

La producción musical de Herencia de Timbiquí y sus relaciones con la cultura del Pacífico colombiano

The musical production of Herencia de Timbiquí and its relations with the culture of the Colombian Pacific

ÁLVARO ERNESTO MARTÍNEZ SANTACRUZ

Trabajo para optar por el título de magister en música.

Asesor, docente

Juan David Manco, PhD

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN MÚSICA

MEDELLÍN

2025

La producción musical de Herencia de Timbiquí y sus relaciones con la cultura del Pacífico colombiano

Álvaro Ernesto Martínez Santacruz

aemartines@eafit.edu.co

Resumen

Este artículo se propone reflexionar sobre las relaciones entre la producción musical de la agrupación Herencia de Timbiquí y las prácticas culturales del Pacífico colombiano. Para ello, se analizaron diversas fuentes documentales que permitieron la comprensión sobre conceptos como el territorio, las tradiciones y la conexión con la naturaleza en este contexto colombiano; seguidamente, se entrevistaron integrantes y fundadores de la agrupación Herencia de Timbiquí, oriundos del Pacífico, lo que permitió ir más a fondo y conocer de cerca las vivencias y procesos artísticos de esta agrupación. Se obtuvo como resultado la comprensión de la producción musical de Herencia de Timbiquí a la luz de sus relaciones con el territorio, las tradiciones y la conexión con la naturaleza propias del Pacífico colombiano.

Se concluye que la producción musical de Herencia de Timbiquí representa de manera integral el territorio, la cultura y las tradiciones del Pacífico colombiano. Con estas reflexiones se busca aportar a la comprensión de la música como una expresión cultural vinculada al entorno y a las dinámicas sociales desde las cuales se produce.

Palabras clave: Pacífico colombiano, Herencia de Timbiquí, producción musical, territorio, conexión con la naturaleza, tradiciones del Pacífico colombiano.

Abstract

This article aims to reflect on the relationship between the musical production of the group *Herencia de Timbiquí* and the cultural practices of Colombia's Pacific region. To achieve this, various documentary sources were analyzed, allowing for a deeper understanding of concepts such as territory, traditions, and the connection with nature in this Colombian context. Subsequently, interviews were conducted with members and founders of *Herencia de Timbiquí*, originally from the Pacific, which enabled a closer look at the lived experiences and artistic processes of the group.

As a result, the study led to a comprehensive understanding of *Herencia de Timbiquí*'s musical production in relation to the territory, traditions, and the connection with nature characteristic of the Colombian Pacific.

It is concluded that the group's musical production integrally represents the territory, culture, and traditions of the Colombian Pacific. These reflections aim to contribute to a broader understanding of music as a cultural expression deeply connected to the environment and the social dynamics from which it emerges.

Keywords: Colombian Pacific, musical production, Herencia de Timbiquí, territory, connection with Nature, traditions of the Colombian Pacific

Introducción

La música del Pacífico colombiano es una de las expresiones culturales más representativas del país, pues refleja la historia, las tradiciones y la espiritualidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan esta región. Según Mosquera (2015), esta música se caracteriza por su estrecha relación con la cosmovisión ancestral, en la que cada ritmo y melodía tiene un significado simbólico y funcional dentro de la vida comunitaria. A través de sus ritmos y melodías, esta música se convierte en un vehículo de transmisión de conocimientos, emociones y narrativas que han sido heredadas por generaciones. Su relevancia va más allá del entretenimiento, ya que constituye un elemento esencial en la identidad cultural de sus pueblos, al funcionar como una forma de resistencia ante los procesos históricos de exclusión y marginación (Restrepo, 2016).

El estudio de la música del Pacífico colombiano permite comprender su papel como un lenguaje sonoro que vincula la tradición con la modernidad. Escobar (2016) señala que la música de esta región no solo es una forma de arte, sino también una herramienta de preservación de la memoria colectiva y un reflejo de los cambios sociales y culturales. En este contexto, la agrupación Herencia de Timbiquí se ha posicionado como un referente en la difusión de estos sonidos ancestrales, mediante la fusión de elementos autóctonos con influencias contemporáneas.

Herencia de Timbiquí ha sido galardonada en varias ocasiones, algunas de las más importantes fueron los premios *Shock* de la música colombiana, en el festival Petronio Álvarez y

en el festival Viña del Mar, de Chile, en 2013. En el último obtuvieron el reconocimiento *Gaviota de plata* a la mejor interpretación folclórica con su canción *Amanecé*. Herencia de Timbiquí, nacida en el año 2000, deja en claro que la tradición del pacífico colombiano no es una obra de museo (Montoya, 2017), sino que se enriquece al fusionarse con otros elementos, como el sonido de la música latina, el rock, el jazz o el funk.

Esta agrupación, que está compuesta por músicos, intérpretes y compositores, narra a través de su música las historias, vivencias e inspiraciones que emergen de su entorno y raíces. Sus integrantes, en su mayoría artistas empíricos, han logrado trascender fronteras, al llevar su talento al ámbito internacional. Su música refleja la realidad social y cultural del Pacífico colombiano, ya que evidencia procesos de lucha y superación dentro de un contexto histórico de lucha y perseverancia (Alì et al., 2014).

Para Escobar (2016), el Pacífico colombiano es una región de gran riqueza cultural, en la que su población mantiene una conexión profunda con la naturaleza. Los colores y sonidos del entorno se convierten en fuente de inspiración para la creación musical, mientras se evidencia una tradición que fusiona influencias africanas, indígenas y europeas. A través de instrumentos autóctonos como la marimba de chonta y los tambores, los músicos evocan y recrean los sonidos de su territorio, transformándolos en expresiones artísticas y espirituales. Esta música no solo narra historias de identidad y pertenencia, sino que también representa un testimonio de supervivencia, manteniendo vivas las raíces de una comunidad que encuentra en la música su voz y su legado (Quintero, 2006).

