

**LAS CREACIONES MUSICALES: EL PASILLO “ENCUENTRO”, EL VALS “HUIDA” Y
EL BAMBUCO “RISARALDEÑA”, DEL COMPOSITOR JOSÉ RUIZ VALENCIA EN
LAS VERSIONES MUSICALES DE LA AGRUPACIÓN “FASCINO TRÍO”**

MARÍA JOSÉ RUIZ ZORRO

CODIGO: 1225088041

**FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2018**

**LAS CREACIONES MUSICALES: EL PASILLO “ENCUENTRO”, EL VALS “HUIDA” Y
EL BAMBUCO “RISARALDEÑA”, DEL COMPOSITOR JOSÉ RUIZ VALENCIA EN
LAS VERSIONES MUSICALES DE LA AGRUPACIÓN “FASCINO TRÍO”.**

MARÍA JOSÉ RUIZ ZORRO
1225088041

Trabajo de Grado presentado como opción parcial para optar
al título de Licenciada en Música.

Director
ANA MARÍA ORTIZ SÁNCHEZ
Magister en Administración del desarrollo Humano y Organizacional.
Magister en música
Especialista en teoría de la música
Licenciada en música

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2018**

AGRADECIMIENTOS

A DIOS por darme el don de la música y la oportunidad de formarme en el campo de la educación.

A JOSÉ RUIZ VALENCIA, por brindarme sus composiciones y permitirme hacer de ellas un nuevo producto que permita difundir el trabajo en relación a la Música Andina Colombiana y sobre todo a la Música Risaraldense.

A MIS PADRES, por su apoyo incondicional, por la compañía en todo este proceso tan importante en mi carrera, por ayudarme a gestionar los espacios de difusión y sobre todo por ponerme en contacto con la fuente de este proyecto, don José Ruiz Valencia.

A LA UTP y a sus docentes, por los conocimientos brindados a lo largo del programa de Licenciatura en Música.

A ANA MARÍA ORTIZ, DIRECTORA y a CARLOS URIBE, ASESOR, por su acompañamiento en la construcción, desarrollo y finalización de este proyecto de grado y sus alcances en pro de un desarrollo musical y cultural en Pereira.

A FASCINO TRÍO, por brindar sus dones musicales y su compañía para la grabación y la realización de los arreglos de las canciones: “Risaraldeña”, “Huida” y “Encuentro”.

CRÉDITOS

Relación de personas que participarán en este proyecto

1	NOMBRE COMPLETO: MARÍA JOSÉ RUIZ ZORRO		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☒	Director	☐
Asesor	☐		
CORREO ELECTRÓNICO: majoruzo96@gmail.com			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
Estudiante de decimo semestre de Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira			
2	NOMBRE COMPLETO: ANA MARÍA ORTÍZ SÁNCHEZ		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☐	Director	☒
Asesor	☐		
CORREO ELECTRÓNICO: amortiz@utp.edu.co			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
M.Sc. en Administración del desarrollo Humano y Organizacional; M.Sc. en música; Especialista en teoría de la música; Licenciada en música.			
3	NOMBRE COMPLETO: CARLOS EDUARDO URIBE BELTRÁN		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☐	Director	☐
Asesor	☒		
CORREO ELECTRÓNICO: músico@utp.edu.co			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
Licenciado en Música; M.Sc. Educación y Comunicación Educativa.			

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN	14
1. ÁREA PROBLEMÁTICA	20
2. OBJETIVOS	24
2.1 OBJETIVO GENERAL	24
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	24
3. JUSTIFICACIÓN	25
4. MARCO TEÓRICO	26
4.1 MÚSICA COLOMBIANA	26
4.1.1 MÚSICA DE LA REGIÓN ANDINA	27
4.1.2 MÚSICA ANDINA COLOMBIANA – GÉNEROS	27
4.1.2.1 EL BAMBUCO	28
4.1.2.2 EL PASILLO	29
4.1.2.3 EL VALS	30
4.2 VISIBILIZACIÓN	31
4.2.1 JOSÉ RUÍZ VALENCIA – VIDA Y OBRA	32
4.3 MÚSICA POPULAR TRADICIONAL EN COLOMBIA	33
4.4 ARREGLO MUSICAL	38
4.5 FORMATO TRÍO VOCAL	39
4.6 ANTECEDENTES	40
5. METODOLOGÍA	43
5.1 TIPO DE TRABAJO	43
5.2 PROCEDIMIENTO	45
5.2.1 Fase 1. Transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia	45
5.2.2 Fase 2. Construcción de tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia	45
5.2.3 Fase 3. Realización del ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.	45
5.2.4 Fase 4. Realización del registro sonoro de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: Bambuco, Pasillo y Vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia	46
6. RESULTADOS	47
6.1 FORMA DE DISCUSIÓN DE RESULTADOS	64
7. CONCLUSIONES	67
BIBLIOGRAFÍA	68
WEBGRAFÍA	69
ANEXOS EN CARPETAS DE FORMATO DIGITAL	CD

