considera músico a quien canta y compone empíricamente?
	14	G: Mencione los principales aportes que recibió de la familia para afianzar su competencia para cantar y componer.
	15	G: ¿A partir de su experiencia ha realizado semilleros y con qué tipo de población?
	16	¿Qué mensaje le enviaría a la cantidad de niños puedan sentir y tener la habilidad de la música por oído?
	17	G: ¿Qué consejo me daría para realizar trabajo coral con niños?
CATEGORÍA OBRA	18	G: Háblenos su obra discográfica Cuentos Contados Cantados.
	19	G: ¿Por qué el nombre?
	20	G: ¿Que géneros están incluidos en este disco?
	21	G: ¿Cuál fue la Temática en las canciones de esta producción?

	22	G: ¿Quién se encargó de los arreglos musicales en esa producción?
	23	¿Qué acogida tuvo esa primera producción en el público?
	24	G: ¿Cómo funcionaban en ese momento los derechos de autor?
	25	G: ¿Le hubiese gustado hacer lanzamiento?
	26	Hablemos de “ Los pregones de mi tierra, año de producción?
	27	¿Por qué el nombre de los Pregones de mi tierra?, ¿Cuáles son los temas del disco los pregones de mí tierra?
	28	Ha pensado en publicarlo en internet?
	29	G: Maestra, de los pregones de mi tierra y de Ella otro cuento el formato de músicos cambio?
	30	G: ¿Qué evolución halla entre un trabajo discográfico y los otros?
	31	G: ¿Cuándo considera que una obra está terminada?
	32	G: ¿Qué expectativas tiene con respecto al último trabajo?
	33	G: ¿Existe la idea de hacer lanzamiento de esta última producción?
	34	G: Entre las primeras canciones que usted compuso está: “La princesita”, interpretada por la orquesta Guayacán el nexo con esta agrupación que apporto a su experiencia musical?

	35	G: ¿Cuál fue el momento de mayor inspiración musical?
	36	G: ¿Cuál es el título del último disco?
	37	G: ¿Qué costo va a tener?
	38	G: ¿Qué importancia le brinda a la música regional colombiana?, ¿Ha usado músicas de otras regiones del país?
PENSAMIENTO CATEGORÍA	39	G: Maestra, ¿Qué tipo de pensamiento tiene como artista musical: racional, existencialista, romántica, pragmática...?
	40	G: ¿Qué influencia o aporte tiene su producción musical a la cultura?
	41	G: ¿La moral qué lugar ocupa en su pensamiento?
SUB-CATEGORÍA EXPERIENCIA DOCENTE	42	¿Qué razones la llevaron a estudiar licenciatura en Física y Matemáticas en lugar de licenciatura en música?
	43	G: Ha tenido experiencia cómo docente en música?
	44	G: Ha tenido experiencia cómo docente en música?
	45	G: ¿Qué trascendencia tiene la formación musical en primera infancia? ¿Y cuál sería su propuesta como educadora en primera

		infancia?
SUB-CATEGORÍA ELEMENTOS MUSICALES	46	G: ¿Hay una tonalidad en particular más cómoda para cantar?
	47	G: En esos ciclos armónicos que podía hacer en la guitarra, ¿Cuántas notas había?
	48	¿Los disonantes?
	49	G:¿Qué relación hay entre las líricas y los ritmos en sus canciones?

ANEXO 3

TRANSCRIBCIÓN DE LA ENTREVISTA A ZULLY MURILLO LONDOÑO

GUN BELMONTE : Zully, Muchas gracias por recibirnos en su casa.

Zully: Con mucho gusto, espero lo que es mi vida lo que yo encuentro como una vida normal, si ustedes lo han tomado como algo ingenioso que pueda servir para los demás para las futuras generaciones, la gente que se está formando pues bienvenida, con mucho gusto!! Ahhh y más si es para la Universidad Pedagógica Nacional.

CONOCIMIENTO EMPÍRICO:

Queremos tocar un tema que despierta el interés y la curiosidad en diferente tipo de personas. Es el tema de Zully Murillo como cantautora empírica. Ya que es a través de esa habilidad que usted se ha constituido en una de las principales exponentes del folclor chocoano y de todo el pacífico colombiano.

GUN: Con cuál de los dos tipos de oído considera que cuenta? (absoluto – relativo)

ZULLY: Pienso que lo primero que dijo... sí. El oído absoluto.

G: Es posible reconocer o entonar una altura en particular sin haber tenido una referencia?

Z: Yo creo que sí.

G: 1. Tomatis, un médico francés experto en oído musical. Afirma que de cada 10.000 personas una tiene oído absoluto, es decir la capacidad de componer o cantar sin poseer estudios en música o la habilidad de reproducir un sonido o de cantar sin tener previo un tono de referencia. También habla de oído relativo definido como la habilidad de cantar una canción luego de escuchar un tono de referencia.

Ninguno de los dos es más importante que el otro, simplemente son experiencias complementarias.

¿Cree usted que los primeros diez años de vida fueron fundamentales a la hora de convertirse en cantautora de oído?

Z: Yo creo que esos diez primeros años fueron importantes pero más la etapa antes de mi nacimiento, porque yo sé que los niños los fetos como están desarrollando su oído ellos tienen la capacidad de percibir los sonidos, los sonidos bruscos, los sonidos suaves, lo que se hace con amor, las melodías, estoy muy de acuerdo con que las mamás les canten a sus bebés cuando están en el vientre, tengo una experiencia particular... que cuando fui a tener mi primer hijo nos tocó vivir cerca de una cancha de tejo y cada vez que explotaba una cosa de esas el niño me brincaba, él estaba escuchando semejante cosa y la verdad es que él tiene un oído excelente y eso lo hacía percibir lo que era un sonido melodioso y lo que era un ruido brusco, por que él me oía que yo le cantaba y es una persona que tiene tan buen oído que él desde muy pequeño él también cantaba y por las cosas, por la tonalidad y la fonética

y todo aprendió a hablar inglés sin que nadie le hubiera enseñado y yo creo que esa es una habilidad, si se tiene buen oído. Sí, estoy de acuerdo con eso porque fui una niña muy querida eh muy esperada a quien todo mundo consentía, que la abuela le cantaba la mamá el papá, un ambiente de pura música sonidos agradables.

G: ¿Cómo se fue dando el enamoramiento por el arte de componer canciones?

Z: A mí me parece que eso brota como espontáneamente, de escuchar y retener sonidos, entonces eso es algo que tiene que brotar lógicamente, eso es un enamoramiento, eso es algo que no sé cómo es que ocurre, a veces pienso que algunas personas somos como el instrumento para que los sonidos viajen, para que los sonidos se unan a las palabras y broten canciones, entonces yo pienso que soy simplemente un instrumento, al igual que pudo ser otra persona al igual que otra persona tiene la habilidad y tubo el encantamiento por los colores por dibujar, por pintar pienso que son afinidades. ¡Eh también creo que las musas, las musas existen; y son precisamente esos espíritus que están allí que están como en las notas musicales en los sonidos en el ambiente que hacen que así como los espiritistas buscan un medio para expresarse también ellas buscan un medio para poder producirse reproducirse y que la gente las conozca.

G: ¿Cómo llego a identificarse con el canto?

Z: Bueno mi papá me contaba que desde muy niña yo escuchaba canciones y podía interpretarlas, por ejemplo la canción que más se acordaba el que yo cantaba es una que decía “ *¿ Por qué suspiras, qué piensas de mi cuando te miro yo, por qué tus ojos me dicen que sí?. ¡Si sé muy bien que no... !*” Entonces mi papá me decía que yo cantaba era (“*que suspillas jajaja*”) eso era cuando yo tenía dos años, que también fue una habilidad de poderme expresar y yo creo que eso es así, son habilidades del lenguaje.

G: ¿En qué momento descubre la habilidad de componer?

Z: Bueno, desde que tenía más o menos cuatro años, entre cuatro y cinco años. Mi recuerdo se remonta a que a que jugábamos bajo la lluvia y recuerdo perfectamente una tarde de esas que primero en el Chocó son las descargas eléctricas y luego queda todo serenito y cae solamente el agua el aguacero y es cuando uno aprovecha para salir a jugar a la pelota y al quemado y es supremamente divertido porque esa agua es vivificante.

Entonces estábamos con una circunstancia en que salieron a jugar, salimos a jugar mayores y niños pero había una de mis primitas se llama Zunilda, le decimos Zuna, estaba bien arregladita por que la mamá la iba a llevar a hacer una visita donde la tía Teresita. ¿cómo era...?, estaba vestida como una muñequita con lazos y todo, pero al parecer el aguacero les interrumpió el paseo pero la niña estaba mirándonos jugar a través de la ventana y la mamá le había dicho que no podía irse a meter allá, entonces en un descuido era tan divertido lo que nosotros hacíamos que la niña se le escabulló a la mamá y se fue a meter con nosotros al agua, al barro que eran los charcos y nos mojábamos ahí, entonces ella después cuando hay que va a decir ella:

- ¡Cómo vamos a llegar allá!-

Entonces empezamos a entonar una canción, la canción que decía: “ *Doña Mayi vea a su hija(bis). Vea que está empantanada como la bija(bis)*. Entonces esa fue la primera canción que yo compuse, ese verso, pero que teníamos que llegar donde la tía, para que ella no se pusiera brava, por que la niña para imitarnos a nosotros se había ido... se volvió un desastre después que ella tanto tiempo había gastado arreglándola, entonces con ese canto que se aprendieron todos y que llegamos cantando, ella no hizo más que sonreírnos, dijo:

- ¡Qué bonito! e hizo un jolgorio.

No hubo regaño. Si no que continuo la fiesta, entonces desde allí y luego cuando estábamos en las clases de composición cuando ya veíamos preceptiva literaria entonces hacíamos el ejercicio de componer y nos ponían una tarea, mañana tren todas una poesía de su propia inspiración. Entonces yo compuse algo como estaba el colegio y las casas, estaban como en ese ambiente la cantidad de paisas y esa música que llegaba de las cantinas entonces uno oía esos dramas de que: ¡me muero y te arranco! y no sé qué y ¡te mato!, yo no sé. Yo compuse algo que era de una mujer que lo traicionaba y el jajajajaja iba le reclamaba y también estaban de moda esas canciones de Olimpo Cárdenas: ¡qué me muero si yo muero primero! Entonces que podía salir si eso era lo que yo escuchaba y los tangos de la argentina de las canciones de México entonces tenía que salir una cosa así. Que le pudo al Arroz con leche y a la Carbonerita.

G: ¿Qué oportunidades encontró en Quibdó para afianzar el oído?

El ambiente siempre fue propicio por que le daban en la educación mucha importancia al arte y sobre todo a la música, se pensaba y creo que eso es, la música era el vehículo que se utilizaba, el que mejor puede utilizarse para un aprendizaje, de allí que las iglesias utilizan la música, utilizan los cánticos para evangelizar para traer adeptos entonces a nosotros en las escuelas en los colegios nos atraían con la música, nosotros llegábamos y hacíamos las filas para entrar a los salones e íbamos cantando: (Entona)

*Venimos profesores a la escuela a saludar este día con cariño
venimos aciaditos muy alegres a trabajar y a escuchar vuestras palabras
de camino felices regresamos porque sabemos que venimos a aprender
de vuestros labios las artes y las ciencias que en el futuro aplicaremos con valor
tenemos muchas ganas de aprender por eso estamos en el plantel
¡que viva nuestra escuela y profesores!, que aquí nos tienen rodeados de amistad
Tendremos en la vida... (no se qué), un buen recuerdo que nunca el tiempo lo
borrara. Seremos profesores y mañana dedicaremos esta vida con amor”*

Y algo así decía, así entrábamos a las clases y luego en el salón ¡eh todo era alegría! es decir uno llegaba alegre cantando, y existía la clase de canto que eran maestros que no tenían formación musical pero nos enseñaban la escala musical y nosotros aprendíamos las notas y yo creo que estaba todo preparado para que empezáramos a aprender y que aprendiéramos con agrado. Creo que en mi tierra con mayor razón porque allá la gente es muy musical y lo es por familias lo es por generaciones. Entonces que mas, nos abonaban el terreno para que fuéramos alegres, fuéramos muy dichosos y fuéramos con entusiasmo a estudiar.

Yo pasado el tiempo imagine que eso hacía falta en las escuelas y del colegio que yo trabajaba compuse si himno y también compuse un himno para una escuela, a si llegábamos con otra canción que: *“cual bandada de palomas que regresan al vergel”*. También, esas canciones que incitaban a que uno sintiera alegría por ir a estudiar, entonces como decían, me dijeron que le compusiera un himno a una escuela, le compuse un himno a la escuela Honorio Villegas y precisamente... pienso que debería ser el himno para todas las escuelas... y que sus profesores cuando llegan les dicen: - ¡Buenos días!- nos saludan con cariño, entonces pienso que debería ser no solamente el himno para esa escuela si no para todas las escuelas, empieza desde el saludo:

*“Escuela Honorio Villegas nos enseñan con amor
que la ciencia y la virtud son la fuente del honor
cuando llego a mi clase y me saludan con cariño, ¡hola amigo!
Hace que me sienta muy feliz y se despierta mi deseo de aprender
Buena gente mis maestros nos enseñan con su ejemplo
Que seamos niños buenos estudiosos cariñosos y que con entusiasmo y alegría
Triunfaremos en la vida,”*

Por ahí es el himno.

G. ¿Qué necesita para componer?

Z: No, a veces que las cosas no se necesita... si no que sea el momento propicio para que una idea, una melodía llegue y cuando tiene que llegar es espontaneo, no tengo que forzarla, a veces si me dicen:

- ¡Quiero que me componga una canción que tenga esto y esto y esto!

Pero yo me tengo que motivar, por que muy pocas son por encargo. Porque si la cosa, si algo no lo siento no lo puedo hacer. Entonces necesito estar motivada sentir cariño y sentir afinidad con el tema que se me presenta o me proponen. Puede ser alguna cosa que a veces siento que estoy hablando como con música.

Por ejemplo:

Digo yo "me dejo el avión" (entona) "me dejo el avión, me dejo el avión... jajajaj y digo yo ah me dio solo un pitico de pescao con un ningrin de plátano asao. Cualquier cosa es motivo para musicalizar, cualquier frase.

G. En qué modelo pedagógico fue educada y como influyó en su habilidad como cantautora?

Bueno, el modelo de la época, ¿cuál era?... yo no francamente no se cual fue realmente el modelo pedagógico. Tal vez lo que le estoy expresando que en los valores, eso era lo principal los valores y teníamos como ingrediente lo de la fe católica que incidía tanto en la educación el catecismo del padre "Astete", la urbanidad, el manual de urbanidad el comportamiento sobre todo el ejemplo el buen ejemplo que teníamos que recibir de los maestros y de los padres. Porque era tiempo en que lo maestros tenían que ser maestro, implicaba tener un titulo de honor tanto como el de el médico, el de el cura y el de el boticario, eran personas que inspiraban y que eran de una respetabilidad para poder ganarse el respeto el aprecio de la gente.

Entonces eran principios de valores y de la ética religiosa por que así nos fueron formando con el temor a Dios y estaban los premios y castigos, entonces esos son los valores que incidieron en nuestra formación.

G: ¿Qué habilidades tiene un cantautor?

Z: Bueno empezando por que si usted me pregunta: ¿ Por que yo estoy?, cuando me dicen que yo canto y me a tocao preguntarles a las otras personas, a las personas que me quieren:

-¿ Es verdad que yo canto ?.

Entonces cuando me dicen:

Sí. Pero, ¿Cómo es que no te vas a oír ?

-¡Yo...no ¡

Porque lo que pasa, es que como el amor el cariño hacen crecer los valores ante los ojos de los demás, entonces por eso. Pero la verdad simplemente a veces yo no estoy creyendo que mi voz sea lo máximo, (ja, ja) ni que sea... entonces, es mas lo creo en cierta forma porque lo dicen los demás. Entonces no sé, ¡yo no sé explicar es algo muy espontaneo¡.

G: ¿Qué habilidades tiene un cantautor?

Z: Bueno, yo creo que a veces lo académico le ha restado oportunidad a muchos de ser creativos, porque me parece que la academia los va formando y a veces se cae en el pecado - digo yo- de querer formar músicos en serie, ¡si¡.

He notado muchas veces en los que se dedican al canto lírico que es una cosa muy bonita que muchas veces, yo las escucho y no puedo diferenciar esta de la otra que está cantando. Sí. Mientras que las personas empíricas me parece que cada uno bueno por la física yo se que esta el sonido fundamental y están los armónicos entonces esos armónicos que están ahí son los que le dan prácticamente la característica a la voz que tiene cada una.

Yo a Mercedes Sosa la diferencio completamente distinta a Celia Cruz, aunque haya muchas personas que quisieran imitar a Celia Cruz. Particularmente los empíricos tienen eso que los hace diferentes a todos, eso es lo que he notado, eso es lo que a mí me parece. En mi caso voy canto esto y me dicen que este es un súper músico?

Yo digo: ¡ ay Dios me va a descalificar¡.

- ¿Por qué ?- Porque yo digo yo sé que no alcanzo todas las notas que hace el otro.