Durante décadas se ha investigado sobre los ritmos del Pacífico, las combinaciones sonoras, su cultura y costumbres (Seidel, 2022), pero no se ha profundizado en la música que ha logrado trascender la región y alcanzar reconocimiento internacional. En esta investigación se ahonda en músicas que se conectan con la naturaleza, gracias a la exploración de artistas oriundos de la región pacífica. Esta exploración converge en una fusión entre instrumentos modernos y sonidos autóctonos, lo que ha permitido conocer su entorno cultural. Esta fusión sonora abre una infinidad de posibilidades en la composición y en la interpretación, ya que invita al oyente a una experiencia musical diversa y enriquecedora.

Este enfoque permite comprender la música del Pacífico como un fenómeno que trasciende lo artístico y se conecta con lo social e histórico (Seidel, 2022). Además, esta combinación musical, según Quintero (2006), ha servido como un puente cultural entre generaciones, al conectar a los jóvenes con sus raíces ancestrales y al promover un reconocimiento global de su identidad sonora única. Por tanto, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las relaciones entre la cultura del Pacífico colombiano y la producción musical de la agrupación Herencia de Timbiquí.

El estudio de la música del Pacífico colombiano permite comprender su papel como un lenguaje sonoro que vincula la tradición con la modernidad. En este contexto, la agrupación se ha posicionado como un referente en la difusión de estos sonidos ancestrales, al fusionar elementos autóctonos con influencias contemporáneas. A partir de un enfoque cualitativo, esta investigación busca analizar la importancia de la música del Pacífico como una manifestación de la cosmovisión y la identidad de sus comunidades.

Cosmovisión y naturaleza en el Pacífico colombiano

Para Roberto Restrepo (1998), el ser humano, como persona y como sociedad, se ha planteado desde el inicio de los tiempos tres preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿para a dónde vamos?, que articulan el antes, el ahora y el después en la manera en que las personas tendemos a comprender la realidad. Las múltiples respuestas que cada pueblo ha dado a estos interrogantes conforman la base de su cosmovisión, visión de sí mismo, del mundo y el universo, de la ubicación del ser humano en ellos y de su accionar conjunto.

La cosmovisión de los pueblos del Pacífico colombiano se refleja en su conexión simbólica con la naturaleza. Para estas comunidades, la música no solo es una forma de arte, también es un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. El mar, los ríos, la selva y los animales son elementos fundamentales en su mundo y se traducen en sonidos y ritmos que evocan el ambiente natural en el que viven. La marimba de chonta y los instrumentos de percusión se utilizan para representar el fluir del agua, el susurro del viento y la fuerza de la selva (Escobar, 2016).

Esta integración de la naturaleza en la música fortalece la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico, manteniéndose a flote ante las dificultades históricas que han enfrentado. Según Restrepo (2016), la música en esta región actúa

como un mecanismo cohesionador de la comunidad, al permitir que sus integrantes mantengan vivas sus tradiciones a pesar de la marginación y el desplazamiento forzado. Además, la música se convierte en una expresión colectiva de la vida cotidiana y de los ciclos naturales que rigen la existencia de estas comunidades.

El uso de los sonidos de la naturaleza en la música del Pacífico no solo tiene una función estética, sino también espiritual. Las comunidades consideran que ciertos ritmos y melodías pueden invocar a los ancestros, propiciar la fertilidad de la tierra o incluso establecer comunicación con los espíritus del agua y la selva. La interpretación de estos sonidos dentro de su estructura musical es un reflejo de su visión holística del mundo. En esta, el ser humano, la naturaleza y lo divino están en constante interacción (Gutiérrez, 2012). Así mismo, la marimba de chonta, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un instrumento central en este proceso de conexión espiritual y cultural, pues sus melodías evocan mitos, tradiciones y la memoria colectiva de estas comunidades.

El entorno natural, además de ser fuente de inspiración, determina los ritmos y patrones musicales utilizados en las composiciones del Pacífico. Los cantos y percusiones imitan el sonido de la lluvia, el murmullo de los ríos o el eco de la selva, elementos que permiten a los músicos construir paisajes sonoros que refuerzan su identidad y vínculo con el territorio. De esta manera, la música se convierte en una herramienta de resistencia y afirmación cultural, que perpetúa la cosmovisión de estas comunidades a lo largo del tiempo.

Espiritualidad en el Pacífico colombiano

Dado que la espiritualidad hace parte de la cosmovisión del Pacífico colombiano, es relevante centrar la mirada en ella en términos creativos. La religión y la espiritualidad han jugado un papel fundamental en la música del Pacífico colombiano, dando lugar a una fusión de creencias africanas, indígenas y católicas en las composiciones musicales de la región. Este proceso se ha manifestado en la forma en que las prácticas rituales se han integrado a la música, al permitir que los cantos y ritmos sean utilizados tanto en contextos espirituales como en celebraciones populares (Machado Caicedo, 2012). La música del Pacífico, entonces, no solo es un medio de entretenimiento, sino también una herramienta de comunicación con el mundo espiritual y una vía para la conservación de tradiciones ancestrales.