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Biografía de José Ruiz Valencia
ANEXO B. Fascino Trío
ANEXO C. Presupuesto
ANEXO D. Entrevista
ANEXO E. Bitácora
ANEXO F. Partituras y Letras
ANEXO G. Audiovisuales

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Imagen del texto de la obra “Encuentro” extraído del libro “De las zarzas y la vida” del compositor José Ruiz Valencia.	51
Imagen 2. Imagen de la transcripción directa del compositor José Ruiz Valencia de la obra “Huida”.	52
Imagen 3. Imagen de la transcripción directa del compositor José Ruiz Valencia de la obra “Risaraldeña”.	53
Imagen 4. Miniatura de la transcripción de la obra “Encuentro” Páginas 1 y 2.	54
Imagen 5. Miniatura de la transcripción de la obra “Huida”.	54
Imagen 6. Miniatura de la transcripción de la obra “Risaraldeña” páginas 1 y 2.	55
Imagen 7. Miniatura de la obra “Encuentro” escrita para formato trío vocal. Páginas 1- 4.	56
Imagen 8. Miniatura de la obra “Huida” escrita para formato trío vocal. páginas 1 y 2.	57
Imagen 9. Miniatura de la obra “Risaraldeña” escrita para formato trío vocal. Páginas de 1-4.	58
Imagen 10. Foto tomada en un ensayo revisando las letras de las obras. Fuente propia. (04/04/2018).	59
Imagen 11. Muestra de un ensayo donde se realiza el ensamble de una de las obras. Captura de pantalla del video de la agrupación “Fascino Trío” en ensayo de la obra “Risaraldeña”. (02/08/2018).	60
Imagen 11. Foto de “Fascino Trio” en el momento de la grabación. Fuente Propia. (15/09/2019).	62
Imagen 12. Foto donde se evidencia el momento de la mezcla. Fuente propia. (15/09/2018).	63
Imagen 13. Captura de pantalla del registro sonoro de las obras “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”.	63

GLOSARIO

A continuación, se presenta un glosario con las palabras a utilizar a lo largo del trabajo, las cuales fueron extraídas del diccionario de la Real Academia Española y del diccionario Oxford de la Música:

A capella: “En el estilo de la iglesia”. Pieza cantada únicamente con la voz, sin acompañamiento.

Afinación: Los sistemas de afinación buscan construir una serie de relaciones de frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Estas relaciones se estudian de manera independiente de la altura absoluta de cualquiera de las notas, y se describen exclusivamente como intervalos entre ellas. Los apartados que siguen hacen relación a los estándares de altura absoluta, no a los sistemas de afinación de la escala.

Arreglista: Persona que realiza arreglos musicales

Arreglos Musicales: En música, un arreglo es una obra derivada de una obra original.

Autor: Persona que ha realizado una obra artística. Persona que crea, hace o es causa determinada de ella. Un autor musical, es el encargado de escribir la parte literaria de la obra.

Bitácora (diario de campo): El cuaderno o bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual estudiantes, diseñadores y artistas plásticos, entre otros, desarrollan sus bocetos, toman nota de ideas y cualquier información que consideren que puede resultar útil para su trabajo.

Canto: “Canción”, “melodía”; col canto, “con la melodía”, es decir el acompañante debe seguir de cerca 281 canto las fluctuaciones de tempo, etc., hechas por el intérprete de la línea melódica

Compositor: El compositor musical es aquella persona que escribe composiciones musicales según las normas artísticas donde básicamente organiza una serie de sonidos teniendo como base, algunos parámetros teóricos. El compositor es aquel que inventa la música, es aquel que tiene la capacidad de hablar a través del sonido.

Corchea: Una corchea es una figura musical que equivale a $\frac{1}{8}$ del valor de la figura redonda. El antepasado de la corchea es la fusa de la notación mensural, que no se debe confundir con la figura de fusa actual. Las figuras de corcheas se representan con una cabeza de nota ovalada coloreada en negro, con una plica vertical con un solo corchete, que tiene forma de gancho o rabillo. Nota con $\frac{1}{8}$ del valor de la redonda; de ahí el nombre “octavo” en el sistema español y “eighth-note” en la terminología estadounidense.

Coro: Cuerpo de cantantes que cantan normalmente en grupo, aunque no necesariamente siguiendo partes diferentes. El inglés parece ser el único idioma que perpetúa una distinción útil entre los términos choir y chorus. Este último se usa comúnmente para denotar grupos grandes de cantantes, especialmente de aficionados entusiastas, pero también profesionales en el teatro y la ópera. Choir se aplica mayormente a grupos más pequeños de cantantes: grupos de iglesia y conjuntos pequeños de expertos, formados por profesionales y llamados en inglés chamber choirs (coros de cámara). Adicionalmente, el término consort of voices (ensamble de voces) comenzó a utilizarse a mediados del siglo XX para denotar un coro especializado formado para cantar, por ejemplo, el repertorio de madrigales renacentistas con sólo una o dos voces por cada parte. 1. El antiguo coro de iglesia; 2. El coro en la ópera y el oratorio; 3. Avances recientes.

