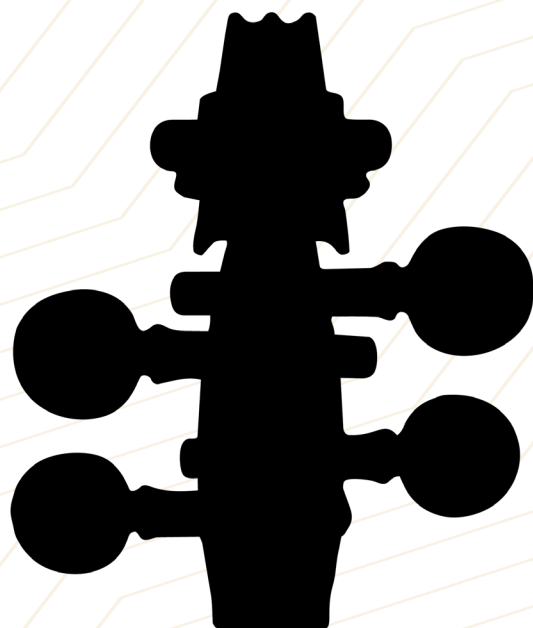

NOTAS MUSICALES

Catálogo de resúmenes

Coloquio de Investigación Musical

Universidad de Pamplona

V

Coloquio de Investigación Musical

17.07.24

Ilvaldo Torres Chávez - PhD, Rector
Aldo Pardo - PhD, Vicerrector de Investigaciones
Karol Zuley Martínez - Ph.D., Decana Facultad de Artes y Humanidades
Comité Organizador

Grupo de Investigación en Artes: Música, Educación y Visuales.

Graciela Valbuena Sarmiento-PhD.: Creación y coordinación.

Pedro Contreras-PhD.: Director del Departamento de Artes.

Avalado por el Consejo de Facultad de Artes y Humanidades para la dependencia de Educación

Continuada de la Universidad de Pamplona

Edición

Notas musicales 5- Catálogo de resúmenes del V Coloquio de Investigación Musical

Temática: "La investigación y creación de los estudiantes de pregrado en música"

Comité Técnico

Edición y compilación: Graciela Valbuena Sarmiento - Ph.D. Docente Titular Universidad de Pamplona

Correo: graciela.valbuena@unipamplona.edu.co

Quinta edición.

Periodicidad: anual

2024

Prólogo

Diseño de imagen gráfica

Concepto y diseño editorial: Diana Marcela Pedraza

Correo: diana.pedraza@unipamplona.edu.co

Profesores invitados

Internos

Caroline Santos Gama - Cátedra de Piano;

Diego Felipe Mora Atuesta - Cátedra de Didáctica Musical - Universidad de Pamplona

Externos

Julián Castro - Cátedra Unesco.

Diana Margarita Juliao Ph.D, Profesora de la Universidad de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.

Estudiantes Ponentes

Cátedra Seminario De Trabajo de Grado: Leonela Paola

Acevedo Rubio; Jose Antonio Carrillo Esquivel; Yeison

Alejandro Castellanos Rodriguez; Andres Camilo Contreras

Gamboa; Sergio Gonzalez Picón; Joiser Smith

Guerrero Montiel; Julian Esteban Gutiérrez Caicedo; Anny

Dayana Leal Chia; Yolmar Alexis Leal Meléndez; Rosario

Margarita Mattos De La Valle; Edgar Andres Pabon Meza;

Jibeth Dahiana Sánchez Bayona; Martin Emilio Steyla

Meneses; Andrés Alejandro Vélez Capera; Camila Alexandra

Villamizar Portilla.

Universidad de Pamplona.

Sede Principal.

Casa Central - Casona: Carrera 4 # 4-38, Pamplona

Ciudad Universitaria, Norte de Santander

www.unipamplona.edu.co

Tel: 6 07 5 68 53 03

ISSN: 2981-3514 (En línea)

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)

Derechos patrimoniales y licencia Creative Commons.

Atribución - No comercial - Sin Derivados 2.5

Colombia

Contenido

Notas Musicales: Catálogo de resúmenes	5
PROGRAMACIÓN V CIMUP	6
Presentación	12
Resúmenes Analíticos De Investigación 2024-1	
Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos técnicos e interpretativos	16
Aspectos estéticos e interpretativos de la obra "Orb" del compositor Ichika Nito	18
Armonía en versos: análisis interpretativo de "Más Que Nunca" de Jaime León Ferro con la poesía de Maruja Vieira	23
Análisis de los Elementos Melódicos y Estilísticos en "Pavane pour une infante défunte" de Maurice Ravel y su Impacto en la Estructura de la Obra	29
Aspectos técnicos musicales para abordar la obra primer epígrafe de Claude Debussy	37
Análisis musical y cultural de la obra "Blue Bossa" del compositor Kenny Dorham adaptación a guitarra Jazz.	42
Variación para Trompeta en Bb sobre el pasodoble Feria de San Nicolás partiendo de la versión de la Banda Sinfónica Juvenil de Chinácota.	48
Análisis contextual e interpretativo del tema principal "La lista de Schindler" del compositor John Williams	51

Análisis de la Interpretación del Rock and Roll de la Obra Solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz para Bajo Eléctrico Solista	57
La musicografía en el desarrollo del Lenguaje y comunicación en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa: El Escorial. Pamplona Norte de Santander	62
Análisis interpretativo de la obra ríete Gabriel junto al aporte de Oriol Rangel a la música colombiana	68
Análisis de aspectos, melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes del Bambuco de Adolfo Mejía	72
Aproximación a la función de la guitarra eléctrica dentro del formato de Big band utilizando como referencia la cumbia: La pata sola. Del compositor colombiano Juan Felipe Pulido	77
León Cardona en la música colombiana y su obra “Bambuquísimo”	82
Profesores invitados	87
Concepto gráfico	94

NOTAS MUSICALES

Temática: “La investigación y creación de los estudiantes de pregrado en música”

Catálogo de resúmenes del V Coloquio de Investigación musical

17 de julio de 2024

Graciela Valbuena Sarmiento – Compiladora

Coordinadora Del Evento.

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Música

Universidad de Pamplona

PROGRAMACIÓN V CIMUP

17/07/24 – AUDITORIO IGLESIA CRISTIANA CONOCIENDO Y ENTENDIENDO A DIOS- PAMPLONA
 PROGRAMA DE MÚSICA – DEPARTAMENTO DE ARTES
 FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

17 DE JULIO DE 2024

V Coloquio de Investigación Musical

HORA	TÍTULO DE INVESTIGACIÓN	INVESTIGADOR EN FORMACIÓN	INSTRUMENTO MUSICAL	MAESTRO DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
8:30-8:40	Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos técnicos e interpretativos	Leonela Paola Acevedo Rubio	Piano	Caroline Santos Gama Ortega
8:45-8:55	Aspectos estéticos e interpretativos de la obra "Orb" del compositor Ichika Nito	José Antonio Carrillo Esquivel	Guitarra eléctrica	Nelson Oliveros
9:00-9:10	Análisis de los Elementos Melódicos y Estilísticos en "Pavane pour une infante défunte" de Maurice Ravel y su Impacto en la Estructura de la Obra.	Yeison Alejandro Castellanos Rodríguez	Piano	Christian Ariza

9:15-9:25	Armonía en versos: análisis interpretativo de "más que nunca" de Jaime León Ferro con la poesía de maruja vieira	Andrés Camilo Contreras Gamboa	Piano - Voz	Christian Ariza
9:30-9:40	Aspectos técnicos musicales para abordar la obra primer epígrafe de Claude Debussy	Sergio González Picón	Piano	Christian Ariza
9:45-9:55	Análisis musical y cultural de la obra "Blue Bossa" del compositor Kenny Dorham adaptación a guitarra Jazz.	Joiser Smith Guerrero Montiel	Guitarra eléctrica	Marcel Solano
10:00-10:10	Variaciones sobre el Pasodoble Feria de San Nicolás para Trompeta en Bb	Julián Esteban Gutiérrez Caicedo	Trompeta	Jorge José Méndez
10:15-10:25	Análisis contextual e interpretativo del tema principal "La lista de Schindler" del compositor John Williams	Anny Dayana Leal Chía	Violín	Cielo Natalia Gonzales

10:30-10:40	Análisis de la Interpretación del Rock and Roll de la Obra Solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz para Bajo Eléctrico Solista.	Yolmar Alexis Leal Meléndez	Bajo eléctrico	Sergio Torres
-------------	--	-----------------------------	----------------	---------------

10:40-10:50

RECESO

10:50-11:00	La musicografía en el desarrollo del Lenguaje y comunicación en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa: El Escorial. Pamplona Norte de Santander.	Rosario Margarita Mattos De La Valle	Guitarra acústica	Juan Carlos Rios (Director de la Muestra musical de Guitarra Acústica) Graciela Valbuena Sarmiento Directora metodológica
11:00-11:10	Análisis interpretativo de la obra ríete Gabriel junto al aporte de Oriol Rangel a la música colombiana.	Edgar Andrés Pabón Meza	Saxofón	Jaime Chaparro Neira
11:15-11:25	Análisis de aspectos, melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes del Bambuco de Adolfo Mejía	Jibeth Dahiana Sánchez Bayona	Piano	Christian Ariza

11:30-11:40	Aproximación técnica con fines interpretativos del Prelude de Manuel María Ponce	Martin Emilio Steyla Meneses	Guitarra acústica	Jesús Emilio González
11:45-11:50	Aproximación a la función de la guitarra eléctrica dentro del formato de Big band utilizando como referencia la cumbia: La pata sola. Del compositor colombiano Juan Felipe Pulido	Andrés Alejandro Vélez Capera	Guitarra eléctrica	Nelson Oliveros
11:55-12:05	León Cardona en la música colombiana y su obra "Bambuquísimo".	Camila Alexandra Villamizar Portilla	Clarinete	Jaime Chaparro Neira

V COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN UNIPAMPLONA
17 de Julio de 2024 (Virtual)

PRELIMINAR PARTICIPANTES POR UNIBAC

Tipo de trabajo	Línea	Nombre	Tipo	Título	Tutor(es)	Modalidad / Mención	Hora de ponencia
Proyecto de investigación (4)	Educación musical	1. Laura Lucila Lozada Pedroza	Estudiante	CUMBIA PARA CANTARLA 2: PROPUESTA DE INICIACIÓN MUSICAL-CORAL INFANTIL APARTIR DEL MÉTODO KODÀLY COLOMBIANO PARA EL PROGRAMA CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PUERTO AZUL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA	Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	2:15-2:25am
		2. Esmeiro Díaz Meléndez	Estudiante	ECOS DE LA CUMBIA: CARTILLA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA CUMBIA DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA EN EL TAMBOR ALEGRE	Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	2:45-2:55am
		3. Tatiana Margarita Sierra Mejía	Estudiante	CARTILLA PARA APRENDER A TOCAR TROMBÓN DE VARAS CON CUMBIAS COLOMBIANAS	Eric Gómez	Proyecto finalizado / Mención meritoria	2:45-3:00pm
		4. Ludian Iván González Mendoza	Estudiante	ESTUDIO ALTERNATIVO DE BUZZING PARA TROMPETA	Eric Gómez	Proyecto finalizado	3:15-3:25am
Memoria de investigación (6)	Interpretación históricamente informada	5. Ángelo David Díaz Castro	Estudiante	PROPUESTA INTERPRETATIVA HISTÓRICAMENTE INFORMADA DEL ARIA PARA TENOR DALLA SUA PACE DE LA ÓPERA DON GIOVANNI DE WOLFGANG AMADEUS MOZART PARA RECITAL DE GRADO	Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	3:45-3:55am
		6. Daniel Esteban Alian Saez	Estudiante	PROPUESTA INTERPRETATIVA EN LA GUITARRA CLÁSICA DEL VALS OP PÓSTUMO DE FRÉDÉRIC CHOPIN PARA RECITAL DE GRADO	Juan Camilo Tarazona / Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	4:00-4:15pm
	Estudios de performance	7. María José Junco Romero	Estudiante	CEFERINA BANQUEZ: LA POETISA DE LA RESISTENCIA	Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	4:15-4:25am
		8. Jhon Andrés Otálora Pérez	Estudiante	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA CORAL ALABANZA FLUIDA EN EL MINISTERIO DE LA IGLESIA RÍOS DE VIDA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA	Diana Juliao	Proyecto en desarrollo	4:35-4:45pm
		9. Ana Lucía Castellar Klee	Egresado	CANTAMOS POR COLOMBIA, SUEÑO DE PAZ: CONTRAFACTUM CORAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL FRENTE A LA MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	Diana Juliao	Proyecto finalizado / Mención meritoria	4:45- 4:55am
		10. Luz Ester García Flórez	Egresado	BULLEGOSPEL: PROPUESTA INTERPRETATIVA DE BULLERENGUE CON ELEMENTOS GOSPEL PROPUESTO POR LA AGRUPACIÓN SOUND GOSPEL CARTAGENA	Diana Juliao	Proyecto finalizado / Mención meritoria	5:15-5:30
	Semillero de Investigación en Educación Musical (SIEM)		11. Diana Margarita Juliao Urrego	Docente	EL PROYECTO DE GRADO COMO PROYECTO DE VIDA: EXPERIENCIA DESDE EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL DE UNIBAC	Docente- ponente / Docente jurado	5:30 - 6:00

IV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL

Presentación.

Las páginas que componen estas memorias no son el mero registro de un evento académico; son la manifestación palpable de una energía vital que recorre las aulas, los pasillos y los espacios de práctica de nuestras instituciones musicales. Son el eco de una pregunta constante, de una curiosidad insaciable que desafía el aula tradicional y se asoma al abismo de la creación y el conocimiento. El lector tiene en sus manos el testimonio de una jornada que tuvo lugar el 17 de julio de 2024, bajo el lema “La investigación y creación de los estudiantes de pregrado en música”, un enunciado que para algunos podría sonar a territorio inexplorado, pero que para nosotros, los gestores de este V Coloquio, representa el corazón palpitante de la formación musical contemporánea.

Durante mucho tiempo, se concibió al estudiante universitario de música como un reproductor excelso de un repertorio canónico, un intérprete técnicamente brillante, pero a menudo ajeno a la reflexión sobre su propio arte. Felizmente, esa noción ha quedado atrás. Este coloquio nació, precisamente, para proyectar la caída ese muro invisible que separaba la ejecución instrumental de la reflexión analítica, y la interpretación de la creación original. Aquí, el joven músico deja de ser solo un intérprete para convertirse en un pensador, un analista, un descubridor de mundos sonoros que, muchas veces, habían permanecido velados por la inmediatez de la partitura o la tradición oral. Al reunir las ponencias que usted encontrará en este volumen, nos propusimos validar una idea fundamental: el pregrado no es solo una etapa de adquisición de destrezas, sino un laboratorio vivo de producción de conocimiento artístico.

La variedad de temas abordados en esta jornada es, en sí misma, una declaración de principios. No hubo jerarquías impuestas entre lo académico y lo popular, entre la tradición europea y la creación latinoamericana, entre el análisis formal y la reflexión contextual. Fue así como un mismo escenario acogió investigaciones que van desde la disección de los aspectos técnicos e interpretativos de las *Impressões Seresteiras* de Heitor Villa-Lobos hasta la exploración de las sonoridades contemporáneas de Ichika Nito en su obra “Orb”. Escuchamos con atención el análisis de los elementos melódicos y estilísticos en la melancólica *Pavane* de Ravel, al tiempo que nos adentramos en la íntima síntesis entre armonía y poesía en “Más que nunca” de Jaime León Ferro sobre versos de Maruja Vieira. La música francesa de Debussy y la tradición jazzística de Kenny Dorham adaptada a la guitarra jazz convivieron con la vibrante propuesta de variaciones sobre el pasodoble “Feria de San Nicolás” para trompeta, demostrando que el rigor académico no está reñido con la diversidad estética.

Mención especial merece la destacada participación de los estudiantes de la Fundación Universitaria Bellas Artes (UNIBAC), quienes, bajo la dirección de la profesora Diana Margarita Juliao Urrego, llegaron hasta Pamplona de manera remota para enriquecer nuestro coloquio con sus proyectos investigativos. Desde la propuesta de iniciación musical-coral infantil “Cumbia para cantarla 2”, pasando por la cartilla para la interpretación de la cumbia caribeña en el tambor alegre, hasta la conmovedora experiencia de “Cantamos por Colombia, sueño de paz” como contrafactum coral para la memoria del conflicto armado, estos jóvenes demostraron que la investigación musical también es una herramienta de transformación social. Sus trabajos, algunos ya finalizados con menciones meritorias y laureadas, y otros en pleno desarrollo, evidenciaron el fruto de un semillero que concibe el proyecto de grado como un auténtico proyecto de vida. La energía y calidad de sus exposiciones fueron un recordatorio palpable de que la alianza entre instituciones fortalece el ecosistema investigativo regional.

