

29 y 30 de agosto, Seminario Nacional, Bogotá D.C.

EL FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ COMO UNA FORMA DE TEJIDO TERRITORIAL PARTICULAR QUE CONJUGA VARIAS DIMENSIONES

Fernando Urrea-Giraldo, Profesor Emérito y Titular, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle, miembro de grupo de investigación de Colciencias “estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diversos componentes sociales”*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Oficina Bogotá.

NACIONES UNIDAS

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA

Universidad del Valle

*El estudiante de sociología de la Universidad del Valle, Christian David Solis Daza colaboró en la edición de esta presentación.

Esquema de la presentación

1.- Agradecimientos a la OIM y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali. Estudio **Cali y su relación con el Pacífico en el proceso de patrimonialización de saberes, prácticas y objetos en la muestra de industrias culturales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez**, autores Fernando Urrea-Giraldo, Waldor Arias Botero, Nelson Hernández Quiceno y Federico Demmer Colmenares.

2.- Algunos datos claves sobre el surgimiento del Petronio y una figura determinante en su concepción.

3.- Elementos sociodemográficos de contexto.

4.- Componentes sociológicos y antropológicos particulares del Petronio como tejido territorial. ¿Por qué es un tejido territorial?

5.- Breves imágenes de las cuatro modalidades culturales que participan en el festival musical: gastronomía, bebidas tradicionales, artesanías y moda y estética afro.

6.- Algunas consideraciones sociológicas, organizativas.

7.- Conclusiones.

8.- Bibliografía.

Algunos datos claves

- Este evento alrededor de las músicas del Pacífico colombiano se inicia en agosto de 1997. Antes de este año desde la década del setenta se celebraban fiestas patronales anuales por las 18 colonias del Pacífico y norte del Cauca ubicadas en Cali.
- Lleva 23 años de continuidad, el mes de agosto de cada año. Este año fue el XXIII Petronio.
- El Petronio Álvarez es a la vez un hijo de la Ley 70 de 1993, Ley de Negritudes, y por supuesto de la Constitución Multicultural de 1991. Sin estos antecedentes históricos no hubiese tenido legitimidad el surgimiento del Petronio.
- Jugó un papel clave en el primer lanzamiento del evento y luego en su continuidad el intelectual caleño Germán Patiño – a manera de **intelectual orgánico** en el sentido clásico de Antonio Gramsci – un hombre que tenía lazos con las élites empresariales y políticas, blancas y mestizas de la región, Secretario de Cultura en la gobernación de Germán Villegas, y amplio conocedor de los saberes y prácticas populares del Pacífico colombiano – como buen etnógrafo con formación académica – y gran conocedor de agrupaciones musicales y de la cocina popular negra (ver su obra clásica *Fogón de Negros*).
- Germán Patiño fue el hombre visagra entre las élites blancas regionales y las clases populares negras del Pacífico y valle geográfico del río Cauca. Fue un visionario del festival como visibilización y reconocimiento de las culturas populares negras e indígenas del Pacífico y sus actores femeninos y masculinos.

Elementos sociodemográficos de contexto

- En esta sección presentamos brevemente los fenómenos sociodemográficos y socioeconómicos que explican la relevancia de Cali como polo urbano principal de la gente negra, no solamente en todo el suroccidente colombiano sino también en especial para toda la región Pacífica que está conformada por los Departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. O sea, que además del factor institucional de la Constitución de 1991 y de la Ley 70, los procesos de la vida material son determinantes.