Según Ali et al. (2014), la llegada de los esclavizados africanos a la región trajo consigo una serie de tradiciones espirituales, las cuales con el tiempo se mezclaron con las creencias indígenas y católicas impuestas durante la colonización. Esta fusión se evidencia en los arrullos, alabaos y bundes, géneros musicales que combinan letras de contenido religioso con estructuras rítmicas de origen africano. Estos cantos no solo se utilizan en contextos festivos, también son usados en ceremonias fúnebres y rituales de sanación, lo que demuestra la profunda conexión entre la música y la espiritualidad en la cultura del Pacífico. El arrullo por ejemplo, es una manifestación sonora de gran significado en la vida cotidiana de las comunidades, pues acompaña los momentos de alegría, duelo y transición espiritual.

Los instrumentos musicales también desempeñan un papel clave en este sincretismo. Tal es el caso del uso de la marimba, que ha sido relacionado con prácticas espirituales que buscan honrar a los ancestros, mientras que los tambores y otras percusiones se asocian con rituales de invocación y protección (Restrepo Arcila, 1998). De esta manera, la música del Pacífico colombiano no solo es un reflejo de la diversidad cultural de la región, sino también una herramienta que mantiene vivas las creencias y prácticas religiosas de sus comunidades. Además, la adaptación de la música tradicional en el contexto religioso ha dado lugar a nuevas formas de interpretación en misas afrocolombianas, donde los sonidos ancestrales se combinan con cánticos litúrgicos en una muestra de la fusión de creencias.

A lo largo de los años, esta tradición ha evolucionado sin perder su esencia. Agrupaciones como Herencia de Timbiquí han llevado esta música a escenarios internacionales, manteniendo los elementos tradicionales mientras los combinan con géneros modernos. Esta evolución ha permitido la difusión de la música del Pacífico a nivel global, al mismo tiempo que ha fortalecido la identidad de sus comunidades. La permanencia y transformación de esta música demuestran cómo las comunidades afrocolombianas han sabido conservar sus raíces y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas influencias que enriquecen su expresión artística.

Herencia de Timbiquí y sus procesos de exploración musical

En sus inicios, la agrupación interpretaba de manera autóctona los ritmos tradicionales de la región, utilizando instrumentos como la marimba de chonta, el bombo, los cununos y el guasá, en géneros como el currulao, juga, arrullos, abozos, berejú, bambazú y porro. En la búsqueda de

una sonoridad más original y con el objetivo de ampliar su alcance, la agrupación decidió incorporar instrumentos modernos como el bajo, teclados, trompeta, saxofón, guitarra eléctrica y batería.

Esta transformación permitió que el grupo obtuviera reconocimiento a nivel local y en importantes espacios nacionales donde la música del Pacífico no había tenido presencia significativa. En 2010, Herencia de Timbiquí alcanzó visibilidad internacional al presentarse en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, siendo la primera vez que un grupo tradicional del Pacífico actuaba en dicho escenario.

A lo largo de su trayectoria, Herencia de Timbiquí ha logrado una hibridación sonora que trasciende fronteras, lo que llevó la riqueza cultural del Pacífico colombiano a escenarios internacionales y contribuyó a la difusión y valorización de su herencia musical.

Resulta relevante identificar la combinación sonora entre el piano, la marimba de chonta y la guitarra eléctrica, porque se mantiene el timbre folclórico, al mismo tiempo que el movimiento armónico moderno, todo esto sucede mientras se acompañan a la melodía principal de las voces o de los instrumentos de viento. Es ahí cuando la marimba se ve obligada a adaptarse e incluir una armonía más amplia usando su interpretación tradicional del Pacífico colombiano.

Al ahondar un poco en el contenido armónico de la agrupación, se encuentra que en sus inicios usaban dos tonalidades: Am y C, (la menor y do mayor), las cuales eran las únicas que se podían tocar en la marimba de chonta. Con el tiempo y con la llegada de instrumentos armónicos modernos, como el piano y la guitarra eléctrica, se tuvo que incorporar la marimba cromática, lo que llevó a la marimba a realizar el papel de un piano, “el piano de la selva” Correa (2016). Este cambio no solo amplió las posibilidades armónicas de la música del Pacífico, sino que también permitió una mayor interacción entre la tradición y la modernidad. La combinación de estos elementos resalta la riqueza de los sonidos ancestrales y abre nuevas oportunidades de experimentación musical.

Herencia de Timbiquí ha sido reconocida por su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de músicos a explorar y valorar su herencia cultural. En una entrevista con *Rolling Stone en Español*, la agrupación destacó la importancia de mantener vivas las raíces musicales de

su región mientras se adaptan a la industria musical actual. Esta visión ha motivado a jóvenes artistas a experimentar con la música folclórica, integrando elementos modernos sin perder la esencia de su identidad cultural.

Diseño metodológico

El diseño metodológico de esta investigación se basa en un enfoque cualitativo estructurado en tres fases para analizar la producción musical de Herencia de Timbiquí y sus conexiones con la cultura del Pacífico colombiano.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con músicos de Herencia de Timbiquí para conocer sus experiencias, procesos creativos e influencias culturales. Estas entrevistas fueron registradas en audio y posteriormente transcritas para garantizar un análisis detallado de los testimonios.

Se entrevistó a Begner Vásquez, compositor, cantante y creador de la agrupación Herencia de Timbiquí; a Wiliam Angulo, voz líder de la agrupación, y por último a Kike Riascos, apodado “el rey de la marimba”. Las entrevistas se desarrollaron alrededor de tres temas principales: **El territorio**, la **Conexión con la Naturaleza** y las **Tradiciones del Pacífico Colombiano**. Se relacionaron estos tres temas con el origen de la agrupación y sus composiciones.

Las entrevistas se realizaron al finalizar dos ensayos musicales del grupo. Durante la conversación se abordó el tema del origen de las composiciones, lo que nos llevó a un viaje histórico del Pacífico y de la agrupación, con detalles poco mencionados pero muy relevantes, como las tradiciones religiosas y su influencia en la creación musical, la inspiración en la naturaleza y el significado de algunas de sus canciones más escuchadas.