Pero la investigación, en este contexto, no solo miró hacia el repertorio universal. Un foco especial mereció las músicas nuestras, las que nos hablan de identidad y pertenencia. El análisis interpretativo de “Ríete Gabriel” y el aporte de Oriol Rangel, la aproximación al bambuco de Adolfo Mejía, el estudio de la obra de León Cardona y su prodigioso “Bambuquísimo”, o la innovadora propuesta de aproximación a la función de la guitarra eléctrica dentro del formato de Big Band, utilizando como referencia la cumbia “La pata sola” de Juan Felipe Pulido, son ejemplos elocuentes de cómo estos jóvenes investigadores están reescribiendo el mapa de la música colombiana desde una perspectiva crítica y creativa. A ello se sumaron trabajos que conectan la música con dimensiones pedagógicas y sociales, como la exploración de la musicografía en el desarrollo del lenguaje y la comunicación en estudiantes de primaria en Pamplona, demostrando que la investigación musical también es una herramienta de transformación comunitaria.

El coloquio tuvo, además, un momento de especial significación académica con la ponencia central del profesor Julián Darío Castro Cifuentes, adscrito a la Cátedra UNESCO en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible. Su intervención, titulada “Investigación-Creación en el ámbito universitario: diálogos, prácticas, perspectivas”, no solo presentó un libro de reciente publicación, sino que brindó un marco teórico y reflexivo que iluminó todas las ponencias precedentes. Con una mirada lúcida y propositiva, el profesor Castro nos recordó que la dicotomía entre investigación y creación es una falsa disyuntiva, y que el verdadero conocimiento musical se produce en la tensión fecunda entre el análisis riguroso y la práctica artística. Su paso por el coloquio dejó una semilla conceptual que, estamos seguros, seguirá germinando en los trabajos de grado y proyectos de nuestros estudiantes en los años venideros.

El coloquio no fue, sin embargo, una mera acumulación de análisis aislados. Hubo un hilo conductor invisible que unió cada exposición: la necesidad del “cómo”. No bastaba con describir una obra; se trataba de proponer aspectos técnicos, aproximaciones interpretativas y estrategias de abordaje. Cada ponente se enfrentó a la partitura no como un texto sagrado e inmodificable sino como un punto de partida para una indagación práctica. El análisis del tema principal de La lista de Schindler de John Williams, o el estudio de la interpretación del rock and roll en la obra solista de Viktor Lorincsz para bajo eléctrico, son evidencias de que estos estudiantes han asumido el desafío de tender puentes entre la teoría y la praxis, entre la reflexión académica y la emoción del gesto sonoro.

Al cerrar la jornada, después del merecido receso que organizó en dos bloques esta maratónica fiesta del conocimiento, nos quedó la sensación de haber sido testigos de un nacimiento. No el de obras acabadas y perfectas, sino el de una actitud, la de un modo de ser músico en el siglo XXI que no teme preguntar, comparar, experimentar y, sobre todo, compartir sus hallazgos. El futuro de nuestra música está en manos de jóvenes que no solo saben tocar un instrumento, sino que comprenden las redes de significado que tejen cada acorde, cada ritmo y cada silencio. Este prólogo es, por tanto, una invitación a leer estas memorias con la misma pasión con la que fueron concebidas: no como un punto de llegada, sino como el emocionante comienzo de un camino que estos estudiantes recién empiezan a recorrer. Que estas páginas inspiren a otros a seguir sus pasos, porque la música, para seguir viva, necesita tanto de la creación como de la reflexión.

La organizadora del V Coloquio de Investigación Musical
Julio de 2024

Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos técnicos e interpretativos

Leonela Acevedo

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos técnicos e interpretativos

PALABRAS CLAVE Impressões Seresteiras, Heitor Villa-Lobos, análisis técnico e interpretativo, ritmos y melodías brasileñas.

INTRODUCCIÓN El compositor Heitor Villa-Lobos es un icono en la música latinoamericana y es conocido por sus famosas Bachianas y un gran pedagogo musical. Ahora bien, una de sus obras es Impressões Seresteiras. Según la investigación la palabra Seresteiras significa serenata, así que Impressões Seresteiras significa impresiones de serenata. Por otro lado, la realización de este proyecto parte desde la perspectiva del contexto de la obra teniendo en cuenta las características estilísticas que requieran su estudio y para tal finalidad, se realiza una breve búsqueda de aspectos importantes de la vida de Heitor Villa-Lobos. De igual manera, parte de una metodología de enfoque cualitativo donde se busca conocer los profesores que influyeron en su formación en Brasil, Francia y Estados Unidos, indagar sobre la influencia del contexto cultural de Río de Janeiro, recopilar sus aportes en la literatura musical para piano en el Brasil, buscar documentos históricos que demuestran la influencia de la música africana con la polirritmia, realizar un análisis armónico-rítmico y determinar los elementos compositivos empleados. A su vez, la importancia de esta investigación es que permite conocer la cultura de Brasil, el legado de Heitor Villa-Lobos, saber sobre su trayectoria musical, su estilo compositivo, sus aportes en la literatura musical para piano. Además, con el análisis técnico e interpretativo contribuirá en el entendimiento de la misma y en su ejecución.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera contribuye el análisis técnico e interpretativo de la obra Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos en su interpretación?

OBJETIVOS

General

Conocer los aspectos técnicos e interpretativos en la obra Impressões

Seresteiras de Heitor Villa-Lobos

Específicos

1) Conocer a Heitor Villa-Lobos en el ámbito musical pianístico, compositivo y sus aportes en la música brasileña.

2) Observar lo que sucede dentro de la obra musical en los aspectos armónicos y rítmicos

3) Conocer los elementos compositivos que utiliza Heitor Villa-Lobos en la obra Impressões Seresteiras para piano.

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

Se hace una búsqueda sobre antecedentes relacionados al título de este proyecto pero no se encuentran resultados; sin embargo, se busca una serie de documentos tipo informes que se encuentran en internet, algunos en idioma español, otros en inglés y portugués pero gracias al uso de Google traductor se logra saber su contenido, estos hablan acerca de datos biográficos del compositor, como de hechos históricos sobre Brasil, así como libros sobre análisis musical del cual se toma como base para analizar la pieza musical. De igual manera, se busca en sitios web el significado de ciertas terminologías musicales. Además, se busca en internet en el sitio web IMSLP para la obtención de la partitura de la cual se toman screenshots para la facilidad de ilustrar dicho trabajo y se consulta en YouTube para la obtención de la discografía y tener una interpretación sonora de esta obra.

Aspectos estéticos e interpretativos de la obra “Orb” del compositor Ichika Nito

José Antonio Carrillo Esquivel

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Aspectos estéticos e interpretativos de la obra “Orb” del compositor Ichika Nito

PALABRAS CLAVE Esteticos, interpretativos, Ichika Nito

INTRODUCCIÓN La obra “Orb” del compositor y guitarrista japones Ichika Nito, es un tema solista para guitarra eléctrica, en el cual se encuentra una complejidad interpretativa en el uso de técnicas extendidas del instrumento, como el tapping, hybrid picking, armónicos naturales, los cuales se ven reflejados de inicio a fin en la interpretación de la obra.
Esta obra es el reflejo del estilo propio de Ichika Nito tomando como referencia de la inspiración del compositor en los géneros musicales del, djent, math rock, metal progresiv. Al estudiar esta obra se abre paso al análisis de la innovación del estilo singular de Ichika Nito el cual hasta el momento de este documento no hay ninguna recopilación, artículo o análisis de la obra.
En este documento se propone realizar un análisis exhaustivo de la obra “Orb” del músico Ichika Nito, con el objetivo principal de proporcionar a los guitarristas una comprensión detallada de la interpretación de la pieza, siendo consciente con la visión del compositor. Además, se abordará el estudio y la aplicación de técnicas extendidas en el instrumento, como parte principal de la ejecución de la obra.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Qué aspectos interpretativos, técnicos y estilísticos se emplean en la interpretación de “Orb” del compositor Ichika Nito?

OBJETIVOS

General

Realización de un análisis puntual de los elementos interpretativos y estilísticos de la obra “Orb” por Ichika Nito.

Específicos

- 1) Indagar en los aspectos interpretativos de “orb” y su aplicación en la guitarra eléctrica.
- 2) Explorar los recursos de técnicas extendidas en la obra “Orb”.
- 3) Analizar lo elementos en cuanto al sonido particular de la obra a partir del math rock y el metal progresivo

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

En este documento se usan fuentes como el libro “Mean Deviation: Four Decades of Progressive Heavy Metal” y mayormente webs y artículos online como, pianity, guitarra viva, guitarra total.net, biography.com, allaxes, britannica, curso de guitarra.org los cuales contextualizan los temas abordados para el análisis de orb ya que al ser tan reciente no se encuentra información directa del cómo y porque Ichika compuso la obra.
En cuanto a los antecedentes de Ichika Nito mayormente indirectos, se incluye a Tosin Abasi, Rusell Malone, Mark Okubo, Born of Osiris y Veil Of Maya, lo que refleja su preferencia por géneros como el Metalcore, Math Rock y Djent. Estos artistas han influido tanto en su técnica como en su estilo de composición, contribuyendo a su distintiva mezcla de complejas estructuras rítmicas y melódicas. Su estilo de interpretación también se inspira en la cultura del anime y sus elaborados solos de guitarra, destacándose por una técnica avanzada que imita la expresividad de instrumentos como el piano y el arpa.

METODOLOGÍA

Contextualizacion

Es preciso analizar que en la obra “orb” del compositor Ichika Nito se utilice la metodología de la Investigación – Creación ya que, en este documento al abarcar sus elementos técnicos y estilísticos,

este tipo de metodología facilita adentrarse en la obra tanto para su comprensión como de su interpretación para cualquier guitarrista que esté interesado de cómo llevar paso a paso el interpretarla de manera completa y lo más fiel a la obra original. Principalmente el documento se basa en el análisis estilístico de la obra, es decir, abarca aspectos como la textura, tesitura y fraseos.

Sensación detonante

Comenzando la interpretación del tema, en general, hay que tener un entendimiento completo del cómo se desarrolla y ejecuta, antes de toda la explicación a fondo del tema es relevante saber que se ejecuta originalmente utilizando un plectro (púa, plumilla, uña) junto con el uso de los dedos, corazón y anular al tiempo. La obra en general desarrolla mucho el uso de arpegios y bajos junto a la melodía, es decir, en el momento que se ejecuta un arpeggio, también se usan bajos y melodía utilizando la técnica del tapping. El tema abarca una extensión muy amplia del registro, desde las notas más graves de la guitarra hasta las más altas, es preciso saber, que para la ejecución de este tema se tiene que afinar la guitarra medio tono abajo para ser interpretada como la versión original de Ichika Nito. En la interpretación del tema se debe tener mucho conocimiento de como ecualizar y usar los efectos para que su sonoridad sea similar a la original, el tono con los tonos agudos y medios muy presentes, el uso de un pedal “Katana” el cual es un booster para dar potencia al sonido sin llegar a una distorsión, el uso de un “Spring Reverb”, para una sonoridad natural de reverberación, teniendo en cuenta todos estos conceptos de ecualización se podrá tener una ejecución fiel y precisa de la obra “Orb”.

Conformación Plástica

Todos los pasos vistos serán utilizados para la interpretación de la obra, siendo así la principal de un ensayo monográfico e interpretado en el recital de grado.

Resultados

La interpretación y búsqueda de ejecución fiel en todos los aspectos de la obra “orb” tanto el análisis de la obra, interpretación, técnicas utilizadas, y sonido (es decir, la ecualización y efectos utilizados), abrirán paso para la interpretación de la misma en un recital.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Productos
Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Interpretación de la obra en un recital	Un concierto	Población general
Producción textual	Informe de investigación	Investigadores musicales

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción textual	Informe	Investigadores

DISCOGRAFÍA

www.youtube.com/results?search_query=orb
<https://www.youtube.com/watch?v=kZw-AOOIYXw&pp=ygUYZWR-kaWUgdmFulGhhbGVulHRhcHBpbmcg>
<https://www.youtube.com/watch?v=3y1WK040cAI&pp=ygUrdml0dG9yaW8gY2FtYXJkZXNlIC0gd-GFwcGluZyBndWl0YXlglkDE5NjUpIA%3D%3D>

CONCLUSIONES

Ichika Nito es un guitarrista autodidacta japonés cuyo estilo único combina influencias del Metalcore, Math Rock y R&B. Inspirado inicialmente por la cultura del anime y sus dinámicos solos de guitarra, Nito ha desarrollado una técnica de interpretación que imita instrumentos como el piano y el arpa, resultando en una música rica en matices y ambientes. Su obra “Orb”, lanzada en 2020 como parte del EP “N I T O”, es un claro ejemplo de su habilidad y creatividad.

Esta pieza destaca por su compleja armonía y melodía, requiriendo técnicas avanzadas como el tapping y el hybrid picking, y el uso específico de efectos sonoros para una interpretación auténtica. Para interpretar “Orb” fielmente, es fundamental comprender y dominar las técnicas avanzadas de guitarra y los efectos sonoros que Nito emplea. La afinación medio tono abajo y el uso de pedales como damp reverb y booster Katana son esenciales para replicar el sonido característico de Nito. Además, la comprensión de los géneros musicales que influyen en su estilo, especialmente el Math Rock y el metal progresivo, permite una interpretación más profunda y fiel de su obra. En resumen, Ichika Nito no solo se destaca por su virtuosismo técnico, sino también por su capacidad para fusionar diversas influencias musicales en composiciones únicas y expresivas.

TEXTOS CITADOS

<https://pianity.com/artist/ichika-nito>
<https://viralmango.com/influencer-profile/ichika/>
<https://guitarratotal.net/como-tocar-la-guitarra/tapping/#:~:text=El%20tapping%20es%20una%20técnica%20que%20popularizó%20Eddie,y%20negro%20del%20año%2065%20haciendo%20click%20aquí.>
 Eddie Van Halen - Wife, Songs & Son (biography.com)
<https://cursodeguitarra.org/tecnicas-y-consejos/hybrid-picking-que-es-y-como-hacerlo-pua-hibrida-guia-completa/>
<https://guitarraviva.com/que-es-el-tapping-en-guitarra/#:~:text=El%20tapping%20en%20guitarra%20es,utilizan%20los%20de%20las%20dos.>
<https://www.last.fm/es/tag/math+rock/wiki>
<https://www.ibanez.com/na/artists/detail/1171.html>
<https://pianity.com/artist/tim-henson>
<https://www.igusaseiji.com/english.html>
<https://allaxess.com/tosin-abasi/>
<https://www.britannica.com/biography/Eddie-Van-Halen>

Armonía en versos: análisis interpretativo de “Más Que Nunca” de Jaime León Ferro con la poesía de Maruja Vieira

Andrés Camilo Contreras Gamboa

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO	Armonía en versos: análisis interpretativo de “más que nunca” de Jaime León Ferro con la poesía de Maruja Vieira
PALABRAS CLAVE	interpretación, subjetiva, piano, voz, poesía, texturas.
INTRODUCCIÓN	<p>El presente ante proyecto de investigación tiene como objetivo abordar la obra “Más que nunca” de Jaime León Ferro, la cual es una pieza musical que ofrece distintos de elementos que invitan a la reflexión y la apreciación. Desde su composición el 16 de septiembre de 1981, esta obra ha cautivado a oyentes y estudiosos con su capacidad para transmitir emociones y sus complejas interacciones entre el piano y la voz. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿Cuáles son las características que contribuyen a darle significado y coherencia a esta obra?</p> <p>El planteamiento de la investigación se centra en la relación entre las texturas del piano y la voz en términos de interpretación subjetiva, que consiste en asignar sentido o significado a algo desde la visión personal y exclusiva de una persona y su efecto en el significado de la obra en general (Carmona, s.f.). Este enfoque nos permite comprender cómo la interacción entre estos elementos musicales y literarios contribuye a la construcción de la narrativa y a la creación de una experiencia emocional para el oyente y el intérprete.</p> <p>En este contexto, los objetivos de la investigación se enfocan en evidenciar las características musicales que dan significado y coherencia a “Más que nunca”. Esto incluye explorar el estilo musical de Jaime León Ferro asociado con la obra, abordar el análisis literario y musical para conectar la música con el texto, y comprender cómo la obra contribuye a la construcción de una experiencia emocional para el oyente y el intérprete</p>

La justificación de este estudio radica en la complejidad y riqueza de la obra. en la importancia de comprender la relación entre la poesía, la música y la interpretación subjetiva. A través de un análisis detallado, buscamos profundizar en los elementos poéticos y musicales presentes en la obra para desvelar su significado y coherencia, este trabajo brindara información acerca de Jaime león ferro y su obra “más que nunca” para piano voz, también ayudara al entendimiento interpretativo desde un punto de vista subjetivo en sus obras piano y voz por su particular estilo.