Dinámica: Grado de intensidad o suavidad con que se interpreta un fragmento musical. Concepto La dinámica musical es el conjunto de los matices relacionados con el grado de intensidad con que se ejecuta una determinada pieza.

Entonación: La entonación es la variación en la sucesión de alturas o frecuencias al pronunciar las sílabas que componen las palabras que constituyen la oración, teniendo vinculación con el contenido que se quiere comunicar. Con las variantes de entonación las cuerdas vocales vibran de modo diferente en cuanto a su frecuencia.

Lenguaje musical: El lenguaje musical es una expresión artística en la que existe una melodía, un ritmo y un pulso, que en conjunto crean una composición musical o canción. El lenguaje musical puede expresarse a través del pentagrama.

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. La metodología hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto.

Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.

Música Andina: Conjunto de géneros musicales de algunos departamentos surcados por montañas de la cordillera de los andes.

Negra: La negra es una figura musical que equivale a $\frac{1}{4}$ del valor de la figura redonda. El antepasado de la negra es la semínima de la notación mensural. Las figuras de negras se representan con una cabeza de nota ovalada coloreada en negro (de ahí su nombre) y con una plica vertical sin adornos (como la blanca).

Partitura: Una partitura es un documento manuscrito o impreso que indica cómo debe interpretarse una composición musical, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales y llamado sistema de notación.^{1 2} Como sus análogos los libros, los folletos, etc., el medio de la partitura generalmente es el papel o, en épocas anteriores, el pergamino. Aunque el acceso a la notación musical en los últimos años incluye también la presentación en pantallas de ordenador.

Partitura Vocal: Partitura que contiene todas las partes vocales de una obra en pentagramas separados y la parte orquestal reducida a arreglo para teclado. En el siglo XIX las partituras vocales se convirtieron en el principal medio de diseminación del texto de las óperas. El editor londinense del siglo XIX Vincent Novello fue famoso por sus

ediciones de las misas de Haydn y Mozart en partitura vocal con acompañamiento de piano u órgano.

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.

Ritmo: Un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. Se trata de un rasgo básico de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza.

Transcripción Musical: Acción y efecto de transcribir el fenómeno sonoro a símbolos

Tiempo: Tempo (en plural, tempi), movimiento o aire en terminología musical hacen referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical. Se trata de una palabra italiana que literalmente significa «tiempo». En las partituras de una obra el tempo se suele representar al inicio de la pieza encima del pentagrama.

Trío Vocal: Grupo de tres cantantes o instrumentistas, o bien la música escrita para dicho ensamble. Muchos madrigales del siglo XVI fueron escritos para tres voces, muy a menudo voces femeninas, como también muchos famosos tríos operísticos de épocas más recientes, pero en realidad cualquier combinación de voces es posible.

RESUMEN

A lo largo del siguiente trabajo de grado, el lector podrá realizar un acercamiento a un proceso secuencial de consolidación de un producto musical, el cual, estará dividido en las siguientes etapas o capítulos:

Como primera medida, la transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia, en donde se describe cada una de las actividades pertenecientes a este proceso, aquí se vuelve tangible el fenómeno abstracto de la música y se consolida en las partituras y arreglos musicales.

Posterior a este paso, se lleva a cabo la construcción de tres arreglos musicales del compositor, en donde se plasma, de qué manera se realiza la creación de complementos sonoros por medio del formato trío vocal y piano.

Como tercera etapa, siendo esta un hecho fundamental para la recolección, se lleva a cabo el ensamble de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: Bambuco, Pasillo y Vals.

Para finalizar el trabajo investigativo y llevar el producto a un plano trascendente, se elabora la grabación sonora de las tres obras del compositor José Ruiz Valencia plasmando así la riqueza compositiva en un registro de audio de las tres obras andinas colombianas.

PALABRAS CLAVES: Transcripción musical, Arreglos musicales, Ensamble vocal (trío femenino), Grabación, Música Andina Colombiana.

ABSTRACT

Along this graduation project, the reader will make an approach to the sequential process of the consolidation of a musical product, which is divided by the next stages or chapters.

As a first measure, the transcription of three musical pieces from the risaraldan composer José Ruiz Valencia, in which each one of the stages of the process are described, here the abstract phenomena of the music turns tangible and consolidated in the musical sheet and arrangements.

For the next, the consolidation of three musical arrangements from the composer will be developed, where it is planned the way sonorous complements are created by the use of the piano and the three voice format.