Fase 2: Análisis de Datos

Se aplicó un análisis cualitativo propuesto por Coffey & Atkinson (1996), sobre el contenido de las entrevistas y las letras de algunas composiciones más populares, identificando patrones, temáticas recurrentes y significados simbólicos. En medio de conversaciones realizadas en diferentes momentos compartidos con los músicos oriundos de la región Pacífica, se profundizó

en composiciones como *Coca por coco*, *Te invito*, *Amanecé* y por supuesto *Sabrás*, los cuales son ejemplos claros de las realidades del territorio, el sentimiento alrededor de la naturaleza y el amor como sentimiento general que abarca diversas historias y vivencias del ser humano.

Fase 3: Sistematización y Redacción

Los hallazgos se organizaron y sintetizaron en categorías de análisis, integrando el marco teórico-conceptual con los resultados obtenidos en el trabajo de campo. La información fue contrastada con estudios previos sobre la música del Pacífico colombiano para validar la relevancia de las conclusiones. Este enfoque metodológico permite una comprensión integral de la música de la región como un fenómeno cultural, artístico y social, resaltando sus procesos y permanencia en el tiempo.

Resultados y análisis

Se identificaron algunos patrones compositivos, presentes en la mayoría de las letras, los cuales hacen referencia a la **conexión con la naturaleza, el territorio** y las **tradiciones del Pacífico colombiano**. Durante las entrevistas se buscó indagar una relación en la percepción que tienen los integrantes acerca de estos tres temas en su proceso creativo musical. A continuación, se muestra el contenido de todas las producciones de Herencia de Timbiquí y su conexión con estos tres ítems ya mencionados:

Tabla 1

Relaciones con las tradiciones del pacífico y la conexión con la naturaleza, en el álbum Villancicos negros

AÑO	ÁLBUM	
2007	Villancicos negros	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
La doncellita	Tradiciones del Pacífico	Narrativa de la navidad afrocolombiana
Quiere que le canten	Tradiciones del Pacífico	Costumbre de cantarle al niño Dios
Misterio	Conexión con la naturaleza	Elementos místicos y naturales del nacimiento de Jesús
Niño llorando	Tradiciones del Pacífico	Reinterpretación afro de escena religiosa
Pío pío	Tradiciones del Pacífico	Canción infantil tradicional
San Antonio	Tradiciones del Pacífico	Devoción popular a santos
Al Alba	Conexión con la naturaleza	Referencia a un momento del día sagrado y natural
Viva San José	Tradiciones del Pacífico	Celebración de una figura religiosa en clave local
San José pidió posada	Tradiciones del Pacífico	Tradición navideña afrodescendiente
El reloj	Tradiciones del Pacífico	Simbolismo del tiempo, tradición oral

Nota. Fuente: elaboración propia

Tabla 2

Relaciones con las tradiciones del Pacífico y territorio en el álbum Tambó

AÑO	ÁLBUM	
2008	Tambó	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
Coca por coco	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Irupción en el territorio y sus costumbres
Serenata a mamá	Tradiciones del Pacífico	Reconocimiento a la madre
Sargento matacho	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Historia de conflicto, relato oral
Te invito - Pacífico	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Invitación a conocer el lugar y la cultura
Alegre	Tradiciones del Pacífico	Fiesta y ritmo como expresión identitaria
Me declaro preso	—	Tema amoroso sin rasgo cultural marcado
Amor bonito	—	Tema romántico
Tambó	Tradiciones del Pacífico	Instrumento como símbolo cultural
Qué de malo	Tradiciones del Pacífico	Defensa de costumbres afro
Y qué	Tradiciones del Pacífico	Identidad afro y orgullo
Rumba	Tradiciones del Pacífico	Celebración cultural

Nota. Fuente: elaboración propia

Tabla 3

Relaciones con las tradiciones del Pacífico y conexión con la naturaleza en el álbum This is gozar

AÑO	ÁLBUM	
2015	This is gozar	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
Ques que le coge	Tradiciones del Pacífico	Expresión cultural, lenguaje popular
Amanecé	Conexión con la naturaleza	Despertar ligado al entorno natural del Pacífico
Aprendí	Tradiciones del Pacífico	Sabiduría ancestral y experiencia afro
Fin de semana	Tradiciones del Pacífico	Costumbres y ritmo de vida en comunidad
Sabrás	—	Tema amoroso sin elementos culturales
This is gozar	Tradiciones del Pacífico	Celebración de la vida, goce como filosofía cultural
Ironía	—	Tema reflexivo pero no ligado directamente a una categoría
Ia Kele Kandá	Tradiciones del Pacífico / Conexión con la naturaleza	Lengua ancestral, vínculo espiritual-natura
Parió la luna	Conexión con la naturaleza	Imágenes naturales, conexión cósmica

Nota. Fuente: elaboración propia

Tabla 4

Relaciones con el territorio, las tradiciones y conexión con la naturaleza en el álbum Al natural

AÑO	ÁLBUM	
2018	Al Natural	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
Que será (Ft. Rubén Blades)	—	Pregunta existencial, sin rasgo local marcado
Vive a tu manera	—	Tema motivacional
Sabrás (Acústico)	—	Tema amoroso
Te invito (Acústico)	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Invitación a conocer el lugar y la cultura
Y qué (Acústico)	Tradiciones del Pacífico	Orgullo de identidad
Fin de semana	Tradiciones del Pacífico	Costumbres culturales
Amanecé	Conexión con la naturaleza	Ligado al entorno natural
Aprendí	Tradiciones del Pacífico	Experiencia de vida
Quiero cantarte	Tradiciones del Pacífico	Expresión musical de comunidad
Negrito	Tradiciones del Pacífico	Identidad afro
Pacífico	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Homenaje a la región y su cultura
Rumba	Tradiciones del Pacífico	Expresión festiva afro
Te invito	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Invitación cultural
Sabrás	—	Tema amoroso