El marco teórico proporciona el contexto necesario para este análisis, destacando la importancia de la poesía y la textura del piano en la obra de Jaime León Ferro. Además, se presentan antecedentes y un marco conceptual que sustentan la investigación, junto con un enfoque metodológico cualitativo que permite explorar las experiencias subjetivas y los significados asociados con la obra.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las características que contribuyen a darle significado y coherencia a “más que nunca” de Jaime León Ferro?

OBJETIVOS

General:

Evidenciar las características musicales que contribuyen a darle significado y coherencia a “más que nunca” de Jaime León Ferro.

Específicos:

Objetivo 1: Identificar el estilo musical de Jaime León Ferro que se asocia con la obra “más que nunca”.

Objetivo 2: Desarrollar habilidades de análisis literario y musical al explorar y conectar la música con el texto en la interpretación de la obra “Más que nunca” de Jaime León Ferro.

Objetivo 3: Evidenciar cómo la manejo del tempo personal en la obra “Más que nunca” de Jaime León Ferro contribuye a la construcción de la narrativa y a la creación de una experiencia emocional específica para el oyente y el intérprete.

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

Esto es una recopilación de investigaciones anteriores sobre el tema en el que hemos decidido concentrarnos como investigadores. Estos antecedentes pueden ser teóricos o de estudios a nivel nacional, regional o internacional.

En el desarrollo de este trabajo, la mayoría de los antecedentes fueron hallados y empleados directamente desde páginas web. Estas fuentes datan del periodo comprendido entre los años 2009 a 2020

METODOLOGÍA

Se implementa un método de investigación y creación que fusiona la investigación y la expresión artística. El propósito de este método es combinar el análisis de la literatura con la experimentación creativa en el ámbito de la música. Se utiliza un enfoque de investigación que combina la creación y la investigación. Este enfoque combina el análisis de la literatura con experimentos creativos en el campo de la música. la interpretación musical es parte de la expresión artística, esto se basa en la investigación artística teniendo su punto de partida. La ejecución de una pieza musical busca ir más allá de tocarla de manera técnica u objetiva. En La obra musical “Más que nunca” de Jaime León Ferro, se destaca un enfoque particular en la interpretación musical y la conexión entre la poesía y la textura del piano. Se hace referencia a una metodología cualitativa que se emplea para comprender y describir las experiencias subjetivas y los significados asociados con la obra. En el análisis de la obra, se exploran diversas dimensiones, emocionales, expresivas y estéticas. el objetivo principal se comprende en el texto poético y textura musical impactando tanto en la interpretación y en la percepción de la pieza. Este enfoque cualitativo implica un acercamiento detallado y reflexivo para capturar la riqueza de las experiencias y significados involucrados en la ejecución de la obra “Más que nunca”.

Fase I: En esta fase se aborda la información base de Jaime león Ferro y Maruja Vieira con la que se da comienzo al análisis de la obra, Jaime León Ferro es un músico colombiano importante del siglo XX que se destaca por su habilidad como pianista, director y compositor.

En 2009, se compiló su colección “La Canción Artística Colombiana”, la cual se considera una de sus obras más significativas. Además de su aportación musical, se destaca la figura de la escritora colombiana Maruja Vieira, quien fue una destacada defensora de los derechos de las mujeres. La canción “Más que Nunca” utiliza metáforas que van más allá del romanticismo y representan la paz y el agua.

Fase II: Durante esta fase, se llevarán a cabo acciones específicas que nos ayudarán a alcanzar los objetivos particulares y, por consiguiente, el objetivo general. Con este fin, se han delineado las siguientes tareas correspondientes a cada objetivo propuesto.

Objetivo general:

Objetivo específico 1:

Actividad 1: Iniciar el estudio de la obra su montaje.

Actividad 2: Investigar los antecedentes musicales de Jaime León Ferro y su trayectoria artística.

Actividad 3: Identificar las influencias en su estilo musical.

Objetivo específico 2:

Actividad 1: Analizar literatura y música en “Más que nunca” de Jaime León Ferro.

Actividad 2: Explorar la relación entre música y texto en la obra.

Actividad 3: Interpretar la obra integrando elementos literarios y musicales.

Objetivo específico 3:

Actividad 1: Analizar cómo el tempo personal afecta las emociones al escuchar la obra.

Actividad 2: Explorar las sensaciones generadas por el tempo en la narrativa. Explorar las sensaciones generadas por el tempo en la narrativa.

Actividad 3: Identificar emociones y sensaciones relacionadas con el manejo del tempo en la obra.

Fase III: Resultados. Para el método de investigación-creación, Sus etapas corresponden a la contextualización, la sensación detonante para la escogencia de esta obra como investigación y para finalizar, la etapa tres, la conformación plástica, será una muestra de grado del cual se obtendrá un producto audiovisual.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados Y Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Grabación de la obra	1 video	Población general
Producción textual	Informe de ante proyecto	Cantantes, pianistas, investigadores musicales.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción textual	Ensayo monográfico	Investigadores musicales, pianistas y cantantes.

DISCOGRAFÍA

<https://youtu.be/KqfLguyuDrk?si=zrhlFqUt9IkXKKNS>
<https://youtu.be/5FoMgz41f0g?si=QDgw8cTYJSqAX1zz>

CONCLUSIONES

Jaime León Ferro ha utilizado el Word painting en su ciclo de canciones infantiles y en el libro de la canción artística colombiana para destacar los mensajes y emociones que se transmiten en los poemas a través de recursos musicales. Esta técnica combina la música con la poesía, combinando cada palabra del texto con cada nota del piano para crear un entorno tranquilo y relajante. Se pueden escuchar cambios en la densidad y la sonoridad del piano a lo largo de la pieza, también el uso de varios recursos melódicos para destacar versos particulares. Al escuchar música, también se

destaca el papel del tempo personal en la experiencia emocional, lo que permite una conexión más profunda con las obras musicales influenciado por la interpretación subjetiva en base a nuestra percepción de una obra.

Análisis de los Elementos Melódicos y Estilísticos en “Pavane pour une infante défunte” de Maurice Ravel y su Impacto en la Estructura de la Obra

Yeison Alejandro Castellanos Rodríguez

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Análisis de los Elementos Melódicos y Estilísticos en “Pavane pour une infante défunte” de Maurice Ravel y su Impacto en la Estructura de la Obra.

PALABRAS CLAVE Melódicos, estilísticos, piano, expresión, interpretación..

INTRODUCCIÓN La composición musical es un arte intrínsecamente ligado a la expresión emocional y a la capacidad del creador para transmitir sensaciones a través de su obra. Uno de los exponentes más destacados en este campo es Joseph Maurice Ravel, cuya contribución al panorama musical del siglo XX sigue resonando con fuerza. En este contexto, la presente investigación se sumerge en la obra maestra de Ravel, “Pavane pour une infante défunte”, una composición para piano que ha perdurado en el tiempo como una joya del repertorio clásico. La introducción a este anteproyecto pretende arrojar luz sobre la importancia de explorar en profundidad los elementos melódicos y estilísticos de esta composición en particular. No se trata simplemente de un análisis musical, sino de un viaje a las capas más profundas de la creatividad de Ravel, tratando de desentrañar cómo su habilidad en la manipulación de la melodía y el estilo contribuye a la profundidad y expresión generales de la obra. Joseph Maurice Ravel, nacido en Ciboure (Francia) en 1875, destacó como compositor innovador, explorando territorios sonoros que desafiaban las convenciones de su época. “Pavane pour une infante défunte”, compuesta en 1899, constituye un testimonio excepcional de la capacidad de Ravel para fusionar elementos melódicos y estilísticos de diversas fuentes. La pieza se inspira en una melancólica danza ceremonial española, la pavana, que data del siglo XVI. Sin embargo, Ravel infunde a esta forma tradicional un aire moderno y personal, marcado por su distintiva armonía y estilo expresivo. Este maridaje de lo antiguo y lo contemporáneo se convierte en un punto central de la investigación, que explorará cómo Ravel teje esta rica

amalgama de influencias en una pieza que trasciende el tiempo y las barreras culturales. En última instancia, el anteproyecto pretende desentrañar los secretos que se esconden tras la capacidad de Ravel para generar profundidad emocional a través de sus elecciones melódicas y estilísticas en la “Pavane pour une infante défunte”. Este análisis no sólo ofrece una mirada retrospectiva a la mente creativa del compositor, sino que también aporta una perspectiva contemporánea sobre la vigencia de esta obra maestra de la música. En un mundo en el que la música trasciende fronteras, comprender cómo Ravel consigue comunicar emociones universales a través de su composición se convierte en un ejercicio esencial para apreciar plenamente su legado artístico.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos melódicos y estilísticos utilizados por Joseph Maurice Ravel en su composición para piano “Pavane pour une infante défunte”, y cómo contribuyen a la profundidad y expresión general de la obra?

OBJETIVOS

General

Comprender los elementos melódicos y estilísticos utilizados por Joseph Maurice Ravel en su composición para piano “Pavane pour une infante défunte”, destacando su construcción musical y su contribución a la expresión general de la obra.

Específicos

1. Analizar los patrones melódicos y estilísticos propios del estilo compositivo de Ravel en la construcción musical de la composición “Pavane pour une infante défunte”.
2. Identificar aspectos interpretativos a partir de grabaciones e interpretaciones en directo de “Pavane pour une infante défunte” por pianistas de reconocido prestigio, con el fin de obtener una aproximación desde la interpretación y su reflejo en los elementos melódicos y estilísticos.
3. Investigar la influencia del impresionismo musical en la obra de Ravel, manifiesta en “Pavane pour une infante défunte”.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes:

En este apartado se hace referencia a investigaciones realizadas en el ámbito internacional que siguen directa o indirectamente la línea de nuestro tema de investigación, dando cuenta de sus perspectivas teóricas y metodológicas, así como de los resultados o conclusiones alcanzados en cada estudio. Para comprender un ejemplo de la comprensión musical de Maurice Ravel, Ilker Özozturk, en su artículo de revista, proporciona el contexto en el que Ravel compuso “Pavane pour une Infante Défunte” (Özöztürk, 2022). Según Ravel, “Pavane pour une Infante Défunte” es un ejercicio compositivo inspirado en un cuadro del pintor español Diego Rodríguez Velázquez. Algunos estudiosos creen que esta obra de Ravel se inspiró en la imagen de la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV, en el cuadro “Las Meninas” de Diego Rodríguez Velázquez (1599 - 1660) (Jornal UFG, 2021). Maurice Ravel, famoso por su capacidad para transmitir emociones a través de la música, capta magistralmente los sentimientos de ausencia y añoranza en la danza “Pavane pour une infante défunte”. El pianista Henrik Kilhamn utiliza una grabación e interpretación en directo para repasar la música y descubrir cómo se destacan los distintos registros y la relevancia de la armonía modal a través de ejemplos musicales significativos, como la presentación de pasajes concretos que ejemplifican la representación de la ausencia y la añoranza en la música de Ravel (Ravel, 2020). A partir de una mirada al interior de la “Pavana para una infanta difunta”, Kathryn Louderback desarrolla un análisis musical que muestra lo que ocurre con las armonías, melodías y ritmos que hacen que esta composición destaque (Louderback, 2019). Michael Clive argumenta que el título de la obra de Velázquez hace referencia a damas de compañía, pero la composición incluye varias figuras en un cuarto oscuro. Como en la Pavana de Ravel, parece resonar con belleza e historia, y discernimos el esplendor real, la melancolía y la luz del arte como consuelo (Clive, 2019). Con diferentes adaptaciones de la “Pavana para una infanta difunta” como banda sonora, Anabel Sáez ha contado en “clave musical” la historia de una de las piezas más bellas compuestas por uno de los mejores orquestadores de la historia, Maurice Ravel (Pozo, 2017). André Laplante, en su folleto “Ravel: Miroirs, Jeux D'eau, Pavane Pour Une Infante Défunte”,

METODOLOGÍA

habla sobre las influencias musicales que moldearon la obra de Maurice Ravel y su reconciliación de las normas expresivas románticas con las corrientes del impresionismo y el neoclasicismo del siglo XX (Laplante, 2008). Roy Howat, un pianista concertista, comenta sobre los desafíos al interpretar esta pieza (Howat, 2000).

Para abordar este análisis, se aplicará un método de investigación histórica que consta de cuatro fases: heurística, descriptiva, crítica y explicativa.

Fase I: Heurística

Objetivo general:

Recopilar y analizar material biográfico y contextual de Ravel y su obra.

Actividades:

1. Recopilación exhaustiva de material biográfico y análisis de la vida y obra de Ravel para comprender su estilo compositivo.
2. Estudio detallado de las partituras, examinando las características melódicas, armónicas y estructurales presentes en la "Pavane pour une infante défunte".
3. Análisis comparativo con otras composiciones de Ravel para identificar patrones y elementos recurrentes.

Objetivo específico I: Investigar sobre el impresionismo en la pintura y su influencia en la música de Maurice Ravel.

Actividades:

1. Investigar sobre el impresionismo en la pintura y su relación con la música de Ravel.
2. Organizar una lista de obras musicales de Ravel que reflejan el impresionismo y tomar notas sobre los elementos musicales relacionados.
3. Identificar cómo los elementos musicales se relacionan con los principios del impresionismo en la pintura.
4. Comparar las obras de Ravel con pinturas impresionistas destacadas.
5. Redactar la información obtenida.

Objetivo específico II: Realizar un análisis detallado de la "Pavane pour une infante défunte".

Actividades:

1. Realizar un análisis para desentrañar la complejidad de la pieza, incluyendo aspectos armónicos, melódicos, rítmicos y formales.
2. Identificar los elementos estilísticos característicos y su influencia en la interpretación de la obra.
3. Analizar secciones específicas a partir de grabaciones de pianistas reconocidos.
4. Redactar la información obtenida.

Objetivo específico III: Analizar la importancia de Ravel dentro del impresionismo musical.

Actividades:

1. Contrastar fragmentos de obras impresionistas para identificar rasgos estilísticos distintivos en la obra de Ravel.
2. Analizar la importancia de Ravel dentro del movimiento impresionista en la música del siglo XX.
3. Explorar elementos del impresionismo en "Pavane pour une infante défunte", como el uso de colores armónicos y la evocación de atmósferas pictóricas.
4. Redactar la información obtenida.

Fase II: Crítica

Actividades:

1. Comparar los resultados obtenidos en las fases anteriores con obras similares de Ravel y otros compositores contemporáneos.
2. Analizar críticamente la influencia del impresionismo musical en la "Pavane pour une infante défunte".

Fase III: Síntesis

Actividades:

1. Preparar el ensayo monográfico.
2. Integrar los resultados obtenidos en las fases anteriores para elaborar una interpretación global de la obra.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Fase IV: Explicativa

Actividades:

1. Sustentar la investigación realizada y su influencia en la música de Maurice Ravel.

En el contexto del anteproyecto sobre la “Pavane pour une infante défunte” de Joseph Maurice Ravel, los resultados esperados pueden abordarse desde varias perspectivas:

1. Comprensión profunda de la obra: se espera que el lector o público adquiera una comprensión más profunda de los elementos melódicos y estilísticos específicos utilizados por Ravel en la composición.
2. Identificación de los elementos clave: busca que el análisis permita identificar y destacar elementos específicos que contribuyen a la riqueza emocional y a la expresión global de la obra.
3. Conexión entre teoría y emoción: intenta demostrar cómo las decisiones teóricas pueden tomarse en la obra de arte, como las elecciones melódicas y estilísticas, están intrínsecamente ligadas a la emotividad y profundidad de la obra.
4. Estímulo para la exploración personal: inspirar a los interesados en la música a explorar y apreciar la diversidad de elementos presentes en las obras clásicas, fomentando así una apreciación más profunda de la música.

En resumen, los resultados esperados implican proporcionar una experiencia enriquecedora que vaya más allá de la mera teoría musical, buscando conectar emocionalmente al público con la obra y resaltando el genio de Ravel como compositor. El producto de investigación artística está orientado a la actuación solista.

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Obra efímera.	1 muestra.	Población general.
Producción textual.	Informe de investigación.	Investigadores musicales.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción textual.	Informe.	Investigadores.

DISCOGRAFÍA

La interpretación de Bertrand Chamayou de la “Pavane pour une infante défunte” de Maurice Ravel, lanzada por Warner Classics, es una exploración magistral de esta icónica pieza pianística. Chamayou captura la esencia nostálgica y elegante de la obra con una precisión y emotividad excepcionales. Su atención meticulosa al detalle, combinada con una habilidad técnica sobresaliente, crea una experiencia auditiva profundamente conmovedora. Chamayou revela la sensibilidad y riqueza emocional de la “Pavane”, desentrañando nuevas capas de significado en cada frase musical. Su dominio del fraseo, la dinámica y la articulación destaca la profundidad y sofisticación de la obra de Ravel.