Pero yo mis canciones las canto y las puedo modificar cuando yo quiera por que las interpreto, según el momento en que este y puedo acortarlas estirarlas son para mí elásticas y cada vez están modificándose. Distinto a los que tienen que seguir un esquema y tienen que seguir lo que hicieron en el ensayo y cuentan cuatro compases, este va allí... los admiro porque yo no soy capaz de hacer eso, por eso tengo que tener unos músicos que me comprendan que vean y que me entiendan en qué momento emocional estoy de modo que yo puedo alargar una frase o modificarla si quiero y ellos me conocen tanto están tan compenetrados conmigo que hacen eso porque se dejan llevar de mi entusiasmo (sonríe) y están haciendo eso que yo quiero.

G: ¿Qué tan cómoda se siente interpretando otros autores?

Z: Lo que pasa es que si me pongo a interpretar otros autores, yo quiera o no quiera, le pongo mi sello. Sí. Le pongo mi sello porque no soy capaz de repetir exactamente lo que hizo el otro, entonces por ejemplo de los que yo no quisiera nunca modificar es Pablo Milanés. Pero yo que puedo hacer, si yo siento a “Yolanda” de otra manera y si el breve espacio en que no estás de otra manera y si me da, le doy más importancia a esta frase que él dice, entonces yo no podría cantar con él; o tendría que dejarme que yo cantara y que el cantara. Como tuvimos que hacer alguna vez con alguien que me dijo tu cantas una canción mía y yo canto una tuya. Yo creo que al final yo se la modifique toda y lo mismo pasa con una canción que hay allí que canto de mamá Julia es de Joaquín Salcedo se llama “Amanecer” y él me la dio grabada para que yo la aprendiera y después yo la cante y le dije: ¡ay Joaquín que pena que te modifique la canción; pero no la pude cantar exactamente como me decías y esa fue la que dejo. Tanto que cuando hice otro trabajo que se llama “Son de Amores” la interprete de nuevo y volví a cambiarla porque yo le tengo que dar, hacerla como yo la siento, dejarle pues su esencia sus palabras. Pero los matices no sé como yo los siento .

G: ¿Cuáles fueron los factores sociales y culturales que protegieron la formación autodidacta?

Z: El apoyo y la aprobación de mis padres de mis mayores que ellos son las primeras fuentes que yo tuve para aprender canciones, fueron ellos, mi padre mi madre, mi abuela con sus cuentos, el ambiente que me rodeaba la selva, donde crecí estuve los primeros siete años de mi vida y fuera de que Quibdó era rural y teníamos el riachuelo que corría por debajo de la casa aunque se decía que era una capital donde estaban los elementos...

G: ¿Cómo pueden desarrollar la habilidad de oído musical las personas que no la tienen?

Z: Yo pienso que aprender a oír es, es decir se puede enseñar a escuchar a oír así como se les enseña a leer y a escribir. Un sonido se puede repetir hasta hacer que la persona lo repita. Yo Llegue a la misma frecuencia del sonido entonces para que la persona distinga las diferentes frecuencias de los sonidos se le puede hacer repetir, hacer ejercicios hasta que logre la misma frecuencia. Si por ejemplo yo le grito aaaahhh que el otro me conteste en ese mismo tono aaaahhh, entonces yo pienso que de esa forma se puede hacer y que también comparto con el profesor Tino Herrera que el está enseñando allá en la escuela Batuta, dice que los niños se empiezan desde pequeños a educarles el oído y enseñarles a diferenciar los sonidos hasta que aprenden música, el dice eso y yo estoy de acuerdo con él. ¡ Pienso que sí!.

G: ¿Por qué se considera músico a quien canta y compone empíricamente?

Z: Pues la verdad yo no me he preguntado eso, si cultivan el arte de la música no importa, si fue que les enseñaron, si fue adquirido o si era innato de todas maneras es músico. Yo lo hago así como en forma de un paralelo: “los primeros maestros, bastaba que hubiera uno que supiera leer y escribir y este podía transmitirle sus

conocimientos a otro y también respeto mucho la otra forma de aprendizaje, los que aprendieron solo leyendo. Pero primordialmente tenían que saber leer y eran autodidactas y unos sabios, entonces de esa misma forma pienso que se puede transmitir el conocimiento, cada quien enseñando lo que sabe ya ha hecho mucho. Esa es una característica que tenemos los afrocolombianos y las comunidades negras que muchos sentimos que nuestro deber es enseñar a otros lo que saben porque así es como se guarda se lleva y se transmite el conocimiento. Los antepasados iban repitiendo las historias que habían oído a estos y estos se las aprendían para a su vez repetírsela a los otros, entonces nosotros estudiábamos. Principalmente muchos afrocolombianos son educadores si no son enfermeros enfermeras porque eso es una tradición enseñar y ayudar, siempre estamos ayudando y ayudando.

G: Mencione los principales aportes que recibió de la familia para afianzar su competencia para cantar y componer.

Z: El primer aporte fue el Amor, el segundo la unión, el estímulo el corregirnos, dejarnos corregir y aceptar que los mayores tienen más conocimientos más experiencia y que podíamos tomar copia, que ellos podían ser nuestros modelos entonces esos fueron los principales aportes y sobre todo yo digo que en los valores, siempre nos fijábamos en los valores en las recomendaciones de el respeto la lealtad la unión, el amor la fraternidad, la colaboración la ayuda mutua, eso.

G: ¿A partir de su experiencia ha realizado semilleros y con qué tipo de población?

Z: Bueno, si son semilleros, todos los alumnos que yo he tenido han recibido, recibieron la semilla. Y apenas llegue, lo primero que hice cuando llegue al colegio - hay una cosa muy importante que fue que yo termine en la escuela anexa al Instituto Pedagógico Femenino de Quibdó, luego ingrese y termine la primaria en la Escuela Anexa y luego pase al Instituto Pedagógico Femenino y allí obtuve el grado de maestra y después fui a la Universidad Pedagógica Nacional Femenina. Entonces yo traía algo que era mi norma, que era la docencia y era enseñar al que no sabe y

aprender de lo que me enseñaban, sabía que tenía que transmitirlo. Entonces cuando llegue a la Universidad Pedagógica y me encontré un caudal inmenso de cultura de música y lo primero que llegue, cuando volví a mi colegio allá volví a enseñar lo que había aprendido en la universidad y aquí les fui a enseñar a los que se estaban preparando como maestras para ir a enseñar a la primaria.

Esa fue mi cadena primero en un sentido luego en el otro sentido. ¿Qué me lleve yo de recuerdo de la Pedagógica?: Me lleve no solo la matemática y la física si no que también me lleve la música.

Había dejado algo muy querido (en Quibdó) fue mi grupo de coros. Entonces, ¿Qué llegue a hacer allá?: Empecé a cantar con algunas de mis compañeras las que también llevaban esa semilla de haber sido de un coro de la universidad Bolivariana y ya cantábamos como en un trió lo que sabíamos de las canciones de coro de una y otra. Luego se formaron los grupos de coros en el colegio y formábamos nuestra agrupación de danza de música a enseñar lo que habíamos aprendido y también a fortalecernos y a innovar. Allí tuvimos dos compañeras: Viviana Vera y Arminta Arias con ellas dejamos una huella muy bonita porque todas nuestras alumnas mostraron la inquietud por cantar ya que ellas nos veían que manejábamos mucha alegría para enseñar y para transmitirselas a ellas como personas sanas alegres y con muchas capacidades intelectuales.

G: ... y eso fue en formación musical?

Z: No es que yo pienso que la música y el arte caben en todas las áreas y que antes esas artes son una gran ayuda para afianzar, para que florezcan las otras disciplinas de la vida.

G: ¿Qué mensaje le enviaría a la cantidad de niños puedan sentir y tener la habilidad de la música por oído?

Z: Yo le digo les digo: Porque pienso que a mí me hizo falta un instrumento, pero a la hora de la verdad me cuentan los que saben me dicen es que no me hacía falta el instrumento porque yo tenía el instrumento principal.(Sonrie) entonces yo le digo que al que le guste cantar que cante y como dicen cante aunque no cante pero póngale

atención a lo que está cantando. Cante con atención para que establezca diferencias entre las las notas, para que encuentre diferencia entre los sonidos que percibe y también en los que emite y que haga una comparación si están vibrando en la misma frecuencia.

G: ¿Qué consejo me daría para realizar trabajo coral con niños?

Z: Yo no soy quien para enseñarle a la maestra que estudio música para enseñar música. (Sonrie) pero hay que empezar por canciones sencillas para los niñitos, que son los sonidos que para cualquier persona pueden parecer monótonos pero son juegos, sonidos que incluyan juegos y repeticiones y yo creo que poco a poco se va progresando introduciendo otros sonidos para que los niños vayan viendo variaciones: una repetición...no sé estoy haciéndolo con la nietecita a ver ella que capta, entonces digo (entonando) “princesita, princesita mía” entonces se va armando una canción “princesita mía tan linda” y le busco ritmos ... quien no va a repetir, los niños repiten eso o si no los mismos que ya sabemos que el arroz con leche son sonidos facilitos. Y que niño no canta arroz con leche, aunque esas canciones la verdad no es que sean tan de niños por que los niñitos que se va a casar empieza a exigir que con una de la capital que sepa coser entonces el papel de la mujer ya le están metiendo tiene que saber coser bordar, tender la mesa y (Sonríe) no. De todas maneras ya hay mucho avanzado en el conocimiento de la música y la didáctica de la música entonces yo le dejo esa parte a los que estudiaron eso.

Yo lo hago es de forma empírica y me dejo guiar es mas por el corazón. creo que les ha de gustar, se los enseñó como hacía con mis niños de bachillerato el primer día de clase, sabía que iban todos siendo unos niños, que iban de primaria entonces me buscaba una ronda que tuviera alguna historia y que pudiera interactuar con movimientos y danzar y desplazarse, pero esos desplazamientos y esos movimientos no es que fueran a capricho si no que los manejaba de tal manera que yo pudiera utilizar eso para la misma clase de matemáticas.

Cuando estuviera en ella entonces avanzábamos “vamos adelante” cuál era la canción preferida... “Cucu cantaba la rana” o a veces les enseñaba una canción mía

o a veces les enseñaba?: “Allá arriba en aquel alto Simón se ahogo, con un huevo en la barriga, Simón se ahogo”, entonces lo hacíamos de una forma divertida y sapo rondón toma tu biberón y ya!

Eran cosas así pero íbamos analizando cada una de las frases cada uno de los sonidos a ver que nos iba a pasar en la clase de matemáticas: “ Allá arriba en aquel alto”; se supone que conocen donde es arriba y es aquel alto y señalaban los sitios estableciendo distancias entonces llaman a la puerta Tin Tan que no quiero abrir, como suena el timbre... eso es!; Todo lo que me pudiera servir para matemáticas y ellos cada vez que necesitaban, recordamos la canción: era lejos?; era cerca?; o que tanto?; calculemos; ¿cómo cuánto?; de aquí, ¿a dónde?. Contemos pasos y cantémoslos digamos los pasos, usted cante cuente sus pasos pero hágalo cantando. Usted cuente sus pasos y cántelo de otra manera o si no ¡ahh! pero usted está cantando lo mismo porque esta la tendencia a este que canta en esta frecuencia y el otro también lo sigue.

SU OBRA:

G: Háblenos su obra discográfica Cuentos Contados Cantados:

Z: Yo me acuerdo que más o menos el año noventa y nueve vino el Señor Alexis Lozano, el acababa de hacer un éxito con el profesor de “la vamo a tumba”, el maestro bueno eso son los años, (sonríe). Panecio, el profesor Panecio el siempre quería, venia, cuando yo cumplía años, me llenaban la casa de músicos y entre esos venia el Maestro Alexis Lozano, quien me decía vamos a grabar un día. Y un día me dijo:

¡ Ya estamos listos todos en el estudio!.

Y yo, ¿quiénes son todos?

Pues todos los que nosotros cantamos aquí en la casa, ¡ahí ya están listos!, con su guitarra Carlos, con su Guitarra Richi, esta Máximo están los que hacen los coros pa que grabemos allá en directo y ¡ahí en vivo todos!.

-En ese tiempo era el de la cinta esa j(sonríe), entonces como así? .

-¡Qué vamos!

-¡Bueno voy !

-Así que llegue allá y los encontré a todos el Maestro Alexis Lozano les consiguió su Whisky.

- Y yo bueno, ¿Qué es lo que vamos a cantar?

- Empiece usted.

Y yo, bueno empecemos pues con esta, escúchenla pues como para que tomaran el tono, cante y se grabo. En esa primera sesión grabamos cinco canciones.

¡Así! Y bueno nos quedamos citados para el otro día.

En esa segunda sesión grabamos las otras cinco canciones, ellos me oían como era el cuerpo la estructura de la canción y se ponía libremente cada uno a tocar.

G: En Cali?, Z: Si. Allí en el estudio de Alexis Lozano, estaban Carlos Rengifo estaba Richi Valdez, el papá de los Valdez estaba Julio Valdez, Macabi que era un pianista pero también toca Guitarra, estaba uno de los Viveros estaba Maximo Torres, los que cantaban todos. ¡De una!. Yo creía que eso era un ensayo, Entonces yo decía Alexis cuando es que yo voy a ir a corregir, lo que llevaba en mi mente como yo me sabia mis canciones pero evidentemente me saltaba algunas estrofas, me decía él:

A corregir qué?

Pues cuando es que yo voy a ir a corregir?, ¿Por qué estábamos era en el ensayo?

No. ¡Lo que está bien no tiene porque corregirse porque se daña!

Le digo, cómo así?

Eso quedo así!

Z. ¿Cómo que quedo asi?

¡Ahh si, si!, ¡así quedó!

Entonces lo que hicimos en esas dos sesiones digamos de siete a diez de la noche eso fue lo que quedo en el disco. Yo no sé si él después afianzo su guitarra, por que el después no los pudo tener a todos como estábamos ahí y los que estaban

cantando ahí haciendo los coros el no los pudo volver a tener. De pronto llamo a alguno ve corregí este pedacito pero eso estaba en una cinta, no es como ahora digital que borre y corte y pegue. ¡No, lo que quedó, quedó!

G: ¿Por qué el nombre?

Z: Porque esas eran todas mis historias, esas eran mis historias mis cuentos que yo había vivido de niña cuando acompañaba a mi mamá en esas veredas sobre todo a una vereda que se llamaba Bocas de Tanando, allá no había luz eléctrica estaba a la orilla del río, la parte más alta para evitar que nos inundáramos cuando hubiera la creciente y allá era donde yo había conocido a todos mis amiguitos que yo menciono: Lino, Bernavela, -¡toditos!- y Victorianito el otro niño que yo conocí en Quibdó que se cayó se golpeo la cabeza y se obsesiono con que se iba a casar con la hija de la maestra la hija de Doña Leonor, entonces todas eran historias eran mis cuentos que yo los contaba. En que forma? Cantada, y entonces luego me dijeron lástima que no la puse bailados porque no se pueden bailar y me dijeron: ¡Si se pueden bailar! y bueno ya quedaron así: Cuentos Contados Cantados y la verdad que de la literatura a mi me fascinan las historias, me encantan las historias, los cuentos, las novelas y si hay veo un libro y si encontraba en un libro que había una poesía o algo, yo inmediatamente lo leía. Porque me encantan esas historias esa poesía de versos cortos, de rimas cortas. ¡Me encanta me encantan! por ejemplo las décimas de los vallenatos que cantan así en forma de decimas, entonces fue porque se llamo así!

G: ¿Que géneros están incluidos en este disco?

Z: Bueno, la verdad que cuando yo los compuse no me fije que fuera tal genero, sino de la forma como me nacía, y como me nacía con los ritmos que yo escuchaba en mi tierra , yo se que ahí unas que son 6/8 otras están escritas en lo que nosotros llamamos un porro bien rápido un agua abajo que se llama levanta polvo, ahí está, está incluido obviamente algo que es muy propio de nosotros el Son Chocoano, ehh esta tiene que haber algún abosao, y nuestras historias que están allí por ejemplo : “El miedo en el monte” esta lo que yo percibía en los rituales cuando se moría alguien en esas veredas donde yo estuve y lo que yo veía lo que yo sentía cuando

teníamos que atravesar, tuvimos que atravesar por trocha hasta llegar a un punto donde mi abuela, una de mis abuelas había muerto, para llegar a Atadó. Tuvimos que caminar por una trocha y oscuro alumbrándonos con lámparas para alcanzar a llegar a la novena de ella o al funeral de ella, entonces... ¿por qué lo empiezo como un Alabao?; porque ya yo tengo mucha afinidad con esa parte, la parte espiritual la parte espiritual de nosotros de cómo despedimos a nuestros seres queridos.

Los canticos de Alabao eso es una cosa que a mí me impresiona, que me flecha, que me gusta, que me fascina y que naturalmente creo que esos canticos influyeron en mi forma de componer y mi forma de interpretar... entonces por ejemplo allí: ¡ Esta grave la abuela!; entonces estoy buscando un Alabao que no estoy hablando de el santo doloso el santo fuerte pero lo que estoy expresando es un cantico Alabao una melodía.

G: ¿Cuál fue la Temática en las canciones de esta producción ?

Z: Bueno, a ver por donde empezamos... todo fue, el orden fue aleatorio como cayeran prácticamente yo prefiero para otros así el orden alfabético. Entonces empezamos con Lino y la importancia de pescar, porque a mí siempre me gusto mucho pescar y soñaba con pescar y ese era un niño que asistía a las clases de mi mamá cuando mi mamá era maestra en la escuelita rural una escuelita en donde ella tenía alumnos de todos los grados , desde primero hasta cuarto de primaria. Entonces Lino era de los grandecitos, que llegaban hasta cuarto y se formaban muy bien porque después iban al pueblo a ingresar a las escuelas de allá.