Nota. Este álbum hace un recorrido por diferentes regiones de Colombia (2018)

Nota. Fuente: elaboración propia

Tabla 5*Territorio, tradiciones del Pacífico y conexión con la naturaleza en el álbum Herencia pacífica*

AÑO	ÁLBUM	
2021	Herencia Pacífica	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
La vamo a tumba	Tradiciones del Pacífico	Alegría representativa del Pacífico
A Tumaco lo quemaron	Territorio	Memoria histórica de la violencia y conflictos
El caldo de Piangua	Tradiciones del Pacífico / Conexión con la naturaleza	Relación con el entorno natural / gastronomía
La banda	Tradiciones del Pacífico	Homenaje a la música tradicional del Pacífico
Memoria de Justino	Tradiciones del Pacífico	Homenaje al marimbero Justino García
La mujer del campo	Tradiciones del Pacífico	Rol de la mujer en las labores rurales
La Pluma	Tradiciones del Pacífico	Transmisión de historias y saberes ancestrales
La Tunda	Tradiciones del Pacífico	Imaginario colectivo, leyendas y creencias
Mi Buenaventura	Territorio	Identidad y desafío de Buenaventura
Negrito Contento	Tradiciones del Pacífico	Homenaje a Alfonso Córdoba, compositor del Chocó
Ola del Agua	Conexión con la naturaleza	Evoca la fuerza y belleza del mar
Río Timbiquí	Conexión con la naturaleza	Homenaje al río del municipio de Timbiquí

Nota. Este álbum es un homenaje a diferentes compositores del Pacífico (2021)

Nota. Fuente: elaboración propia

Tabla 6*Las tradiciones del Pacífico y territorio en el álbum Disciplina*

AÑO	ÁLBUM	
2023	Disciplina	
CANCIONES	RELACIÓN	Justificación
Vengo del Pacífico	Territorio	Mención del todo el territorio del Pacífico Colombiano
Como te amo yo	--	Profundo sentimiento de amor
Libertad	Territorio	Grito reclamando justicia social
Chantal	--	Dedicación de amor de un padre
Lo que no te mata	--	Resiliencia
Mas que amor	--	Confesión de amor
Qué será de mi pueblo	Territorio	Preocupación por el futuro del territorio
Quiero casarme contigo	--	Dedicación de amor
Mi tierra	Territorio	Amor y orgullo por la tierra natal
Tu partida	--	Duelo de una pérdida
Solo	--	Amor en soledad
Soy Litoral	El territorio / Tradiciones del Pacífico	Refleja la vida en el Pacífico

Nota. Fuente: elaboración propia

El territorio

El territorio del Pacífico colombiano es una fuente de inspiración que también configura una forma de vida y una identidad colectiva profundamente enraizada. Este vínculo con la tierra permite que cada melodía y ritmo sean portadores de historias de lucha, resistencia y supervivencia, aspectos que a menudo se pierden en la musicalidad comercial de las ciudades. Según Restrepo (2016) y Quintero (2006), la conexión con el territorio actúa como un elemento integrador que preserva la memoria colectiva y la identidad cultural, haciendo que la música del Pacífico sea no solo un reflejo de la naturaleza, sino también un testimonio vivo de la resiliencia de sus comunidades.

La resistencia social está inmersa en las letras, ya que es una realidad histórica de una región excluida económicamente, marginada y desplazada por la violencia. En este contexto de hostilidad, nace una composición llamada *Coca por coco* (2008), la cual es una denuncia social que evidencia los cambios en el Pacífico colombiano debido a la introducción de cultivos ilícitos. Su letra refleja el impacto ambiental, social y cultural que ha traído la sustitución de los cultivos tradicionales por la coca, afectando la vida de las comunidades locales. A continuación, un desglose concreto de la letra de *Coca por Coco*:

Acerca de la transformación del territorio la letra dice:

Se pusieron a talar todo el monte

Para un producto nuevo sembrar

Desde el inicio, la canción señala la deforestación causada por la llegada de estos nuevos cultivos. El monte, símbolo de la selva y la biodiversidad del Pacífico, es destruido para dar paso a la siembra de coca, un fenómeno que afecta la estabilidad ecológica y la economía de la región;

Sobre la pérdida de la agricultura tradicional:

Se olvidaron de sembrar papa china,

chontaduro, yuca y la pepa e' pan

Estos productos son alimentos esenciales en la dieta y la cultura del Pacífico. Su abandono en favor de cultivos ilícitos demuestra cómo la comunidad ha cambiado su forma de vida, pasando de una economía basada en la tierra y la autosuficiencia alimentaria a una dependiente de la producción de coca;

La influencia externa y el cambio económico:

*Y trajeron gente de otros lugares
pa' que los vinieran a asesorar*

Este verso indica la llegada de foráneos que introducen nuevas dinámicas económicas en la región. El hecho de que “asesoren” a los locales en el cultivo de coca sugiere que estas actividades no son propias de la comunidad, sino que han sido impuestas o incentivadas por agentes externos que buscan explotar el territorio;

El impacto en la vida comunitaria:

*Hoy en lugar de coco se cosecha coca,
y en lugar de amores hay enemistad.
En lugar de guacuco se come bazuco,
y en lugar de guarapo marihuana dan.*