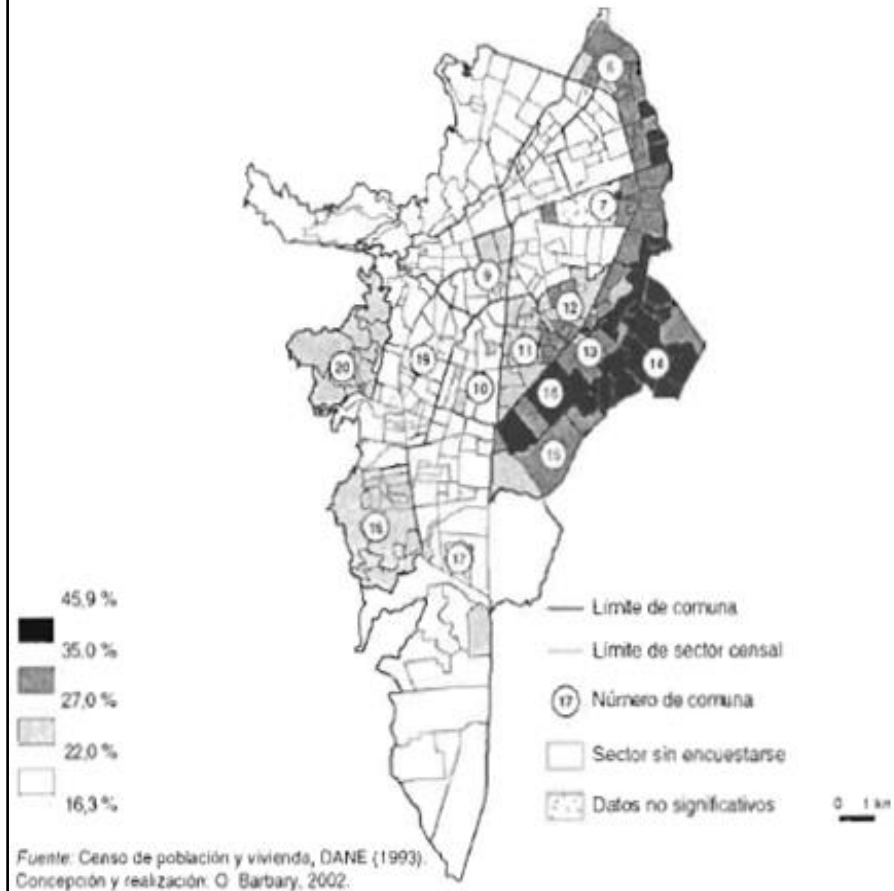

- **Cali es el epicentro urbano cosmopolita más importante de la gente negra en Colombia**, con presencia de pobladores negros de todos los municipios del Pacífico, del norte del Cauca y todo el Valle diferente a Cali. Cali también recoge pobladores negros del Urabá antioqueño, y en general de varios municipios de la costa Caribe, incluyendo inmigrantes San Andrés y Providencia.
- No solo **Cali es el primer municipio en términos absolutos de población negra en Colombia**, sino que su tamaño poblacional es superior al de todos los centros urbanos del Pacífico (Barbary y Urrea, 2004).
- Al considerar el fenómeno de metropolización de Cali o zona de influencia próxima **“Cali, ciudad región ampliada”**, la cual comprende a Cali, todo el norte del Cauca, Buenaventura y todo el sur del Valle, en total 28 municipios, **es la mayor concentración de afrodescendientes en el país**. Véase Galeano, J. y Urrea-Giraldo, F.; y Caicedo Hurtado, M.T. 2019. *Cali, ciudad-región ampliada: un territorio metropolitano*. Programa Editorial Universidad del Valle y Editorial Bonaventura, Cali. En proceso de impresión.