A Lino yo lo tenía como un ídolo porque me parecía que era el que más sabía de todo, entonces yo no sabía y él me enseñó como pescar. -Me decía: "Vamos y le cogemos una barita y le ponemos una guasca y una carnadita". - Yo le preguntaba, ¿Cómo se pone una carnadita? - Lino decía: ¿vamos a coger lombricitas o pedacitos de chontaduro de alpun del pan?).

Y entonces para mí eso fue la maravilla, la experiencia maravillosa, fabricar una vara de pescar y sobre todo la sensación tan inefable de que le pique un pecesito una sardina eso fue el logro grandísimo entonces para mí fue tan importante y lo que me enseñó Lino a pescar. Luego ya lo demás ahí si ya estamos mezclando las cosas porque en todo mi relato esta la persona que por excelencia relataba cuentos e historias y era mi abuela que contaba historias ella decía: - que fueron felices y comieron perdices y todos los cuentos de los reyes de las reinas las emperatrices, mi abuela era una sabia una autodidacta, mi abuela era experta en contar historias y en enseñar canciones sin ella saber cantar y experta en enseñar a ella se le dificultaba escribir ...ella escribía su nombre pero leía lo que no te imaginas. Ella constituyó aquí con mis amigas y conmigo mis tías como una especie de círculo de lectura, porque todos los libros que ella se había leído nos empezaba a narrar y luego nos emocionaba tanto que nos conseguía los libros, se iba a esas librerías donde se conseguían libros viejos antiguos del siglo pasado pero era donde ella había aprendido a leer y aprendió a expresarse y a sentir y a expresar el cariño y las pasiones (sonríe con nostalgia) ella iba contando... entonces compraba esos libros y nos los íbamos circulando unos libros como por ejemplo las partes de... todos esos libros de Alejandro Dumas eh Javier de Muntipan una cosa así, El Médico de las Locas, el Conde Montecristo, Los Miserables. Todas eran las novelas que ella leía... entonces ella sin saber escribir y sin haber estudiado era una sabia una excelente lectora y todo lo había aprendido leyendo, como ella aprendió a leer?.

¿Y por qué no aprendió a escribir? fue que cuando ella llegó de su territa llegó a Quibdó la emplearon de niñera en una casa de una familia de sirios entonces la niñera acompañaba a los niños a la escuela los dejaba en el colegio pero tenía que esperarlos hasta cuando los llevaba de regreso a la casa entonces se sentaba a esperarlos afuera pegaba el oído a la ventana donde estaban haciendo dando las clases, entonces ella oía todo y veía como escribían pero como la escritura en esos tiempos no era en cuaderno si no en un pizarrón ese pizarrón costaba mucho dinero solamente lo podían tener los niños hijos de papi, entonces por eso ella no aprendió a escribir pero a leer sí. Y a ayudarles a hacer las tareas a los niños que ella cuidaba,

entonces mi abuela era la narradora de las historias porque ella leía y leía los cuentos, sabía todos los cuentos de su región entonces nos narraba y nos despertaba la imaginación porque tenía una forma de narrar muy especial y esa era la misma forma de narrar de mi mamá, entonces yo siempre hago alusión a los cuentos.

En toda parte van los cuentos eso es una forma de conectarme, la conexión la conexión mas especial era con mi abuela y Lino ahí van narrando involucro al Padre Isaac que era un misionero claretiano ultra conservador pero de esos que no miraba a las mujeres a los ojos por que ni se permitía que bailaran eso eran cosas de el demonio. El padre Isaac yo se que era de los sacerdotes puros castos que tiene que haber existido, yo creo que él era de los que se flagelaban, era pues una religiosidad extrema y el fue el que en Quibdó fundo una escuela de música donde aprendieron todos estos músicos: Alexis Lozano, estuvo Jairo Varela todos los músicos esos de esa época aprendieron donde él.

Él tocaba todos los instrumentos y él se los prestaba para que aprendieran en la clase pero también les daba unos coscorriones porque él decía que la letra con sangre entra, era de esa enseñanza antigua pero estricta y el cómo les digo ni se atrevía casi a mirarnos de frente por que su castidad era extrema.

Entonces el nos corregía mucho yo lo que tuve de su influencia fue los valores que nos enseñaban en la clase de religión y además por que el cómo era un músico él hacía mucha liga con el profesor que nos daba música entonces nos enseñaban canticos y nos enseñaban a cantar ,a ser afinados y nos enseñaban a que te bajaste, que el ritmo es este, a montar y cantar cánones. Es decir eso es lo que ... a ellos les enseñó a tocar instrumentos pero además de mi profesor de religión creo que en cierta forma fue profesor de canto, que hacia alianza, entonces por eso yo lo menciono en el himno.

Oiga padre Isaac no se escandalice porque la intención es lo que más cuenta y lo que se dice:

“yo dije pesca de coger pescao

no lo de confesar pescao” jajja”

Porque yo decía que Lino fue el que me enseñó a Pescar con una barita de pichin de entonces por eso le aclaro al padre Isaac que es pescar de coger pescao no de eso de ir a confesar. (Sonríe).

Anais Mayoral fue una niñita de la escuela de mi mamá que se cayó de una baranda la baranda se rompió, lo que si se es que en esa baranda se colgaban unas matas de esas maticas de puras flores de esas que brillaban a las once se llaman brilla a las once y allí iban los pajaritos, entonces no se en mi mente infantil yo veía a Anais se hablaba con el pajarito y que el pajarito lo que yo digo es que Anais se cayó y cayó sobre el pajarito. Todo el mundo grito: ¡se mato!. Porque era como las casas que yo te digo de palafitos para que el rio cuando creciera no llegara entonces eran unos guayacanes larguísimos y encima de todo Anais estaba allá colgada y de allá se cayó sobre unas rocas y a Anais no le paso nada entonces yo me imagine que el pajarito la había ayudado a que no se golpeará, entonces son unas cosas de mi propia, de mi infancia.

Hay otras que también son de mi infancia por ejemplo lo de la banda, de las cosas que, como eran las cosas cuando yo era niña cuando yo salía a pasear con mi mamá cuando había luna, las noches de luna y si no había electricidad no había luz eléctrica entonces la gente se divertía saliendo a pasear íbamos agarradas de el brazo y saludábamos y la gente se sentaba afuera y nos encontrábamos como en un paseo. Unos iban otros venían entonces todo lo que pasaba en ese tiempo cuando funcionaban las bandas. ¿Qué otras canciones?, ya me acuerdo: “La culebra”, todas esas son historias que pasaron, la de la Valsa que cuando yo estaba en ese pueblito vi que en ese caserío venía un ruido una música por el rio y era que venían en una

balsa y era un matrimonio y era un matrimonio que llegaba a celebrar la fiesta en la casa mayor, la sala mayor donde vivía Don Quintiliano que era como la autoridad de ahí de ese sitio de ese punto, era un caserío un monto de casitas ahí.

G: ¿Quién se encargó de los arreglos musicales en esa producción?

Z: Fue Alexis Lozano y lo que ponían los demás porque todos estaba ahí dando lo suyo, él es el productor musical. Pero a todos los demás él no le decía a Carlos toque así ni a este. Que cada uno tocaba como sentía y esas canciones reflejan los ritmos y la forma como uno canta. Cantaba yo y los demás hacen coros se canta una estrofa y meten los coros, se fue dando en el sentido que me hacían los coros pero yo había dicho como tenían que corearme. Entonces ya como hacia la segunda voz este y como la hacia el otro eso ya dependía de él pero imponía la melodía, la melodía daba para que los que estuvieran tocando la guitarra hicieran lo que tenían que hacer y generalmente es así uno canta y ellos improvisan.

¿Qué acogida tuvo esa primera producción en el público?

Z: ¡Impresionante! De esa yo ni siquiera me alcance a imaginar hasta donde llego, el caso es que yo siempre he vivido aquí en Cali así como así como ustedes me ven, mi casita así sola, mi familia, poco contacto con el exterior. Así que realmente yo no me daba cuenta de que estaba pasando, yo no sé, él me decía (Alexis Lozano) y yo le decía y bueno cuanto es que yo tengo que poner porque yo era completamente ignorante en las cuestiones de una producción musical, me decía yo después le digo, yo después le cuento, cuanto tengo que poner para sacar los discos pa yo decirle a mi hermano entonces me decía yo después le digo. Después me dijo: - ¡Esa producción es mía!- le dije: ¿Por qué? - Él me dijo que esa producción valía cuarenta millones- Le dije: ¿cómo? (me reía) y yo de donde saco esa plata. -Me respondió: ¡esa producción es mía!- Bueno él me dijo que saco quinientos discos yo no tenía ni idea.

G: (no hubo ganancia para usted?) z: No.

Como él fue a ofrecer esa producción yo no sé a quien porque quería venderla debió ser algún extranjero que finalmente me la había dicho que no estaba a tono con ese tipo de música y que él tenía casi toda la producción de discos allá, le dije si quiere deme y yo le ayudo a vender, yo le ayudaba a vender acá hasta que me preguntaba que si yo tenía discos. Yo aquí tengo, hasta un día él comenzó a darse cuenta como los vendía, todo lo que me había dejado y dijo: "Vengo por ellos"- se los llevo.

Me entere que era que había tenido acogida en toda parte en todo el Chocó, quemaban y vendían y sacaban mas y mandaban a reproducir mas.

G: ¿Cómo funcionaban en ese momento los derechos de autor?

Z: Yo dure muuuchos años sin saber nada porque él no me dijo si quiera que ellos siguieron sonando así sin que estuviera registrado en derechos de autor eso fue un peligro que yo no me daba cuenta, y por que el me había dicho que esa producción era de él ... lo único que si tuvo, decía Zully Murillo, autora y compositora pues toda la gente sabía que era mío. Hasta que una vez yo le dije: me hablaron que usted no tiene registrado el disco que grabamos?, ¿Cómo se hace eso?. Ya entonces me dijeron y le dije a Juan Carlos Asprilla, el que produjo el segundo disco: "Los pregones de mi tierra" él estaba en Bogotá. Me dijo yo fui a derechos de autor a la dirección nacional allá nada de eso está registrado entonces por favor ayúdeme entonces el llevo el CD llevo las letras que se grabaron.

G: ¿Le hubiese gustado hacer lanzamiento?

Z: Eh mira lo que pasa es que yo tenía muchos temores para cantar en público, yo había cantado en coros y yo cantaba en mis serenatas cantaba en grupo y cantaba con mis amigas las que cantábamos pero yo no me atrevía a ser solista, bueno había cantado, pero entonces los amigos de la Contendencia que sacaron las otras canciones de donde esta Samuel porque hay muchas otras que están grabadas por otras personas, El hombre ajeno, eh, cual otra es?... ellos grabaron.

La banda, La balsa, me dijeron que: ¿Por qué yo no cantaba? Les respondía que yo no era capaz de cantar y seguían insistiendo: porque no vas a grabar? Porque no soy capaz. Hasta que un día empecé. Primero en un Álbum que ellos compusieron que se llamaba “Fusión” cante la Balsa y también le ayude a hacer coros a unas canciones de Alexis Lozano en un LP, entonces cuando es que va a cantar y yo no puedo porque tampoco era que el papá de mis hijos le gustara era enemigo acérrimo de eso entonces eso me frenaba mucho y me freno durante muchos muchísimos años y yo como es que voy a cantar por eso es que yo frente a los demás que ya llevaban tanto tiempo cantando para un público, yo decía como así que yo a cantar.

Entonces llegue a cantar para un programa de televisión pero no permitía que se viera mi figura solamente se escuchaba mi voz (Sonríe). Hasta allá llegaba, pero también había mucho temor porque yo sabía que a él no le gustaba lo desagradaba se ponía hasta violentísimo, esa era una cosa en contraposición y ya después un día ya cuando me dijo Leónidas Valencia, no que cante Zully que cante sus canciones entonces me atreví a ir a grabar con ellos a Medellín y ya después cuando oyeron que yo cante esas canciones ahora si Alexis me dijo: ¡ “vamos pariente cante, cante y listo y ya!

Hablemos de “ Los pregones de mi tierra, año de producción?

Z: Bueno Lo pregones de mi tierra, antes de que yo empezara a hacer el trabajo de los pregones de mi tierra empecé con “Ella otro cuento” pero ese trabajo lo empecé a hacer también con Alexis Lozano entonces él lo tuvo como cuatro años allá y yo veía que se demoraba y le decía cuando me lo va a entregar y nada ya que decía no tener tiempo no hacía nada, no le importaba y la verdad fue que no le importo y me lo entrego sin terminar. Entonces yo le dije a Juan Carlos Asprilla y él me propuso que hiciéramos un álbum que la temática sea de los niños ya que los niños son muy importantes para mí, con los niños yo trabajo y vi el comportamiento de los niños admirables de mi región que eran unos niños contrario a lo que se hace hoy, ellos trabajaban y estudiaban, algún tipo de trabajo tenían porque ellos tenían que ayudar a que su familia surgiera, tenían que liberarse de la ignorancia pero eran familias

pobres que hacían comidas en forma artesanal y sus hijos eran los que les ayudaban a que la gente les comprara entonces había una familia que tenía el don de hacer tamales pero los chicos cuando salían de la escuela se cambiaban su ropa se ponían los pantalones corticos y muchas veces descalzos eran los que salían a distribuir los tamales que hacia su familia.

Otras familias que conocía hacían panes y los niños eran los que en los ratos libres salían o se madrugaban a vender los panes de puerta en puerta y eran niños que iban a estudiar y que luego fueron los profesionales que tuvimos Abogados, Médicos pero todos ellos tenían todos teníamos que hacer una labor dentro de nuestro hogar otros que vendían las ronchas y a veces las mamás les enseñaba haga esto, porque hay que ayudarse y como se hacía, alguno estudiaba terminaba la normal se iba a estudiar a Bogotá cuando él se regresaba ya un profesional entonces iba se turnaba con el otro.

Entonces por eso viene el otro trabajo entonces aquí me ayudo mucho Juan Carlos Asprilla el es un músico muy bueno muy talentoso, el no es graduado de ninguna escuela de música pero toca casi todos los instrumentos y tiene un muy buen gusto musical yo creo que si hubiera estudiando no haría todas las cosas que hace. Vino esa producción y como nunca hice el lanzamiento si no que mi forma de que conozcan los trabajos es así a través de cuentos. Para mí lo importante es el testimonio que yo quiero, yo quería dejar enseñanzas como maestra que soy y quería que la gente aprendiera las costumbres y otras cosas que son de nuestra tierra y me parece que son de valor en forma de cuentos de historias y así la gente las ha aceptado, por ejemplo ese que salió antes de Los Pregones de Mi Tierra hay muchas personas que ahora lo están buscando: Qué yo no tengo ese disco, donde lo consigo, yo apenas saco mil cd yo apenas saco mil discos y si se acabaron se acabaron.

¿Por qué el nombre de los Pregones de mi tierra?, ¿Cuáles son los temas del disco los pregones de mí tierra?

Yo quería hacer un homenaje a los niños que vendían pan sobre todo con esa canción porque ellos eran los que vendían los panes calientes y se inventaba cada uno su forma de pregonar y le ponía como una canción su sello entonces sabíamos de quienes eran esos panes, quien los había hecho entonces yo ahí hago el comentario de cómo era que los distribuían, usted lo a oído? Si, entonces esta que las señoras eran las que hacían empezaron las micro empresas y que en unas bateas arreglaban sus vendajes y los niños se buscaban su forma de pregonar decían: “los panes calientes” y seguía “para las viejas que no tienen dientes si no me los compra que no me los tiene porque me les pega su mal accidente”.

Entonces salía por ejemplo: “ el saíno el saíno ... cada uno tenía su forma distinta de pregonar entonces a la vez que nos daban vida porque brindaban los alimentos, entonces nos deleitaban con su forma de pregonar y nosotros estábamos ayudando a la economía de esas familias para su subsistencia entonces esa canción fue la que le dio el nombre al álbum, pero en verdad hay otras canciones que por ejemplo el “El zancudo” que cuando pica y no piques tan duro y la historia de La torcaza y el Gato, que era cierto que aquí en esta casa llegaban muchas torcazas pero teníamos un Gato marrullero que se ponía por ahí y se camuflaba y empezaba a ronronear y a imitarlas y ellas se iban acercando y veían algo ahí que no era una Gato para ellas eso era otra ave que estaba haciéndoles lo mismo y veíamos que salía con ella ya aquí entre los dientes y venía a dejarnos el plumero acá y entonces decía vea pues y ellas que estaban haciendo el nidito ahí tenía los huevitos y resulta que el gato este malvado les acababa todos sus sueños entonces yo decía ya no veremos el nido soñado ni a los tres polluelos ...bueno, usted después se los escucha, esta “La sombra” que a uno le decían que no podía jugar con la sombra, uno de niño era a hacerle cosas a la sombra... no jugues con la sombra porque eso es malo y por la noche te asusta no te deja dormir y uno de verdad se creía eso por eso uno no jugaba con la sombra entonces con la sombra no se juega, y tengo también otros cuentos ahí, el cuento “La Mininica”.