El coco, un producto natural y representativo del Pacífico, es reemplazado por la coca, un cultivo asociado al narcotráfico y la violencia. El guacuco, un molusco típico de la gastronomía local, es sustituido por el bazuco, al igual que el guarapo, bebida tradicional y artesanal, es reemplazada por la marihuana;

No hay hombres pescadores sino hombres pescados

Este verso expone la crisis en la actividad pesquera, la cual ha sido una de las principales fuentes de sustento para las comunidades del Pacífico. La frase "*hombres pescados*" se refiere a que en lugar de dedicarse a la pesca, los hombres ahora son víctimas de la violencia, el narcotráfico y la guerra que azotan la región. También puede interpretarse como una referencia a la cooptación de jóvenes por parte de grupos armados, quienes los atrapan en su red de violencia y crimen;

*Y como consecuencia de esos malos cambios,
en nuestro paraíso se acabó la paz.*

La canción concluye con una declaración sobre la pérdida de la paz en el Pacífico. La transformación del territorio y la economía resultaron en conflicto, violencia y desarraigo. A través de metáforas y contrastes entre lo tradicional y lo urbano, la canción ilustra cómo el narcotráfico ha alterado la relación de las comunidades con su territorio, su cultura y su forma de vida. Esto muestra que la interpretación de Herencia de Timbiquí no solo es una narración de los hechos, sino también un llamado a la reflexión sobre la necesidad de recuperar las raíces y reconstruir la identidad cultural de la región.

La conexión con la naturaleza

Los sonidos del agua, de los animales y de la naturaleza en general se integran de forma orgánica en las composiciones de Herencia de Timbiquí, al reflejar una conexión íntima con el territorio del Pacífico colombiano. Esta relación con el entorno natural se traduce en la elección de instrumentos y en la construcción armónica de sus canciones, al mismo tiempo que se plasma en las letras, en las cuales se emplean metáforas y símbolos que evocan la vida de la selva, el fluir de los ríos y el murmullo del viento, elementos que constituyen un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Según Restrepo (2016) y Quintero (2006) esta combinación sonora ofrecida por la naturaleza, no solo confiere autenticidad a la música, sino que actúa como un mecanismo de resistencia cultural ante el centralismo económico impuesto por la modernización y la globalización, preservando la identidad y la memoria colectiva de la región. A pesar de que los integrantes de la agrupación han transitado a contextos urbanos, la influencia de su tierra de origen sigue siendo palpable, lo que evidencia una adaptación que lejos de diluir su esencia, potencia la innovación en sus composiciones. Este hecho permite que la música se mantenga fiel a sus raíces mientras se abre a nuevas posibilidades de trascender barreras culturales.

En este contexto surge la siguiente canción: *Amanecé* (2013)

Esta canción habla metafóricamente sobre el contraste entre la noche y el amanecer. Desde el inicio, la canción presenta la frase *amanecé, noche, amanecé*, como un reflejo del tránsito entre la oscuridad y la luz. La noche asociada con el frío y la tormenta representa las dificultades que enfrentan los trabajadores del Pacífico colombiano. La llegada del amanecer simboliza la esperanza de que el día traerá consigo la oportunidad de superación y conquista. La dualidad de estos dos momentos refleja la relación constante con los ciclos naturales, donde la oscuridad puede ser un desafío, pero la luz promete alivio y nuevos comienzos.

Cuando el campesino deja su bohío, en la madrugada en medio del frío

Lo coge la noche de regreso al nido, hay una tormenta en medio camino

Este Verso habla del campesino, que en su rutina diaria sale del bohío en la madrugada cuando aún hace frío. La tormenta a mitad del camino es un obstáculo natural con el que debe lidiar. La naturaleza se percibe como un entorno que otorga sustento, pero también como un desafío que pone a prueba al ser humano, el campesino se enfrenta a los elementos en su búsqueda por trabajar la tierra, como parte de un ciclo continuo de lucha con las fuerzas naturales.

Cuando el pescador en medio del mar,

extiende sus redes, se pone a pescar, si es de madrugada y aun sin regresar

remando insaciable se pone a cantar.

El pescador es otro personaje que demuestra una conexión directa con la naturaleza. El mar es su lugar de trabajo y fuente de sustento pero también de inspiración. El remo y la lucha con el clima incierto, siempre se acompaña de cantos y de momentos de creación musical espontánea, el verso: *remando insaciable se pone a cantar*, revela claramente la conexión innata entre la inspiración y el entorno natural.

En conclusión, *Amanecé* es una canción que refleja la conexión constante que existe entre el ser humano y la naturaleza. Los personajes de la canción, como el campesino, el conductor o el pescador, tienen marcada su vida por la influencia del clima, la tierra y el mar, ya que el entorno al ser impredecible, obliga a adaptarse casi que al instante a sus constantes cambios. A través de la lucha diaria con estas fuerzas, se revela una relación simbiótica entre el ser humano y la

naturaleza, donde la esperanza y la resistencia se convierten en la respuesta ante las adversidades que el entorno presenta.

Las tradiciones del Pacífico colombiano

Las creencias y prácticas religiosas del Pacífico, al igual que el entorno natural, inciden de manera muy fuerte en sus canciones y en la vida cotidiana. Ambas son fundamentales para la identidad musical de la región, pero se diferencian en su naturaleza: mientras que el entorno natural inspira con un respeto tangible, por ejemplo, se tiene cautela ante la lluvia o los relámpagos, las creencias religiosas reciben un trato mucho más solemne y sagrado, relacionado con la adoración a Dios. En palabras de Begner Vasquez, este es un respeto apoteósico y casi celestial que se manifiesta en honras y ovaciones, lo cual contrasta con el temor y la cautela que genera lo natural. Estas dos dimensiones, aunque ambas esenciales, se expresan de formas distintas en la música y la cultura del Pacífico colombiano.

