

En el momento del adiós.

La experiencia significativa y los resultados obtenidos por el Grupo INTERDÍS de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Nota: todas las figuras pertenecen al archivo del Grupo INTERDÍS

Luis Carlos Rodríguez Álvarez

lcarlos.rodriguez@udea.edu.co lcrodrig@unal.edu.co
Profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia, ocasional de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Cartagena de Indias, Médico, Magíster en Historia, Candidato a Doctor en Artes, productor radial de programas sobre la creación musical académica en Colombia, autor de varios libros, capítulos de libros y artículos.

Peter Burke: ¿Por qué un grupo de investigación hace biografías?

Grupo INTERDÍS: No hacemos biografías, buscamos dentro de la investigación de los compositores alguna historia en su vida que nos permita desarrollar un guion... Pero, en el fondo, lo que nos importa realmente es la música de un determinado compositor. Por lo tanto, la historia que contamos es una disculpa para difundir su música y conservar su patrimonio

Conversación en el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, septiembre de 2008

El Grupo de Investigación Audiovisual INTERDÍS, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, estuvo integrado, desde su fundación en el año 2000, por los profesores Galina Likosova de Mejía, Pianista y Matemática; Hernán Humberto Restrepo Botero, Ingeniero Electrónico, Especialista en Docencia Universitaria (Pedagogía del Lenguaje Audiovisual), exdirector del Centro de Producción Audiovisual (CPA) de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, y Luis Carlos Rodríguez Álvarez, Médico, Magíster en Historia y candidato a Doctor en Artes. Y al comienzo de su labor por los profesores Ana Claudia Múnera Palacio, Pintora, Maestra en Artes Plásticas, Especialista en Docencia Universitaria

de Pedagogía del Lenguaje Audiovisual y en Diseño Multimedia, y Arnaldo García Guinand, Pianista y pedagogo venezolano.

Los antecedentes de nuestro trabajo se encuentran, básicamente, en disciplinas como la antropología visual y la historia cultural, y en metodologías propias de la investigación cualitativa, la investigación etnográfica, la investigación en artes y, por supuesto, la investigación audiovisual, documental y tradicional.

En su libro *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, el historiador británico Peter Burke (2001) propone, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Qué sería del estudio de la historia sin los soportes gráficos? ¿Podrían los historiadores y estudiosos de la cultura entender otras épocas sin el apoyo de las imágenes? Plantea una doble cuestión: la necesidad de abordar el uso de la imagen como documento y la problemática que su incorporación en el análisis histórico implica. Y pone de relieve que las imágenes no son reflejos objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las produjo, y es cometido del historiador reconocer ese contexto e integrar la imagen en él.

En 1994, en la Universidad Nacional, Sede Medellín, se creó el programa “Mil Años de la Música” para brindar a los estudiantes, de todos los programas, escuelas y facultades, la posibilidad de acercarse al maravilloso mundo de la música.¹ Así mismo, se pretendía dar a los músicos de la ciudad la oportunidad de presentarse al gran público, interpretando obras del repertorio clásico universal y la música de cámara colombiana. En poco más de veinte años del programa se realizaron más de 350 conciertos en vivo y se interpretaron obras de cincuenta compositores colombianos.

En 1999, con la fundación del Canal Universitario de Antioquia, Canal U, se creó el Centro de Producción

¹Es interesante subrayar que este programa y su legado se construyeron a pesar de que la Sede no tiene escuela de música o conservatorio, y quizá por ello contó con el inusual apoyo de la Facultad de Ciencias.

Audiovisual (CPA) de la Sede Medellín, siendo la Universidad Nacional socia del Canal U.

El Grupo INTERDÍS nació en el año 2000, como “Grupo Interdisciplinario de Investigación” (de ahí su nombre). Bajo el lema “Recuperar, preservar, crear y difundir el patrimonio musical de Colombia” desarrolló el proyecto de investigación audiovisual “Música de cámara de compositores colombianos”, consistente en el estudio y la investigación sobre la vida y la obra de compositores colombianos, conjugando con honestidad dichos verbos: rescatar, preservar, crear y difundir el patrimonio musical nacional por medio de productos audiovisuales de gran factura y conciertos en vivo, para divulgar obras musicales poco conocidas y que son de gran valor artístico e histórico.

Partimos del hecho de que en los ámbitos de lo musical y de lo audiovisual no hay en Colombia, salvo unas contadas excepciones, trabajos sistemáticos de recopilación histórica, de creación y rescate, de análisis y de interpretación en estreno de obras de compositores nacionales del género académico.