As a third stage, being this one a fundamental factor for its diffusion, the recording of the completed pieces will be developed in the format of three feminine voices with the representative tunes of the Colombian Andean region: Bambuco, pasillo, and vals.

To complete the investigative work and bring the product to a transcendent level, the sound recording of the three works of the composer José Ruiz Valencia is elaborated, thus capturing the sound richness of the works

KEYWORDS: Musical Transcription Musical arrangements, Vocal Ensemble (female trio), Recording, Colombian Andean music.

INTRODUCCIÓN

La región que hoy ocupa el departamento de Risaralda estuvo habitada por indígenas que mezclaban la música de sus fiestas y de sus danzas ceremoniales. Usaban flautas semillas, al igual que piedras, caracoles y corazas de animales para producir sonidos.

La cercanía con la región del Chocó, donde habitan descendientes africanos, hizo que, en la región de Risaralda, se sintiera la influencia de los tambores y los cantos de adoración a los dioses. Los españoles llegaron a nuestro país y trajeron con ellos su música, produciendo una mezcla o mestizaje. Con ellos, se conocieron instrumentos como la guitarra, la mandolina y la lira, al igual que ritmos como el vals.

La unión de esos instrumentos venidos de Europa, unidos a los tambores y a los instrumentos indígenas, dan origen a las características propias de la música andina.

Antes del siglo XIX, ya existían ritmos como el pasillo, la danza y el bambuco. En Risaralda, departamento que tiene poco más de medio siglo, la música se fue caracterizando por ser más tranquila y romántica que en otras regiones, y sus letras casi siempre honran la tierra, la mujer, la familia y el amor.

A mediados del siglo XX aparece en la calle 15 con carrera 6ta de Pereira, el “Páramo”, un sitio donde los músicos se reunían para ser contratados para ofrecer serenatas de Bambucos, pasillos y vals.

Un exponente importante de nuestro folclor fue el poeta y escritor Luis Carlos González, a quien se le deben las más insignes letras de bambucos como la Ruana, Muchachita Pereirana, Vecinita, Aguardiente de Caña y Pereira.

En Risaralda, aparecen en los años 80, agrupaciones como Canto Rodao, integrada por Lilian Salazar y Orlando Vásquez, la agrupación Tierra Mía, Utopía, Raza Brava y Tinkú. Años más tarde aparecen el dueto Yerbabuena, el dueto Mejía y Valencia, Oscar y Julio, Anhelos; cantantes como Diver Higueta, José Omar Bedoya, Gilberto Cardona y Fabián Gallón. Agrupaciones como La Rondalla Luis Carlos González, la Estudiantina de la Universidad Tecnológica de Pereira, La Rondalla de la Gobernación de Risaralda, la Coral Mixta del Departamento, el Trío los Turpinos y los Sentimentales de Colombia con Alberto Higueta.

Por otro camino, la Secretaría de Cultura de Pereira, antes denominado Instituto de Cultura de Pereira, ha fomentado la enseñanza de la música andina a través de sus escuelas de formación a la cual asisten gratuitamente niños y jóvenes quienes aprenden a interpretar instrumentos como la guitarra, el tiple, el violín, la bandola e instrumentos de viento.

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Pereira, ha hecho un aporte importante a la música regional a través de su Facultad de Bellas Artes y Humanidades y en especial el programa de Licenciatura en Música, pues allí se forman cientos de jóvenes cultivando el aprendizaje de instrumentos de la región o la interpretación vocal.

En el departamento de Risaralda, se realiza anualmente el Concurso Nacional del Bambuco a cargo de la Fundación del Bambuco Colombiano, antes Fundación Luis Carlos González, entidad que ha dado importancia a este género musical, pero también, ha fomentado el amor por la música andina colombiana entre los más jóvenes.

El Plan Departamental de Música del departamento, capacita a más de 6.000 jóvenes en Risaralda, personas de las zonas rural y urbana. Las capacitaciones son para instrumentos de cuerdas, bandas, percusión, coros, música de viento y talleres de modelos productivos y de reparación de instrumentos.

En el ámbito nacional, festivales y concursos como El Cuyabrito de Oro, La Hormiga de Oro, La Feijoa de Oro, El Zué de Oro, el Concurso Nacional de Música Colombiana de Belén de Umbría, el Concurso nacional del Bambuco, el Cacique Tundáma, el Festival del Pasillo, Canto con Amor, el Colono de Oro, Hato Viejo Cotrafa y el Mangostino, fomentan la interpretación de la música andina y sus diferentes géneros musicales como el pasillo, la danza, la guabina, el bambuco, el vals, la rajaleña, el joropo, el fox trot o la carranga, y en muchos de ellos con las modalidades infantil y juvenil, se da pie para que una nueva generación de cantantes refuerce el amor por la interpretación de esos ritmos.