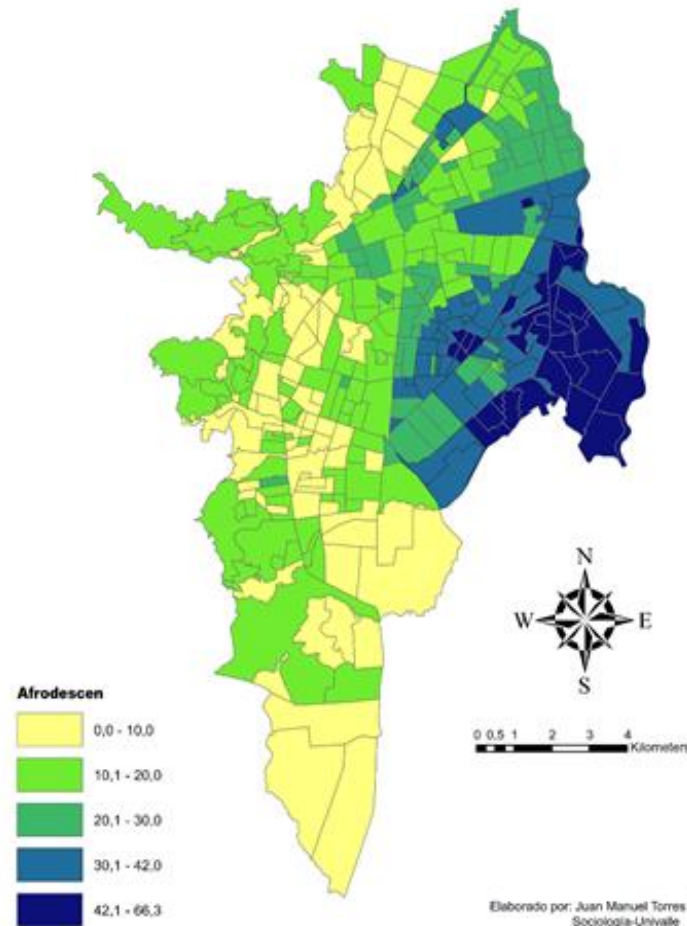

Distribución geográfica de la población afrodescendiente en Cali 1993- 2013

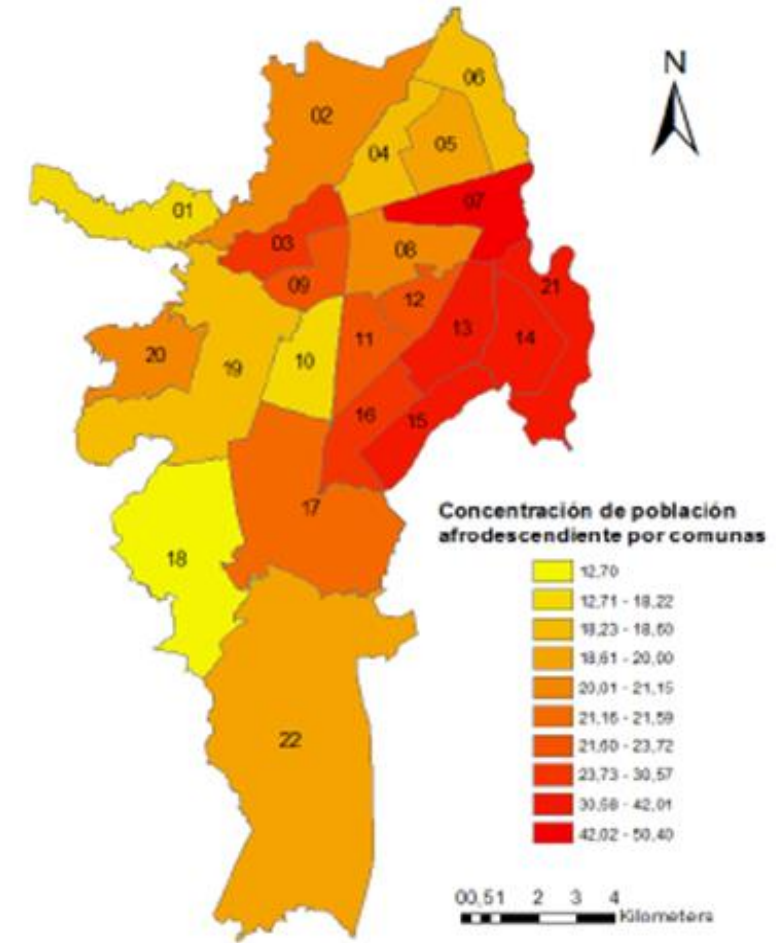
Distribución de la proporción de hogares afrodescendientes por sector censal (Censo, 1993)

Porcentaje de población afrodescendiente por sector censal (Censo, 2005)