G: ¿la Mininica qué es? Z: es una especie de Sardina tal vez de este tamaño delgadita chiquitica esas crecían y se quedaban en los recodos de las quebradas pequeñas, yo creía que ese era el tamaño de todos los peces el tamaño inicial y que todos han crecido luego hasta tomar el tamaño de el grande ya... entonces me decían, no. La Mininicas jamás crecían entonces habían de diferentes colores entonces ahí escribí un cuento de la Mininica que en una creciente por ahí paso un Bagre un bagre grande blanco (sonríe) la similitud digo que los animales y los humanos nos parecemos, entonces la mininica vio al bagre que pasaba y se enamoro de el bagre y se fue detrás de él, entonces que la abuela le decía: ¿Dónde vas? Y ella le dijo que iba a buscar su felicidad y las otras compañeritas le decían: - Mininica vuelve a tu casa y ella dijo que se iba y llego hasta un... cansada! Por eso era un esfuerzo grande seguir a ese bagre, llega hasta un puerto y cuando llega allá la desilusión por que allá estaba doña bagre con bagrecitos y entonces ella llora y llora y entonces dice que quiere volver.

Entonces otro pez que también son de los que han ido al rio le dice que el llegaba hasta allá y l que el la va a llevar y mire la similitud que el tiene con la "Ballena de Jonás" -le dice- pero ya no mas llanto no mas tristeza entonces si abro mi boca cuélate en ella entonces así la llevo hasta allá y llego allá otra vez la Mininica y entonces la recibieron con mucha algarabía porque es que la abuela le decía que ahí había un sardino que la amaba entonces ella no quería mas sardinos de ahí. Sino que quería al pez grande y la recibieron y se casaron y entonces y tuvieron muchos Mininicos y Mininicas y como termino yo diciendo que: *"En la quebrada todas las tardes y mañanitas cantan alegres mil sardinitos con mininicas"* con los nicuros y lunarejas y los guacucos una canción que aprendieron que no se olvidan ninguno de ellos que decía: *Vuelve, vuelve, vuelve vuelve a tu casa, vuelve vuelve a tus raíces"*. Entonces es de la enseñanza que está ahí, que es un cuento.

Hay otro cuento que es el de "La hormiga colorada" que es un cuento un perfecto cuento cantado entonces como es la hormiga colorada? " una hormiga colorada se quiso volver dorada para brillar como el sol que la quisieran que la adoraran y

también pudiera llevar una niña aquí como prendedor entonces que hizo? Se metió a una mina de oro y de allá salió reluciente *“Ingreso a una mina de oro y reluciente salió organizo caravana de amigos, un batallón montada en hoja de iraca se fue a pasear por el rio para que todos la vieran diciendo que señorío, si es la hormiga colorada que ahora se ha vuelto colorada mírenla que esta preciosa que hasta parece una diosa y se siente ella una reina, saludando aquí y allá”* entonces llamo para que hicieran una chirimía un grupo *“el grillo, chapulo y chicharra escarabajo y cucarrón, están ahí los cinco instrumentos, formen una chirimía y que viva la diversión, y meneaban las colitas chin chin y movían las cabecitas y brincaban las patitas y ante tanto bailoteo se hundió la hoja de iraca hay que vida tan ingrata colectivo chapuson, la hormiguita no se ahogo, se paralizó de el susto, después de que se dio gusto con un zángano jajajajaja ahora como quedo paralizada ahora si podía servir de prendedor para la niña, es la niña que fue dulce... se cumplió el sueño, ella quería ser dorada para brillar como el sol hizo todas esas piruetas.*

No ha pensado en publicarlo en internet?

Si esta completos los tres trabajos, lo que pasa es que la gente no sabe ir a mi pagina, la gente y cuando van a YouTube buscan Zully Murillo y lo primero que aparece es www.zullymurillo.com O <http://zullymurillo.com/biografia.html> si la gente va a ese enlace allá encuentra los tres trabajos completos lo que pasa es que no lo pueden bajar.

G: ¿Porque no está permitido? Esa pagina la pago mi hija en España y yo no sé cómo fue que la montaron de tal manera que la gente puede escuchar todo como quiera pero de ahí no la pueden bajar, entonces ayer me hablaba Goyo que si hay una forma y se debe hacer para que la gente que no tenga acceso a comprarlos los pueda escuchar. En realidad necesito actualizar es página para seguirla usando.

G: Maestra, de los pregones de mi tierra y de Ella otro cuento el formato de músicos cambio?

Z: Del primero y el tercero están las guitarras. ¿Por qué la guitarra? Ya que es el instrumento que más usamos nosotros por la forma.

G: ¿Qué evolución halla entre un trabajo discográfico y los otros?

Bueno, el primero fue como en forma tan ingenua y tan inocente que yo ni siquiera sabía que había grabado que yo creía que estaba ensayando eso una forma un inicio que yo digo pues tan desprevenido. Simplemente cantar las canciones y que las conozcan y luego en el segundo pues me afianzo ya mas con una intención mayor de dejar de hacer algo dejar una huella para que los niños aprendan y que cualquiera puede superarse aunque haya tenido un origen muy humilde puede llegar a ser un gobernante como muchos de los que de los niños que yo describo que hacían esos oficios, de ser pregoneros llegar a ser los directores de el destino de nuestra tierra y por otra parte me encanta la recreación para los niños y entonces a veces pienso que tengo hartito espíritu infantil siempre me gusto jugar con mis hijos jugaba con ellos como si fuéramos amigos como si fuéramos unos niños. Todos entonces construirles canciones, si Dios me dio un poco de imaginación y me dio también algunos sonidos para que les pusiera melodía a esas letras entonces aproveche la imaginación y construyámosle unas canciones a los niños

G: ¿Cuándo considera que una obra está terminada?

Nunca (sonríe) yo digo que nunca porque si es por mi interpretación y la evolución a medida que yo voy evolucionando la obra también evoluciona, en mi interpretación evoluciona y creo los argumentos la finalización de esos cuentos podría cambiar. Como lo he hecho los he cambiado, les he cambiado el final de uno que se llama por ejemplo "Marianita. A medida que yo voy evolucionando en el tiempo pienso que

esas obras también evolucionan tanto en la interpretación como en su musicalización.

G: ¿Qué expectativas tiene con respecto al último trabajo?

Z: Bueno, la expectativa es mostrar el amor como parte de la vida, creo que el amor como la vida y como la energía son cambiantes no son estáticos se transforman y trascienden lo mismo que en la vida nace se crece se transforma y trasciende, eso es lo que quiero mostrar, en el amor me dirán que hay distintos tipos de amor si, y hay distintas etapas en el amor y pienso que el amor primero y el más grande acto de amor es parir un hijo tener un hijo y que esa es la vida misma, el amor y la vida son energía y no se crean no se destruyen se transforman, trascienden.

G: ¿Existe la idea de hacer lanzamiento de esta última producción?

Z: Yo creo que no soy para lanzamientos ni para televisión ni para videos. G: ¿ la fama?. Z:No se como llegar pero veo que esas son las formas de llegar en forma masiva pero son otros conceptos de la música y los medios le dan importancia no al tipo de música que yo compongo y lo que publicitan no es lo que yo hago ni a las personas como yo.

Un día que me estaban haciendo una entrevista por la Radio Nacional decían, hablaban algo de Zully Murillo que necesitábamos que personas que son anónimas como ella... y yo decía, el hecho de que yo no esté en los medios ni que aparezca en la televisión nada de eso no quiere decir que yo sea anónima porque yo creo que mucha gente se ha fijado en mi, hay mucha gente de los jóvenes que me copian, me copian en actitudes me copian en pensamiento y eso es lo que yo percibo de la gente joven,ellos me tratan con mucho respeto y lo que siento es que yo estoy correspondido con el cariño que ellos me manifiestan igual que los quiero mucho y aprecio lo que ellos hacen también respeto lo que hacen porque son jóvenes y lo que pueden dar es lo que ellos tienen de el tiempo en que están viviendo y si les sirve de referencia lo que yo hice y que les estoy dejando eso es lo que interesa.

Yo por la música yo no recibo dinero lo que yo tengo no es por a haber sido dedicada a la música si no por haber sido maestra y de ser maestro uno nunca termina en la vida, como decía mi mamá y entonces eso es lo que me interesa que pueda yo haber contribuido a la formación de muchas personas no fui una maestra que el Ministerio de Educación le diera menciones por lo que hice pero sé que hice una excelente labor. Porque me lo dicen esas mismas que son maestras hoy a quienes yo ayude a formar y no solo aprendieron matemáticas si no que aprendieron a ser buenas personas, eso es lo importante.

No son unos sabios aunque algunos me siguieron las huellas en las matemáticas otros me siguieron las huellas cantando y aunque no sean profesionales de el canto sé que eso les ha alegrado la vida y los hace felices y me siguen donde yo vaya, son las personas que mas me quieren yo las quiero y sobre todo que me tratan con mucho respeto.

G: Entre las primeras canciones qué usted compuso está: “La princesita”, interpretada por la orquesta Guayacán el nexo con esta agrupación que apporto a su experiencia musical?

Z: Bueno ellos prácticamente me hicieron salir a la luz, como compositora por que muchas personas no sabían que yo podía producir cosas como esas que expresaran sentimientos que no solamente son míos si no que los comparto con mucha gente y entonces cada uno veía reflejada a su princesita su niña querida su hija preciosa su hija de el alma y tengo para Alexis Lozano un agradecimiento muy grande porque el fue una de las personas que se sintió se sensibilizo con mis composiciones tanto que quiso grabarlas.

G: ¿Cuál fue el momento de mayor inspiración musical?

Z: Cuando compuse “Dormite”, cuando mi segundo hijo que nació en Quibdó. Es un anécdota por que los niños cuando nacen tienen los ojos grandotes pero el particularmente tenía unos ojos muy vivos muy grandes (sonríe), entonces en mi mecedora, que me regalo mi abuela, siempre acostumbábamos a mecer los niños a

cantarles porque yo siempre digo que a los niños hay que cantarles entonces yo lo estaba meciendo y cantando y le cantaba una y otra canción y yo cante y el muchachito apenas me miraba y se reía. Entonces en eso llega mi hermano y me dice Zully tu que estás perdiendo tu tiempo ahí cantándole a ese muchachito no ves que el bicho con esos ojos tan grandes que tiene de aquí a que los cierre te da la madrugada.

Si pero con él fue esa canción y que allí recojo también las vivencia de la mujer de el campo la mujer trabajadora la mujer de esas veredas que tiene a su cuidado la manutención, de criar los hijos y también de tener que salir a trabajar, trabajos duros como el de la mina el de la siembra de recoger de cosechar sobre todo vender para tener el sustento para su familia entonces también quise exaltar esa parte de la mujer, es que ese álbum esta todo dedicado a la mujer, a la mujer a la niñita morena a la anciana a sus recuerdos, eso está en el trabajo: “Ella otro Cuento” también están los recuerdos a la señora que tiene cosas viejas que representa una época y una vivencia, la que le reclama al irresponsable y hasta la otra que le dice le da consejos a la hermana que no se deje. Esta la maestra a quien se le fue el amor está en el pueblo costero y que va todas las tardes y todas las mañanas a ver si el regresa en una panga en una lanchita de esas y que los niños van con ella y juegan allá y ella les enseña el coro, como es que suben las olitas pero ella va con la nostalgia de ver si regresa ese que se fue, entonces también está la que pierde un amor, se separa. Pierde un amor que se va y no tiene con quien más desahogarse si no contarle a la mamá que estaba haciéndose la valiente con otras personas, solamente a ella le puede contar lo que le está pasando. Eso es algo que en realidad puede ocurrir y que ocurrió, mamá estoy perdiendo la razón porque se marchó la prenda mía y se me parte el corazón y a quien más le cuento porque usted mejor que nadie me comprende y yo no quiero emborracharme ni que me vean llorar, pero se marchó y no dijo si regresaría, entonces por eso lo dije “ella”, ¿quién? la mujer! y como no podía faltar el cuento entonces puse el de “La culebra y la Lombriz” donde el género femenino que están a ver cual, cual es más sabia y cual puede más a la otra.

G: ¿Cuál es el título de el último disco?

Z: Bueno hay uno que se llama, "Son de amores", hay una de las canciones que se llama "De amores" *a mí las canciones me salen del alma como de una noche sigue una mañana, como una semilla da origen a una planta y así como dijo brota de la entraña, ellas se alimentan de mis fantasías, de mis sufrimientos, de mis alegrías ya de mis angustias. Ya de mi optimismo, ya de mi pasado, mi melancolía, ricas en nostalgias ricas en perdones ricas en vivencias ricas en amores, de amores de esposos de amaneceres, de amantes, de anohecidos, de amores que van, de amores que vienen, de amores que nacen, de amores que mueren, de amores perdidos, de amores ganados o reconstruidos y cuando las canto ya me siento en calma porque todas ellas me brotan de el alma.*

Entonces por eso se llama: "De amores" ya que todas son de amores. ¿Por qué le pongo son de amores?, porque ellas solamente se iban a llamar De Amores, pero la profesora Claudia Gómez de la Universidad de Antioquia en música ella le puso también publico su álbum y cuando me dice Federico Ochoa que vio en el Facebook el nuevo álbum de la profesora Claudia Gómez se llama "De amores Profundos " (sonríe) de amores profundos y este se iba a llamar "De amores" y entonces dije, bueno pongámosle "Son de amores". Entonces ahí estoy abarcando el amor, está el parto esta cosas que ocurrieron en este pacifico en este mundo, narro como fue el día en que yo nací, nació una estrella la luna nació el mar y Joaquín y la tortuga, la canchimala, la pianga, el langostino el camarón el naidi, bueno todo lo que nace allá.

Luego viene el parto es narrando una historia de un parto de una, precisamente de una maestra como le tocaba a mi mamá que tenía sus embarazos siempre allá en el caserillo donde trabajaba y que era toda una odisea cuando iba a parir por que tenía que montarse otra vez en esa canoa horas interminables para llegar al hospital más próximo y si no encontraba el hospital tenía que acudir a la comadrona y tenía que acudir a la comadrona que generalmente era una viejita a la que había que ir a buscar o llegar hasta donde ella. Entonces estoy narrando esa historia: "*vámonos donde la partera aquí a la vuelta del río, en esta noche lluviosa va a nacer el hijo mío*". Empiezo con todo el proceso de que hay que poner a hervir el agua hay que

tener las cobijas limpias hay que afilar y quemar el cuchillo que se va a cortar el ombligo paque no se le infecte, empieza a ver lo que tiene que tomar los bebedizos que les dan por costumbre por tradición un aceite de raya y les untan eso, les dan como un trago de ese aceite con aguardiente para que dilate, dice que entre quejido y quejido hacemos una oración, se le troncha la rabadilla que está muy duro ese dolor y si no alcanza a llegar entonces hay una playa y le dice que arrime y si está lloviendo al rayo de el cielo le dice que alumbre que los iluminen pa poder ver que está pasando y así más o menos y al amor de los niños, los niños que hacen promesas de que cuando sean grandes se van a casar, así voy de varias etapas, entonces cuando te vi llegar y que estoy pendiente de tu respuesta y luego que bonito sube una cano a dejarse ir.

Luego por si acaso no volviéramos a vernos, ahí hay veinte canciones, en ese último que va a salir hay veinte canciones y en el otro de la Misa es una Misa inculturada por que yo creo que le debo mucho a Dios. No es por solamente por ser quien soy, como soy, por lo que he vivido, por lo que he tenido, por lo que he hecho o por la obra de haber criado a tres hijos, que sean unas personas de bien unas buenas personas, haber alcanzado a ver a mis nietos aunque hubo bastantes quiebres de salud en mi vida que me permitió digo vivir un montón de años extra, que me permitió verlos realizados como profesionales como personas.

G: ¿cuándo fue eso?

Z: Cuando en el embarazo de mi última hija tuve una pésima atención medica yo creo que era un médico que no era experto y que no tenía el sentido de la sensibilidad y permitió hacer un mal procedimiento en el parto. Nació mi hija me dejo las placentas adentro, las saco como pudo dejaron fragmentos, me infecte me dio septicemia estuve a punto de morir de la septicemia tan terrible y no se por que estoy viva. Después de eso lo manejo con muchos engaños con muchas mentiras falta de profesionalismo y después de que nace mi hija y que logro pasar eso de esa septicemia, estuve aislada y yo veía morir a las personas que estaban a mi lado. Entonces me hacen ¿qué? una transfusión en ese tiempo no se sabía que la sangre

podía estar infectada de unos virus y me transmitieron el virus de la hepatitis C yo no sabía y nadie lo sabía porque como ese virus demora encubándose tanto tiempo y esta tantos años con uno haciéndole daño yo me enfermaba vivía muy enferma y nadie sabía lo que era. Hasta que un día vi en la televisión: “si a usted le han hecho transfusiones de sangre entre los años no se qué y no sé qué más acérquese a la Cruz Roja por que usted puede tener hepatitis C”. Me hice la prueba y si tenía la hepatitis C esa era la causa que estuviera tan mal, eso me daño el hígado me afecto mis riñones la tiroides todo, todo, todo y luego para erradicar ese virus el tratamiento era muy fuerte tan fuerte que uno se sentía morir pero pase el primero y no tuve la suerte de retroceder el virus, me tuvieron que hacer otro tratamiento y después de eso que viene la recuperación deja muchos efectos secundarios de ahí yo no es que viva con fiebre ni que sea hipertensa pero manejo una salud muy delicada.