Begner Vásquez, compositor de Herencia de Timbiquí, nos cuenta cómo las honras fúnebres, las misas y los días santos, están permeados totalmente por la música tradicional. Dichas creencias y tradiciones se manifiestan en diversos géneros musicales, por ejemplo, el *bunde* es un género netamente de adoración, mientras que el *alabao*, profundamente respetado, se asocia con la honra directa a Dios y se interpreta en contextos específicos como las honras fúnebres y quienes se atreven a grabarlos en otros contextos rompen el marco de respeto mantenido durante años. Además, existen alabaos de adoración que se interpretan en fechas sagradas, como Semana Santa o diciembre, y fuera de esos periodos se evita su ejecución. Estas diferencias reflejan la importancia del respeto y la tradición en la interpretación de estos géneros musicales. Este respeto y tradición evidencian una dualidad: mientras lo natural se aborda con un respeto tangible y emocional, lo religioso se celebra con una reverencia absoluta. (B. Vásquez, comunicación personal, 4 de marzo, 2025).

En este orden de ideas surge la canción llamada: *Te invito* (2008) es una composición que realiza un viaje alrededor de las vivencias del Pacífico colombiano, permite conocer a fondo las tradiciones y sus costumbres más íntimas. La canción inicia con un fragmento que dice:

Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra.

Aquí el amor se asocia con la naturaleza y la conexión con la tierra, algo muy característico en la cultura del Pacífico y en la música de Herencia de Timbiquí. Regalar la primera planta sembrada es ofrecer lo más significativo, es una muestra de tradición y autenticidad.

Otros ejemplos:

Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela.

Se presenta la transmisión de valores y afectos a través de generaciones. El cofre es símbolo de herencia y legado familiar;

Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo.

Se hace una invitación a compartir vivencias tradicionales. Las lunadas son reuniones nocturnas a la luz de la luna con música, baile e historias, son una manifestación cultural importante en las comunidades del Pacífico;

Nuestras fiestas patronales, a ver los arrullos en cada diciembre.

Las fiestas patronales y los arrullos son cantos espirituales que vienen de la herencia africana, son momentos relevantes de identidad y devoción. Es otra forma de mostrar que el amor no es solo entre dos personas, sino también con la cultura y la comunidad;

La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos.

Se habla de la memoria ancestral y la sabiduría de los mayores. También se reconoce la historia de sufrimiento, lucha y resistencia de los antepasados;

En conclusión, *Te Invito* más que una canción romántica: es una ofrenda de amor basada en la memoria, la identidad y la cultura. Herencia de Timbiquí usa la letra para mostrar que el amor no es solo emoción, sino también historia y herencia;

Uno de los instrumentos fundamentales en esta canción y en todas las composiciones de Herencia de Timbiquí es la Marimba de Chonta. Para Kike Riascos marimbero de la agrupación,

la marimba de chonta en el Pacífico colombiano representa esa esencia y ese punto de respeto y tradición. Se considera el instrumento más sagrado, y las familias que la poseían eran reconocidas como las más prestigiosas del pueblo, ya que era el medio por el cual se celebraban bodas, cumpleaños, primeras comuniones y fiestas patronales. Es un instrumento sumamente representativo que encarna los sonidos de los cuales nace la esencia de la música del Pacífico, siendo, por tanto, el instrumento principal del que parte todo lo espiritual y tradicional en la música del Pacífico.

Al conversar con Wiliam Angulo, él narra basado en su trayectoria, que aunque la agrupación ha evolucionado hacia un concepto más global o “world music”, su base sigue siendo la tradición sonora de su tierra, lo que les permite trascender fronteras sin perder la identidad que proviene de sus raíces. La adaptación a contextos urbanos no ha logrado desvincularlos de ese patrimonio, ya que, como explica Begner Vázquez, la inspiración surge del entorno natural, de los ríos, el viento y los paisajes, que se traducen en composiciones que combinan lo tradicional con elementos modernos para llegar a un público más amplio.

En conjunto, las entrevistas ilustran como Herencia de Timbiquí logra mantener y transformar la historia musical del Pacífico, combinando tradición y modernidad para preservar la identidad cultural y transmitirla a nuevas generaciones. Las entrevistas también revelan que la música de Herencia de Timbiquí, surge de una conexión inquebrantable con el territorio del Pacífico colombiano, donde cada sonido y cada instrumento rememoran la esencia de la región.

Una conclusión relevante de la información obtenida, es que las fuentes de inspiración de Herencia de Timbiquí van más allá de lo sonoro: la música se convierte en un acto de rebeldía frente al olvido, en un puente entre la comunidad y el mundo, y en un medio para visibilizar las fortalezas y desafíos del Pacífico. En este sentido, Herencia de Timbiquí comparte una propuesta artística y al mismo tiempo actúa como agente cultural que comparte su tradición en un contexto global, sin perder la sensibilidad hacia las realidades que dan origen a su música. (W. Angulo, comunicación personal, 4 de marzo, 2025).

Discusión y conclusiones

Este artículo muestra que la producción musical de Herencia de Timbiquí, tiene un origen marcado en cuanto a la relación con el territorio, la conexión con la naturaleza y las tradiciones del Pacífico colombiano. En este contexto, la naturaleza resulta ser fuente diversa de inspiración, al igual que el territorio, el cual está cargado de costumbres y tradiciones que alimentan a las composiciones de la agrupación.