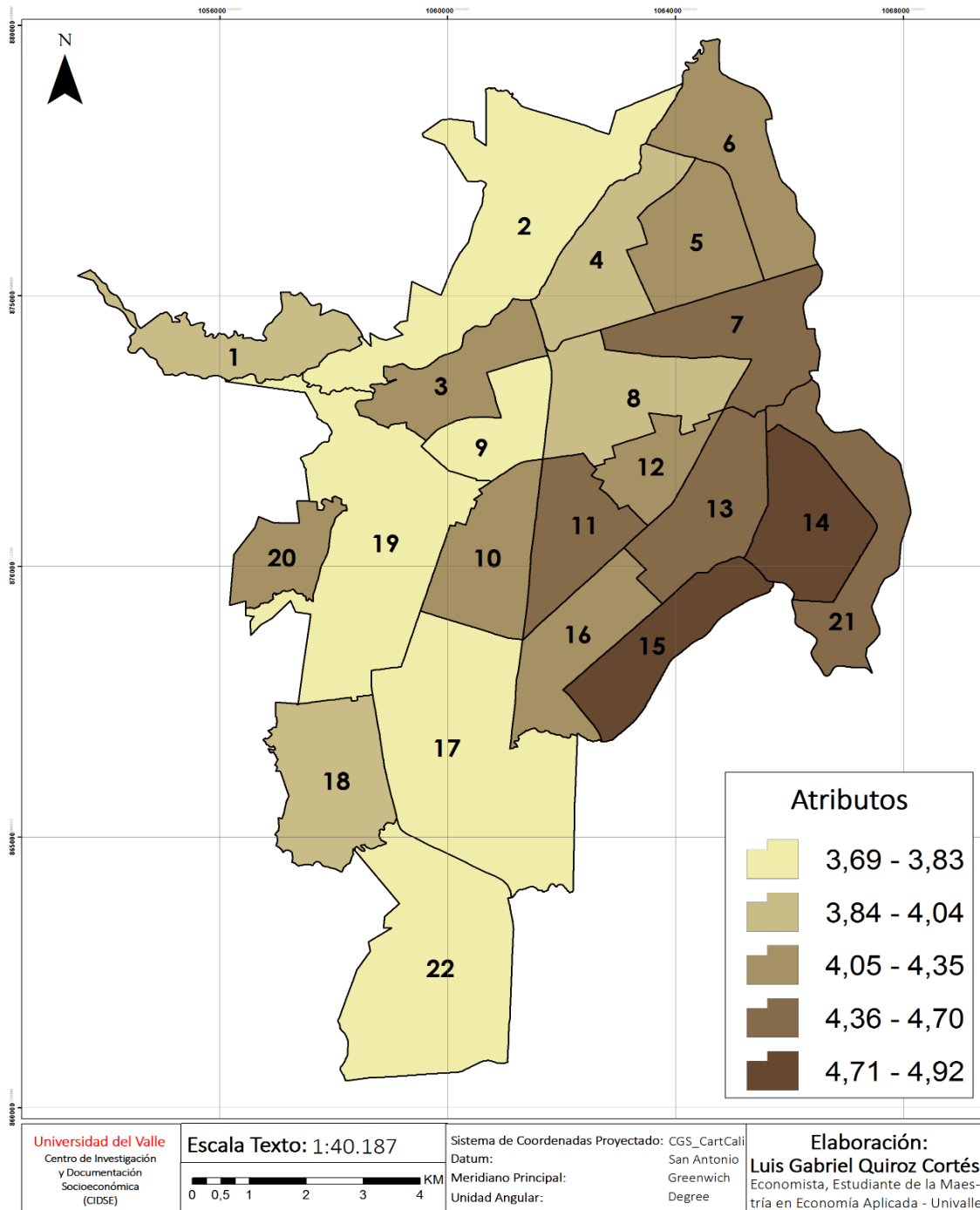

Distribución espacial de la población afrodescendiente en Cali por comunas (EECV, 2012)

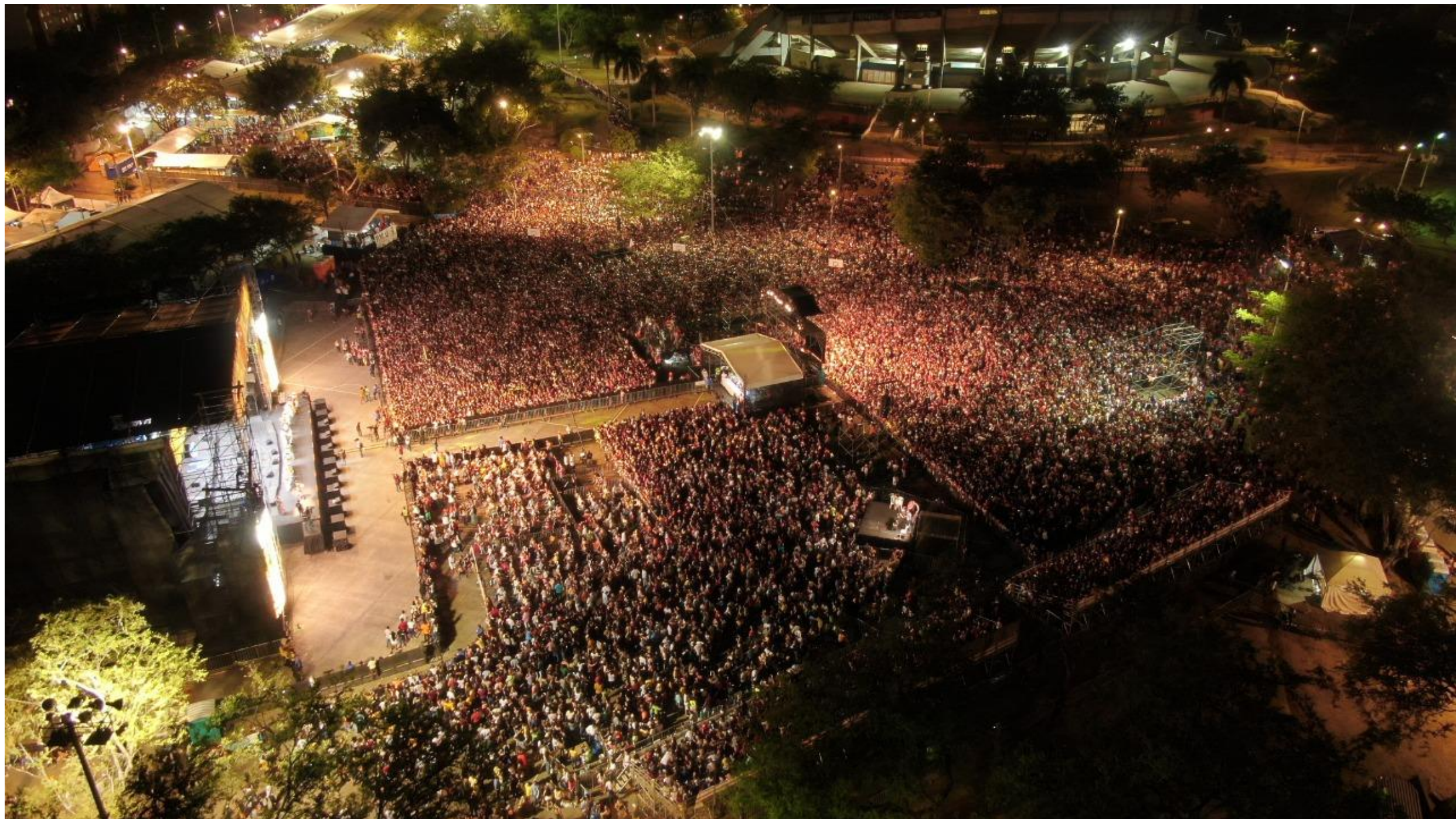
Distribución geográfica en Cali de la población afrodescendiente 2013 por escala de colores