Entonces yo puedo estar hablando con usted ahorita como esta mañana que les dije que iba a ir a al médico y la verdad es que no alcance a llegar me devolví aquí y sobre todo esos son mis temores que yo no puedo, siento que mi responsabilidad es enorme y yo vaya a tomar contratos a decir que los puedo cumplir y hacer giras que yo no pueda hacer.

Yo he hecho giras estuve en Europa, he estado en Estados Unidos pero tuve que rodearme de un equipo de personas que yo sentía que estaba viajando con mi familia, y que iba con mi hermana y que ella sabía sobre todo en la forma de alimentarme que los demás encuentran alimento en toda parte todo eso pero yo no me puedo tomar ni gota de alcohol no debo ingerir gaseosa ni nada que tenga colorantes preservativos ni enlatados ni azucarados tienen que ser cosas integrales, entonces tengo una vida muy diferente y eso me hace ser diferente y de vivir de modo diferente.

No debo ir a sitios donde me pueda contagiar de virus y cosas así porque para mí recuperarme es difícil porque siempre mis defensas van a estar bajas y fuera de eso adquirí artritis rematoidea entonces los cambios climáticos me afectan. Voy a Bogotá

bien cubierta y no sé qué pero no debo cantar en sitios que estén al aire libre descubiertos como digo los cambios climáticos me afectan tengo que vivir como en una urna de cristal (Sonríe). Mí forma de alimentarme soy vegetariana completamente lo único que tengo en común con el mundo animal es un pedacito de queso de cuajada porque ese casi no tiene sal y es desgrasado lo demás son frutas verduras tuve que aprender a vivir con el mundo vegetariano y la alimentación vegetariana que es muy variada.

Pero tampoco puedo consumir todos los vegetales entonces dije voy a hacer esta misa así como Chopin y Schubert todos ellos compusieron una misa el réquiem de no se que... yo le compongo una misa a Dios que en Él sí creo, no voy a misa no voy a sermones creo profundamente en la existencia de Dios, lo respeto. Fui formada Católica pues soy católica respeto a la Virgen María todo lo que quieran las advocaciones de los santos, San Pacho. Pero para mí es Dios, entonces vivo si tengo la presencia de él no puedo albergar odios no, ni vivir de rencores ni odiar ni envidiar a nadie entonces tengo que vivir así como vivo.

Y me encuentro personas a quienes mi música mi vida y mis cosas les llega como a usted yo digo esas son cosas de Dios. Entonces ahí está la misa como yo la siento con mis ritmos con mis expresiones, se van a encontrar ahí una misa que va acompañada con Marimbas, Clarinete, Tamboras todo y toda la gente coreando y diciendo si es posible sacan su pañuelo, los sacerdotes que han acompañado la misa son también de esa nueva ola que les gusta, que esa es una forma de llegar a la gente a expresarse y ellos también no tiene inconveniente de venir y *son nuestras ofrendas para nuestro Dios* y cantan!

Entonces así va a ser: *“Oh señor ten piedad de nosotros oh señor ten piedad de nosotros Jesucristo ten piedad (bis) ten piedad ten piedad de nosotros, entremos al templo para que adoremos al dios creador de la tierra y cielo y al padre y al hijo y espíritu santo todo nuestro amor expresa este canto”* ahí así!

Entonces es un homenaje de gratitud a Dios como lo han de cantar en las fiestas de San Pacho y no sé que, va un canto a San Pacho, un canto a la Virgen de el Rosario.

G: ¿Qué costo va a tener?

Z: No se probablemente lo regale, lo más probable dada la causa. Y también porque he tenido mucha gente que me ha colaborado mucha gente que quiere ir acompañándome en esa propuesta. Muchos conocidos me llaman para pedirme que les habra espacio con su instrumento como la tambora, el clarinete. A Juan Carlos el que hizo los pregones a todo el que vaya a ir déjelo que toque un ratico para ponerlo ahí en los créditos. (Sonrie) esos son los dos que están próximos a salir.

G: ¿Qué importancia le brinda a la música regional colombiana?, ¿Ha usado músicas de otras regiones del país?

Z: Son supremamente importantes y son lindísimas! De ahí que de las primeras tengo una gran repertorio que las canto con el alma con la vida y sombrero por que eran las canciones que a mi mamá también le gustaban esos bambucos, esas Guabinas, los Torbellinos que cosas tan bonitas! Y que lástima que en esas regiones no las interpreten yo no sé ¿por qué?... y les llame la tensión por ejemplo cuando estuvimos en el festival (Samsonia??) ellos iban y cantaban su propuesta de la música carranga y les digo si ustedes vienen a representar el altiplano cundiboyacense entonces porque no cantan esas canciones: Canoíta de mi rio, tronquito de mi Cedral que cosa tan bonita, bajando de la montaña, Pueblito viejo, Soberbia, disque no me quieres por que soy humilde y todas esas canciones de Villamil. ¿ Por que no? estaban era cantando lo que ellos produjeron y grabaron en su último trabajo, entonces yo si me extrañaba y les decía porque canciones tan lindas o Antioqueñita, Yo soy el cucarachero y tu la cucaracheri... canciones tradicionales y tan lindas que dejaron de ser puestas en la radio, dejo la gente de cantarlas y que esas canciones de antes eran las de la verdadera riqueza musical y las letras de esos compositores y de esos músicos que les ponían esas melodías a esas letras esas son canciones de admirar para mi!

Llego el icharachero Jose Venito Barios y nos metio pa bailar y chévere, también son bonitas yo las admiro todas, toda la música de Colombia la de todas sus regiones me parece hermosa me encanta los viejos Joropos, los parrandones esa Carmentea, estoy contento yo no sé qué es lo que siento, esas canciones son hermosas y está en manos de los profesores de música que son los que están enseñándole a los niños y eso lo están haciendo en el Choco.

están con todas las escuelitas de música están buscando es que se preserve que se conserve lo que era verdaderamente rico en música y los chicos encuentran esta ola cosas que es de su etapa pero son unas letras que no dicen nada y unas melodías sonsas unos sonsonetes y todas hablan es de te quiero besar y te quiero hacer el amor sea en el estilo que sea están es diciendo es eso. Entonces esta la labor de todos pero los medios tienen mucho que ver en eso y no solamente los medios si no quienes son los dueños de esos medios que nos imponen una cultura basura y nos imponen como cantantes y como artistas como genios gente que no lo es.

G: Maestra, ¿Qué tipo de pensamiento tiene como artista musical: racional, existencialista, romántica, pragmática...?

Z: Soy una mixtura jajajajaja si! De todo tengo un poquito, y sabe ¿Por qué? de todo un poquito las épocas que he vivido de todas he tenido algún tipo de influencia. Han influido en mi persona y eso es lo que uno refleja yo le puedo dar un son cubano y me encanta cantar un son cubano le canto si llanero le canto las rancheras entonces de todo, y me encantan los clásicos ahh y lo que es como Mozart ... si, muy romántica por que como no ser romántica cuando se formaba a la luz de la luna y cuando le decían a uno que la luna era la compañera de las almas de el tiempo que la luna no era un planeta donde habían solamente rocas también le tengo su canción a la luna porque ella si tiene influencia en unos soy muy romántica.

G: ¿Qué influencia o aporte tiene su producción musical a la cultura?

Z: Esa respuesta tendría que darla la cantidad de muchachos que me dicen, Maestra yo la admiro y usted no sabe cuánto he aprendido de usted en el campo musical y en

la expresión de cuando canto de cuando estoy en una tarima lo que expreso y como lo expreso entonces me dicen yo he aprendido mucho de usted y creo que la mayor parte he aprendido a ser extrovertido. Aún como yo sea introvertida cuando este dando un espectáculo tengo que ser extrovertida y no es porque tenga que ser, si no porque en ese momento me estoy entregando, y esta solamente esa persona lo que ella le quiera brindar a los demás y yo generalmente nunca se como me fue en una presentación, nunca sé porque no me fijo en que están haciendo este ni como lo están percibiendo ni nada, solo cuando me dicen es que “viste como esa señora lloraba”, ¿cuál señora? Esa que te saludo que vos saludaste... yo no me acuerdo me pregunto y yo les pregunto y a la gente si le gusto? Como vas a decir que no sabes no viste esa gente como reventaba que te aplaudían y te gritaban te queremos Zully, digo no me di cuenta porque no me doy cuenta porque estoy haciendo ese trabajo de expresar con mi sentir eso que estoy haciendo. Entonces no se si sono mal si sonó bien si me adelante que cambie si varié, no se!

Entonces lo que me dicen es que siempre he trascendido y que si han tomado ejemplo en la actitud a muchos he educado que hasta a veces lo exageran, lo exageran demasiado porque yo era de las personas que me emocionaba tanto que si me sentaba en el piso me sentaba y si había que cantar recostada lo hacía pero no era pensado si no porque me nacía hacerlo y entonces yo he visto que muchos hacen eso y me dicen gracias maestra.

G: ¿La moral qué lugar ocupa en su pensamiento?

Z: Importantísimo! Importantísimo! Eh los valores morales y éticos tiene mucha importancia para mí y yo la verdad es que me tengo que fijar hasta en los músicos que me acompañan tiene que ser personas en la que exista como esa comunión que puedan entenderme lo que yo quiera expresar, para mí la moral es importantísima. Respeto que hay muchos que tienen que acudir a la droga pero eso no va conmigo a mi no me vengan a poner de ejemplos de excelencia a personas que tienen en su vida muchas taras morales esos no son para mí modelos a imitar y la verdad es que yo no los sigo les admirare su parte musical pero como persona integral no. ¡ Para mí la moral es importantísima¡.

G: ¿Qué razones la llevaron a estudiar licenciatura en Física y Matemáticas en lugar de licenciatura en música?

Z: Bueno no tenían la música en ese momento, porque la música todavía no estaba y porque vengo de una región pobre en donde las mujeres no teníamos donde estudiar mi mamá fue de las primeras que estudio en magisterio fue maestra y ellos entendieron que su visión era hacer que los demás también aprendieran, se decía que esa era una de las vocaciones que mostramos siempre los Afro enseñar al que no sabe y ayudar al que lo necesita y me criaron con esos preceptos de la fe católica y los seguimos entonces que tenía que hacer? Ser maestra!

Además eso era lo que tenía yo allá en mi tierra, porque no había si quiera un colegio de bachillerato en donde pudiéramos escoger una profesión independiente, y la maestra como fuera tenía que hacer una especialización yo quería era ser Ciencias Sociales pero una de mis profesoras me dijo usted con semejante inteligencia y todos los años obtenía las calificaciones más altas era la chica brillante de mi clase, con esa inteligencia usted con tanta gente que puede enseñar sociales. Usted que va a hacer en sociales vaya estudie otra cosa estudie matemáticas pa que venga a ayudar a la gente acá, estudie Idiomas, bueno vamos pa matemáticas, llegue y pase en matemáticas y cuando llegue a matemáticas me encontré con que habían unos profesores: los de idioma, la de castellano, el de inglés a quienes les sacaba cinco entonces empezaron y hasta el mismo decano me dijo: Zully sería bueno que reconsiderara por que nos hacían seguimiento con la psicóloga entonces la psicóloga me llamo y me dijo que si bien es cierto que mi cociente intelectual era bastante elevado y que tenía capacidad de raciocinio pero que también habían hablado con los profesores de español el de inglés y me decían que si yo de pronto quisiera reconsiderar porque esa también sería una buena opción para mi, entonces yo le dije que lo que pasa es que allá nosotros necesitamos gente que enseñe matemáticas y

que enseñe como debe ser no deje tantos baches ni tantos vacíos como los que yo llegue y encontré.

Pero si, me tentaban en eso y mis profesoras de español de inglés y todos los profesores cuando estaban con sus estudiantes de idiomas me llamaban venga acá y me presentaban vea ella es la que tal y tal y tal porque no se viene para acá. Porque yo ya estoy e matemáticas y ahí me gusta y no se que... por eso estoy ahí y para ayudar y porque a mi me gusta facilitarle las cosas a los demás y si yo tenía una cualidad de llegar a la gente porque para eso era que yo iba a hacer sociales, es llegar a la gente entonces yo podía hacer lo mismo en algo que era más difícil de entender por la gente lo que eran las matemáticas entonces me quede ahí y dije bueno ya que eso es así me voy a inventar la forma de que la gente si no es brillante en matemáticas por lo menos sea buena persona y que le guste la clase aunque no sean tan brillantes. Porque su profesora se les ha hecho agradable ya.

Entonces por allí iba que me vieran que me gustaba la música para que les gustaran las matemáticas y entonces utilizaba eso y ahora le muestro un cuadernito que yo tengo todavía de una alumna y les escribía el primer día de clase. “ Con canciones también se aprende” y allí iba una canción que les enseñaba al comenzar el año en todos los grupos donde yo iba, la primera clase era una canción, pero de allí íbamos sacando los conceptos matemáticos que íbamos a desarrollar para tener de donde apoyarnos entonces cuando querían, profe no nos a vuelto a cantar y yo bueno, cuando vayan bien y yo vea que van bien en tal... les enseñó otra canción, bueno, bueno, bueno y cuando ya me despedí de el colegio salían esas sardinitas corriendo, profe no se vaya ahora quien nos va a cantar profe jajajajaja y los homenajes y los actos entonces era con la presencia de la profe de matemáticas y todavía por ahí cuando me escriben la profesora mi profesora inolvidable, mi profesora que nos enseñaba con tanto amor y todavía no me olvido “ de las calles de tamalameque” jajaja. Les enseñaba cualquier canción, “se murió mi gallo tuerto”; que es tuerto?... que le faltaba un ojo y ¿por qué le faltaba un ojo?, ¿Cuántos ojos son?... dos y entonces, ¿cómo se llama lo que se usa para ver por los dos ojos?... binoculares la

palabra Bi binomio y sacaba relaciones con todo es que había que poner la música al servicio de las matemáticas y de todo.

G: Ha tenido experiencia cómo docente en música?

Z: Bueno, en música no. Pero si me daban unas materias, unas asignaturas que no tenían profesor porque no se los habían nombrado y porque se llamaba educación en valores o alguna cosa así y algunas ves si!. Yo doy la clase. Yo doy la clase entonces que era lo básico pentagrama y listo los nombres de las notas, aquí están, la blanca la negra y si la colocaban en... cantemos la escala (jajajajaja) pues si! .Y luego me hacía a enseñarles canciones y a corregir que las cantaran bien.

G: Siempre con niños?

Z:Si! Eran mis estudiantes. Yo tenía estudiantes de todos los niveles, tenía grado sexto y los de grado once. Los que más les impacta donde más me realizaba como yo era, era con los de grado seis porque eran pequeñitos y me seguían la corriente si yo les decía vamos a bailar? Bailábamos! Cantemos y riámonos y si jajajajajaj entonces me divertía, yo decía lo importante es que en lo que yo haga me divierta y se diviertan los demás y eso es lo que yo tengo en cuenta. Si voy a ir a una tarima si voy a cantar si yo voy a bailar y me voy a divertir las personas que están conmigo participando en ese momento, que bailen y que canten yo les digo yo sola no se cantar háganle coro a mi voz entonces nos e olviden yo canto y me tienen que hacer coros si yo bailo y hago así, también tienen que bailar conmigo, me divierto y se divierten.

G: Ha tenido experiencia cómo docente en música?

Z: Explícame mas... a inventar canciones con los números? Feliz! Los resultados fueron canciones y muy buenas por ejemplo ehh si estábamos recordando, pa que recuerden y no se olviden listo? Cuando estamos viendo los fraccionarios los racionales el que tenga el numerador y el denominador igualito? Nos representa la unidad entonces aprendamos *“la unidad tiene numerador y denominador iguales”* entonces ellos cuando siempre les daba ese resultado, ahhh esa es la unidad si? Y

que otra canción por ejemplo les enseñaba para los signos decía, como vamos a hacer con los signos a ver “*mas por menos, menos y menos por menos mas*” y vamos a ponerle coreografía este grupo va a hacer la coreografía de esta y entonces llegaban profesora estuvimos ensayando en grupo se ponían a ensayar en grupo para al día siguiente llegar a mostrarme con la coreografía como era *mas por menos, menos y menos por menos mas*, jajajaja en el ritmo que quieran lo quieren como balada ahora otra que me lo cante como balada *mas por menos...*jajajaja por lo menos divertíamos y eso es mucho jajajajaja.

G: ¿Qué trascendencia tiene la formación musical en primera infancia? ¿Y cuál sería su propuesta como educadora en primera infancia?

Z: Eso para la primera infancia es vital el desarrollo de la inteligencia, los niños que aprenden música que distinguen los sonidos que los practican que los combinan son muy agudos intelectualmente son unas inteligencias se forman a veces unas inteligencias superiores de ahí que a todos mis amigos que son de la música yo les encuentro esa chispa de que tiene una, son súper inteligentes son vivaces tienen algo pero súper especial, tienen como una chispa que captan y para el humor para todo fin.