Warner Classics, conocido por su compromiso con la excelencia musical, proporciona un entorno ideal para esta interpretación, asegurando que la riqueza artística de la “Pavane pour une infante défunte” alcance a un público global y apreciativo.

CONCLUSIONES

En el análisis de “Pavane pour une infante défunte” de Maurice Ravel, se identificaron varios elementos melódicos y estilísticos que contribuyen a su profundidad emocional y riqueza expresiva. La línea melódica lírica y melancólica evoca una sensación de nostalgia, mientras que las frases melódicas largas y bien estructuradas crean una atmósfera contemplativa. Además, la textura transparente y las armonías ricas, con modulaciones sutiles y acordes extendidos, añaden sofisticación. Las variaciones dinámicas y articulaciones precisas permiten una interpretación expresiva, reflejando características del impresionismo musical como el uso de colores armónicos y evocación de atmósferas pictóricas. Por último, las interpretaciones de pianistas reconocidos demuestran la influencia de las decisiones interpretativas en la percepción de estos elementos, resaltando la maestría técnica de Ravel y su capacidad para tocar las fibras emocionales del oyente.

TEXTOS CITADOS

Clive, M. (2019). The Classic Review: Maurice Ravel's Pavane pour une infante défunte. The Classic Review.

Howat, R. (2000). Playing the Music of Ravel. Journal of Music Performance Research.

Jornal UFG. (2021). Maurice Ravel y la Infanta Margarita: Una Inspiración en “Pavane pour une infante défunte”. Jornal UFG.

Kilhamn, H. (2020). Ravel's Pavane pour une infante défunte: A Pianist's Perspective. Performance Today.

Laplante, A. (2008). Ravel: Miroirs, Jeux D'eau, Pavane Pour Une Infante Défunte. Analekta.

Louderback, K. (2019). A Musical Analysis of Ravel's Pavane pour une infante défunte. The Musical Quarterly.

Özöztürk, I. (2022). Ravel's Elegance: Analyzing Pavane pour une infante défunte. Music Theory Spectrum.

Pozo, A. (2017). La Historia Detrás de Pavane pour une infante défunte de Ravel. Revista Musical.

Aspectos técnicos musicales para abordar la obra primer epígrafe de Claude Debussy

Sergio González Picón

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO	Aspectos técnicos musicales para abordar la obra primer epígrafe de Claude Debussy
PALABRAS CLAVE	Técnicas, Claude Debussy, Epígrafe, dificultades
INTRODUCCIÓN	<p>La música de Claude Debussy es reconocida por su innovación, sutileza y expresividad, entre su amplio repertorio, la obra “Primer Epígrafe” trasmite como una exploración de los límites del lenguaje musical y la expresión sonora, aunque esta composición menos conocida que algunas de sus obras más famosas, ofrece un terreno amplio para el análisis detallado de sus aspectos técnicos y estilísticos. Para esto, es de gran importancia analizar las características formales y las estructuras melódicas y armónicas de la pieza, así como también los elementos expresivos que el compositor ha empleado en la obra, por medio de este análisis se busca profundizar en la comprensión de los desafíos técnicos, así como en su relación con la interpretación en el contexto del piano.</p> <p>Así mismo, se establecen unos objetivos que dan una guía a este estudio para lo cual se busca identificar la influencia del contexto histórico musical en la pieza, en su interpretación en el piano, también determinar los a través de este análisis aspectos desafiantes de la pieza a la obra de ser interpretadora, establecer la relevancia de cada forma, dinámica y cambios de métrica en la pieza desde la perspectiva del compositor. Para esto, se tomaron como referencia trabajos anteriores de fuentes directas e indirectas acerca de análisis tanto de dicha obra como de otras obras del mismo compositor que permitan contrastar la información obtenida. Adicionalmente, el presente anteproyecto se realiza como requisito para optar al título de Maestro en Música</p>

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos que orientan la interpretación objetiva desde los recursos técnicos y musicales de la obra primer Epígrafes de Claude Debussy?

OBJETIVOS
General
Identificar los aspectos técnicos y musicales ara abordar la obra primer epígrafes de Claude Debussy.

Específicos
Identificar las influencias compositivas de la obra primer epígrafe de Claude Debussy
Analizar los elementos o motivos musicales de los pasajes más complejos de la obra primer epígrafe de Claude Debussy
Reconocer los aspectos técnicos desafiantes de la obra primer epígrafe del compositor Claude Debussy, dinámicas, arpeggios y velocidad..

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)
Para este proyecto se utilizarán diversas fuentes que permitan situar le trabajo dentro de un contexto histórico y musical, por ello se realizaron búsquedas digitales seleccionando trabajos e inglés, relacionados con el compositor o análisis específicos de sus obras para piano, pero debido a la escasez de referencias directas sobre dicha obra. No obstante, las fuentes utilizadas datan del periodo entre 2001 y 2021.7

METODOLOGÍA
Este proyecto será orientado hacia una metodología musicológica siguiendo los criterios del método histórico, el cual parte de una problematización, la cual da paso a un proceso de documentación con respecto a fuentes primarias y secundarias atendiendo al objetivo principal. Es por este motivo que se abordarán 4 etapas:

La etapa Heurística
En esta etapa se abordarán actividades concretas que permitan cumplir con los objetivos específicos y por ende el objetivo general. Para ello, se han propuesto las siguientes actividades de acuerdo a cada objetivo.

Objetivo general:

Actividad

Realizar el análisis morfosintáctico general de la obra primer epígrafe del compositor Claude Debussy.

Realizar una revisión detallada de la literatura musicológica existente sobre la obra primer epígrafe del compositor Claude Debussy, incluyendo estudios, análisis críticos, desafíos técnicos.

Analizar y comparar diferentes interpretaciones, incluyendo aspectos como la articulación, la fraseología y el uso de dinámicas y agógica.

Redacción de información, resultados y proyecto final

Objetivo específico 1:

Actividad

Realizar una investigación del contexto histórico de la obra

Analizar la inspiración que tenía el compositor a la obra de escribir la obra.

Objetivo específico 2:

Actividad

Realizar un análisis armónico, melódico, rítmico, para tener contexto estructural de la obra.

Tener claro el lenguaje de la obra y sus diferentes elementos técnicos interpretativos.

Objetivo específico 3:

Actividad

Realizar un análisis formal de la estructura de la obra Primer Epígrafes de Claude Debussy.

Realizar el escrito del análisis abordado al largo de la investigación

Etapla crítica: en esta atapa se realiza una contrastación de la información que se obtuvo a lo largo de le investigación y las actividades ya realizadas en la etapa I, heurística.

Etapla de síntesis: se realizará la redacción del proyecto y la entrega final para estudio por parte del comité de trabajo de grado.

Etapla explicativa: Se hará la sustentación del trabajo.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Los resultados de esta investigación se basan principalmente en la categoría de conocimiento de acuerdo con el Min Tic para los objetivos específicos, direccionado hacia un producto de texto digital, para lo cual se enfocara en analizar morfológica y sintácticamente la obra desde la interpretación del piano, se espera que los resultados de este estudio contribuyan a una mayor comprensión de la obra e enriquecer las interpretaciones futuras, permitiendo una aproximación más informada de la obra primer epígrafe del repertorio pianístico. Se espera un producto de investigación en artes direccionado hacia la interpretación de esta obra a cuatro manos de Claude Debussy.

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Obra efímera.	concierto	Población general.
Producción textual.	Informe de investigación.	Investigadores musicales.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción textual.	Informe.	Investigadores.

DISCOGRAFÍA

<https://www.youtube.com/watch?v=a0F-pWAJ9no>

CONCLUSIONES

Para obtener un buen abordaje de la obra primer epígrafe del compositor Claude Debussy, es fundamental comprender una serie de aspectos técnicos y musicales ya que la obra está influenciada por el impresionismo y el identificar estas influencias permite una interpretación más profunda y acertada. La pieza contiene motivos musicales complejos utilizando escalas no tradicionales y acordes disonantes, estos elementos requieren una interpretación precisa, ya que Debussy desafía las convenciones tonales de su tiempo, es por esto que analizar estos motivos ayuda a desentrañar la estructura de la obra y a entender mejor su desarrollo. El control de una amplia gama de dinámicas que van desde pianísimos delicados hasta fortísimos resonantes, también la técnica de los arpeggios debe ser precisa y ágil, asegurando fluidez y la claridad en la ejecución; así mismo la velocidad y la articulación también son importantes, especialmente en pasajes rápidos y ornamentados que demandan gran destreza, es así como se hace un estudio de algunos ejercicios que ayudaran en el estudio adecuando para el abordaje de esta pieza a cuatro mano de gran desafío técnico del compositor Claude Debussy.

TEXTOS CITADOS

Mederios Duwe, M., & Saerbronn de Barros, G. (2011). A Poética do conflito na obra para dois pianos En Blanc et Noir de Claude Debussy.

Martin, J. (1990). Idiomático técnico-pianístico de Claude Debussy. Claude Debussy. Seis Epígrafes antiguos. (2017). Pianog.

Análisis musical y cultural de la obra “Blue Bossa” del compositor Kenny Dorham adaptación a guitarra Jazz.

Joiser Smith Guerrero Montiel

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO	Análisis musical y cultural de la obra “Blue Bossa” del compositor Kenny Dorham adaptación a guitarra Jazz.
PALABRAS CLAVE	Blue Bossa, Líneas Melódicas, Jazz, Estilos, Hard Bop, Melodía, Ritmo, Do menor y Re Mayor, Fraseo, Contexto, Interacción.
INTRODUCCIÓN	Blue Bossa es una composición de bossa-nova del trompetista, compositor y cantante Kenny Dorham, perteneciente al género del jazz. Presenta una tonalidad 4/4, una estructura de 16 compases y un carácter musical melancólico y expresivo. La pieza ha sido interpretada por una amplia gama de músicos de todo el mundo, combinando elementos de jazz y bossa nova, y ha sido interpretada en varios estilos.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	¿Cuál es la influencia cultural y musical de la obra de “Blue Bossa del compositor Kenny Dorham?
OBJETIVOS	General Conocer los aspectos musicales y culturales de la obra original Blue Bossa, del compositor Kenny Dorham, adaptado a la guitarra jazz, a través de una revisión documental comprendiendo dicha obra. Específicos Analizar el contexto histórico y cultural compositivo de “Blue Bossa” del autor Kenny Dorham durante al año 1963 Identificar los posibles problemas de interpretación de la obra blue bossa de Kenny Dorham en la guitarra jazz. Proponer diversos aspectos interpretativos en la guitarra jazz de la obra “Blue Bossa” del compositor Kenny Dorham

MARCO TEÓRICO
(Revisión de literatura)

Antecedentes:

La revisión institucional no arrojó resultados.

Glosario

Análisis musical y cultural

Análisis musical es un proceso intelectual y emocional que diseña una obra musical en sus componentes básicos, investigando cómo se interrelacionan y contribuyen al todo. Comprende áreas de estudio como teoría, historia, estética, psicología y sociología, y permite comprender la organización de ideas musicales.

Análisis cultural

El análisis cultural es una perspectiva que considera la música como un reflejo intrínseco de la sociedad, la historia y las dinámicas culturales, fusionando el estudio con su contexto más amplio, buscando entender cómo la música y la cultura se entrelazan e influyen, y cómo la música puede influir en la sociedad.

Teorías musicales para el análisis musical y cultural

La teoría del estilo y la influencia cultural en la música es una disciplina que evalúa cómo estilos musicales se evolucionan y entrelazan con los contextos culturales, sociales e históricos. En el caso de jazz, esta teoría es profunda en entender cómo la música refleja y se es afectada por diversos factores culturales. La música se moldea por tradiciones, valores, creencias, prácticas sociales y movimientos históricos.

La teoría del estilo y la influencia cultural

La teoría de los Estilos Musicales analiza las características de estilos como jazz, clásico y rock, y cómo se originan, desarrollan y definen. Esto explora cómo la música se moldea en el contexto cultural, como el jazz, que refleja afroamericanas y es un medio para expresar identidades culturales.

La Improvisación: Jazz es un género musical que se distingue por su improvisación, donde los músicos escriben melodías, líneas de bajo o acompañamientos en una estable progresión armónica.

METODOLOGÍA

Swing: El elemento esencial de jazz es el patrón rítmico distintivo, que crea fluidez y ritmo a través de la división desigual de las notas en un grupo, generando un ritmo distintivo y un impulso rítmico indiscutible.

Armonía sofisticada: El jazz utiliza acordes extendidos, sustituciones armónicas y progresiones complejas, lo que permite a los músicos explorar la riqueza de los armónicos a través de progresiones disminuidas, aumentadas, dominantes y modales, creando un sonido distintivo.

Ritmo sincopado: El jazz incorpora ritmos complejos y sincopados, desafiando las expectativas rítmicas convencionales, aportando interés y energía a la música, disipando ases y creando fluidez.

Instrumentación variada: El jazz utiliza varios instrumentos, desde instrumentos de viento como trompetas y clarinetes hasta piano, contrabajo, batería y guitarra, cada uno de los cuales aporta su tono y personalidad únicos al sonido colectivo.

Formas musicales flexibles: El jazz ofrece flexibilidad y libertad estructural, lo que permite a los músicos ampliar, modificar o reorganizar secciones, facilitando la improvisación y la experimentación creativa, a diferencia de las formas musicales estándar como AABA o blues.

Melodía expresiva: El jazz enfatiza la expresión y la creatividad de la melodía, con melodías flexibles que presentan ornamentaciones, curvas, deslizamientos y variaciones que permiten a los músicos agregar su propio estilo interpretativo.

Estilos y subgéneros: Jazz es una diversa cultura con subgéneros como Dixieland, bebop, cool jazz, y free jazz, con sus propias convenciones, estructuras y enfoques estilísticos.

La metodología que se siguió fue cualitativa para el logro de los objetivos a partir del cumplimiento de actividades planeadas.

METODOLOGÍA

Objetivo general:

Objetivo específico 1:

Trabajo sobre el análisis del contexto histórico de Kenny Dorham, con su referente bibliográficos y nuevos sonidos musicales, aportando un aprendizaje ilustrado para el fortalecimiento de nuestros presaberes en el género del Jazz.

Objetivo específico 2:

Desarrollo investigativo sobre el análisis del contexto histórico de la obra "Blue Bossa", con sus respectivos aportes para la aplicación de una mejor cultura musical.

Objetivo específico 3:

Exploración sobre la pieza musical Blue Bossa de Kenny Dorham, con sus respectivos aportes para la aplicación de una mejor pieza académica con la guitarra en la creación de nuevos sonidos con el Jazz.

Para el método de investigación-creación,

Sus etapas corresponden a la contextualización, la sensación detonante para la escogencia de esta obra como investigación y para finalizar, la etapa tres, la conformación plástica, será un recital del cual se obtendrá un producto audiovisual.

Resultados y Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Informe de investigación	Anteproyecto de grado	Estudiantes de la cátedra de guitarra eléctrica
Recital de grado	1 concierto	Estudiantes de la cátedra de guitarra eléctrica

TEXTOS CITADOS

- Pozo, A. (2021). PATRONES RÍTMICOS DE CHORO, SAMBA Y BOSSA NOVA EN LA GUITARRA. Chile.
- McCann, B. (2007). blues y samba. Otra cara de la historia del Bossa Nova. Brasil: Revista Luso-Brasileña , 44 (2), 21-49.
- Scribd. (2024). Obtenido de Analisis blue Bossa: <https://es.scribd.com/document/425716673/Analisis-musical-sobre-Blue-Bossa>

DISCOGRAFÍA

<https://www.youtube.com/watch?v=RU5U2gBacX4>

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, el “Kenny Dorham Quintet” muestra sus excepcionales habilidades de composición e influencia musical, reflejando su estilo distintivo y su importante contribución al jazz moderno. Fusionan varios estilos y géneros, creando sonidos de jazz distintivos. La comprensión de Dorham de la teoría musical y la sensibilidad por la armonía y melodía apropiadas en el jazz influyeron en sus composiciones, incluidas Hard Bop y Blue Bossa.

“Blue Bossa” de Kenny Dorham, figura fundamental de la música jazz, es una pieza que fusiona elementos del jazz y la bossa nova. Creada en 1963 durante una época significativa de la exploración del jazz en los Estados Unidos, la pieza representa una evolución significativa del género y su expansión en el panorama musical. La memorable y accesible melodía de la pieza, combinada con su ritmo único, ha sido ampliamente aceptada y apreciada en el mundo del jazz. La progresión de la pieza entre Do menor y Re mayor ofrece un marco perfecto para la improvisación, haciéndola ideal tanto para principiantes como para profesionales.

Finalmente, Capturar el ritmo y groove de la bossa nova es crucial para interpretar “Blue Bossa” auténtica. La pieza ayuda a los músicos a tocar latinos en el contexto del jazz, desarrollar habilidades de fraseo melódico e interacción musical. Kenny Dorham es una pieza educativa, inspiradora y fundamental en el repertorio del jazz.