No se trata que Cali se haya apropiado del Pacífico en su música y sus saberes y prácticas y objetos culturales en ritmos y sonoridades, cocina, bebidas, artesanías y moda-estética. **En realidad, el Pacífico siempre ha estado presente en la historia social y económica de Cali**, muy a pesar de sus elites blancas que han perpetuado un orden jerárquico socio-racial en el espacio urbano y regional con exclusión de la población negra e indígena.

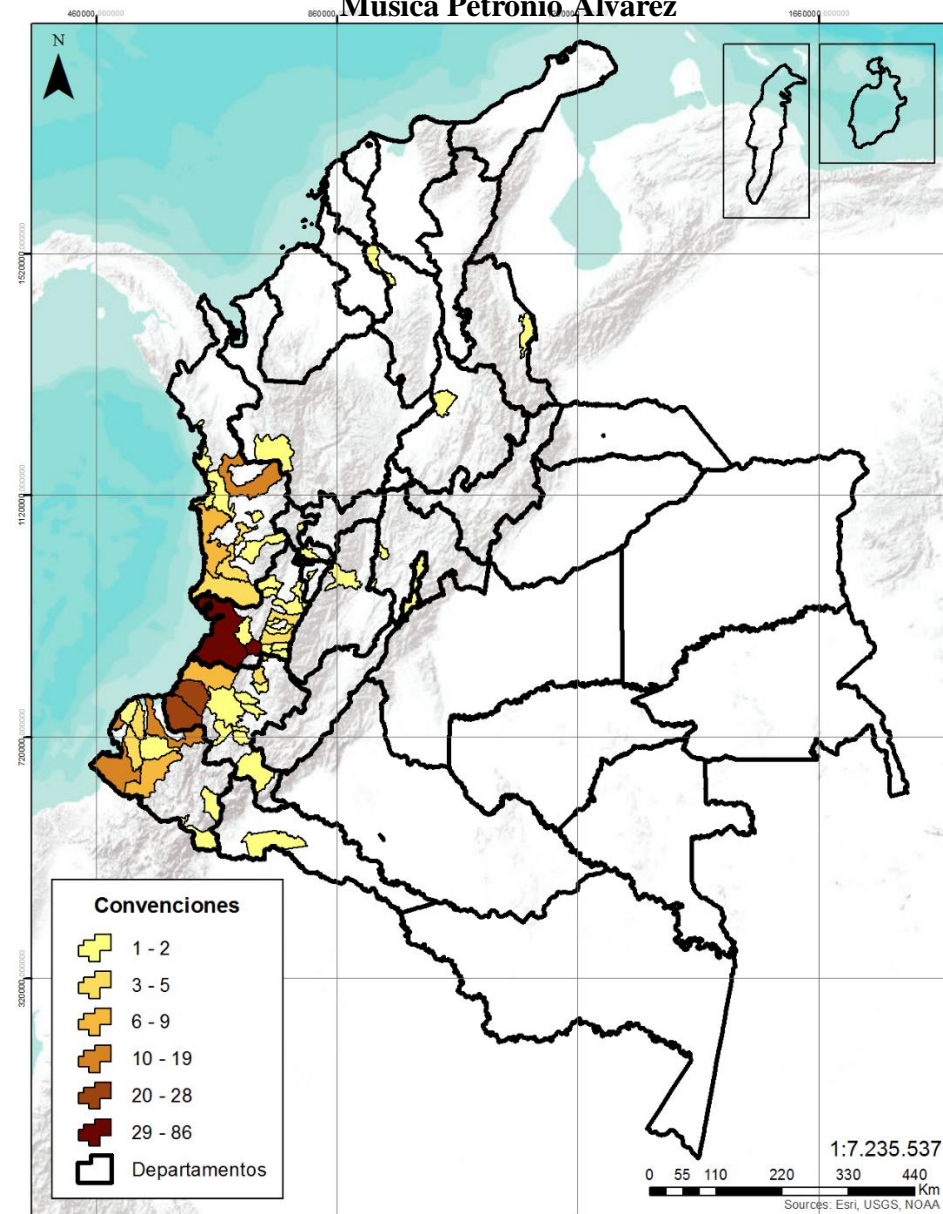
- De otra parte, desde los años sesenta y setenta paulatinamente van apareciendo clases medias negras, en su mayor parte mulatas masculinas y más adelante femeninas mulatas y negras, en la ciudad, y este fenómeno se hace más visible al final del siglo XX y durante los diez y nueve años del XXI, a medida que se ha ido expandiendo el sistema educativo en el nivel universitario con ingreso de la población afrodescendiente.
- Con la presencia de unas clases medias negras profesionales y urbanizadas también se ha consolidado un público consumidor de la cultura afropacífico a través del Petronio en todas sus manifestaciones a lo largo de las últimas dos décadas.
- Como un fenómeno social, en contravía a la postura conservadora y racalista de las elites blancas regionales que se ha generado a través del tiempo, el Petronio es la seducción de la negritud, vía exotización de los cuerpos negros femeninos y masculinos y sus expresiones culturales por parte de la población blanca-mestiza que participa en el evento del Petronio, con toda su carga problemática ambivalente, entre anti-racismo por seducción y racismo-sexismo (Birenbaum, 2006).