Yo sí creo que la inteligencia musical es vital y las personas que estudian música y la concentración los valores que se forman con la música me parece que son los valores con los que se forman los de las matemáticas, mucha agudeza de ingenio agudeza auditiva visual hasta los que son cegatones sobre todo una chispa es importantísimo y como decíamos se le puede, todo individuo tiene el derecho a aprender música por que lo puede hacer y es de muy gran ayuda, da una fortaleza espiritual, eso si lo que tiene es que se les desata la sensibilidad al máximo son personas supremamente sensibles y perceptivas por eso se deben tratar con cuidado, la agudeza musical la agudeza de el oído eso todo hace que sea una fina sensibilidad y nosotros queremos eso queremos que el universo tenga individuos de mucha sensibilidad. Y allá debe ir la educación, la educación debe ir, yo veo que por ejemplo mis nietecitas que están en Suiza para allá su clase de música la clase de

arte es Importantísima entonces ellos ven matemáticas en otro nivel, ven las biología la matemática está ahí pero el arte musical mis niñas la tienen como en primer lugar.

La una está en ballet pero ya la otra paso, esta toca la flauta y toca la marimba, el piano y es con seriedad esa es su clase y tienen la clase de la clausura que van los padres y van a ver la audición sin descuidar la matemática y el idioma extranjero. Yo creo es que acá tienen que seguir estructurando los planes, currículos porque hay muchas cosas que se ponen a enseñarle a los niños que los niños olvidan porque no las pueden aprender, ese no es su momento. En cambio intensifiquen las artes, entonces yo estoy feliz con la educación que están recibiendo mis nietecitas, las que me llamaron hoy.

Si, ella tiene valet la otra toca piano tocan marimba tocan flauta y afinadísimas y sabe que? Un sentido de responsabilidad que ellas vinieron acá hace un año y la pequeña trajo sus partituras y la veía estudiando su xilófono y estudiando flauta no tienen lugar para la ociosidad porque eso para ellos es una diversión, es un deber y es una diversión.

G: ¿Hay una tonalidad en particular más cómoda para cantar?

Z: Bueno, si las hay. Lo que pasa es que me encuentro a veces con unos músicos que son súper empíricos ellos prefieren que yo me acomode a lo que ellos pueden tocar, acompañándome a mí, entonces me obligan a cantar a subir o a hacer unos esfuerzos en donde yo no canto de forma natural, por que para ellos es difícil acomodar sus dedos a mi tonalidad natural, entonces yo tengo que decirles no ahí no, pero si aquí es donde hemos tocado antes. Si, pero ahí toque hace mas de diez años y mi voz no es la misma mi voz se ha vuelto grave entonces tenemos que hacer esos cambios, que no, hazlo y vera que si puedes (ja..ja..ja) y luego no!

Ahí no!, que si que ahí si puede, pero no me siento cómoda bueno y al final lo tengo que hacer pero si hay unas tonalidades especificas me gusta casi siempre, las que

están en FA mayor y en Fa menor, mejor dicho ya les voy a contar mi secreto (jajajaja). Mi secreto es que yo tampoco podía acomodar mis dedos en los trastes de la guitarra yo cantaba en los que me era más fácil hacer en la guitarra y más o menos tomaba esa guía para componer las canciones. Me acomodaba, entonces que no puedes en ese, en ese no? Dale entonces a un Re (ja..ja..ja) no, no, no dale entonces a MI porque entonces yo me sabia como hacían todo el circulo completo de MI el de Re el de Do. No porque mis dedos no me daban para hacer todo eso entonces yo me acompañaba en la guitarra en donde yo podía pero a veces si les pongo a pasar trabajos porque como hiciste?, Paulo ahí no estás tocando donde es, entonces donde es? entonces dale otra forma, dale otra forma dame la guitarra yo te digo donde es entonces yo le digo que... ahhh entonces yo decía tenía que ser en uno de los tonos que yo sé acompañarme si, si hay uno.

G: En esos ciclos armónicos que podía hacer en la guitarra, ¿Cuántas notas habían?

Z: Mira yo a la hora de la verdad me interesaba que había unos que me enseñó mi papá. Y otros que yo fui descubriendo poco a poco a donde tenía que ir pero te lo digo yo no sé. Yo se que Re hacia este o este y luego así pasaba y que este se me encadenaba con otro que yo conocía que era de Mi y este se encadenaba con otro que era de FA y luego llegaba otro ¿este cuál es?

G: ¿cómo hacía? y ¿los disonantes?

Z: Entonces me aprendí unos disonantes (ja...ja...ja) así yo no soy virtuosa en la guitarra pero me sirvió arto pa acompañar mis penas pa acompañar mis canciones y pa hacer mis creaciones y yo buscaba eso a mí me gusta que las melodías sean lindas.

No comparto las canciones de hoy que son de acento vulgar... yo que voy a estar que *“ la perra se fue con no se quien...na na na jajajajajaja dejala que se mueva déjala que baile y que se pegue toda mi cintura y bailemos pegao, pegao (ja...ja...ja...ja) y la lleva pal rincón y hacemos el perreo, perreo pa qui perreo pa ya*

ajajajajajaj yo les digo no! No me pidan que les cante una cosa de esos por que les compongo un montón que les quito publico (ja...ja...ja...).

G: ¿Qué relación entre las líricas y los ritmos en sus canciones?

Z: Hay bueno todas tiene que tener una lírica porque todas se basan en el amor aunque a veces tengo una imaginación (ja...ja...ja) les hago unas composiciones (ja...ja...ja) por ejemplo una lírica de la canción que se llama “La puntica”. *jajajajajaja* usted la ha oído cierto? es de el Petronio, empiezo yo:

*Me estoy muriendo de frio y se me ocurre puedes curarme en préstame tu cobija
hay tu cobija pa calentame, que me prestes tu cobija hay tu cobija pa calentame,
dame, dame tu cobija pa calentame negro no seas tan malito dame la cobija
pa calentame, dame, dame la cobija pa calentame hay con tan solo la puntica
de la cobija puedo curarme, dame, dame la puntica pa calentame... (ja...ja...ja)
la puntica, la puntica hay la puntica (y gritan en ese Petronio y todos contestan la
puntica pa calentame (ja...ja...ja) hay porque estas bravo conmigo tu calorcito
quieres negarme, una canción tan romántica jajajaj*

Yo la compongo con la mejor intención ya la gente lo que quiera pensar... (ja...ja...ja) y empieza la pelaita que la canta hay dame, hay dame ...

Y por ahí hay otras mas así que cuando las canto digo no esas no las canto yo. Esa esta pa que la cante fulano o fulano pero yo no, yo no, la puedo cantar, ¿por qué ? Porque yo soy la maestra Zully y tengo que dar buen ejemplo.

G: Muchas gracias Maestra...

ANEXO 4
FICHA TÉCNICA ENTREVISTA A CANTAUTORES DEL PACÍFICO
FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA ABIERTA REALIZADA EN EL TRABAJO
DE CAMPO

FECHA DE APLICACIÓN	Semana del 26 al 30 de diciembre año 2014
LUGAR	Cali- Valle
RESPONSABLE	Gun Liliana Belmonte Culmán
OBJETIVO	Realizar un trabajo de exploración en torno a la experiencia musical y elementos interpretativos vocales en cantautores y cantautoras de música del pacífico colombiano.
TOTAL DE ENCUESTADOS	12
TÓPICOS TEMÁTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Influencia del entorno familiar, social y artístico en la experiencia de los artistas en el género aires del pacífico colombiano. - Tiempo de experiencia siendo cantautores del género aires del pacífico. - ¿Cómo se enseña el género o aires del pacífico? - Concepto del género aires del pacífico y diferencia entre ellos - Recomendaciones a quienes si ser del pacífico colombiano quieren aprender a cantar determinado género - Conocimiento empírico de los aires del pacífico en los cantautores entrevistados.

ANEXO 5

Fuente documental

ENTREVISTA DE ALEJANDRO TOBON A ZULLY MURILLO LONDOÑO

Tomado: Revista Calle 14, Volumen 10, Número 16 / mayo - agosto de 2015

ALEJANDRO TOBÓN: ZULLY, CONTANOS DÓNDE Y CUÁNDO NACISTE.

Nací en Quibdó el 23 de abril de 1944, he vivido una vida sana, espiritualmente, rodeada siempre de afecto. Fui la primera hija, primera nieta, sobrina, hermana, la primera en todo [sonríe] y por supuesto fui apoyada por toda mi familia; [estuve] rodeada de mucho amor, me inculcaron un amplio sentido de la responsabilidad:

Conmigo no necesitaron usar el castigo, todo fue siempre estímulos, y lo bueno que se logre de mí es estimulándome positivamente, nunca a las malas, porque así no sé reaccionar.

Aunque nací en Quibdó, tengo distintas procedencias. Mi papá era de Tadó, que queda en el San Juan. Su mamá, mi abuela, procedía del Valle del Cauca. Mi mamá nació en Quibdó, pero su parte materna venía del Andágueda, de Bagadó, y la paterna era de Yuto, provenientes de Frontino (Antioquia). Mi papá trabajó mucho tiempo en la Costa Pacífica, en Nuquí, también en el medio Atrato en Bojayá, en Istmina en el río San Juan. Mi mamá, siendo maestra, recorría muchos puntos, caseríos del Atrato, porque en esos tiempos de la violencia liberal-conservadora a las maestras que se habían graduado no las ponían a trabajar en el casco urbano de Quibdó sino que las mandaban –tal vez para que no aceptaran o para desterrarlas– a los rincones más apartados; es decir, estuvimos regados por todo el departamento, bien sea [las cuencas del] San Juan o del Atrato, [el litoral del] Pacífico [...] y de todos esos lugares yo recibía vivencias y aportes para mi formación. Pero la verdad

es que de donde más recibí y en donde creo que me formé realmente como persona y como amante de la música fue en un caserío en donde mi mamá trabajó a finales de los años 40 llamado Bocas de Tanando. Allí aprendí a conocer las costumbres, los pescadores, los curanderos, y todas sus vivencias, sus manifestaciones, enfrentados a la muerte... sus jolgorios, sus matrimonios, sus celebraciones y sus duelos; allá transcurrió mi primera infancia, etapa que es tan importante porque ahí nació mi pasión [...] Por eso creo que soy melancólica, la nostalgia de estar lejos de Quibdó metida en ese entorno tan pequeño, escuchando la algarabía de las fiestas, de los matrimonios con la pólvora, los voladores que tiraban celebrando cuando venían con las parejas, con los santos, y así mismo los alabaos y los cánticos de cuando había duelo, cuando había muerto, así que conozco bastante sobre esa parte. Mis amiguitos eran los alumnos de la escuela donde mi mamá enseñaba; en un solo salón les dictaba clase a todos los grados preparándolos para que fueran a hacer quinto de primaria a Quibdó y luego de allí siguieran como profesionales, pero esos niños que eran mis compañeros, también fueron mis maestros porque me enseñaban todos los misterios, las apariciones, las canciones, los secretos...

A: ZULLY, ¿CÓMO SE LLAMABA TU MAMÁ?

Mi mamá se llama Leonor Londoño, y mi papá Américo Murillo. Mi abuela del Andágueda se llamaba Mélida Machado Campaña, se apellidaba Campaña porque a uno de sus antepasados le tocó luchar en las guerras de fin de siglo. La familia de mi papá era del San Juan, de Tadó. Mi papá nació a Orillas de una quebrada llamada La Colorada, porque a mi abuela, Rafaela Copete que era minera, ese día la cogió el aguacero cuando se le presentaron los dolores de parto y se tuvieron que guarecer en un cambuche que hicieron y allá nació mi papá. Mi abuelo paterno era de Tadó, ellos negociaban con oro; el oro que sacaban lo vendían o lo cambiaban, y mi abuelo materno era de la parte de Samurindó-La Vuelta; por eso pienso que yo puedo recoger en mí mucho de lo que es el quehacer de todo el departamento del Chocó.

Mi papá fue juez, tinterillo, porque no tuvo la formación, no tuvo la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Antioquia que era a donde iban los que podían estudiar. Mi papá trabajó en Bojayá, Nuquí, Istmina... Cuando trabajó en Quibdó, empezó su carrera como secretario, fue secretario de Gabriel Meluk Aluma, quien fue mi padrino. Mi papá era un hombre muy inteligente, leía mucho, fue el mejor estudiante que había en su colegio, y dicen los abogados que cuando ellos llegaban graduados, a él le tocaba enseñarles cómo se hacían los memoriales.

Ese era mi papá: Sagaz, leído, cantador y compositor, y mi mamá pues no se le quedaba atrás, ella vivía y se mimetizaba con la gente.

A: ZULLY, TU PAPÁ ESTUVO EN DISTINTOS SITIOS, TU MAMÁ FUE MAESTRA EN DISTINTOS LUGARES, ¿CON QUIÉN VIVÍAS VOS, CON TU MAMÁ O CON TU PAPÁ?

Donde estuvo mi mamá allá iba yo, pegadita de ella, y por eso muchas de mis canciones tienen algo que ver con ella. Entre nosotros, en nuestra cultura de los africanos, la mamá tiene el lugar preponderante en la formación de los hijos, ella es la que responde. El papá está como autoridad pero ella es la que está pendiente de todo, ella es la que regaña; el papá aprueba, desaprueba, da los permisos, pero la mamá es la que está allí conviviendo y resolviendo. Si hay que cortar leña, es la mamá la que resuelve coger un hacha, entonces yo me quedé con esa parte en que siempre vi a la mamá, pero el papá, aunque estuvo viajando, no faltaba nunca en las principales fiestas.

Ya cuando se vio un poco el cambio en la política se logró que mi mamá pudiera quedarse en Quibdó y ahí yo empecé a hacer mi educación primaria. Ahí ya traía todo el bagaje de lo que había recogido de las orillas, de cómo alguna vez casi me ahogo, del Mohán¹ que salía, del pez mero que asustaba en las quebradas, de los oficios de la minería, de cuando se metían a sacar oro, de los pescadores cuando *roncaba el dentón*², o se levantaban a *coponear* ³...

Mis hermanos y yo –que fuimos ocho, ahora somos siete– crecimos en medio de unas personas súper especiales que amaban la música, que cantaban en dúo [...] cantábamos en familia, porque era muy lindo ver que mientras la mamá hacía los oficios cantando, el papá estaba al lado haciéndole la voz segunda, canciones románticas o canciones antiguas, canciones que se pierden en la memoria de la gente. Por ellos yo sé muchas canciones de esas de los años 50, de los 40, hasta de los 30 [del siglo XX]. Mi madre sabía los tangos de Gardel... después yo vi las películas en Bogotá, pero ya sabía sus tangos porque ella me narraba las películas; me despertaba, me alimentaba la fantasía; ella y mi papá cantando las canciones, mis tíos y todos en la familia. De hecho tengo hermanos que tienen la vena de la música.

A: ¿Y COMPONENTEN TAMBIÉN?

Alexis Murillo con Los Nemus del Pacífico, mi hermano se dedicaba al son montuno.

Él tiene una particularidad que yo también tengo: Canta los sones como nadie los canta porque alarga una frase, la acorta, y luego coge otra y la recorta, yo no sé qué es lo que hace con esa música [...] ⁴. Mi hermana Leonor, la que vive en

San Andrés, la mamá de Buxxi⁵, ella es la que me siguió la cuerda porque fue mi alumna, y dice que yo le enseñé a tocar guitarra, y lo que hice fue: “Mi papá me enseñó que esto era Do y no sé qué, y aquí cambiamos y tal”, ella canta sus canciones y se acompaña con guitarra. Me seguía en los coros, las danzas, me ayudaba a recolectar información de las canciones que traían las señoras de las orillas de los ríos, me enriquecía y me enriquece aún, porque... no me siento bien si ella no me está ayudando en los coros.

A: ES DECIR, ¿PARA VOS ESA MÚSICA SIN LOS COROS ESTÁ INCOMPLETA?

Yo oí los alabaos y todos tienen que tener el “Salve Regina, Dios te salve palabra divina”, y oigo lo que tienen que repetir, y en los estribillos de las canciones del Chocó está presente el coro. Además

están mi hermano Américo, que también ha sido cantante de La Contundencia⁶, él vive en Quibdó, es abogado; él fue el que estuvo siempre con Tufik y con Antero Agualimpia en los cánticos y en las danzas, al igual que Alexis. Y mi hermano Nicolás, que vive en Bogotá y que también tiene su grupo.

En mi familia les gusta mucho la percusión: Bombos y platillos. Algunos de mis tíos tocaban clarinete. Mi papá cuando estaba joven era de la banda de Tadó, tocaba piccolo. Otro tío tocaba trompeta, así que hemos estado rodeados de música.

A: ¿TU ADOLESCENCIA, TU PRIMERA JUVENTUD LA PASASTE TAMBIÉN EN QUIBDÓ?

En secundaria normalista, maestra superior. Pero mis padres ya tenían otra mentalidad, no querían que yo me fuera a quedar solamente de maestra [normalista], me mandaron a Bogotá a estudiar a la Pedagógica en donde terminé licenciatura en matemáticas y física, y después de estudiar en Bogotá volví a Quibdó.

DE SEPARACIONES Y REENCUENTROS

A: ¿TE CASASTE MUY JOVENCITA?

El padre de mis hijos, un abogado muy serio que no transigía con las cosas [la música]; estuvo muy bien mientras éramos novios, pero ya después no más: Usted es la esposa, [se dedica a] su casa, a sus hijos, así que Zully tuvo que separarse de la música un montón de rato porque ya él no compartía que yo siguiera en nada de eso, y mi proyecto con el coro, mis canciones fúnebres, mis cantos, esto que es tan espiritual y que a mí me llenaba tanto, tuvo que quedar ahí hasta un tiempo después en que nos separamos. Él se fue.