Variación para Trompeta en Bb sobre el pasodoble Feria de San Nicolás partiendo de la versión de la Banda Sinfónica Juvenil de Chinácota.

Julián Esteban Gutiérrez Caicedo

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Variación para Trompeta en Bb sobre el pasodoble Feria de San Nicolás partiendo de la versión de la Banda Sinfónica Juvenil de Chinácota.

PALABRAS CLAVE Variación, Pasodoble, Feria de San Nicolás, Banda Sinfónica.

INTRODUCCIÓN El pasodoble taurino “Feria de San Nicolás” del maestro José A. Wilches es una pieza fundamental para la preservación del acervo musical de Chinácota y fue grabada por Banda Sinfónica Juvenil de Chinácota en el año 1970. Su análisis revela los elementos característicos de un pasodoble taurino típico de las celebraciones en pueblos andinos colombianos. A partir de esta investigación se realizaron dos variaciones sobre la pieza original: una melódica y otra rítmica. Está escrito en tonalidad de mi menor y su homónima, en compás de 2/4 y un tempo de 110bp. Dentro de los aspectos interpretativos se contempla el estudio de las articulaciones tales como los acentos, el marcato, staccato, tenuto y las dinámicas principalmente como el crescendo y el diminuendo. Se obtuvieron productos tales como: una entrevista-audio con el maestro Álvaro E. Vera Pedraza, la transcripción inédita de la melodía original, dos variaciones sobre el pasodoble y el ensayo monográfico. Pasodoble “Feria de San Nicolás”, Autor, compositor y su importancia.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la trascendencia del pasodoble “Feria de San Nicolás” en el desarrollo musical del municipio de Chinácota, Norte de Santander?

¿De qué manera se puede intervenir esta pieza musical para adentrarnos en ella y poder identificar sus aspectos melódico-musicales más importantes?

¿Cómo se podría abordar la interpretación de esta pieza musical utilizando diversas técnicas interpretativas en la trompeta a partir de la melodía del tema Feria de San Nicolás?

OBJETIVOS

General

Abordar diferentes aspectos técnicos de la interpretación de este género en la trompeta tales como: articulaciones, dinámicas, velocidad el manejo de la respiración al momento de interpretar una obra en dicho instrumento.

Específicos

1. Apreciar la importancia de las músicas populares, especialmente el pasodoble en el acervo cultural del municipio de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.
2. Identificar los aspectos melódicos determinantes de la obra
3. Proponer una variación sobre el tema Pasodoble “Feria de San Nicolás”

MARCO TEÓRICO (Antecedentes)

Antecedentes

Local

Título: Propuesta pedagógica para abordar el Concertino para Trombón Op. 4 en Eb de Ferdinand David: Una Herramienta Metodológica como guía para el intérprete. Vera Roza, Nelson José. 2017. Editorial: Universidad de Pamplona.

Nacional

Título: Propuesta para abordar el montaje, ejecución e interpretación del “Concierto para trompeta y orquesta en La bemol mayor” de Alexander Arutiunian y “Legend” de Georges Enescu. Autor: Rodríguez Vaca, Wilson 2021.

• **Internacional**

Título: La trompeta en la Comunidad Valenciana: historia de la trompeta, la banda, compositores valencianos del s. XX. Autor/a: Sancho Fernández, David. 2014.

Resultados y Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados y Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Informe de investigación	Anteproyecto de grado	Estudiantes de la cátedra de trompeta
Recital de grado	1 concierto	Estudiantes de la cátedra de trompeta

DISCOGRAFÍA

<https://www.youtube.com/watch?v=YNv7M-ZxHcg>

TEXTOS CITADOS

Bardina, G. A. (2009). Comienzos de melodía: Tético, Anacrúsico y Acéfalo. MUSICO UNIVERSAL .

Muñoz, C. E. (2016). Chinácota, Histórica y Literaria. Cúcuta: J Ramirez.

Reyzabal, M. L. (2004). Análisis Musical, claves para entender e interpretar la música. Barcelona, España: Boileau

Vera Pedraza, Á. E. (Abril de 2024). Entrevista al Formador en Música de la Casa de la Cultura de Chinácota-NS. (J. E. Gutiérrez Caicedo, Entrevistador)

Análisis contextual e interpretativo del tema principal “La lista de Schindler” del compositor John Williams

Anny Dayana Leal Chia

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO PALABRAS CLAVE

Análisis contextual e interpretativo del tema principal “La lista de Schindler” del compositor John Williams

Interpretación, música programática, contexto histórico, articulaciones, carácter musical.

INTRODUCCIÓN

La pieza sencilla La lista de Schindler es el tema principal de la película como su nombre lo indica La lista de Schindler, la cual muestra una historia desgarradora y para recordar, compuesta en 1993 por el compositor estadounidense John Williams, conocido como uno de los compositores más prolíficos en la composición de bandas sonoras de la historia del cine, puesto que ha compuesto para grandes películas y realizó la versión de Theme from “Schindler’s list” especialmente para el violinista Israelí, para quien al momento de interpretarla fue el momento más hermoso de su vida.

Este anteproyecto se centra en profundizar los elementos históricos que están detrás de la composición de una obra que hace parte de la música compuesta para la película como su nombre lo indica “la lista de Schindler”. Por otro lado, este proyecto de investigación también busca ahondar cada una de las características técnicas y de carácter musical dentro de la obra, para alcanzar una interpretación acorde a las exigencias de la intención que la obra pide, puesto que por ser una pieza que hace parte de una banda sonora, supone ser evocadora de emoción, para transmitir lo que la imagen visual contiene. En este punto se encuentra la gran complejidad y el desafío de un intérprete al momento de crear un proceso de transformación de lo que se muestra y los elementos visuales a través de la expresividad musical, como la melodía y cada pasaje que se encuentra plasmado en la partitura. Así mismo, la principal referencia de interpretación y basado en la versión de estudio de La

lista de Schindler compuesta por John Williams, nos apoyamos en la discografía de Itzhak Perlman en Schindler's List Theme desde LA Opening Gala 2014: John Williams Celebration, donde se realizó un tributo a este gran compositor, y Perlman muestra su obra La lista de Schindler; a partir de ella se rescatan los diversos elementos interpretativos que denotan del violinista, así como su carácter y la intención al momento de transmitirla con el violín.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las características históricas e interpretativas de la obra La lista de Schindler del compositor John Williams?

OBJETIVOS

General

Analizar interpretativamente y contextualmente la obra "La lista de Schindler" del compositor estadounidense John Williams.

Específicos

1. Determinar el contexto histórico de la obra basado en la vida de Oskar Schindler
2. Identificar los elementos interpretativos en el tema principal de La lista de Schindler.
3. Examinar las técnicas de instrumentación del violín en la Lista de Schindler.

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

Las teorías y estudios realizados frente al problema de investigación se han extraído de buscadores electrónicos como Academia.edu, también de fuentes en la biblioteca digital de la Universidad de Pamplona desde buscadores como Taylor&Francis, Los Angeles Times y Vlex. Las bases teóricas y de investigación obtenidas han sido acondicionadas dentro de este proyecto por medio de criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión hacen referencia a los trabajos y artículos que plantean información pertinente de acuerdo a los objetivos planteados dentro de este trabajo de investigación, es decir, desde factores como el tema principal, el cual es la Lista de Schindler, y la información con respecto a su compositor John Williams. Los criterios de exclusión fueron sus años de publicación, y el manejo de obras diferentes a la principal en este proyecto del compositor John Williams.

Antecedentes:

El artículo "Remember me, but forget my fate" – The use of music in Schindler's List and In Darkness de (Berner, 2021) investiga el proceso de construcción de la identidad a través de la música en dos largometrajes sobre la Shoah que abordan explícitamente actos de resistencia y solidaridad: La lista de Schindler (1993) y En la oscuridad (2011). La música judía en la película La lista de Schindler, es un trabajo realizado como grado en Historia de la Música por (Carmona, 2020) el cual, realiza un análisis musical de la banda sonora original de la película La lista de Shindler. John Williams: la banda sonora de nuestras vidas, es un artículo del periódico el tiempo online (Vincent, 2016) que integra la trayectoria de John Williams y sus composiciones dentro de la película la lista de Schindler. Así mismo, es importante destacar la interpretación de Itzhak Perlman en Schindler's List Theme desde LA Opening Gala 2014: John Williams Celebration, como el aporte de los elementos interpretativos y la técnica dentro de la pieza.

Glosario:

Música programática- "la lista de Schindler" – libro "el arca de Schindler" – Contexto histórico – Oskar Schindler – John Williams – Itzhak Perlman – Interpretación musical – Carácter musical – Articulación en el violín.

METODOLOGÍA

Basado en un método cualitativo para la investigación, se utilizará desde la interpretación de una realidad el método investigación-creación, el cual busca dar respuesta a los objetivos y ampliar la información a partir también de la práctica. Tal proceso se realiza bajo tres etapas de la investigación- creación:

Contextualización Los elementos históricos de los que parte esta investigación extraídos a través de actividades para cumplir cada uno de los objetivos, tanto general como específicos. Las actividades son las siguientes:

Objetivo general: Analizar interpretativamente y contextualmente la obra "La lista de Schindler" del compositor estadounidense John Williams.

Objetivo específico 1: Determinar el contexto histórico de la obra basado en la vida de Oskar Schindler

Actividad 1: investigación para ubicación social y trayectoria de vida del empresario Oskar Schindler para conocer su contexto histórico.
 Actividad 2: Aborde histórico desde la concepción visual y escrita de la película para conocer antecedentes históricos para intención de la obra.
 Actividad 3: Recorrido por los elementos importantes ocurridos en el libro que fueron inspirados en la vida real y que a su vez inspiraron la música.

Objetivo específico 2: Identificar los elementos interpretativos en el tema principal de La lista de Schindler

Actividad 1: análisis de los motivos y patrones rítmico- melódicos de la obra como elementos de carácter, dinámicas e intenciones de los pasajes escritos
 Actividad 2: examinar referencia de la puesta en escena del violonista Itzhak Perlman para conocer el estilo y los elementos de su interpretación.
 Actividad 3: realizar un análisis de los elementos más significativos de la pieza y que le dan el estilo nostálgico y triste.

Objetivo específico 3: Examinar las técnicas de instrumentación del violín en la Lista de Schindler

Actividad 1: Revisión de motivos articulados para identificar los que predominan.
 Actividad 2: estudio de las articulaciones y la continuidad entre arcaídas para la intención musical
 Actividad 3: reforzar los elementos interpretativos con la interpretación de Itzhak Perlman.

La sensación detonante
 Como su palabra lo dice, es la sensación con que se materializa el conocimiento. Desde aquí se abarca la intención de la obra la lista de Schindler al momento de su interpretación.
 Conformación plástica
 EL producto audiovisual a partir de la muestra de grado.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Entre los resultados se espera conocer los antecedentes históricos y los elementos visuales para la creación de la obra, así como identificar las características interpretativas en cuanto a técnica, articulaciones y carácter musical dentro de la obra. Lo anterior con el fin de la realización de un texto digital en el que se presente un análisis contextual e interpretativo de la obra La lista de Schindler del compositor estadounidense John Williams y complementar la investigación con una muestra musical en la que se interprete la obra La lista de Schindler (interpretación solista y acompañamiento de orquesta de arcos).

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Muestra musical	Obra sencilla	Población general
Producción textual.	Informe de investigación.	Investigadores musicales.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción textual.	Informe de investigación.	Investigadores musicales.

DISCOGRAFÍA

John Williams: Schindler's List Theme - Itzhak Perlman, <https://www.youtube.com/watch?v=cLgJQ8Zj3AA>

CONCLUSIONES

“La lista de Schindler” de John Williams es un ejemplo destacado de la capacidad de la música para transmitir emociones y contar historias de manera poderosa. A través de un enfoque contextual e interpretativo, se ha demostrado cómo los elementos históricos y técnicos de la composición contribuyen a su impacto emocional y narrativo. Este estudio cualitativo ha permitido una comprensión más profunda de la obra y ha generado un informe de investigación que destaca la importancia de la música en la representación de la historia, la memoria colectiva y la música programática. La muestra musical creada como resultado de esta investigación también sirve como evidencia tangible de la influencia y relevancia de la música compuesta por John Williams.

TEXTOS CITADOS

Artículo “Remember me, but forget my fate” – The use of music in Schindler’s List and In Darkness de (Berner, 2021)
La música judía en la película La lista de Schindler, trabajo realizado como grado en Historia de la Música por (Carmona, 2020)
John Williams: la banda sonora de nuestras vidas, es un artículo del periódico el tiempo online (Vincent, 2016)

Análisis de la Interpretación del Rock and Roll de la Obra Solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz para Bajo Eléctrico Solista.

Yolmar Alexis Leal Meléndez

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO

Análisis de la Interpretación del Rock and Roll de la Obra Solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz para Bajo Eléctrico Solista.

PALABRAS CLAVE

Viktor, Solo de Rock and Roll, bajo eléctrico, técnica, interpretación.

INTRODUCCIÓN

La técnica del ‘tapping’, inicialmente desarrollada para las guitarras eléctricas en la década de 1970, ha ganado prominencia en el bajo eléctrico, especialmente en géneros como el funk, rock and roll, entre otros. La obra “Rock and Roll Bass Solo” de Viktor Lorincz, centrada en el bajo eléctrico y acompañada solo por batería, destaca por el uso virtuoso de dos técnicas: el tapping y el finger style. Este trabajo se propone analizar la interpretación del Rock and Roll adaptado al bajo eléctrico solista, para este caso en “Rock and Roll Bass Solo”. Se destaca la importancia de un análisis musical detallado y de un estudio práctico para comprender el nivel de habilidad artística del intérprete.

El estudio se centra en identificar desafíos específicos asociados a la interpretación del rock and roll y también las técnicas que están inmersas en la obra como lo son: “finger style” y “tapping”, la coordinación de manos y las dinámicas. Se propone también comparar estilos de bajistas en obras similares para contextualizar los hallazgos.

Por lo anterior trabajo se busca proporcionar posibles soluciones técnicas, incluyendo ejercicios prácticos para tener un acercamiento más profundo a lo que es el rock and roll y recomendaciones para mejorar la interpretación de dichas técnicas. Además, se destaca cómo el nivel de estudio y la habilidad artística del intérprete se reflejan en la ejecución de estas técnicas en “Rock and Roll Bass solo”.

En resumen, esta investigación pretende ofrecer una comprensión profunda de las complejidades que tiene el rock and roll adaptado a el bajo eléctrico en la obra mencionada, con el objetivo de brindar información valiosa a músicos y estudiantes interesados en el bajo eléctrico.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se adaptó el rock and roll a la interpretación en el bajo solista a partir de la obra solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz?

OBJETIVOS

General

Analizar la interpretación del rock and roll en el bajo solista a partir de la obra solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz.

Específicos

- Describir influencias musicales de Viktor en su carrera como compositor y bajista entre los años 2007 y 2012.
- Identificar los géneros y estilos explorados en su obra solo de Rock and Roll.
- Reconocer las técnicas y recursos utilizados para crear solos de bajo eléctrico en periodo comprendido entre 2007 y 2012.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes:

Las plataformas digitales utilizadas para esta investigación son la transcripción de dicho tema por Stuart Clayton, y un trabajo de grado de un estudiante de la Universidad Nacional de Villa María, España.

Es por esto que del tema "Rock and roll bass solo" del bajista Viktor Lorincsz solo se encuentra en google su transcripción la cual fue realizada por Stuart Clayton y junto con ella la interpretación de dicho compositor. Por consiguiente, no se encuentra de manera directa un análisis minucioso de cómo abordar este al momento de estudiarlo. De esta manera el estudio de este tema se está haciendo por primera vez.

La creación del rock and roll se llevó a cabo en la década del 1950-60 por tal motivo no hay instrumentistas relacionados con dicho género, cabe destacar que en primera instancia fue el contrabajo

y que para el año 1951 se presentó el bajo eléctrico y así por motivos de sonoridad y facilidades se implementó.

Glosario y fuentes:

Paganini , G., & Pérez, J. (2019). EL BAJO ELÉCTRICO Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA 'LÍNEA DE BAJO' EN LA. Universidad Nacional Villa María. Villa María: Universidad Nacional Villa María. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/110326/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

METODOLOGÍA

La metodología de dicho trabajo de grado está basada en la investigación-creación, esta se define como uno de los procesos de generación de nuevo conocimiento, posible de ejecutar en el entorno investigativo de las disciplinas creativas, que se enmarca en el sistema político, económico y social de la investigación actual en la academia.

Por lo anterior esta investigación está enfocada de manera cualitativa.

El método a realizarse en este trabajo de grado es de la investigación-creación, ya que promueve el nuevo conocimiento dentro de un entorno amplio de disciplinas creativas.