- En realidad, Cali desde sus primeros inicios como poblado colonial hasta la actualidad **ha sido una ciudad de gente negra**, que, por supuesto ya en el siglo XX con otras oleadas de inmigrantes blancos-mestizos de otras regiones se convierte en una ciudad multirracial, pero siempre con una considerable población negra. Hoy en día alrededor de la tercera parte de su población es negra y si se incluye a toda la gran región metropolitana del norte del Cauca, sur del Valle y Buenaventura llega alrededor de 1.260.000 afrodescendientes.

Distribución geográfica por municipios del origen (nacimiento) de las personas participantes en las cuatro “modalidades” de industrias culturales (cocina, bebidas tradicionales, artesanías, moda y estética afro) del XXI Festival de Música Petronio Álvarez

Observación: Cali y Buenaventura tienen el mismo color debido a la escala, por lo que aparecen ambos municipios en una sola mancha, perdiéndose un poco el límite de separación municipal.

**Componentes sociológicos y antropológicos particulares del
Petronio como tejido territorial**

- Una parte significativa de la población afro de Cali mantiene sus lazos familiares y de paisanaje con los lugares de origen del Pacífico a lo largo de todo el año, pero con el Petronio este fenómeno se ha intensificado a lo largo de los últimos 20 años, alrededor de las músicas, la gastronomía de sal y de dulce, las bebidas tradicionales alrededor del viche, de las artesanías de diverso tipo y cada vez más fuerte en el campo de la moda y estética afro.
- Las familias afro del oriente de Cali así como sus paisanos en las zonas de origen a lo largo del año se preparan para el Petronio. Es un evento que marca la vida de la gente negra de Cali y de las regiones de procedencia.
- Una familia del Pacífico en Cali con lazos en su región es al mismo tiempo portadora de prácticas musicales, gastronómicas, comercializadora de viche y conocedora en la preparación de bebidas y productos artesanales (por ejemplo, en la construcción de instrumentos musicales como la marimba, el guasá, el cununo y otros).
- En las familias con mayores niveles educativos en las mujeres y los hombres aparece el fenómeno de la moda afro femenina y masculina (peinados, vestimentas, adornos, productos de plantas del Pacífico para las pieles y cabelleras negras, técnicas de masaje corporal, etc.)

- El Petronio ha contribuido a desarrollar una capa social de mujeres negras y mulatas emprendedoras con estudios universitarios cuyos orígenes familiares son de diversas regiones del Pacífico colombiano y del valle geográfico del río Cauca, alrededor de la moda y estética afro. También hay hombres negros y mulatos en esta experiencia. El Petronio es su principal vitrina de lanzamiento cada año.
- De esta forma, la belleza negra ha cobrado legitimidad simbólica a través del Petronio y ello ha impactado positivamente a las clases medias y altas blancas de la ciudad.