Empiezan entonces a aparecer nombres de excelentes intérpretes vocales e instrumentales en Risaralda como Ofelia Torres, Juan Diego Laverde, Lady Laura Arias, Stefany Jaramillo, María Camila Restrepo, María José Ruíz, Ana María Ortiz, Lady García, Sebastián Herrera, Paulo Andrés Urrea, Harold Marín, Laura Marín, Grupo Instrumental Becao, Grupo Instrumental Bachué, Trío Fascino, el grupo Sinapsis, EcoTrío, Ana Sofía Quiceno, Mayra Alejandra Aguirre, Juan José Jiménez, el dueto Fragancia Andina, Juliana Bedoya, el dueto Murmullo y Canción, el dueto Café Maduro, Mayra Sofía Henao, Felipe Rojas, Jorge Mario Quintero, Amaretto Ensemble y la agrupación Agua y Manto, entre otros.

Ritmos populares también se arraigan en el departamento sobre todo en las clases más populares con las letras del desamor o el despecho, cuyo principal intérprete es el famoso cantante Johnny Rivera, oriundo de Risaralda.

Las redes sociales y los programas de radio y de televisión especializados en la música andina, hacen posible que su difusión sea mayor; para citar un ejemplo, Serenata del Café, del canal regional Telecafé.

La música andina empieza a fusionarse con ritmos foráneos como el jazz, el pop o el rock, y es así como agrupaciones como Ensamble Tríptico, agrupación instrumental colombiana conformada por la bandola andina, el piano, el bajo eléctrico y la batería, son el claro ejemplo de un fenómeno que sin ser del agrado de aquellos que optan por lo más tradicional, es una nueva y maravillosa forma de expresar el paso del tiempo y las nuevas alternativas de interpretación de la música andina colombiana.

José Macías fue un autor y compositor colombiano, y aunque nacido en Caldas, es importante reseñarlo pues fue pereirano por adopción y en 1947, Luis Carlos González le entrega algunos de sus versos para que éste les ponga música. En 1951 cuando Luis Carlos González gerenciaba el Club Rialto llega por invitación el dueto “Ríos y Macías” y allí, con José Macías en la guitarra, se estrena el famoso bambuco “La Ruana”.

Igual pasó con **Enrique Figueroa**, compositor antioqueño, pero muy querido en Pereira y famoso especialmente por la composición de bambucos sobre poemas del pereirano Luis Carlos González como: “Vecinita”, “Callecita Morena”, “Besito de fuego” y “Compañero”.

César Augusto Mejía Anichérico es un destacado compositor, cuya obra ha resultado premiada en muchas oportunidades en concursos nacionales de música andina colombiana. Canciones como “Amigo”, “Nostalgia del Árbol”, “Canción de Mar”, “Mi Refugio”, “Contratiempos”, “Súplica del campo” y “Danza de Amor”, han sido obras premiadas. Hizo la música del bambuco “Nostalgia” con letra de Inés Patricia Zorro Arellano, tema que fue finalista en el Concurso Nacional del Bambuco.

Cabe destacar que “Contratiempos” fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para incluirla en el cancionero “Colombia Canta”, en el cual cada obra fue elegida como la voz del departamento correspondiente. Lo anterior se realizó para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional.

John Jairo Hurtado Echeverry. Compositor pereirano, quien inició como director de la orquesta tropical: John y su Sonora

Entre sus composiciones más destacadas se encuentran: “Sábado de Fiesta”, “Me Vengaré”, “Mi Linda Risaralda” tema compuesto con motivo de los 50 años del departamento de Risaralda. La orquesta fue homenajeada en el Carnaval de Orquestas de Barranquilla, al igual que el tema “La Tortuga se clavó” compuesta para este carnaval.

Martha Isabel Castrillón Betancur. Joven pereirana que se destaca en la interpretación vocal y en la composición de temas andinos. El tema “Pereira lo tiene todo” es un bambuco pop que compuso con Steven Arenas. También son suyas las composiciones “Tu Sonrisa” bambuco con letra de Carmen Luisa Betancur, el vals “Ausencia” y el bambuco “Paisaje Andino”.

Ana María Ortíz Sánchez. Licenciada en música de la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha destacado por sus composiciones. Algunas de ellas son: “Siento”, canción

finalista en el Concurso de Música Colombiana “El Ocobo de Oro” que se realiza en Ibagué. “Tener Indio el Corazón” es un tema que fue ganador en el Concurso Nacional de Composición en homenaje al maestro José Macías. “En la Sombra de tu Amor” fue el tema ganador del Primer Concurso Virtual de Música Andina Colombiana.

Johnny Rivera, cantante popular de Pereira, inició su carrera de compositor gracias a una decepción amorosa. Un día mientras lidiaba con su depresión a causa del desamor, su terapeuta le dijo que sacara ese dolor y lo expresara en algo que le gustara. Así fue como empezó a componer sus primeras canciones y nació “El dolor de una partida” el cual fue todo un éxito.