Por otro lado, y como una extensión del programa “Mil años de la música” y como presencia constante del Grupo INTERDÍS en las aulas de la Sede, se dictó, por más de quince años, la cátedra “La música en Colombia”, bajo la guía del profesor Luis Carlos Rodríguez. Un curso de contexto (electivo) con gran impacto entre los estudiantes de todas las disciplinas y programas. Hechos hoy todos los balances, asistieron a clases, en el Auditorio Gerardo Molina, entre 150 y 250 personas por semestre; es decir, unos seis mil jóvenes en nuestra historia.

Desde el punto de vista académico, INTERDÍS entendió siempre lo audiovisual no desde el apoyo a proyectos de investigación, lo que normalmente se hace, sino como ámbito y lugar donde se desarrolla la investigación propiamente dicha. “Como método de investigación sociológica. La visión teórica reconoce que la fotografía puede ser una parte de la sociología, no necesariamente complementaria, sino como forma autónoma de

producir teoría y de avanzar el conocimiento” (De Miguel, 1999, p. 38).

El anterior concepto lo extendimos al campo audiovisual para entender los alcances del proyecto. Esto quiere decir que lo audiovisual es asumido no desde el apoyo a proyectos de investigación, lo que normalmente se hace, sino desde lo audiovisual, como ámbito y lugar donde se desarrolla la investigación: lo audiovisual como escritura, como lenguaje, con su gramática, sus estéticas, semióticas y narrativas, puestas al servicio de diversas disciplinas.

Identificar, reconocer, legitimar nuestros propios procesos de creación como procesos de investigación desde el interior de la producción artística, y no desde la mirada de las ciencias, ha sido el primer paso para consolidar un territorio diferenciado pero abierto a todas las relaciones posibles con la ciencia y la tecnología, en ese complejo proyecto de construcción de una nueva realidad y de una nueva imagen del hombre (Aberhalden, s. f., p. 42).

Aunque siempre preferimos hablar, escribir y filmar esperanzas y amaneceres, circunstancias ajenas a nuestra voluntad hicieron que hace pocos meses llegáramos a nuestro ocaso, en una labor que otros días brilló con luz radiante, que fue ejemplo de trabajo serio y tesón sin límites, y de visibilidad para nuestra Sede y para la Universidad Nacional.

Fruto de ello, en los diecisiete años de vida, el Grupo INTERDÍS realizó nueve documentos audiovisuales, premiados nacional e internacionalmente, así:

Es la música una claridad inefable, 2000-2002/ revisión 2017, filmado en Barranquilla y Bogotá. Una investigación sobre la vida y obra del compositor, pianista, poeta y hombre de radio barranquillero Hans Federico Neuman del Castillo (1917-1992). Permaneció inédito hasta que, recientemente, se dispuso en el canal del grupo en la plataforma Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=xf6_-2xAMwU).

Claroscuro: la tragedia de un gran músico, 2001/2011, con trabajos de campo en las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá, Milán, París y Copenhague, en torno al pianista, pedagogo musical, director y compositor caleño Antonio María Valencia Zamorano (1902-1952). Recibió los siguientes reconocimientos: Premio India Catalina de Televisión a la Mejor Producción Universitaria, 50° Festival Internacional de Cine y Televisión, XXVI Concurso de la Televisión Colombiana, Cartagena de Indias, 2010, y Best Film/Video Documentary Production, en el XXV Black International Cinema, Berlín (Alemania), 2010 (véase documental en <https://www.youtube.com/watch?v=Y4tmrmsg0A>).

Figura 4.1 *Claroscuro: la tragedia de un gran músico*

... viajero de mí mismo..., 2000 (con segunda edición: 2012). Dedicado al compositor, pianista, guitarrista y director costeño Adolfo Mejía Navarro (Sincé, 1905 - Cartagena de Indias, 1973). Incluyó trabajo de filmación y entrevistas en las ciudades de Cartagena de Indias, Sincé, Bogotá, Nueva York, París y Neuenstein (Alemania). Recibió tres premios, así: Best Cinematography (Documental) – International Film Award, del New York International Independent Film & Video Festival, Los Ángeles (Estados Unidos), 2006; Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar,

Categoría Mejor Emisión Cultural en Televisión, Bogotá, 2008, y Best Documentary International, del International Youth Film Festival, Port Talbot (Gales, Reino Unido), 2010 (véase documental en <https://www.youtube.com/watch?v=2ZMJZKLwmE>).