Enfoque

El tipo de enfoque es analítico ya que pretende realizar un análisis de la melodía principal para llegar a tener un mejor acercamiento a la interpretación que dicho compositor realizo.

Instrumentos y técnicas

El modelo de análisis es morfológico, ya que su principal razón es tener en cuenta rítmica, melodía y estructura musical.

Procedimiento.

• Contextualización

Es el momento en el que el creador conoce y se apropia de la realidad que lo enmarca en un tiempo y espacio determinado

Por lo anterior, en primera instancia se realiza un análisis rítmico melódico de la obra, mostrando los recursos utilizados por el bajista en dicha línea, señalando los puntos críticos de interpretar.

▪ **Sensación detonante**

Este momento describe la situación en la que el creador interpreta la información del contexto, le da sentido a todo conocimiento y reflexiona sobre el entendimiento implícito en su acción. Siguiendo el proceso se organizan los apuntes y se les da lógica a los movimientos del bajista comprendiendo el por qué y el hacia donde de los movimientos de las notas de todo el tema.

▪ **Conformación plástica**

El investigador-creador le da forma a sus ideas y concreta el producto práctico-sensorial. Para finalizar dicho trabajo se presenta la elaboración del trabajo de grado sabiendo que dicho trabajo está conformado por el recital y el ensayo monográfico.

Objetivo general: Analizar la interpretación del rock and roll en el bajo solista a partir de la obra solo de Rock and Roll de Viktor Lorincsz.

Objetivo específico 1: Describir influencias musicales de Viktor en su carrera como compositor y bajista entre los años 2007 y 2012.

Actividad 1: Investigar sobre las influencias que tuvo el compositor durante los años 2007 al 2012.

Actividad 2: Identificar influencias musicales en la obra.

Objetivo específico 2: Identificar los géneros y estilos explorados en su obra solo de Rock and Roll.

Actividad 1: Desglosar la obra y encentrar que géneros del Rock and Roll son utilizados en la misma.

Actividad 2: Examinar los estilos

Objetivo específico 3: Reconocer las técnicas y recursos utilizados para crear solos de bajo eléctrico en el periodo comprendido entre 2007 y 2012.

Actividad 1: Investigar que técnicas conoce el compositor para el periodo 2007, 2012 y describir cuales son utilizadas en dicha obra.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Para el método de investigación-creación, Sus etapas corresponden a la contextualización, la sensación detonante para la escogencia de esta obra como investigación y para finalizar, la etapa tres, la conformación plástica, será un recital del cual se obtendrá un producto audiovisual.

Resultados

Análisis de la interpretación del rock and roll adaptado a el bajo eléctrico solista.

En el análisis actual de la interpretación del rock and roll adaptado al bajo eléctrico solista, se revela la complejidad y versatilidad a esta expresión musical única. Al dar protagonismo al bajo, se están desempolvando las convenciones establecidas, explorando así nuevas dimensiones sonoras. El bajo eléctrico, tradicionalmente relegado a un papel de acompañamiento, está asumiendo ahora un rol líder, resaltando licks y líneas melódicas emblemáticas del rock and roll.

La adaptación al bajo solista está implicando una reconfiguración de la estructura y los arreglos para realzar la potencia y expresividad inherentes al instrumento.

2. Recital de grado donde se interpretará dicha obra.

El recital no solo está subrayando la destreza técnica del intérprete, sino que también está evidenciando su capacidad para transmitir emociones y demostrar al público musicalmente hablando la emoción que produce el rock and roll.

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

La musicografía en el desarrollo del lenguaje y comunicación en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa: El Escorial. Pamplona Norte de Santander

Rosario Margarita Mattos De La Valle

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO La musicografía en el desarrollo del Lenguaje y comunicación en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa: El Escorial. Pamplona Norte de Santander.

PALABRAS CLAVE Transversalidad de las artes; Educación Educación Artística; Lineamientos curriculares; Inteligencias múltiples; Musicografía

INTRODUCCIÓN La presente investigación se refiere a la integración de la Musicografía, dibujo artístico rítmico en el área de castellano y su aporte a la Expresión oral de los estudiantes, del grado quinto de la Institución Educativa El Escorial y su facilidad para transmitir en escena una experiencia de canto: en un ensamble de voces y flautas. El desarrollo de la música en el área de artística y en el área de español y la relación entre ellas a nivel de expresión artística musical.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Existe dentro de la ley 115 de Educación de 1994 : Lineamientos específicos para la enseñanza de la música. Lo cual hace ver que está inmersa en el Área de Educación Artística. Por eso veo necesario una propuesta que favorezca y que ayude al estudiante, a desarrollar desde el lenguaje, en el área de español a integrar la música y el arte en general con todo el saber de la Lengua Castellana y su aporte transversal. La musicografía en el desarrollo del lenguaje y su incidencia en el Área de Lengua Castellana.

PREGUNTAS DEL PLANTEAMIENTO

¿Qué aportes le da la Ley General 115 de Educación de 1194 al desarrollo teórico de los Lineamientos Curriculares de la Educación Artística? Las Artes en la educación colombiana se insertan en las propuestas del "Sistema Educativo?"

OBJETIVOS

General

Desarrollar la musicografía en el área de Lengua Castellana como una estrategia pedagógica de apoyo a las competencias lingüísticas.

Específicos

Analizar los lineamientos curriculares de la Educación Artística en la ley general de educación 115 de 1994

Explorar la transversalidad de las artes, en especial la música con el área de español en la Institución Educativa El Escorial de la ciudad de Pamplona.

Examinar la influencia que ejercen los lineamientos establecidos en la ley en la integración de la musicografía en el currículo de Educación Artística y su relación con otras áreas del conocimiento, específicamente el Área de Lengua Castellana.

MARCO TEÓRICO (Antecedentes)

Antecedentes:

El musicograma fue creado por el pedagogo belga, Jos Wuytack, para enseñar a escuchar la música clásica a pequeños y jóvenes que no tenían conocimientos musicales. La enseñanza musical en niños requiere de técnicas y metodologías que conecten con su creatividad y les permitan disfrutar al tiempo que adquieren las bases del lenguaje musical. Con esa visión nace, en los años 70, el musicograma: un gráfico o dibujo que representa los elementos de una pieza musical para ayudar al oyente a comprenderla y escucharla de forma activa

(<https://www.unir.net/humanidades/revista/que-es-musicograma/>)

Artículos

<https://www.emimprove.com/blog/musicogramas-para-ninos/>

<https://plastificandoilusionesenlainfancia.blogspot.com/p/musicogramas.html>

<https://zejasbe.blogspot.com/2012/06/metodologia-jos-wuytack.html>

<https://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/4669>

LA MUSICOGRAFÍA EN EL AREA DE LA LENGUA CASTELLANA

<https://elblogdetrinity.com/cual-es-la-relacion-entre-la-musica-y-el-lenguaje/>

El símbolo, el signo, lo escrito para el desarrollo de un plan de área en la Lengua castellana, la notación escrita para la Música, en este proyecto de investigación prenotación musical, con la musicografía. Y para el Lenguaje la caligrafía, ortografía el punto y coma; la gramática, los sustantivos, los artículos. Son de gran importancia para la musicografía, que influye en el desarrollo de los estudiantes del grado quinto y su producción escrita y oral en los diferentes géneros narrativos, responde a las competencias básicas y de esta manera aprende por medio de la música y el arte lo referente a los estándares y núcleos temáticos de la Lengua Castellana. El fin de la musicalización, a través de la musicografía busca que la narración y su función cognitiva; textos orales y escritos, que son ejecutados por la voz o cantados de forma coral y de esta manera implementar una estrategia pedagógica de aprendizaje para el desarrollo musical y lingüístico castellano, en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa el Escorial, Agueda Gallardo- Salesiano. Pamplona Norte De Santander.

Glosario y fuentes:

Estética: Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza ninguna estética ha logrado definir cuál es el contenido del arte.

(<https://es.bab.la/diccionario/espanol/est%C3%A9tica>)

Arte: arte

Del lat. ars, artis, y este calco del gr. τέχνη téchnē. Capacidad, habilidad para hacer algo.

Si: Talento, genio, facultad, aptitud, condición, disposición, inspiración, destreza, habilidad, práctica, experiencia, maestría, primor, industria, artificio.

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. (Diccionario de la R.A.E.)

Trascendencia

Del lat. transcendentia.

1. f. Penetración, perspicacia.

2. f. Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante.

Sin.: importancia, relevancia, gravedad, magnitud, entidad, proyección.

Ant.: intrascendencia, insignificancia. (Diccionario de la R.A.E.)

Musicograma: Es una metodología complementaria a la tradicional partitura que permite a los pedagogos musicales que trabajan con niños acercar la música a todo tipo de alumnos, independientemente de su nivel y formación. (<https://www.unir.net/humanidades/revista/que-es-musicograma/>)

Partitura gráfica:

es el “registro gráfico de los acontecimientos musicales, una representación espacial del desarrollo dinámico de una obra musical (...), donde la notación musical es sustituida por un simbolismo más sencillo y accesible para los oyentes no músicos, con el que se pretende ayudar a conseguir el objetivo de aprehender la estructura total de la obra”. (Jos Wuytac).

Fuente: Ley General de Educación 115 de 1994.

METODOLOGÍA

Paradigma: cualitativo.

Método: El hecho de la educación musical dentro de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Distrital el Escorial-Sede del Agueda Gallardo. Pamplona , Norte de Santander la cultura pamplonesa , es el eje de la investigación. Describir, analizar y replantear lo que la educación Colombiana hace con la música en sus establecimientos a nivel básica primaria.

Técnicas: Observación participativa.

Instrumentos: Grupo focal para desarrollar la actividad del Musicograma.

Objetivo general: Desarrollar la musicografía en el Área de Lengua Castellana como una estrategia pedagógica de apoyo a las competencias lingüísticas.

Objetivo específico 1: - Analizar los lineamientos curriculares de la Educación Artística en la ley general de educación 115 de 1994 .

Actividad 1: Conocer la Ley general 115 de Educación de 1994

Actividad 2: Analizar los lineamientos curriculares de la Educación Artística.

Actividad 3: Resumen de los lineamientos curriculares de la Educación Artística.

Objetivo específico 2: - Explorar la transversalidad de las artes, en especial la música con el área de español en la Institución Educativa El Escorial de la ciudad de Pamplona.

Actividad 1: Canción de la Escala de Do Mayor.

Actividad 2: Acercamiento a la Flauta de pico.

Actividad 3: Melodía en sol Mayor.

Actividad 4: Canción de Campanero y Espacio Sideral de Jessy and Joy Musicograma.

Objetivo específico 3:

Examinar la influencia que ejercen los lineamientos establecidos en la ley en la integración de la musicografía en el currículo de Educación Artística y su relación con otras áreas del conocimiento, específicamente el Área de Lengua Castellana.

Actividad 1: EL PEI como plan para conocer la educación artística en la Escuela.

Actividad 2: Propuestas de contenidos programáticos para la enseñanza musical en el área de español.

Actividad 3: Evaluar con la puesta en escena.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados y Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Contenidos Programáticos Estrategia pedagógica de musicografía como herramienta de apoyo a las competencias lingüísticas Área de Lengua Castellana	El Diseño de 1 Estrategia pedagógica de musicografía	Maestros de música y Educación Artística

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Musicografía. Ejercicio con el tema: Espacio Sideral. (Jessy and Joy). Los estudiantes del grado quinto se organizaron en círculo y cada uno tiene su ficha para participar en la actividad; que consta de alzar el dibujo rítmico en el momento que la canción o tema musical lo sugiera. De esta manera hicimos el primer acercamiento a un Musicograma. Luego nos organizamos en Coro y en el orden del tema musical: Espacio sideral; es decir los estudiantes de quinto grado se ubicaron en el orden de la canción: Introducción, Primera Estrofa. Intermedio, Segunda estrofa, Coro. Tercera Estrofa. Y Finalización como al inicio del tema. Una variación de la actividad es cambiar el orden de las fichas, es decir cambian entre ellos las hojas que contienen el Musicograma con cada frase de la canción: De esta manera los estudiantes aumentan su atención y se aprenden el orden de la canción.	Los estudiantes crean y desarrollan distintos Musicogramas . Específicamente dos, en general. Cada estudiante dibujó en una hoja en blanco el Musicograma de los Locos Adams. Del Autor Andrew Lipa, Banda Sonora de la Familia Addams. El Segundo Musicograma es la Polka Trish- Trash . Strauss-	Estudiantes del Grado quinto del Escorial.

DISCOGRAFÍA

Locos Adams <https://www.youtube.com/watch?v=VQr3ZqYt7B8>

Aram sam sam <https://www.youtube.com/watch?v=v5-Xfk00TYM>

We will rock you - Musicograma de percusión corporal

<https://www.youtube.com/watch?v=hqZeWsUwRb0>

<https://www.youtube.com/watch?v=Vt6ygLX3Zt8>

CONCLUSIONES

La música como currículo preciso en la Educación Artística que atraviesa el conocimiento en la experiencia enseñanza aprendizaje en el área de español, facilita la concentración y asimilación de contenidos e integrarlos a la persona del artista en formación, como son los estudiantes de quinto grado. En una realidad psico social que no tiene un sistema educativo en plena función los estudiantes del grado quinto cantan, aprenden melodías sencillas, las memorizan y las ejecutan en la flauta. El Musicograma y todo el aprendizaje musical en la clase lo transmiten con sus voces y con sus talentos ya en crecimiento. Todo lo que en el Espíritu y la trascendencia del ser que tienen por naturaleza inscrito en cada uno de su ser, porque ya se nace artista, como dice Gabriel García Márquez, solo falta recordarles y suscitarles por medio de la Educación Artística escolar quiénes son y llevarlos a desarrollar la estética dentro de su propia cultura y sociedad.

Análisis interpretativo de la obra ríete Gabriel junto al aporte de Oriol Rangel a la música colombiana

Edgar Andrés Pabón Meza

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Análisis interpretativo de la obra ríete Gabriel junto al aporte de Oriol Rangel a la música colombiana.

PALABRAS CLAVE Matices, smear, articulaciones, pasillo, andinos

INTRODUCCIÓN El objetivo de esta investigación es estudiar los recursos interpretativos, como el análisis melódico y rítmico del pasillo Ríete Gabriel y parte de la historia e influencia de su autor Oriol Rangel en la música colombiana, que nos permita tener un mejor contexto, por este motivo es de gran importancia poder conocer el lenguaje musical que se evidencia en la Obra Ríete Gabriel, y como lo rítmico y melódico unido por un lenguaje andino pueden llegar a llenar de tanto material a esta obra, hecha para saxofonistas la cual les permite poder poner en evidencia su capacidades musicales, al ser de tanta exigencia y por el contrario desarrollar estas habilidades, por medio de la misma a aquellos músicos que comience su estudio y análisis para una correcta interpretación, dando la gran oportunidad de tener una obra netamente solista, melódicamente tomando como referencia para este ante proyecto un trabajo de grado e información que está en la red, para analizar y llegar a los objetivos por medio de las versiones consultadas y encontradas como se mencionó para el correcto abordaje que se hizo, buscando una pertinente investigación que pudiera dar frutos musicales en el aprendizaje de la obra ríete Gabriel y su lenguaje, llevándonos en primer lugar hacer una búsqueda Biográfica que nos permita conocer más al autor de esta obra, siendo Oriol Rangel su compositor, en segundo lugar suministrando la forma de lenguaje que el pasillo Ríete Gabriel requiere para ser interpretado correctamente, analizando su forma mediante la intervención rítmico melódica.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuál fue el aporte histórico que dio Oriol Rangel a la música colombiana junto al análisis interpretativo de su obra Ríete Gabriel?

OBJETIVOS
General
Investigar aporte de Oriol Rangel Roza a la música colombiana mediante interpretación y análisis de la obra Ríete Gabriel.

Específicos
Investigar aspectos biográficos de Oriol Rangel y su aporte a la música colombiana.
Realizar el análisis melódico y recursos compositivos de la obra Ríete Gabriel
Determinar las características rítmicas de la Obra Ríete Gabriel

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)
Antecedentes:
La presente investigación está centrada en analizar la obra Ríete Gabriel del compositor colombiano Oriol Rangel, por este motivo cabe la necesidad de profundizar en los referentes y conceptos que definen a obra Ríete Gabriel y su interpretación en el saxofón alto. En la búsqueda de información para este anteproyecto no se han encontrado trabajos de grado o investigaciones relacionadas; por el contrario, se ha encontrado información dispersa, la cual se ha tomado como referencia para complementar la información que se desea obtener para esta investigación. Entre las investigaciones encontradas, que incluyen la obra musical colombiana Ríete Gabriel encontramos el trabajo de grado de Yenifer Dayan Orjuela López; producción de repertorio escrito de música colombiana y software para ejecución instrumental de la universidad de Cundinamarca.

METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación será cualitativa, basada en interpretación de la obra, de manera investigación-creación; para lo cual se hace una serie de actividades correspondientes a cada objetivo. Objetivo general: Investigar aporte de Oriol Rangel Roza a la música colombiana mediante interpretación y análisis de la obra Ríete Gabriel.

Objetivo específico 1: Investigar aspectos biográficos de Oriol Rangel y su aporte a la música colombiana.

Actividad 1: Indagar sobre los aspectos biográficos y técnicos de la obra ríete Gabriel.

Actividad 2: Realizar la investigación de la vida y obra del Oriol Rangel.

Actividad 3: Redactar la información recopilada.

Objetivo específico 2: Realizar el análisis melódico y recursos compositivos de la obra Ríete Gabriel

Actividad 1: Por medio de la partitura realizar el análisis detallado de la melodía.

Actividad 2: Determinar aspectos de la forma de la obra, y elementos como la cadencia.

Actividad 3: Ejemplificando con la partitura, redactar dicho análisis melódico.

Objetivo específico 3: Determinar las características rítmicas de la Obra Ríete Gabriel

Actividad 1: Por medio de la partitura realizar el análisis detallado del motivo rítmico utilizado.

Actividad 2: Recopilar la información sobre las características rítmicas del pasillo.

Actividad 3: Ejemplificando con la partitura, redactar dicho análisis rítmico. La conformación plástica, de esta investigación será un recital del cual se obtendrá un producto audiovisual.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados

De esta investigación se espera los siguientes resultados; como es un documento en físico que contenga el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, este dará un aporte a la investigación de la música colombiana y dando reconocimiento a compositores brillantes como Oriol Rangel. Por otra parte, la conformación plástica será la interpretación de la obra como solista, dentro de lo que será un concierto de grado.

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Obra efímera	1 concierto	Población en general.
Producción textual	1 informe de Investigación	Investigadores musicales, saxofonistas y estudiantes en general.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción Textual	1 informe	Investigadores

DISCOGRAFÍA

Gabriel Uribe & Oriol Rangel - Ríete Gabriel (Colombian folkloric music)

<https://youtu.be/H2hg-X52ogQ>

Grupo Seresta Colombia - RIETE GABRIEL.(Pasillo) Oriol Rangel

<https://youtu.be/IVc0bW2HRUo>

CONCLUSIONES

En conclusión, esta investigación sobre Oriol Rangel y el pasillo “Ríete Gabriel”, representa un gran aporte a la investigación de la música colombiana, especialmente desde la perspectiva de los músicos nortesantandereanos. Al resaltar la importancia de figuras como Rangel y analizar su estilo compositivo, este estudio contribuye significativamente a la investigación musical de la región. Además, resalta la necesidad de conservar las formas tradicionales de la música colombiana, y reconocer el gran trabajo de músicos inigualables como Oriol Rangel.

Análisis de aspectos, melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes del Bambuco de Adolfo Mejía

Jibeth Dahiana Sánchez Bayona

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO Análisis de aspectos, melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes del Bambuco de Adolfo Mejía

PALABRAS CLAVE Bambuco, Adolfo Mejía, Aspectos melódicos, rítmico, armónico.

INTRODUCCIÓN Las composiciones musicales están creadas por principios fundamentales que dan origen a una obra musical, de esta manera la melodía, armonía, ritmo son base elemental para la inspiración y creación de un músico; Así mismo Adolfo Mejía Navarro nacido en sucre Colombia, fue músico compositor que realizó diversos viajes a diferentes lugares entre esos ingreso al conservatorio de Bogotá y a la escuela de París, esto le permitió conocer diversos músicos entre ellos Terig Tucci un gran compositor argentino del cual se cree aprendió gran parte de la composición. Adolfo mejía llegó a componer diversas obras como suites, pasillos, bambucos, preludios, entre otros. Entre sus composiciones se encuentra el Bambuco, género muy importantes de la región andina de Colombia, este ritmo fue significativo para las composiciones de Adolfo Mejía Navarro debido que para piano se encuentran dos bambucos; en este caso se lleva a cabo el análisis de los aspectos interpretativos, melódicos, armónicos y rítmicos relevantes de la obra Bambuco en Bm con el fin de conocer la estructura de su composición y su ejecución.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuáles son los de aspectos melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes del Bambuco de Adolfo Mejía?

OBJETIVOS

General.

Analizar los aspectos melódicos, armónicos, rítmicos e interpretativos relevantes en el bambuco de Adolfo Mejía

Específicos.

1. Identificar los aspectos más significativos del Bambuco de Adolfo Mejía.
2. Determinar los aspectos técnicos que llevaran a cabo la ejecución del bambuco de Adolfo Mejía.
3. Realizar un acercamiento a la interpretación melódica y rítmica del bambuco.

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

Antecedentes: Para el trabajo de investigación sobre el análisis melódico, armónico y rítmico de la obra Bambuco de Adolfo Mejía y las influencias musicales que este tuvo, esto se llevara a cabo por medio de libros, artículos, sitios web, grabaciones de audios, videos que se tendrán como base de información para la investigación; bajo los siguientes criterios de inclusión: libros que ayuden analizar la construcción de la melodía, armonía y ritmo; compositores que influenciaron a componer las obras de Adolfo Mejía, videos de interpretación de la obra Bambuco de Adolfo Mejía, información de la biografía de Adolfo Mejía; esto se realizara mediante diferentes buscadores como: Libros, Google académico, Videos, sitios web los cuales se organizaran de los más recientes a los más antiguos.

Glosario y fuentes: Bambuco; Adolfo Mejía; músico y compositor colombiano. **Música y músicos de Colombia Aspectos melódicos;** La melodía es una sucesión de sonidos ordenados con una intencionalidad expresiva, es decir, debe tener sentido de unidad y se han de poder expresar a través de ella ideas musicales. Su fuerte personalidad la convierte en la principal protagonista del discurso musical. **Rítmico:** es la ordenación del movimiento y depende de la acentuación. La métrica es la medida del ritmo y se expresa por medio de los compases. **Armónico;** la armonía está presente en cualquier melodía; subyace siempre en ella, aun cuando no esté explicitada. Esto se explica porque el fundamento armónico consiste en dotar a una nota básica ("fundamental") de atributos (notas del acorde) que le confieren una funcionalidad dentro de una escala determinada.

METODOLOGÍA

Este anteproyecto se verá orientado hacia una metodología cualitativa siguiendo los criterios del método histórico para el desarrollo de los objetivos 1 y 2 y el método de instigación-creación para el logro del objetivo 3.

Objetivo general: Analizar los aspectos interpretativos, melódicos, armónicos y rítmicos relevantes en el bambuco de Adolfo Mejía

Objetivo específico 1: Identificar los aspectos más significativos del Bambuco de Adolfo Mejía.

Actividad 1 Buscar información de artículos, libros, ensayos y otras publicaciones que hablen de la vida y obra de compositor

Actividad 2: Buscar información de libro, artículos y tutoriales de ritmo bambuco.

Objetivo específico 2: Determinar los aspectos técnicos que llevarán a cabo la ejecución del bambuco de Adolfo Mejía.

Actividad 1: Llevar a cabo el análisis melódico, identificando los fragmentos melódicos complejos, para esto se tomará del libro Análisis Musical

Actividad 2: Llevar a cabo el análisis Armónico, identificando la armonía este proceso de análisis se tomará como guía el libro Análisis Musical.

Para el método de investigación-creación, Sus etapas corresponden a la contextualización, la sensación detonante para la escogencia de esta obra como investigación y para finalizar, la etapa tres, la conformación plástica, será un recital del cual se obtendrá un producto audiovisual.

Objetivo específico 3: Realizar un acercamiento a la interpretación melódica y rítmica del bambuco.

Actividad 1: Llevar a cabo el análisis rítmico; identificando la célula rítmica y sus variantes el análisis se llevará como guía el libro Análisis Musical

Actividad 2: Escuchar la obra y videos de varios interpretes para llevar a cabouna interpretación personal

Actividad 3: Llevar a cabo la interpretación del análisis melódico, armónico y rítmico que se analizó.

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados Y Productos
Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Tabla analítica de aspectos morfosintáctico: ritmo, melodía y armonía.	Tabla realizada	Estudiantes de Piano Básico
Videos de la obra bambuco estudiada por secciones.	Proceso de montaje de la obra.	Estudiantes de Piano Básico

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Ensayo monográfico		Maestros de instrumentos de piano básico Estudiantes de la catedra de formas musicales

DISCOGRAFÍA

Adolfo Mejía- Helvia Mendoza Bambuco Bm
<https://www.youtube.com/watch?v=5TJ5wNOHn9g>

CONCLUSIONES

Es de gran importancia tener el contexto de la historia del compositor y de la obra bambuco, la relevancia de los elementos que la conforman como el ritmo donde encontramos células rítmicas y también sus variaciones; y otros fundamentos que dan forma al género musical. Se comprende que la música se aborda con diferentes elementos que le dan un sentido de ser, de esta manera se va elaborando un conjunto de estructuras que la componen. La composición rítmica de una obra musical, nos indica la esencia del género, la cual también va ligada a la melodía, que también es protagonista principal en la pieza musical compuesta por diferentes alturas y notas que dan una cohesión sonora; y la armonía que acompañada con la melodía ayuda a construir una progresión de acordes la cual combina más de dos notas, esta también sirve de acompañamiento en la pieza musical, en este sentido se comprende que estos aspectos entre si dan sentido a una obra musical.

De esta manera podemos concluir los aspectos rítmicos, melódicos y armónicos de la obra los cuales nos indican como fue la composición de esta, la cual nos ayudara en la interpretación, teniendo en cuenta que se debe seguir trabajando con precisión para el montaje final. Esta investigación nos dará aportes importantes en la melodía de cómo está abordada su estructura, en su coherencia en el desarrollo de cada frase, los cambios melódicos, relaciones tonales, modulaciones y otros aspectos que aborda la melodía; también nos dará aportes en el ritmo teniendo en cuenta la célula rítmica principal y su variación, la cual dará vida al género musical del bambuco conociendo así la estructura que conforma la composición, para conocer el motivo principal, los periodos, concatenación de incisos, conocer sus isoperiodos e isoritmos, combinaciones rítmicas y demás; y en el aspecto armónico nos dará aportes de su estructura de acordes, su tipología, las cadencias, las progresiones y como se aborda el ritmo y su armonía. Esto será de aporte a los estudiantes, investigadores, profesores que estén interesados en la obra bambuco de Adolfo Mejía.

TEXTOS CITADOS

Adolfo Mejía (Obras para piano) Allie Anne Duque, Música y músicos de Colombia Helvia Mendoza, Colombia en Clave de Fa Sergio Andrés Torres, Análisis Musical Margarita Lorenzo de Reyzabal.

Aproximación a la función de la guitarra eléctrica dentro del formato de Big band utilizando como referencia la cumbia: La pata sola. Del compositor colombiano Juan Felipe Pulido

Andrés Alejandro Vélez Capera

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO	Aproximación a la función de la guitarra eléctrica dentro del formato de Big band utilizando como referencia la cumbia: La pata sola. Del compositor colombiano Juan Felipe Pulido
PALABRAS CLAVE	Guitarra eléctrica, cumbia, jazz band, improvisación, acompañamiento
INTRODUCCIÓN	Este trabajo monográfico tiene como finalidad introducir al lector al abordaje de una obra con las técnicas de improvisación y acompañamiento, utilizando como referencia la cumbia: la pata sola del compositor colombiano Juan Felipe Pulido, obra que es compuesta y original para formato de big band.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	El problema de investigación que surge a partir del tema a tratar es el ¿Cómo abordar una obra para big band desde la guitarra eléctrica? ¿Quién es el compositor y qué influencias tuvo para la creación de la obra? ¿Qué recursos se pueden utilizar para el acompañamiento y para la improvisación? Y el proceso del ensamblaje de la obra con la jazz band de la Universidad de Pamplona
OBJETIVOS	<p>General Abordar la obra La patasola desde la guitarra eléctrica con la ayuda de la jazz band, haciendo uso de los métodos propuestos en la cátedra de guitarra jazz acerca de improvisación y acompañamiento</p> <p>Específicos Biografía del compositor e influencias para la creación de la obra Adaptar métodos de guitarra eléctrica para el acompañamiento Adaptar métodos de guitarra eléctrica para la improvisación Ensamblaje de la obra con la jazz band</p>

**MARCO
TEÓRICO
(Revisión de
literatura)**

Antecedentes:

Pocos antecedentes se encuentran acerca de este tema en específico, pero acerca de la improvisación en música colombiana se encontró una publicación en la revista A contratiempo titulado: Improvisación en el pasillo y el bambuco de la región andina colombiana de Javier Pérez Sandoval y Francly Montalvo López de la universidad el bosque Y sobre las Big band en Colombia se encontró diacronía sobre el fenómeno big band en Colombia de los autores Henry José Cáceres y Henry Julián Cáceres

Glosario y fuentes:

Bolívar, G. d. (2012). Carmen de Bolívar Lucho Bermúdez. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=qF7BYTnYPZA>

Cáceres Cortés, H. J., & Cáceres Ramón, H. J. (2023). Evocación Sobre la Tradición Histórica de la Corriente “Big Band” en Colombia. Pamplona: Unipamplona.

Capone, P. (2006). Biblia del guitarrista: 501 acordes de guitarra ilustrados para rock, blues, soul, country, jazz y clásico.

Coker, J., Casale, J., Campbell, G., & Greene, J. (1982). Patterns For Jazz. Studio P/R.

Díaz Moreno, C. (2018). ¿CÓMO IMPROVISAR? GUÍA METODOLÓGICA DE IMPROVISACIÓN EN GENERO DE PORRO COLOMBIANO PARA TROMPETISTAS DE NIVEL 3.0. Bogotá

Francly Montalvo, J. P. (2006). Método para improvisación en el pasillo de la región andina colombiana. Bogotá

JazzBreakTV. (2013). The Groove Merchant - Thad Jones Mel Lewis Orchestra 1969. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=LU-TsZ0XnRM>

Johnson, C. (1998). Swing & Big Band Guitar. Wisconsin: Hal Leonard.

Lucho Bermúdez. (2002). Obtenido de web.archive.com: [https://web.archive.org/web/20020307222550/http://geocities.com/funmusica/luc hober.html](https://web.archive.org/web/20020307222550/http://geocities.com/funmusica/luc%20hober.html)

Morais, G. (14 de Julio de 2024). Chord melody. Obtenido de Cifraclub: [https://www.cifraclub.com/blog/chordmelody/#:~: text=Chord%20melody%20es%20un%20principio,en%20esta%20forma% 20de%20tocar.](https://www.cifraclub.com/blog/chordmelody/#:~:text=Chord%20melody%20es%20un%20principio,en%20esta%20forma%20de%20tocar.)

**RESULTADOS Y
PRODUCTOS**

Mostazamusic. (2009). Leganés Big Band. Obtenido de <https://www.mostazamusic.com/>: <https://www.mostazamusic.com/es/portfolio/leganes-big-band.html>

Nelson, T. (2007). Guitar Aerobics. Paperback

Pulido, J. F. (2021). Big Band Cumbia con Jazz. Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NndbQ0I6B_Y&t=2s

Pulido, J. F. (2021). Mi Recital de Grado Pt 3 La Pata Sola Juan. F Pulido. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=t-FFLtSEIHaw>

Real Book . (1970). Boston, MA.

Reeves, S. (1989). Creative Jazz Improvisation. Prentice Hall

Rivera, Z. J. (2011). Fusión del Porro. Género musical del caribe colombiano con el jazz y el porro como estrategia para difusión a nuevas generaciones.

Sabatella, M. (1992). Manual de Improvisación en Jazz.

Santos, C. S. (2014). Armonía en la música andina colombiana. Bogotá

Sarmiento, P. (2019). Jazz en Colombia. Bogotá.