En general, en Risaralda se realizaron muchas composiciones en el primer quinquenio del siglo XX sobre todo con las letras del maestro Luis Carlos González, y ya a finales del siglo e inicios del siglo XXI, empiezan a aparecer en el contexto regional diferentes compositores que con sus letras se destacan en los más importantes concursos de música del país. Aunque no todas las composiciones son de música andina, es importante destacar la inspiración y las excelentes letras que han merecido el reconocimiento más importante: el del público que las escucha.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, por darme el don de la música y la oportunidad de formarme en el campo de la educación.

A JOSÉ RUIZ VALENCIA, por brindarme sus composiciones y permitirme hacer de ellas un nuevo producto que permita difundir el trabajo en relación a la Música Andina Colombiana y sobre todo a la Música Risaraldense.

A MIS PADRES, por su apoyo incondicional, por la compañía en todo este proceso tan importante en mi carrera, por ayudarme a gestionar los espacios de difusión y sobre todo por ponerme en contacto con la fuente de este proyecto, don José Ruiz Valencia.

A LA UTP y a sus docentes, por los conocimientos brindados a lo largo del programa de Licenciatura en Música.

A ANA MARÍA ORTIZ, DIRECTORA y a CARLOS URIBE, ASESOR, por el acompañamiento en la construcción, desarrollo y finalización de este proyecto de grado y sus alcances en pro de un desarrollo musical y cultural en Pereira.

A FASCINO TRÍO, por brindar sus dones musicales y su compañía para la grabación y la realización de los arreglos de las canciones: “Risaraldeña”, “Huida” y “Encuentro”.

1. ÁREA PROBLEMÁTICA

1.1 Descripción del contexto. En Colombia, precisamente en el Eje Cafetero existe gran diversidad musical en el campo cultural y social del departamento de Risaralda, en donde la creación musical ha sido un mecanismo de comunicación, descripción de historias y musicalización de poemas de algunos cantautores, compositores y músicos empíricos. Objeto de estudio: Hechos creativos. El ser Humano y su identidad cultural en el departamento de Risaralda. Creación musical y poética de la obra del compositor empírico José Ruíz Valencia (Anexo A)

1.1.1 Definición del problema. Muchas son las obras de compositores colombianos que se desconocen por los habitantes de una región específica, sobre todo, aquellas obras que pertenecen al folclor o a la cultura propia de una región. En Risaralda, territorio que corresponde a la zona andina colombiana, los géneros musicales característicos corresponden a: el Pasillo, el Bambuco, el Torbellino, la Guabina, el Bunde, la Danza y el Vals. Estos géneros musicales son apreciados por las poblaciones adultas y poco conocidos en la población más joven. La globalización sin lugar a duda ha contribuido para que los valores culturales de un país o región vayan perdiendo significado y se vean permeados o influenciados por corrientes externas que terminan homogenizando o generalizando gustos, costumbres, músicas, modas y otros aspectos y que terminan afectando lo auténtico.

Desafortunadamente nadie puede apreciar lo que no conoce y la música folclórica, tradicional o propia de una región específica, poco a poco va perdiendo su identidad, y con ella, se invisibilizan también aquellos pocos compositores que continúan su tarea titánica de escribir letras y componer la música en los géneros musicales andinos.

Lo folclórico tiene una tendencia marcada a desaparecer, lo cual supone eliminar esas manifestaciones artísticas que nos caracterizan como pueblo de un lugar determinado en el mundo.

El repertorio variado de la música colombiana, específicamente el de la zona andina que es la que ocupa la presente investigación, define muchas de las características de los pobladores, sus costumbres, imaginarios y sentimientos, por lo tanto, podría decirse que la música también realiza un importante aporte a la historia de Colombia.

De hecho, y en consonancia con lo anotado, la música va cambiando con el tiempo sus letras y el sentimiento que se le impregna a la interpretación, adaptándose y

reflejando la historia, los acontecimientos y los sentimientos del momento, es decir, es un retrato del sentimiento popular que refleja una realidad cotidiana y por ello se hace necesario, reivindicar y visibilizar a personas que continúan a pesar de las amenazas de la globalización, escribiendo y componiendo nuestra historia sobre partituras, que nos relatan en canciones quiénes somos, cómo somos y cuál es nuestra verdadera identidad.

A partir de lo anterior, se expone entonces el caso del compositor risaraldense José Ruíz Valencia, el cual tiene un compendio de 9 obras musicalizadas, escritas en diferentes géneros andinos colombianos, pero es desconocido por la comunidad risaraldense.

1.2 Factores o aspectos que intervienen. Según el análisis del objeto de estudio se encontraron los siguientes factores:

1.2.1 Factor o aspecto 1. Transcripción musical de tres obras del compositor José Ruíz Valencia. Existe la necesidad de llevar al plano tangible tres obras del compositor José Ruíz Valencia, cómo registro musical de su creación poética y musical, ya que él carece de herramientas metodológicas para generar una memoria de su trabajo compositivo, por ser un músico empírico. Lo anterior permitirá tener una guía melódica fiel de cada obra, la cual servirá como fuente para el análisis literario y realización de arreglos musicales.