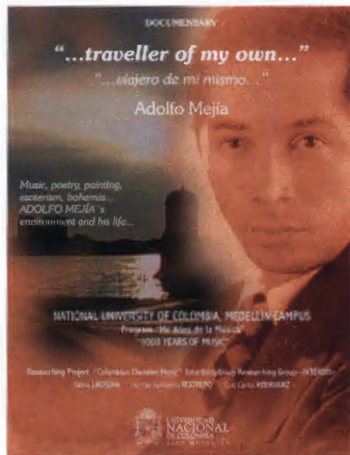

Figura 4.2 ... *Viajero de mí mismo...*

Recuerdos de un músico ciego, 2000-2007, con filmaciones en las ciudades de Medellín, Popayán y Bogotá, referido al pedagogo, compositor, director, pianista, gestor cultural, crítico y poeta festivo payanés Gonzalo Vidal Pacheco (1863-1946), autor de la música del *Himno antioqueño* y de *Las estaciones* de la Semana Santa. Premios obtenidos: en la categoría Documental Universitario en el II Festival de Cine de Oriente, Rionegro, 2008: mejor fotografía, mejor guion, mejor director y mejor documental (véase documental en <https://www.youtube.com/watch?v=WWxSEDRFVnc>).

Blas: el hombre y su leyenda, 2008, con trabajo de campo en las ciudades de Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barquisimeto, Caracas, Nueva York, Madrid, Buenos Aires y París, sobre el compositor, director y pedagogo musical antioqueño Blas Emilio Atehortúa (Santa Elena, Medellín, 1943). Premios obtenidos: Best Film/Video in the Fine Arts Disciplines del XXIV Black International Cinema, St. Louis (Estados Unidos) y Berlín (Alemania), 2009; Best

International Biographical Documentary en el New York International Independent Film & Video Festival, Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos), 2009; Bronze Palm Award (Documentary – International) del México International Film Festival, Rosarito (México), 2010; Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, “Fuera de Concurso” en la Categoría Mejor Emisión Cultural en Televisión, Bogotá, 2010 (véase documental en <https://www.youtube.com/watch?v=fkdBkJV1sw8>).

Figura 4.3 *Recuerdos de un músico ciego*

Figura 4.4 *Blas: el hombre y su leyenda*

Tres colores del tiempo, acerca del pianista, pedagogo, director y compositor caleño Luis Carlos Figueroa Sierra (1923). Se realizó entre 2001 y 2009, e incluyó trabajo de campo en las ciudades de Medellín, Cali, Popayán, Bogotá, París y Siena (Italia). Recibió el Bronze Palm Award (Documentary – International), del México International Film Festival, Rosarito (México), 2012 (véase documental en <https://www.youtube.com/v1sQw962xHQ>).

Figura 4.5 *Tres colores del tiempo*

Vivir en la música, realizado entre 2008 y 2013, relativo al maestro Rodolfo Pérez González (Medellín, 1929), director de coros, pedagogo musical, investigador, transcriptor, compositor, organizador de eventos, hombre de radio e historiador musical. Con trabajo de campo en las ciudades de Medellín, Bogotá, Madrid, Palencia, Plasencia, Toledo y La Mancha (España). Este documental ha obtenido los siguientes reconocimientos internacionales: Silver Palm Award en el México International Film Festival 2013, y Best Film/Video in the Fine Arts Discipline en el XXVIII Black International Cinema, Berlín (Alemania), 2013, y Best Spanish Language Film en el Sunscreen Film Festival, South Bay, Los Ángeles (Estados Unidos), 2013 (véase tráiler en <https://www.youtube.com/watch?v=s4lCg0aoav0>).

Figura 4.6 *Vivir en la música*

Rosa ventorum (*Rosa de los vientos*), 2014. Homenaje al organista, director y compositor vallecaucano Rodrigo Valencia Moreno (Bugá, 1940 - Cali, 2009); el único organista colombiano de trayectoria internacional. Este documental ha recibido varios premios internacionales, así: tres Gold Awards en las categorías Documentary Short of the Year, Cinematographer of the Year y Editor of the Year en el Filmmakers of the Year Film Festival, Jakarta (Indonesia), 2014; dos Silver Awards en las categorías Director of the Year y Best Concept Film en el mismo Festival, y el Platinum Award Short Documentary – International Film & Photography Festival, Jakarta (Indonesia), 2014, y el Bronze Palm Award, en el México International Film Festival, 2015 (véase documental en https://www.youtube.com/watch?v=M7hi_LC2dLs).

Exilio voluntario, 2016. Dedicado al compositor y pedagogo musical antioqueño Carlos Posada Amador (Medellín, 1908 - Ciudad de México, 1993), que presentamos recientemente al público y que, sin haber tenido oportunidad de publicarse, acaba de ganar el Best Short Cinema Prize del XI Bali International Film Festival (Balinale), Bali (Indonesia), 2017 (véase <https://www.youtube.com/watch?v=s4lCg0aoav0>).