Unipamplona, P. d. (s.f.). Jazz band, programa de música. Obtenido de Unipamplona.edu.co: [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_194/recursos/gener al/10112017/jazzband.jsp](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_194/recursos/gener%20al/10112017/jazzband.jsp)

Universidad Popular de Albacete. (2024). Obtenido de [https://upgest.upalbacete.es/cursos/master-class-de-juan-f-pulido-ritmoslatinoamericanos- en-el-jazz-43043221](https://upgest.upalbacete.es/cursos/master-class-de-juan-f-pulido-ritmoslatinoamericanos-en-el-jazz-43043221)

METODOLOGÍA

Objetivo general: Abordar la obra La patasola desde la guitarra eléctrica con la ayuda de la jazz band, haciendo uso de los métodos propuestos en la cátedra de guitarra jazz acerca de improvisación y acompañamiento

Objetivo específico 1: Biografía del compositor e influencias para la creación de la obra

Actividad 1: Investigar acerca del compositor

Actividad 2: Indagar sobre las influencias que tuvo para la creación de la obra

Objetivo específico 2: Adaptar métodos de guitarra eléctrica para el acompañamiento de la obra

Actividad 1: Proponer acordes del método la biblia del guitarrista

Actividad 2: Proponer un acompañamiento para la obra

Objetivo específico 3: Adaptar métodos de guitarra eléctrica para la improvisación de la obra

Actividad 1: Proponer recursos de métodos de improvisación trabajados en la cátedra de guitarra jazz

Actividad 2: Proponer un solo para la obra a partir de los métodos utilizados

Objetivo específico 4: Ensamblaje de la obra con la jazz band

Actividad 1: Proponer fechas de ensayos

Actividad 2: Grabar ensayos para ir mirando el avance del ensamble de la obra

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados

Expandir bibliografía acerca del autor de la obra

Expandir bibliografía

Influenciar a futuros investigadores sobre el tema de las big band

Productos

Ensayo monográfico

Partitura con cifrado y diagramas de acordes

Partitura con solo propuesto para guitarra eléctrica

Proceso de ensamble de la obra con la jazz band

DISCOGRAFÍA

La pata sola

<https://www.youtube.com/watch?v=tFFLtSEIHaw>

CONCLUSIONES

Que el compositor gracias a sus estudios en la Universidad Privada de Música y artes de Viena pudo combinar los lenguajes del jazz y de la cumbia, adaptando el formato con percusión latina Se concluye que la obra al estar escrita, no permite tanta libertad al momento del acompañamiento, pero sí en la improvisación Se denotan influencias muy claras de Luis Bermúdez, Thad Jones, y Benny Goodman para la creación de la obra

TEXTOS CITADOS

(Capone, 2006)

(Reeves, 1989)

(Sabatella, 1992)

(Coker, Casale, Campbell, & Greene, 1982)

León Cardona en la música colombiana y su obra “Bambuquísimo”

Camila Alexandra Villamizar Portilla

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO PALABRAS CLAVE

León Cardona en la música colombiana y su obra “Bambuquísimo”.

Análisis, Bambuquísimo, León Cardona, andina, saxofón.

INTRODUCCIÓN

Las composiciones musicales están creadas por principios fundados. El eje de esta investigación musical se enfoca en el ámbito melódico del bambuco titulado Bambuquísimo, obra compuesta por el maestro Leonel (León) Cardona García a finales del siglo XX, originalmente compuesta para bandola, tiple y guitarra; y en este caso analizada desde un manuscrito original de la versión para clarinete. La motivación para la investigación de esta obra, surge de la necesidad de abordar, conocer y explorar nuestra música tradicional, en este caso de la región andina, y para ser más exactos sobre el maestro León, que revolucionó la música andina colombiana y la convirtió en “nueva” música colombiana, implementando elementos de músicas norteamericanas y brasileras, a los ritmos tradicionales. Por esta razón el maestro y sus obras han sido blanco de distintas investigaciones, entrevistas, reconocimientos y blogs, entre otros. El enfoque principal de la investigación, está dirigido al análisis melódico de la obra Bambuquísimo de León Cardona, para obtener como resultado final una adaptación de dicha obra, aplicando los elementos de interpretación, en este caso para un saxofón soprano en Bb con su respectivo acompañamiento, lo anterior como un producto físico de la presente investigación. Finalmente, se busca aclarar tres puntos específicos: conocer aspectos de la vida y obra del maestro León Cardona, determinar la construcción melódica de la obra, y por último el análisis rítmico métrico, además de especificaciones a la hora de interpretar la obra, como matices y articulaciones.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como contribuye León Cardona a la música colombiana con su obra “Bambuquísimo”?

OBJETIVOS

General.
Identificar como contribuye León Cardona a la música colombiana con su obra “Bambuquísimo”

Específicos

Identificar aspectos de la vida y obra musical del maestro León Cardona.
Reconocer los aspectos melódicos utilizados para la composición de esta obra.
Realizar un análisis rítmico-métrico, donde también se investiguen aspectos de interpretación.

MARCO TEÓRICO (Revisión de literatura)

Antecedentes:
Existe gran variedad de artículos, trabajos de grado, entrevistas e investigaciones que hacen referencia al maestro León Cardona y su aporte significativo a la música andina colombiana como es el caso de José Revelo Burbano en su artículo “León Cardona García: Su aporte a la música de la zona andina colombiana” de la Universidad EAFIT; así mismo encontramos por Karenn Torres y Tannia Torres “La huella de León, Vida y obra de León Cardona, Aportes e Innovación en la Música colombiana” de la Universidad Pedagógica Nacional, y por último una referencia directa un poco más clara del tema a tratar es por Jaime Uribe Espitia en “Antología de Obras para Clarinete de Música Andina Colombiana: Análisis y Recomendaciones específicas”. Toda esta búsqueda se realizó por medios electrónicos como: Google, Repositorio de la universidad Pedagógica Nacional. El criterio de inclusión fue la investigación de la vida y obra del maestro León Cardona, de personas cercanas a su entorno musical, Investigación sobre corrientes musicales, Investigación de obras para clarinete.

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación será cualitativa, basada en interpretación de la obra, de manera investigación-creación; para lo cual se hace una serie de actividades correspondientes a cada objetivo.

Objetivo general: Identificar como contribuye León Cardona a la música colombiana con su obra “Bambuquísimo”

Objetivo específico 1: Identificar aspectos de la vida y obra musical del maestro León Cardona.

Actividad 1: Investigar aspectos biográficos del compositor.

Actividad 2: Buscar fuentes que aporten a la investigación de la vida y obra

Actividad 3: Redactar la información y ordenar cronológicamente.

Objetivo específico 2: Reconocer los aspectos melódicos utilizados para la composición de esta obra.

Actividad 1: Realizar un análisis melódico.

Actividad 2: Identificar los elementos melódicos más utilizados para la composición de esta obra.

Actividad 3: Redacción del análisis, con la utilización de imágenes y citas.

Objetivo específico 3: Realizar un análisis rítmico-métrico, donde también se investiguen aspectos de interpretación.

Actividad 1: Realizar un análisis rítmico- métrico e interpretativo

Actividad 2: Identificar los elementos rítmicos más utilizados, junto con la adecuada manera de interpretar la obra.

Actividad 3: Redacción del análisis, con la utilización de imágenes y citas.

Actividad 4: Montaje de la obra, teniendo en cuenta los aspectos de la interpretación como los matices y articulaciones.

La conformación plástica, de esta investigación será un recital del cual se obtendrá un producto audiovisual

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultados

De esta investigación se espera los siguientes resultados; como es un documento en físico que contenga el análisis melódico, análisis rítmico-métrico interpretativo de la obra, junto con un breve relato de la vida y obra del maestro León Cardona, donde se pueda conocer la corriente musical que lo impulso a componer Bambuquísimo. Por otro lado, la conformación plástica será la interpretación de la obra como solista, dentro de lo que será un recital de grado.

Productos

Generación de Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Obra efímera.	1 muestra.	Población general.
Producción textual.	Informe de investigación.	Investigadores Musicales, Saxofonistas, clarinetistas, y estudiantes en general.

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Producción Textual	1 informe	Investigadores

DISCOGRAFÍA

CUATRO PALOS. BAMBUQUISIMO León Cardona García

<https://youtu.be/e55k2Vhu110>

Bambuquísimo Guafa Trío: Tema

<https://www.youtube.com/watch?v=f55gdXiEck8>

Bambuquísimo Jaime Uribe- Tema

https://youtu.be/kuGsCme_cmk

CONCLUSIONES

Esta investigación revela la contribución de León Cardona a la música colombiana, y también las influencias que han dado forma a su estilo compositivo. A través de entrevistas, análisis de obras y citas, se ha podido trazar un recorrido cronológico que ilustra tanto su desarrollo artístico como las influencias más significativas que lo han inspirado, identificando figuras como Aldemaro Romero, Astor Piazzola, Duke Ellington, Glenn Miller, Tom Jobim y Henry Mancini, se destaca la amplitud de su bagaje musical y su capacidad para fusionar diferentes estilos en su propia obra. Además, el análisis de la obra nos da la oportunidad de conocer los elementos melódicos, rítmicos e interpretativos que utilizó en “Bambuquísimo”, una de sus obras más significativas. Es de vital importancia que futuras investigaciones continúen destacando la labor de compositores como León Cardona, que nos regaló la posibilidad de conocer su genialidad y la creación de la nueva música colombiana.

Créditos de discografía utilizada en el Podcast: Bambuquísimo/ Jaime Uribe- Tema

Perfil académico de los invitados Profesores invitados

Caroline Santos Gama Ortega

Profesora de la Cátedra de Piano Pianista. caroline.santos@unipamplona.edu.co
Pianista egresada de la Universidade Federal da Bahia (UFBA) y especialista en Educación Artística de la Universidad de Pamplona (Colombia). También estudió piano en el Centro Universitario de Cultura e Arte (CUCA), en Feira de Santana (Brasil), período en que realizó diversos recitales de piano en el Teatro do CUCA. En 2010 fue invitada para tocar con la banda Salsa Solera en Alemania. También tocó en la Sala do Coro del Teatro Castro Alves (Brasil), en el Auditorio de la Escuela de Música de la Universidade Federal da Bahia y en su Rectoría. Fue profesora de música en la Escola Crescere y profesora de piano en el conservatorio de Música Schubert (Brasil) y en el Centro Musical Teodoro Salles. Fundó y coordinó la Escuela de Música de la Igreja Batista Alvorada em Saco do Capim. Actualmente es estudiante de Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) y docente de piano en la Universidad de Pamplona.

Diego Felipe Mora Atuesta

Profesor de la Cátedra de Informática musical. diego.mora@unipamplona.edu.co
Percusionista, egresado de la Universidad de Pamplona, especialista en Educación Artística de la Universidad de Pamplona (Colombia). Es Magister en Investigación Musical de la Universidad de la Rioja Actualmente es estudiante del Doctorado en Educación y docente de la Universidad de Pamplona. Inició sus estudios a los 10 años de edad. su instrumento principal es la batería, pero también ha recibido clases de guitarra y piano. en el año 2017 recibe el título de técnico laboral por competencias en música con énfasis en batería de la academia Gentil en Montaña. actualmente se desempeña como docente de la banda del colegio Andrés Bello del municipio de Bochalema Norte de Santander. Dentro de sus experiencias laborales se ha desempeñado como docente del área de percusión sinfónica de la fundación batuta sede Villa del Rosario Norte de Santander, ha sido miembro de diversas agrupaciones dentro de las cuales se destacan la orquesta jazz band de universidad de Pamplona, orquesta sinfónica de la universidad de Pamplona, grupo Merlot, grupo sheriff entre otros.

Julián Darío Castro Cifuentes

Investigador asociado de la Cátedra UNESCO en Artes, Educación y Cultura de Paz de la Fundación Universitaria Juan N Corpas y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudiante de Doctorado en Música de la Universidad Católica Argentina y consultor de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca. Su trabajo se enfoca en el estudio de la música como acción social, culturas de paz y políticas públicas para el desarrollo sostenible a partir de procesos de investigación, desarrollo, innovación y creación.

Presentación de Libro “Investigación - Creación en el ámbito universitario”

El profesor Julián Darío Castro Cifuentes, adscrito a la Cátedra UNESCO, abrió su ponenciacentral planteando una pregunta que, resultó ser el eje articulador de toda su reflexión: ¿cómo entender la relación entre investigación y creación? A través de un ejercicio gráfico y conceptual, mostró que los distintos conectores que solemos usar —la “y”, el guion, el signo más o la barra— no son neutrales, sino que cada uno esconde una postura epistemológica y práctica diferente sobre el quehacer del artista-investigador. A partir de ahí, recorrió los antecedentes más significativos del campo en Colombia, mencionando publicaciones clave como *¿Investigar creando?* de Ballesteros y Beltrán (2018), *Tramas de la investigación en las artes* de Castellanos y Garzón (2020), el volumen colectivo

Investigación-creación en el ámbito universitario que él mismo editó en 2020, *E investigación + creación a través del territorio de Córdoba y Ascuntar* (2022), sin olvidar los aportes de autores como Bonilla, Santamaría-Delgado y Hernández Salgar. Con este mapa trazado, Castro formuló tres grandes retos para la investigación-creación en la universidad contemporánea. El primero consistía en superar el sesgo disciplinar que tiende a encerrar esta modalidad dentro de las prácticas artísticas y el sector cultural, ignorando su potencial para fortalecer los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación; para ello, propuso visibilizar su importancia y generar estrategias puntuales de fomento que la hagan sostenible en el tiempo. El segundo reto fue pensar la investigación-creación desde la metáfora sociológica del “campo”, es decir, como un sistema de relaciones entre agentes, discursos y prácticas específicas, lo cual permitiría cuestionar las condiciones actuales de su ejercicio y transformarlas desde adentro. El tercer reto, quizás el más ambicioso, consistió en adoptar una visión de ecosistema, entendido como un sistema complejo en constante evolución compuesto por elementos, relaciones, una función-propósito, un entorno y recursos. Al aplicar este modelo, Castro invitó a superar la mera inclusión marginal de la investigación-creación para lograr su integración efectiva dentro de la cuádruple hélice que articula universidad, empresa, Estado y sociedad civil, configurando así redes que trasciendan las disciplinas y los territorios inmediatos. Su intervención cerró con una afirmación que resonó durante el resto del coloquio: los alcances de la investigación-creación no se agotan en nuestras prácticas ni en nuestro sector, y entenderlo así es el primer paso para transformar las condiciones que hacen posible su ejercicio en el ámbito universitario.

Enlace al libro “Investigación - Creación en el ámbito universitario”
(Acceso abierto)
<https://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog/book/463>

Diana Margarita Juliao Urrego

Formada como Maestra en Música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el énfasis de Dirección Coral; Especialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana; Magíster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar; y Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Se ha desempeñado por más de 12 años como docente universitaria en las cátedras de Práctica Coral, Canto y asignaturas relacionadas con Metodología de la Investigación. Actualmente, se encuentra vinculada como docente de tiempo completo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar desde donde coordina el área de Formación para la Investigación y participa como docente de la Especialización en Educación Musical del Conservatorio del Tolima.

Graciela Valbuena Sarmiento

Profesora de la Cátedra de Violonchelo, coordinadora del evento y compiladora de memorias Contacto: graciela.valbuena@unipamplona.edu.co Docente Titular de la Universidad de Pamplona. Violonchelista egresada del Conservatorio Charles Münch de Paris XI, con estudios de segundo ciclo en el área de musicología en la Universidad de la Sorbona de Paris IV. Es Licenciada en Música de la Universidad Industrial de Santander. En el año 2015 fue becaria de la Universidad Nacional de Colombia y Colciencias para el Taller de Ciencia para las Regiones. Es Magister en Educación de la Universidad de Pamplona y Doctora en Música de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Santa María de los Buenos Aires. Ha conformado la Junta Directiva Nacional de FLADEM de Colombia como vocal coordinadora y evaluadora - par para el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior (SACES). En Su experiencia se encuentre la docencia en las cátedras de violonchelo, solfeo e investigación. En la representación institucional se ha desempeñado como representante de la Facultad ante el comité de investigaciones y el comité de interacción social de la Universidad de Pamplona; fue directora institucional de Semilleros de Investigación de la misma institución, directora del programa de música y Decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona. Actualmente se desempeña en la docencia y dirección del Grupo de Investigación en Artes: Música, Educación y Visuales – GIA.

Concepto gráfico

Diana Marcela Pedraza Noriega

Diseño editorial desarrollado por la diseñadora industrial egresada de la Universidad de Pamplona, con interés en la comunicación visual, el diseño editorial y la construcción de propuestas gráficas con enfoque conceptual y contemporáneo.

El concepto gráfico de las memorias de la V edición del Programa de Música se inspiró en la blusa utilizada por la organizadora durante la jornada del evento, tomando de esta referencia la paleta cromática principal. A partir de sus tonos beige y azul se construyó una identidad visual sobria y armónica: el azul claro fue utilizado para textos generales, el azul oscuro —cercano al negro— para títulos y fondos principales, y el beige para fondos y espacios de equilibrio visual.

Como elemento complementario, se diseñó un patrón gráfico en tonos beige y azul oscuro ubicado en la parte inferior de las páginas, funcionando como recurso estético unificador dentro de la composición editorial. En cuanto a la tipografía, se empleó Gothiks Book para títulos y subtítulos por su estilo contemporáneo y limpio, mientras que para los textos corridos se utilizó Bahnschrift SemiCondensed, priorizando la legibilidad y la organización visual del contenido investigativo.

Autorización de uso: Se Autoriza la publicación de estas ponencias con fines académicos e investigativos, sin ánimo de lucro a la docente que orientó la cátedra, sin que ello represente la pérdida de mis derechos.

Catálogo de resúmenes del V Coloquio de Investigación musical
17 de Julio de 2024
Graciela Valbuena Sarmiento
Compiladora - Coordinadora del evento.

Programa de Música
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de Pamplona

2024