1.2.2 Factor o aspecto 2. Realización de Arreglos musicales para ensamble de Trío Vocal de cada una de las obras. Se requiere a partir de la transcripción melódica de las tres obras de José Ruíz Valencia, elaborar tres arreglos para Soprano, Mezzosoprano, Contralto y Cifrado, que permitan realizar un montaje musical para la realización del registro de audio. Lo anterior permitirá la realización de

1.2.3 Factor o aspecto 3. Montaje musical para grabación con Fascino Trío. Después de la realización de los Arreglos Musicales, se evidencia la necesidad de realizar un montaje musical para posteriormente sistematizar el registro de audio por medio de una grabación sonora de las tres obras de José Ruíz Valencia.

1.3 Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas:

1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo

¿Existe un registro descriptivo de las creaciones musicales del bambuco “Risaraldeña”, ¿del pasillo “Huida” y del vals “Encuentro” del compositor risaraldense José Ruíz Valencia?

1.3.2 Preguntas específicas

- ¿Cuáles son los requerimientos para realizar la transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruíz Valencia?
- ¿Cuáles son los requerimientos para realizar los tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruíz Valencia?
- ¿De qué manera se puede realizar el ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruíz Valencia?

- ¿Cuáles son las características del registro sonoro de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana en Bambuco, Pasillo y Vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las características de las creaciones musicales del bambuco “Risaraldeña”, del pasillo “Huida” y del vals “Encuentro” del compositor José Ruiz Valencia en versiones de la agrupación “Fascino Trío”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Objetivo 1.** Realizar la transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- **Objetivo 2.** Construir tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- **Objetivo 3.** Realizar el ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- **Objetivo 4.** Realizar el registro sonoro de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: Bambuco, Pasillo y Vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

2.2 PROPÓSITOS

- **Propósito 1.** Realizar un registro descriptivo de la obra del compositor risaraldense José Ruíz Valencia como aporte al repertorio vocal de la Música Andina Colombiana.
- **Propósito 2.** Aportar al repertorio vocal – instrumental de Pereira, generando arreglos musicales para trío vocal y consolidando un registro sonoro de tres obras Andinas Colombianas del compositor José Ruiz Valencia.
- **Propósito 3.** Consolidar un análisis literario a partir de diferentes instrumentos de recolección de la información acerca del listado de obras del poeta y compositor José Ruíz Valencia.

3. JUSTIFICACIÓN

Novedad: Este proyecto rescata la obra musical de un compositor y poeta que no fue reconocido en su justa dimensión. Casi siempre se acude a compositores ya reconocidos para analizar su obra; en este caso, se considera que José Ruíz Valencia representa grandemente la historia de la música en Pereira y Risaralda, pues al igual que el maestro Luis Carlos González, sin pretender compararlo, habla del amor, de las costumbres, del valor de la mujer del departamento y del paisaje que poco a poco va perdiendo su majestuosidad. La adaptación de tres obras de este compositor desconocido le aporta novedad al proyecto y se realiza un trabajo de arreglos musicales a tres voces femeninas, productos que sirven para futuras consultas de carácter vocal.

Interés: Para los habitantes del departamento de Risaralda, los estudiantes y profesionales interesados en la música andina colombiana, debe ser de gran interés conocer la obra de éste talentoso hombre, ya que se trabajan tres obras en ritmos andinos colombianos en género de bambuco, pasillo y vals. Conocer los autores y compositores de nuestra región es sumamente importante ya que así se mantiene vivo el talento de los hombres y mujeres de nuestra zona andina colombiana.

Utilidad: Este proyecto brinda una gran utilidad ya que es una investigación que queda para las siguientes generaciones que estén dispuestas a rescatar la música andina colombiana escrita por compositores de la región. También es de gran utilidad para cualquier facultad de música del mundo que esté interesada en conocer la música de la región y la vida y obra de compositores risaraldenses.

Viabilidad y Factibilidad: Para la realización de este proyecto, se contó con la facilidad de tener al compositor José Ruiz Valencia en la ciudad de Pereira quien, a sus 93 años, goza de lucidez mental, lo cual fue una fortuna para el desarrollo de las diferentes actividades metodológicas que este trabajo requiere. Otro aspecto que dio viabilidad al proyecto fue contar con el estudio de grabación “RuiZorro estudios” que facilita la grabación de las tres obras andinas colombianas de este compositor risaraldense.