A: VOS REGRESÁS DE BOGOTÁ A QUIBDÓ, TE VINCULÁS AL MAGISTERIO, TE CASÁS, ¿TUS HIJOS TAMBIÉN CRECEN EN QUIBDÓ?

No, nos radicamos en Cali. Nos vinimos cuando el hijo mayor tenía un año, y ya iba a tener el segundo, y aquí nació la tercera, los tres se llevan entre año y año y medio; llegamos extraños a este sitio, no teníamos familia...

A: ¿POR QUÉ VINIERON A CALI?

Porque mi esposo, abogado, se vinculó con la Procuraduría. Él también quería otros horizontes, y fue aquí donde después me vinculé al magisterio estaba repartida entre mi trabajo y estar en la casa con los chicos, orientar tareas, vigilar, aconsejar, porque no quería que algo tan precioso se me fuera a descarrilar y, gracias a Dios, ahí estaban los chicos bien orientados; no tuvimos problemas con drogadicción ni con malas compañías ni nada de eso, crecieron muy sanos. En la misma jornada en que yo trabajaba ellos estudiaban, así que al medio día cuando yo llegaba a la casa, los recibía del colegio, así que siempre estuvimos juntos.

Cuando terminaron su bachillerato, se fueron a la universidad y ahí sí ya los perdí, jaja; entonces empezó a salir todo esto de la composición y comencé a actualizar unas canciones que había dejado trucas en los años 70, a enriquecerlas, y a iniciar el trabajo de reconstrucción de mis vivencias. Vino el momento de hacer, de sacar lo que tenía acumulado, toda esa inquietud de narrar lo que viví en mi niñez, y empecé a escribir algo que ya estaba en mi mente; tenía las melodías y empecé a darle forma a mi primer trabajo musical que se llama *Cuentos contados cantados*, que son mis vivencias en medio de la gente, y como tengo tan metida en mí la impresión de lo que es el *alabao*, escribí la canción "Miedo en el monte", que es la historia de cuando la abuela estaba grave y la vamo'a acompañar...

LA MÚSICA, SU ESENCIA

A: HABLEMOS DE LA MÚSICA. VOS, ADEMÁS DE ESA TRADICIÓN, ¿QUÉ FORMACIÓN MUSICAL TENÉS?

En el colegio me tocó una época en donde la música tenía una importancia muy grande. Nosotros entrábamos a los salones cantando. Nos recibían con canciones, y fuera de eso había una hora semanal de canto, y otra que llamaban la hora social en donde cada uno tenía que salir a cantar, dramatizar o recitar; las maestras tenían orientación musical porque sus profesores, después de esa revolución que hubo en la que por primera vez las mujeres negras tuvieron un colegio en dónde estudiar, les dieron la educación más esmerada. Ellas lo que podían enseñar rudimentariamente nos lo enseñaban y despertaban en nosotros el amor por la música, por actuar, por ser artistas. Otra cosa que era muy importante es que en los pueblos llevaban el cine a los parques. ¿Qué se veía en esos cines? Música, películas mexicanas, películas argentinas; esas canciones eran las que cantaba mi mamá, mi papá, y por supuesto que yo las aprendía. Esa parte va incorporada a mi formación musical; en mi colegio teníamos profesores de música que ya habían tenido formación en el conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá. Abraham Rentería era de una familia musical por excelencia. Él nos daba clases de música, nos enseñaba a solfear lo que buenamente podíamos aprender en una hora semanal. Para él yo era su mejor alumna. Teníamos las nociones de solfeo y también él enseñaba a charranguear en la guitarra. Otra influencia muy importante en esos tiempos fue el padre Isaac

Rodríguez⁷. Él fue mi profesor de religión y él tenía una empatía con el profesor de música, Abraham Rentería. También tuve una profesora que iba de Cali, Nélida Tilcia Londoño Arce, que había recibido una educación esmerada, y ella sacaba siempre en la semana un rato para ponernos los clásicos, a enseñarnos a oír, lo que ahora llaman apreciación musical. Eso fue lo que yo recibí. El padre Isaac y Abraham se daban el gusto de integrar en un solo coro a todos los colegios de Quibdó. Por ejemplo: Fiesta del maestro, tal colegio respondía por esta voz, este otro por otra voz [...] había era una “sinfonía”, la cosa más hermosa en la Catedral de Quibdó, todos los colegios cantando y cada uno haciendo una voz. Naturalmente yo iba con esa semilla y cuando llegué a Bogotá a la universidad, lo primero que hice fue buscar dónde estaba el que enseñaba a cantar, dónde estaba el que montaba los coros.

A: ¿ASÍ QUE NUNCA APRENDISTE A TOCAR NINGÚN INSTRUMENTO?

No, no aprendí, mi papá me empezó a decir: “mija, pa’ que aprenda a cantar sus canciones: esto es do, esto es re, mi, fa, sol, y va cantando así, toque como le salga”, y me compró una guitarra... Redondeando mi formación musical, puedo decir que yo tenía lo de la parte urbana, lo de la ciudad, sumado a todo lo de las veredas y de Quibdó que era un pueblo. Tenía el universo en mi cabeza, pero ansiaba ir a producir a partir de todo en lo que me había formado y llegué a mi colegio donde me gradué, donde hice la primaria, a esparcir lo que sabía, a formar maestras nuevamente.

Allí le di salida a toda la musicalidad que tenía, más lo que había aprendido en la universidad; allá fui del grupo de coros, del grupo de danzas. Llegué con todas esas inquietudes a mi colegio a formar grupos, a unirme con mis compañeras. Una llegaba de Medellín, otra se había quedado allí, pero íbamos a integrar lo que aprendimos, formábamos un trío y nos íbamos a cantar serenatas a tres voces, a donde nos necesitaban, a celebrar los cumpleaños; luego teníamos salidas con el grupo de nuestras estudiantes y se me ocurrió que también podíamos formar un grupo de coros pero que fueran solamente con cantos fúnebres, con alabaos, romances y todas las canciones de gualíes⁸. Hacia 1969 nos invitaron a Popayán a que en esa Semana Santa presentáramos una muestra de los cánticos a varias voces, entonces integré con mis alumnas y otras profesoras, y con Heriberto Valencia⁹, un grupo coral. Fue grandioso para nosotros y también para el público porque fue muy solemne, la gente estaba prendida de lo que cantábamos, y cuando se terminó la presentación y el público ya iba disolviéndose, algunas personas coreaban e iban repitiendo los cánticos que habíamos llevado. Cuando decíamos que este es un *Santo* [Dios] –que es el canto más solemne y que cuando se canta en el novenario de los muertos la gente se pone de pie–, toda la gente se ponía de pie, nos seguían lo que nosotros estábamos diciendo, y coreaban los estribillos de los alabaos, de los romances y de las salves¹⁰...

Cuando ya mis hijos crecieron y me hice mayor, independiente, sin esposo, en la casa, hice mucha empatía con los de la colonia de Guapi. Ellos me ponían a cantar, y allá había un señor que tocaba la

guitarra, Julián Angulo, quien era feliz acompañándome: “que cantá, cantá más duro” [me decía]. No, porque yo estaba enseñada era a cantar en coro. “Que no, que cantá sola; sacá la voz”, y yo decía: “no, no puedo, no quiero, ¿para salir en televisión? Nada. ¿Para entrevistas en radio? Nada.” Hasta que yo no sé cómo fue que cuando llegaron los de la orquesta Guayacán que conocieron una de mis canciones: “ah, que la queremos grabar”.

Listo, grábenla. Luego la Contundencia: “Que queremos grabar tal y tal canción”, yo se las daba pa’ que la grabaran, pero [me decían:] “no, ahora queremos que vos nos acompañés en la grabación”, y yo: “¡Ay, cómo hago, por Dios!” Y ahí entré y canté con ellos, y ahí empecé... me buscaban y me exigían que fuera, que cantara, que sacara la voz. Primero cantaba lo que sabía de todos los demás, y me dijeron: “no, cantá tus canciones” y ahí empecé a cantar las mías.

A: ZULLY, ¿EN QUÉ MOMENTO EMPEZASTE A HACER PARTE DE GRUPOS Y EN CUÁLES ESTUVISTE?

¿Eh? yo no soy de ningún grupo. Cuando hay una presentación, un concierto, casi siempre tengo el grupo que va a acompañarme, y hasta les digo: Hagan sus cosas y me dicen en dónde es, en qué ciudad, a qué horas y cuál es el escenario, y ya, así lo hacemos. Por ejemplo cuando estamos aquí en Cali, a veces Alexis Lozano forma un grupo de amigos que se llama La Timba, y me llaman: Que vamos a Bogotá, que vamos a Medellín, pero el grupo va allá y yo voy a cantar con ellos [sin ensayar previamente]. Me llama Leonidas Valencia, “Hinchao”: “vamos a tener una presentación en el [teatro] Jorge Eliécer [Gaitán] de Bogotá, queremos que nos acompañés”. Listo, allí estaré. Y voy con ellos. Bambazulú: “Que en la semana Festiafro en Medellín, ¿vas?” ¡Claro que voy! Pero si me toca a mí [organizar unos músicos que me acompañen], llamo a un primo que toca la guitarra que siempre se sabe mis tonos y le digo: Arme el grupo, jaja; porque me di cuenta que esa experiencia de citar a los músicos, ensayar y no sé qué más [es bien difícil], y no falta el que dice que no tiene para el bus, y hay que sacar [dinero] y no, no quiero [saber] nada [de eso], cuando ya esté todo listo, ya sí voy. Y ahora en la vejez, pues sí tengo gente que me dice: “queremos que cante con nosotros”: ChocQuibTown, Bambazulú... y yo voy y canto y grabo con ellos.

Ahora que me llamaron para los premios Shock me preguntan: “¿y quién es su representante?” Pues yo misma. ¿Empresa? Zully Murillo. Jaja, esa soy yo.

FEDERICO: SI SIEMPRE CANTÁS DISTINTO, SI NUNCA CANTÁS IGUAL, ¿CÓMO HACÉS PARA CANTAR CON LOS COROS?

[En tono pícaro responde]: Ese es un problema gravísimo, les cuento esta anécdota. Los chicos de ChocQuibTown están haciendo un trabajo discográfico en el que están enriqueciendo sus éxitos, hemos vuelto a cantar “La calentura” [canta:] “esta es mucha calentura”... Y me dicen: “listo, ahora vas a volver a grabar haciendo la segunda voz”, ¿cómo? “yo no sé, usted la va a cantar igual”. Ese fue el problema que tuvimos en el disco que grabamos en estudios Niche, y cuando fueron a hacerlo allá en Bogotá, no aparecía nada igual de lo que yo había cantado. Y yo decía: “Ahí, póngamelo a ver cómo es que lo tengo que cantar, a ver... ¡ay!, ¿yo cómo canté eso así? El ritmo era hasta distinto, hice un corte diferente... Me lo tienen que poner otra vez para yo aprendérmelo y ahora sí poderlo grabar, y si me ponen a doblar, lo perdí.” De modo que he tomado la decisión de que me esmero en cantar lo mejor que puedo, para que por si acaso ocurre algo, ya quedó grabado. Por ejemplo, el primero de los *Cuentos contados cantados* fue cantado así, en bloque, derecho.

A: ES UN PROBLEMA PERO TAMBIÉN ES LA BELLEZA DE ESTAR SIEMPRE CREANDO LA MÚSICA, RECREÁNDOLA.

Sí, y ahora, en una canción que hay ahí, en *El Bongo*, yo no sé cuántas veces la he cantado y todas las veces me sale diferente, eso es una cosa que yo no puedo remediar. Ya estoy entendiendo qué es lo que pasa, es que tengo un problema: como de chica sufrí artrosis, la artrosis está en el esternón y en

la clavícula, eso me aprisiona un poco el corazón, entonces tengo una arritmia. El otro día el cardiólogo me puso a escucharlo, y él va así: *pum, tu tu, pum*, luego se para y... *turututututú*, y sigue... yo voy cantando según como lo siento, y es que mi corazón va haciendo todo eso.

A: PERO NO ES SOLAMENTE EL CORAZÓN...

Eso me pasa. Si hacemos una prueba de sonido, canto de una manera, y cuando estamos en la presentación canto de otra. Canto con otra métrica y van otros sonidos, y si me da por meter un disonante y hacer alguna cosa, la hago. Por eso, esos señores que me acompañan ya me conocen y ellos tienen que ir conmigo porque ellos saben que no se pueden perder, que tienen que ir marcando su compás, no importa si yo me salgo de ahí y tomo luego otro, si estiro, si alargo, pero no se pueden poner a tratar de ir cambiando conmigo, ellos saben que tienen que llevar su compás; a mí me dicen: "cante una canción", y yo nunca la canto igual, porque pienso que estamos en una evolución y nunca voy a sentir exactamente [...] lo que sentí en un momento no lo puedo sentir en otro, mi expresión es completamente distinta.

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN, CAMINOS QUE VIENEN DESDE LA ORILLA

A: ZULLY, CONTANOS DE LA COMPOSITORA. DESDE NIÑA TENÍAS LA INQUIETUD POR COMPONER, ¿HICISTE ALGUNAS CANCIONES SIENDO NIÑA?

En la clase de preceptiva literaria nos ponían a que compusiéramos canciones, poesías, versos... yo salía con mis canciones y la profesora me decía "siga escribiendo". Luego, en la época romántica de la juventud, claro que creaba, por supuesto, yo tenía que cantarle al amor, y compuse "Cuando te vi llegar". Esa canción la canta Josse Narváez. [canta] "Cuando te vi llegar, / aquella tarde que era gris, / tus ojos me miraron, / mis labios te sonrieron, / y no sabía por qué"¹¹. Los muchachos buscan canciones de esta señora que es mayor de edad y que canta canciones para ellos. La orquesta Guayacán fue la primera que me dio su aval con dos canciones, hasta que encontraron un compositor con la línea que ellos querían: Línea romántica, pero yo empecé con mis canciones que eran de tipo social, una que dice [canta] "muchas parejas tú ves, / que se viven *besuquiando*, / que de papito y mamita, / así se viven llamando, / delante de los demás, / demuestran mucha armonía, / viven aparentando que son felices / y viven peleando, / viven aparentando que son dichosos / y se están matando", por ahí: "Todo lo que brilla oro no es, / y todo lo plateado, plata no es, / oro, oro no es, / plata, tampoco es".

A: ¿CÓMO SE LLAMA ESA CANCIÓN?

"Viven aparentando". Y también hice con ellos una canción que se llama "Princesita", que le compuse a mi hija [canta] "Cuando naciste, / princesita de mi casa, / a Dios rogué / que te llenara de gracia, / pasó el tiempo, / me parece que fue ayer, / mi niña linda, / te convertiste en mujer..."

Así más o menos era, y así poco a poco se fue esparciendo la fama de compositora. Alfredo de la Fe necesitaba una canción y cómo no,¹² y Tanenbaum¹³ necesitaba una canción, y por supuesto. Había otro chico que necesitaba canciones, y tenía. Y empecé a darme a dar canciones, pero yo no las cantaba, hasta que los de La Contundencia prácticamente me forzaron a que las cantara con ellos porque ya habían grabado canciones mías en las voces de mis hermanos.

A: ¿CUÁNTAS CANCIONES TENÉS, ZULLY?

Ay, un jurgo, serán como doscientas y pico o más. Reportadas en Sayco hay como *cincuenta y no se cuántas*. Y cantadas por mí, recién voy a inscribirme en Acinpro.

F: ¿GRABASTE ALGUNA VEZ CUANDO TENÍAS EL TRÍO EN QUIBDO O EL GRUPO CORAL CON EL QUE FUISTE A POPAYÁN?

No, porque en esos tiempos era supremamente complicado [...] ¿quién tenía una grabadora? Para tener, por ejemplo, lo de la muestra de Viro Viro14, tuvimos que pedir prestada una grabadora, y era con el viejo casete y pilas porque en Viro Viro no había energía eléctrica. En ese entonces eso era muy difícil, pero cómo quisiera que hubiera sido en esta época actual... quien tiene un teléfono ya puede grabar. Todo lo que perdimos y que pudimos haber grabado...

A: ZULLY, ¿QUÉ GÉNEROS MUSICALES, QUÉ RITMOS HAS COMPUESTO? ¿HAS TRABAJADO SOLAMENTE LA CULTURA TRADICIONAL DEL CHOCÓ O HAS INCURSIONADO EN OTROS GÉNEROS?

Bueno, yo hago de todo. Sones, boleros, baladas, hasta con cánticos que tienen el deje de los alabaos que son unos lamentos. Por ejemplo..., en un sueño yo pensaba que me iban a enterrar viva, entonces yo desde mi dimensión de muerta estaba cantando y diciendo... cantándole a mi alma, preguntándole a dónde se había ido, que me había dejado el cuerpo: [canta] “¿Alma mía, ¿dónde estás?/ alma mía, ¿dónde has ido?/ mi cabeza ya no piensa,/ y no tengo ya latidos,/ alma mía, ¿dónde estás?/ alma mía, ¿dónde has ido?/ Que mis pasos ya no avanzan/ y no escuchan mis oídos...” Más o menos voy diciendo qué es lo que ya no hacen: Que mis manos ya no sienten, que mi piel ya no lo siente y no tengo ya sentidos, por eso ahí está presente el lamento del alabao que perfectamente encajaría y si hubiera algo religioso ahí, esa sería la musicalidad de un alabao.

A: ¿A QUÉ LE CANTÁS, ZULLY?