Breves imágenes de las cuatro modalidades culturales que participan en el festival musical: gastronomía, bebidas tradicionales, artesanías y moda y estética afro

Cocina e identidad regional

Foto: Jaiba guisada

Foto: langostinos encocados

Comidas dulces

- Las comidas dulces se basan ante todo en el coco bañado o combinado con panela de caña (las famosas cocadas del Pacífico sur), pero se extienden a una serie de frutas exóticas como el borojó, el chontaduro, el naidí, el almirajó, entre otras, de magnífico sabor, con las que se preparan agradables refrescos, jaleas y dulces. Forman parte de estos manjares el plátano, la yuca y el banano, con o sin coco y panela.

Comercialización y producción de bebidas embriagantes

Foto: mujeres que atienden en los stand de comercialización de bebidas a base de viche.

Foto: Lucía Solís de Buenaventura y sus recetarios de bebidas, “creaciones 100% naturales”.

Algunas artesanías y objetos de diseño en la Muestra de Industrias Culturales del Petronio Álvarez 2017

Foto: niño interpreta una mini marimba en el stand de Tumac.

Foto: artesana de bolsos y sombreros de tetera Claudia Patricia Saá Cuero.

Moda y estética afro

Foto: Nohemy Arboleda, ex reina de belleza con participaciones destacadas en diferentes certámenes a nivel nacional e internacional. Propietaria de **Cosméticos Nohemy Arboleda**, una de las más importantes empresas de cosmética afro en Colombia.

Los cuerpos, la moda y la estética y los nuevos patrones de belleza negra

Foto: prendas diseñadas por Eloísa Montaña para la comercialización en la Muestra Cultural del Festival Petronio Álvarez

Moda y estética y emprendimiento económico cultural

Foto: stand 21 del pabellón de estética y belleza de la muestra cultural del festival Petronio Álvarez, versión 2017.

Algunas consideraciones sociológicas y organizativas

- La organización del Petronio desde la Secretaría de Cultura de Cali con el apoyo de diversas entidades nacionales e internacionales (Mincultura), OIM, USAID, Fundación Ford, y otras entidades internacionales ha descentralizado los procesos de selección de los-as participantes en las diversas modalidades musicales (Chirimía, Currulao, Violines Caucanos, Fusión, y nuevas expresiones como chirimía caucana), de gastronomía de sal y de dulce, bebidas tradicionales alrededor del viche y jugos naturales con productos del Pacífico, de artesanías y de moda y estética, en las diferentes regiones de procedencia.
- En el 2019 se ha asociado al Petronio con un stand la prestigiosa revista cultural Arcadia, algo muy significativo a escala nacional.
- La particularidad para darse este apoyo al evento del Petronio Álvarez, a juicio de las entidades aportantes en recursos y del público procedente fuera de Cali, nacional e internacional, es que se trata del festival más incluyente con las distintas regiones del Pacífico y del valle geográfico del río Cauca que se ha desarrollado en Colombia en los últimos 20 años, en términos étnico-raciales, de clase y de micro-regiones del Pacífico y norte del Cauca.
- Incluyente, no solo por la masiva participación de la gente negra del Pacífico que reside en Cali sino de sus familiares de origen que vienen a Cali durante el festival de todas las regiones del Pacífico. Pero también desde el año 2008 por la creciente participación en los espacios de comida, artesanías y moda y estética de un público de clases medias y altas blancas, que incluye a prestantes empresarios y sectores de la élite política regional.
- En síntesis, hoy más que nunca es un espacio de todos los colores de piel y clase social y de regiones, aunque segmentado en su interior. La gente negra del oriente y clases medias negras vienen al espectáculo musical, al igual que los turistas internacionales y de otras regiones del país (bastantes rolos), mientras las clases medias y altas caleñas disfrutan de las delicias de la comida del Pacífico.

Conclusiones

- El Petronio Álvarez se constituye en un espacio multi-espacial-racial entre Cali y las distintas regiones del Pacífico y norte del Cauca, pero porque Cali es también un espacio Pacífico concentrado en el oriente de la ciudad. Esta es la clave de este tejido territorial gracias a los fenómenos demográficos, sociológicos e históricos por la presencia negra en la ciudad y en su entorno metropolitano.
- Tener la tercera parte de la ciudad negra al igual que todo el entorno metropolitano es un factor demográfico determinante de este proceso cultural. Sin esta base material no se podría explicar el fenómeno Petronio. Germán Patiño se dio cuenta de este fenómeno y lo aprovechó.
- El principal soporte del tejido territorial son las redes familiares de los habitantes del Pacífico que residen en Cali que mantienen lazos fuertes con sus lugares de origen. Gracias a este fenómeno se ha desarrollado una dinámica en las diferentes regiones del Pacífico de concursantes en las distintas modalidades musicales, gastronómicas, bebidas tradicionales, artesanías y moda y estética afro. Hay una movilidad pendular poblacional entre Cali y las regiones de origen que se ha acentuado debido al Petronio.