Figura 4.7 *Exilio voluntario*

Además de sus documentales, el Grupo INTERDÍS realizó una serie para televisión llamada “Historias musicales de Colombia”: quince capítulos musicales producidos a la manera de la legendaria serie llamada “Álbum musical del mundo” —programas de formato compacto de la NHK, la prestigiosa Corporación Radiodifusora de Japón— que en los años 1980 y 1990 se emitió en varios canales estatales de Hispanoamérica. Cada capítulo, de aproximadamente cinco minutos, presenta una pieza de música, con imágenes de paisajes y subtítulos en los que se narra la historia del compositor y de la respectiva pieza. En un solo fragmento televisivo se emiten tres mensajes en lenguajes diferentes: el sonoro (o musical), el visual y el literario.

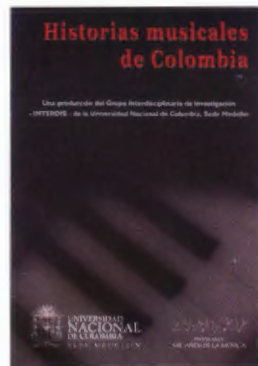

Figura 4.8 Carátula del DVD *Historias musicales de Colombia*

Quedaron en el tintero, o en la pantalla, en proceso de edición, trabajos dedicados a los maestros Luis Antonio Escobar, Guillermo Espinosa Grau y Lucas Estrada, solo conocidos para nosotros, sueños sobre sendos proyectos para Roberto Pineda Duque, Fabio González Zuleta, Sergio Mesa, Guillermo Uribe Holguín, Álvaro Ramírez Sierra, Jesús Pinzón Urrea, Francisco Zumaqué, Jaime León y Jacqueline Nova, entre otros cuarenta y cinco creadores colombianos de músicas académicas, de quienes grabamos música y entrevistas.

Para la historia de la ciudad y de la Universidad quedaron también doce festivales internacionales de música de cámara colombiana, más de 270 obras de compositores colombianos (muchas de ellas en estreno absoluto y algunas comisionadas por nuestro grupo) y, quizá lo más importante, nuestro verdadero tesoro: más de 700 horas de material audiovisual de incalculable valor patrimonial, en infinidad de testimonios, entrevistas, fotografías, grabaciones de música en vivo, locaciones indescriptibles en 47 ciudades y en 17 países; material absolutamente único.

Quedarán en el recuerdo, muy grato, la participación de nuestros documentales en más de 70 festivales nacionales e internacionales de cine y televisión, y como ya se comentó, unos 25 reconocimientos recibidos, de los que destacamos un Premio India Catalina (2010) y dos Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar (2008 y 2010, el segundo “Fuera de Concurso”), entre los nacionales; uno muy especial, otorgado por el Festival Internacional de Cine y Video Independiente de Nueva York en el marco del Festival de Cannes en 2011, y otros en Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania e Indonesia. Una labor que no ha tenido antecedentes ni paralelos en la historia universitaria del país.

Esperemos que estos esfuerzos de diecisiete años, y estos aportes, como un legado a la historia, a la música, al cine, a la televisión, a la cultura, a la academia en general, algún día tengan continuadores serios, honestos y decididos. El Grupo INTERDÍS lega un reto para la

Universidad, concretado en el material recopilado y en los procesos de producción y difusión interrumpidos, cuya atención y desarrollo son de responsabilidad institucional.

Aunque para nosotros es un asunto obvio, pues para muchas personas que valoran menos el arte frente a la ciencia —que infortunadamente siguen siendo mayoría— y estas propuestas pudieran no ser significativas, debemos enfatizar que hacer este tipo de trabajo es absolutamente importante para la cultura y la sociedad, y es clave para un país como el nuestro, en los momentos que vivimos, cuando auguramos que, después de más de media centuria, van a amainar los vientos de la guerra.

Referencias

Abderhalden, R. (s. f.). El rigor en el arte. En *Cuadernos del Instituto Taller de Creación* (s. p.). Bogotá: Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia.

Burke, P. (2001). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica.

De Miguel, J. M. (1999). Fotografía. En J. Buxó y J. M. de Miguel (eds.), *De la investigación audiovisual: fotografía, cine, video, televisión* (pp. 23-47). Barcelona: Proyecto A.

Gaskell, I. (1993). Historia de las imágenes. En P. Burke (ed.), *Formas de hacer historia* (pp. 209-239). Barcelona: Alianza.