¡Ah!, buena pregunta, aquí dice: [canta] “A mí las canciones/ me brotan del alma,/ como de una noche/ sigue una mañana,/ como una semilla/ origina una planta,/ así como un hijo/ brota de la entraña./ Ellas se alimentan/ de mi fantasía,/ de mi sufrimiento,/ de mis alegrías,/ ya de mis angustias,/ ya de mi optimismo,/ ya de mi pesar/ o de melancolía./ Ricas en nostalgias,/ ricas en perdones,/ ricas en vivencias,/ ricas en amores,/ de amores de amantes,/ y de anocheceres,/ de amores de esposos/ y de amaneceres,/ de amores que van,/ de amores que vienen,/ de amores que nacen,/ de amores que mueren,/ amores perdidos,/ amores ganados,/ amores de padres,/ amores de hijos,/ amores de hermanos,/ amores de amigos,/ ya recuperados,/ ya reconstruidos,/ y cuando las canto/ ya me siento en calma,/ porque todas ellas/ me brotan del alma.”¹⁵

A: ESA ES LA RESPUESTA PERFECTA. HABLEMOS DE TUS PRODUCCIONES MUSICALES, AHORITA NOS CONTABAS QUE TENÍAS TRES DISCOS.

Tres y otros que van ahí en crudo. Primero salió *Cuentos contados cantados*, que resistió una primera edición, y sacamos la segunda edición ya con el material gráfico mejorado. El sonido lo pusimos más moderno, y se masterizó. Luego hice *Los pregones de mi tierra*, pensando en los niños de aquel tiempo y en las cosas que nos decían: Que no podíamos jugar con la sombra porque era malo, y un montón de vainas así; y luego un disco ya más maduro pensando en el género femenino, *Ella, otro cuento*, porque la mujer es un cuento aparte. Empieza con una canción de cuna que compuse que se llama “Dormite” y que ahora también canta Marta Gómez¹⁶. Allí va incluida porque tenía que ir la faceta de la mamá que arrulla; está también la mujer que reclama al irresponsable que la deja criando a un hijo sola; está la que es maltratada, enseñándole a que no se deje joder; están dos canciones a la tierra: “Mi tierra natal” y “Tierra del alma”; una para una señora anciana que quiere vivir en medio de sus recuerdos: “hoy vienen los muchachos/ a arreglarme la casa,/ disque a acomodarme;/ dicen que hay mucho chécherre,/ mucha cosa vieja, /quieren modernizarme...”, pero ahí empieza la vivencia de ella que dice que no le vayan a tocar su machetico, que no le cojan su calabazo; sigue la canción con la abuela contando la historia de cuando morían godos y liberales, el comienzo del siglo XX [“Mis recuerdos”]; y para no dejar los cuentos está un diálogo entre una culebra y una lombriz; está el canto a la niña morena; el canto de la maestra que perdió el amor, que se le fue y que se sienta en la playa con sus alumnos supuestamente disque a ver las olitas, pero es con la

esperanza de verlo volver, y así... También tengo en estudio con Tino Herrera, unas canciones que yo digo que son de tinte infantil. Hay una canción en particular que la hice a propósito, conservando la esencia del romance: [canta] Vení sentate a mi lao/ te voy a decí una cosa/ ¡ay! hombre, ¡ay! hombre/ ¡ay! hombre, manita, ¡ay! hombre./ Ayer barriendo la casa/ hallé una joya preciosa,/ ¡ay! hombre, ¡ay! hombre,/ ¡ay! hombre, manita, ¡ay! hombre"; entonces viene el diálogo en el que se dice cómo es la joya que encontró, que fue que barriendo la

casa... decime si son mis aretes, porque un día en la casa perdí. No, si es tuya volvé a decir cómo eran: ¿Que si tenía un rubí? No, esa no es. Y hasta que va diciendo que era una candonga, ¿decí cómo es la candonga? si es tuya, volvé a decir. Finalmente, le dice cómo es la candonga; "esa sí es la joya, aquí tenés el par, ya están en tus dos orejas". Es un juego, lo hago así, a propósito, con ese deje, pa' que sientan cómo es la esencia de muchos de nuestros romances y de lo que eran los juegos de gualí.

A: ADEMÁS DE ESAS GRABACIONES QUE HAS HECHO CON TINO HERRERA, ¿QUÉ OTRAS COSAS TENÉS?

Hay otro. Con La Contundencia ahí estamos haciendo otras canciones que no están ni entre las que han grabado ellos ni las que he grabado yo; es variado, de allí la sacó, porque él estaba en el estudio y aprovechó que yo canté y me dijo:

"Tía, cante otra vez esto", y canté de una manera diferente, por supuesto, y me dijo: Yo lo voy a grabar, y le dije: "bueno, téngalo, grábalo". De esas producciones hay otras dos que yo canto y están en el disco de Yassir. Con La Contundencia hay tal vez 15, no sé cuántas más canciones, por ejemplo, "La palanca pescadora", que cuenta la historia de alguien que iba a pescar y convida a [cantar]: Antonia iba a lavar/ y Martín iba de pesca,/ él iba a pescar al río,/ ella iba a lava' a la Yesca (porque en ese tiempo iban a esa quebrada a lavar la ropa)/ Él la convidó a pescar,/ navegando en una champa,/ ella con el canaleta/ y él le daba la palanca."

Bueno, el caso es que era tan buena la subienda que al ruido del canaleta los demás peces "roncaban" creyendo que ese era un gran pez, y cuando él metía la palanca, la exageración es que allí en la palanca salían ensartados toda clase de pescados, bueno, esa es "La palanca pescadora".

CONSTRUYENDO PAÍS

A: ¿ZULLY, CUÁNDO HACÉS CONCIENCIA DEL PAPEL DE LA MUJER EN TU CULTURA?

[Cuando volví a Quibdó] tuve que tomar la bandera que teníamos todas las mujeres. Al saber cómo la mujer no tenía oportunidad: Mis antepasadas no pudieron estudiar, nosotras teníamos que tomar la bandera de que con la ciencia, con el saber, con la educación era como ascendíamos, porque la ignorancia nos llevaba otra vez a la esclavitud y a la sumisión. Mi mamá fue maestra y casi todos en ese tiempo mandaban a sus hijas a que fueran también maestras, porque había que esparcir la semilla del saber, y había que profesionalizarse, y había, sobre todo, qué tener una carrera que pudiera servir para el sostén de los hijos. [En el Caribe] les llegó el comercio. A ellos no les tocó la dureza que nos tocó a nosotros, que éramos esclavos y de la noche a la mañana... "Sí, tienen libertad, pero ¿cómo van a sobrevivir? Tienen que seguir trabajando para nosotros, ganarse la comida". ¿A qué

gente negra le hicieron un préstamo? ¿Quién confiaba para darles un crédito? Estaba la pobreza, y continuó la sumisión al tener que seguir trabajando para los patronos, para los esclavizadores.

A: SIMPLEMENTE SE CAMBIÓ LA ESTRUCTURA DE LA ESCLAVITUD.

Sí. Y hasta el día de hoy eso es. No tenemos una clase económica pudiente, ninguna.

A: CÓMO QUE NO... LA CLASE POLÍTICA.

ANEXO 6
Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En la ciudad de Cali a los 29 del mes diciembre año 2015 a la 1: 30 p.m.

YO ZULLY MURILLO LONDOÑO identificada con C.C No 26'255'214 de Quibdó sintiéndome libre, consciente y voluntariamente doy mi consentimiento para usar los datos suministrados en la entrevista que tienen como objeto de investigación los datos privados de mi vida, obra, pensamiento y experiencia empírica musical.

Autorizo el uso público de esta información con fines pedagógicos como también los registros audiovisuales y fotográficos que sean necesarios.

Para uso exclusivo del trabajo final de grado de la estudiante GUN LILIANA BELMONTE CULMAN de la Universidad Pedagógica Nacional para acceder al título de Licenciatura en Música.

Zully Murillo Londoño

ANEXO 7 Contrato Pedagógico

CONTRATO PEDAGOGICO

En la ciudad de Cali el día 29 de diciembre siendo la 1: 30 p.m se reúne la primera parte del contrato llamada entrevistador bajo el nombre GUN LILIANA BELMONTE CULMAN identificada con C.C No 52155148 de Bogotá y la segunda parte del contrato con el nombre ZULLY MURILLO LONDOÑO con C.C No 26'247'214 de Quibdó

OBJETO DEL CONTRATO: Investigar la vida, obra, pensamiento y experiencia musical empírica de Zully Murillo.

VALOR FINANCIERO DEL ESTUDIO: No tiene ningún valor financiero ni beneficio lucrativo para ninguna de las partes en cuanto lo que se persigue es un fin pedagógico.

FIN QUE SE PERSIGUE: Suministrar información necesaria para profundizar la investigación en torno al tema vida, obra y pensamiento de ZULLY MURILLO en el trabajo final de grado de GUN LILIANA BELMONTE CULMAN.

ENTIDAD QUE VALIDA EL ESTUDIO: La universidad Pedagógica Nacional a través de la facultad de bellas artes hace seguimiento del estudio, autoriza la investigación y aprueba el rigor científico que debe tener.

DURACION: La investigación de la vida, obra, pensamiento y experiencia empírica inicia el día 29 de diciembre en la ciudad de Cali con una entrevista focalizada realizada a ZULLY MURILLO LONDOÑO y culmina este mismo día. El paso siguiente en el proceso de investigación es la interpretación de la información que tendrá como producto final la historia de vida de ZULLY MURILLO LONDOÑO.

Firmas que validan el acto,

GUN LILIANA BELMONTE CULMAN
ESTUDIANTE LIC. EN MUSICA
C.C No 52155148 de Bogotá

ZULLY MURILLO LONDOÑO
CANTAUTORA
C.C No 26'247'214 de Quibdó

ANEXO 8

ENTREVISTA A LEONIDAS VALENCIA

Mi nombre es Leonidas Valencia me forme como Músico en la escuela del paisa Abel Rodríguez en la ciudad de Quibdó, a la edad de catorce años luego de terminar eso participe como músico de la banda San Francisco de Asís y luego hice estudios musicales en la universidad Nacional, me dedique a hacer arreglos musicales y a crear orquestas y a hacer procesos en el departamento de el Choco.

En 2004 desarrollo procesos con el Ministerio de Cultura para crear escuelas de música en todo el departamento a la fecha ya hemos creado veintiséis escuelas de integración y convivencia pero también creando orquestas como, la primera orquesta que grabo se llamo, un grupo “Raza” que era una orquesta de Salsa, y luego La Contendencia, Enchai y su gente, Bogason bolai entre muchas otras agrupaciones y hemos hecho producción a muchas otras agrupaciones como tal, eh con una producción disquera también importante con La Contendencia con otras agrupaciones pero lo fundamental a sido desde el punto de vista la Investigación Musical para investigar nuestras músicas en promocionarla y divulgarla, pero también reconocer el talento local como son las diferentes cantadoras y cantadores, compositores, músicos interpretes es decir todo el paisaje sonoro musical incluyendo

las personas que lo hacen es motivo de estudio nuestro y de trabajo, entonces fundamentalmente vamos a emplear eso y entonces por la orquesta han pasado muchos compositores e intérpretes entre ellos por ejemplo Zully Murillo que es una gran compositora de el Chocó y Cantautora entonces a grabado con la contundencia le hemos hecho producciones, en el primer trabajo musical hay varias composiciones de ella, las tomamos, porque ella toma elementos muy básicos y tradicionales de esta región entonces nosotros hacemos en cada producto, tratar de meter el máximo de compositores que son un universo muy grande que no solamente, se dedica a mirar si no que uno ve muchas miradas de los compositores, esa es como la importancia de La Contundencia en cuanto a publicitar nuestras músicas, darlas a conocer mostrarlas pero también estudiarlas y en ese estudio de esas músicas hemos publicado un montón de libros, cartillas de iniciación musical, estudios sobre la afro música, libros de repertorio, investigación sobre corporalidad y (sobriedad) y bueno mucho material que lo tenemos en una página que se llama Asinch que es la Asociación para las investigaciones Culturales del Chocó, la creamos en 1991 casualmente y desde ahí los estudios fundamental es trabajar todas las manifestaciones culturales, investigar sobre ellas, apoyar en procesos de capacitación y formación y por último, divulgar, promocionar y circular todas las músicas de el pacifico colombiano.

GUN BELMONTE: Cree usted que la producción musical y creación artística de Zully Murillo le ha aportado a la música tradicional, no sólo del Chocó sino a la cultura de el país?

L: Si, en muchos aspectos, Zully por ejemplo es una recreación de muchas cosas que pasaron hace muchas décadas en esta región y que ya son olvidadas por otras generaciones, ella las retoma en sus discos y se convierten en elementos de recordación, toca elementos ehh elementos que son el Feminismo osea el reconocer los derechos de la Mujer pero también recoge elementos de tradición como los Alabaos y romances peros también habla de cosas muy básicas y cotidianas que como están tan naturalizadas y ella en un tema musical las pone en importancia también toca mucho los mitos, entonces si tu revisas toda la discografía de Zully

Murillo ella lo que hace es un trabajo integral, no toma una línea sino que toma todo un universo y eso es un punto de referencia sobre el acervo musical pero también histórico de lo que pasa en todo el pacífico colombiano por que no solamente es en el choco la historia que se da en Quibdó es la misma historia que se puede en Timbiquí o se puede en Guapi etcétera por que son contextos muy iguales, es decir somos ascendentes de esclavizados la conformación social es la misma, gente con poca oportunidad, gente con unas creencias (mágico religiosas) muy fuertes hay mucho parecido, entonces cualquier historia que se cuente es muy similar en todo el pacífico colombiano por lo que nos une una etnia y una cantidad de causas que son fundamentales de lo que se llama negro y de lo que hoy en día quieren decir, nosotros entendemos como Afro la Afro colombiano etc., entonces Zully es muy importante, el aporte que ha hecho y que sigue haciendo es fundamental y en la parte también de la labor formativa sus cantos que hace, forman a niños, forman a jóvenes, recuerdan a los mayores cuales son sus ancestros que es lo que se está perdiendo que podemos recuperar que podemos vitalizar, entonces ella es como una notaria de lo que pasa en el pacífico colombiano.

GUN: ¿Ha arreglado o producido alguno de los trabajos de la maestra Zully?

L: Osea inicialmente cuando Zully nos grabo un trabajo, nosotros le grabamos composiciones a ella, en 1995 le hicimos un tema que se llama Partido no, que es un currulao, luego después la invite que grabara con la Contundencia “La Puntica” “la banda” osea le he grabo temas a ella pero también a cantao y le he propuesto cantar y esa, de ese empuje que le dimos nosotros, ella se animo también a hacer sus producciones.

GUN: Me contaba la maestra Zully que siempre fue muy tímida para cantar pero que el maestro Leonidas fue el que la impulso a hacerlo, ¿cómo fue eso?

L: Si, Zully, cuando yo voy a hacer un arreglo musical el compositor me entrega casi siempre con su melodía, casi siempre en el caso de Zully los temas entonces era muy rápido, entraba y nos conectábamos muy rápido pero yo veía que a la que mejor le quedaba esos temas era cantarlos a Zully por que es la que los vivía y tenía el

tumbao el dejo etcétera, entonces que es lo que yo, pues Zully pues canta, una vez yo estaba en Medellín y le dije vente coge un avión y llego al estudio y le dije canta “La Puntica” y como así? Metete al estudio y cántala y la canto y canta “La Banda” y yo le hago los arreglos y resulto esa vaina ahí jajajaja y así, entonces le dije pero tu puedes cantar tus temas entonces se escucho y se dio cuenta, tuvo mucha acogida ese material y ya se animo a hacer su propio trabajo a mostrar sus composiciones porquetenía muchas y la forma de que fueran, que salieran más rápidamente es que las grabara ella en disco porque yo no podía grabarle un disco entero a ella, yo le cogía dos tres nosotros le grabábamos a diferentes compositores, eso la animo a ella.

GUN: Grababan con “La Contundencia” canciones de Zully. L: si! El primer trabajo que le grabamos a Zully (“partido no que es un currulao”) en el segundo le grabamos varios, en el tercero yo ya le dije, pues graba y la llevamos a Medellín y fue y grabo con “La Contundencia” osea con la voz de ella, temas de ella, “La Banda” etcétera, “La Puntica” y luego ahora si ella empieza sus producciones independiente ya, osea por que yo le podía grabar dos o tres temas pero no un disco completo, en la contundencia llevamos varios compositores, desde ahí arranco a hacer sus producciones entonces pudieron cogerse Lozano, a hecho con Juan Carlos Asprilla, mejor dicho con varios productores pero su producto.

GUN: ¿Cuál es su apreciación en cuanto a la voz de Zully Murillo como instrumento?

L: Si, es una mujer muy afinada son voces únicas irrepitibles, como te decía cuando yo le escuche la voz a ella, yo le dije, pero la que tiene que cantar esos temas eres tú, la gente los entiende con ese impulso que tu los interpretas de la mejor manera y eso fue lo que hicimos, el otro es el timbre, el timbre se presta para hacer formatos simples pa que la voz de ella este por arriba no orquestarlo mucho por que se puede perder un poco la voz entonces es una voz muy agradable y es de mucho gusto en todo el pacifico colombiano, Zully cuando canta todo el pacifico colombiano está presente y les gusta, eso es muy importante.