- Pero lo anterior no habría sido posible si el Petronio hubiese sido privatizado como opera la Feria de Cali. La garantía de este rico tejido territorial cultural es su soporte como evento público gratuito, abierto a todas las clases sociales. Es cierto que hay una participación del sector privado pero el manejo del espacio y en la organización de todo el evento el criterio de lo público es determinante.
- Los distintos alcaldes, sobre todo las tres últimas alcaldías (Ospina, Guerrero y Armitage) se han dado cuenta de esto y han mantenido esta lógica incrementando los recursos de la Secretaría de Cultura en el evento como festival público gratuito.
- No hay mediciones sobre los retornos del gasto en el Petronio que llega a las comunidades rurales, centros poblados, cabeceras municipales y ciudades del Pacífico y norte del Cauca. Valdría la pena hacerlas. Solo se tiene el impacto en la ciudad y en cierto modo en la gente del oriente de Cali. **Podría decirse a modo de hipótesis de trabajo que el principal impacto ha sido en dos componentes: a) se han venido conformando diversas capas de sabedores tradicionales masculinos y femeninos en música y los otros campos que reivindican sus prácticas culturales y por lo mismo su identidad negra local; b) definitivamente el Petronio es hoy en día el espacio de la mayor visibilidad de las culturas negras del Pacífico colombiano y del valle geográfico del río Cauca, con influencia creciente nacional e internacional.**

- ¿Será que estas capas sociales de sabedores tradicionales (como reinvencción cultural) han tenido posibilidades de movilidad social en sus lugares de origen y por fuera de ellos ? ¿Cuál ha sido su impacto en los lugares de origen? Esto hay que evaluarlo.
- Gracias al Petronio las culturas del Pacífico negro e indígena ya tienen una carta de ciudadanía plena como sucedió antes con las culturas afro mestizas del Caribe en las décadas anteriores – años cincuenta, sesenta y setenta - con respecto al conjunto de la sociedad colombiana.
Cali y su relación con el Pacífico en el proceso de patrimonialización de saberes, prácticas y objetos en la muestra de industrias culturales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
- Es necesario reconocer los factores institucionales de nivel político de construcción narrativa de la nación para el surgimiento del Petronio Álvarez, como hijo de la Ley 70 de 1993 y por supuesto de la Constitución Multicultural de 1991. Sin estos antecedentes históricos no tendría legitimidad un Petronio.

Bibliografía

Barbary, O. y Urrea, F. (editores), *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*. Editado por el Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle (Cali), CIDSE, L'Institut de Recherche pour le Développement, de Francia (antiguo Orstom), IRD, y el Instituto para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de Colombia "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS. Editorial Lealon, Medellín.

Birenbaum, Michael 2006. "Algunos Apuntes Históricos y Actuales sobre el Festival Petronio Álvarez de la Música del Pacífico: Un reporte investigativo". Citado por Ocasiones, D. (2011). Usos sociales contemporáneos de las prácticas musicales locales del Pacífico colombiano: festival de música del Pacífico "Petronio Álvarez". Trabajo de grado en Sociología. Programa de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad del Valle: pp. 81 y 98.

Colmenares, Germán. 1975. *Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII*. Ediciones Universidad del Valle, División de Humanidades, Cali, 263 p. Una segunda edición: 1983. En *Sociedad y Economía en el Valle del Cauca*. Tomo 1, Biblioteca Banco Popular, Textos Universitarios, Bogotá.

Colmenares, Germán. 1979. *Popayán: una sociedad esclavista. 1680-1800. Historia económica y social de Colombia*. Tomo 11, Editorial La Carreta, Bogotá.

Galeano, J. y Urrea-Giraldo, F.; y Caicedo Hurtado, M.T. 2019. *Cali, ciudad-región ampliada: un territorio metropolitano*. Programa Editorial Universidad del Valle y Editorial Bonaventura, Cali. En proceso de impresión.

Gramsci, Antonio 1981. Cuaderno 25 de 1934 que se intitula En los márgenes de la historia (Historia de los grupos sociales subalternos). In: *Cuadernos de la Cárcel*, Ediciones Era, México D.F.

Urrea-Giraldo, F.; Arias Botero, W.; Hernández Quiceno, N.; Demmer Colmenares, F. 2018. "Cali y su relación con el Pacífico en el proceso de patrimonialización de saberes, prácticas y objetos en la muestra de industrias culturales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez", Informe final, presentado a la OIM y la Secretaría de Cultura de Cali, Cali, 154 pp. Está en proceso de publicación como libro por el Programa Editorial de la Universidad del Valle.

 @JOSROJAS75