Hay algunas excepciones en la discografía de Herencia de Timbiquí, pues no todas las canciones hablan de los tres temas principales de este artículo, algunas hablan del amor o de la vida cotidiana, como por ejemplo *Sabrás*, una de las canciones más escuchadas de la agrupación, contenida en los álbumes: *This is gozar* (2015) y *Al natural* (2018).

Afloran unas coincidencias con otras investigaciones, como por ejemplo: Barrera y Betancourt (2019), quienes exponen que la identidad se ha constituido como una noción hegemónica y estática, sin embargo, la música de Herencia de Timbiquí consolida identidades múltiples y evidencia la hibridación racial, histórica y cultural por la que han pasado las comunidades Afro-Pacíficas desde la época de la Colonia y la esclavitud negra hasta la globalización y el conflicto armado colombiano. Estupiñán (2020) también habla sobre el tránsito de la marimba y de la música del Pacífico, desde su territorio hasta grandes urbes, gracias a la hibridación sonora y a la combinación con instrumentos modernos, abriendo paso a nuevas sonoridades y oportunidades de exponer la música del Pacífico en la vitrina global. Estas investigaciones se enfocan en datos históricos relacionados con la agrupación, pero no hablan sobre las influencias directas del territorio, las tradiciones y la naturaleza, información que este estudio encontró en la producción musical de Herencia de Timbiquí.

Los hallazgos de este trabajo contribuyen al desarrollo teórico de los estudios culturales y musicales, al reforzar la noción de que la creación musical está relacionada con el contexto territorial, histórico y espiritual. Las entrevistas a los fundadores de la agrupación permitieron evidenciar que las letras de su música se pueden nutrir directamente de su entorno natural y espiritual.

Este artículo contribuye a agrupaciones y artistas emergentes del Pacífico colombiano, dando a conocer los procesos y reflexiones que acompañan a Herencia de Timbiquí. La información obtenida también puede ser usada en proyectos de inclusión social, en los cuales la música es el eje central en iniciativas que busquen potencializar el talento innato de artistas oriundos del Pacífico colombiano.

Herencia de Timbiquí demuestra que el territorio, la naturaleza y las tradiciones del Pacífico colombiano no solo se preservan en sus letras, sino que también continúan transformándose gracias a las nuevas dinámicas compositivas que surgen con la modernidad y la tecnología. Estas conclusiones se sustentan en el análisis de las canciones, el uso de instrumentos tradicionales y modernos, la constante relación con el territorio, las tradiciones y la naturaleza en las letras de la producción de Herencia de Timbiquí.

Referencias

- Ali, M., Murillo, D. F. B., & Magak, M. A. (2014). Resiliencia, inculturación y sincretismo religioso: Notas etnográficas acerca de la pastoral afrocolombiana. *DADA. Rivista di Antropologia Post-Globale*, (2), 53–72.
- Arcila, R. R. (1998). Cosmovisión, pensamiento y cultura. *Revista Universidad Eafit*, 34(111), 33–42.
- Barrera Mosquera, A. R., & Betancourt Ovalle, A. M. (2019). Música e identidad afro en Herencia de Timbiquí: El canto como una afirmación de las identidades afro-pacíficas.
- Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). *Making sense of qualitative data: Complementary research strategies*. SAGE Publications.
- Escobar, A. (2016). Cosmo/visiones del Pacífico y sus implicaciones socioambientales: Elementos para un diálogo de visiones. *Foro Semana*, 1–17.
- Estupiñán, J. P. (2020). Marimba en “la nevera”: Tránsitos sonoros de la música afropacífica colombiana. *Revista de Estudos e Investigações Antropológicas*, 6(22), 102–131.
- Farràs Marginedas, J. (2019). *Cantos para la muerte. Los alabaos: Identidad, cultura y resistencia en el Pacífico colombiano*.
- Gutiérrez, C. A. C. (2012). Arrullo del Pacífico colombiano: Un fenómeno cultural, espiritual, musical y social. *Pensamiento, Palabra y Obra*, (7), 56–69.
- Herencia de Timbiquí. (2007). Villancicos negros. [Spotify]. Gustavo Escobar
- , (2008). Tambó. [Spotify]. Bombo Records
- , (2015). This is gozar. [Spotify]. Bombo Records
- , (2018). Al natural. [Spotify]. Cima Producciones
- , (2021). Herencia pacífica. [Spotify]. Cima Producciones
- , (2023). Disciplina. [Spotify]. Oilo Studio
- Le Breton, D. (2012). Por una antropología de las emociones. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 4(10), 67–77.
- Meza, C. A. (2014). Representación, reconocimiento étnico y emprendimiento etnocultural del Pacífico en el Festival Petronio Álvarez de Cali. En *El valor del patrimonio: mercado, políticas culturales y agenciamientos sociales* (p. 335).
- Montoya, J. J., & Saenz, N. E. (2017). *Exploraciones sonoras por Latinoamérica*. <http://hdl.handle.net/11349/24943>

- Restrepo, A. T., & Londoño, M. E. (2001). “Barujo y La Pelotera”: Encuentro de culturas en la obra musical y poética de tres músicos chocoanos. *Latin American Music Review*, 214–239.
- Restrepo, E. (2016). Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano. En A. Liberac (Ed.), *Territórios de gente negra: Processos, transformações e adaptações: Ensaio sobre Colômbia e Brasil*. EDUFRB.
- Rueda Mueses, Y. M. (2020). Incidencia de la música en la transformación social y la construcción de paz en el territorio rural de Catambuco (Nariño - Colombia). *Ricercare*, (13), 26–55. <https://doi.org/10.17230/ricercare.2020.13.2>