Pertinencia: A lo largo del aprendizaje en el programa de licenciatura en música, se han venido recolectando unos saberes específicos que han sido de ayuda para la realización de este proyecto de investigación. Por ejemplo, el conocimiento de lectura musical, las clases de expresión oral y escrita, la informática musical y el conocimiento de la gramática musical por parte de la proponente. Los anteriores puntos fueron claves para la correcta realización de este proyecto de transcripción, adaptación, grabación y creación de arreglos musicales de tres obras andinas colombianas del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

4. MARCO TEÓRICO

Las letras de la Música Andina colombiana en su mayoría son poemas que hablan de nuestra bella tierra y sus costumbres. Compositores hasta ahora desconocidos como José Ruiz Valencia, quien con su inteligencia natural musical nos regala hermosas canciones en ritmos andinos, nos estimula para realizar las transcripciones musicales, contribuyendo al entendimiento y reinterpretación de sus contenidos y a partir de ellas, hacer hermosos arreglos musicales que adornen y entreguen las obras al público potencial que está dispuesto a escuchar y deleitarse con nuestra música.

Las voces femeninas, armonizadas en el formato de Ensamble Vocal (trío femenino), le aportan la dulzura característica de las mujeres de la zona del Eje Cafetero, que son sinónimo de trabajo, valentía y amor por la tierra y los ancestros. Vale la pena apoyar el trabajo de duetos, tríos y grupos mixtos, tan escasos por la necesidad de disciplina en el trabajo. La grabación de la música interpretada en estos formatos estimula a sus integrantes para seguir cultivando la música andina, valiosa en el contexto nacional y que debe ser conocida también internacionalmente.

4.1 MÚSICA COLOMBIANA.

La historia de la música colombiana es transversal a la línea del tiempo en la que se ha desarrollado el país y destaca la importancia que tiene la misma para entender la cultura, las costumbres, las maneras de ser y de actuar que tienen los habitantes de Colombia y que se refleja por medio de las manifestaciones artísticas y principalmente por medio de los ritmos, armonías, letras, melodías y formatos musicales de las obras creadas por los compositores de este país.

La música colombiana es el resultado de la mezcla de diversas culturas de la colonización, es decir, la cultura española, la cultura africana con la llegada de los esclavos y la cultura precolombinas o propia.

Las culturas precolombinas se desarrollaron en la zona Andina y en la Amazónica. Luego de algunos años, durante los cuales se presentaron migraciones y asentamientos se formaron tres grandes familias: la Chibcha, la Arawak y la Amazónica. La Chibcha con un alto nivel cultural. Sus núcleos sociales más representativos fueron los Tayronas, los Arahuacos, los Cunas y los Muiscas.

El desarrollo de las religiones chibchas aportó al surgimiento de expresiones musicales en torno a los ritos y ceremonias. A su vez, ciertas manifestaciones musicales tenían como propósito el entretenimiento y la lúdica.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, entró con ellos un sistema de creencias, tradiciones y formas de vida de la cultura occidental cristiana. Este dominio colonial tuvo vigencia hasta el siglo XVIII. Durante los años del coloniaje, el negro africano que llegó como esclavo, también trajo sus costumbres, rituales y su diversidad musical. Esta población africana se localizó en la costa atlántica y pacífica, el Magdalena y el Cauca. Por lo anterior, se puede deducir que existen tres fuentes etno-culturales que intervienen en Colombia para dar origen a su música: la indígena, la española y la africana. La música colombiana se puede estudiar a partir de las divisiones geográficas del país el cual cuenta con seis grandes regiones, las cuales son: Región Caribe, Región Pacífica, Región Andina, Región de los Llanos Orientales, Región Amazónica y Región Insular. Cada una de ellas, con características propias de las influencias que recibieron a partir del mestizaje.

4.1.1 MÚSICA DE LA REGIÓN ANDINA

En Colombia, el término “Música Andina”, se refiere a una serie de géneros musicales de algunos departamentos ubicados en la Cordillera de los Andes y que en Colombia se bifurca o divide en: Cordillera Oriental, Cordillera Central y Cordillera Occidental, en las cuales se ubican los departamentos de: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Caldas y Quindío.

Debido a su extensa cobertura geográfica, la Música Andina Colombiana es muy diversa y variada, ya que cada región le imprime su toque cultural, derivando varios géneros musicales, los cuales son: Bambuco, Pasillo, Torbellino, Guabina, Danza y Vals.

La interpretación de la música andina colombiana tiene sus raíces en la ejecución de instrumentos como la guitarra, el tiple y la bandola, denominados el “Trío Cordillera”. En la actualidad son diversos los formatos y se evidencia la incorporación de múltiples instrumentos de otras regiones y otros países. La música andina colombiana puede ser instrumental y/o vocal.

4.1.2 MÚSICA ANDINA COLOMBIANA – GÉNEROS

Múltiples historias y geografías modelan la gran cantidad de prácticas musicales que se desarrollan en nuestro país. Historias de antes y de ahora, nuevos relieves que fundan sonoridades en torno a las cuales se agrupan diferentes grupos sociales.

A continuación, una descripción de los géneros musicales seleccionados para desarrollar este proyecto de grado:

4.1.2.1 EL BAMBUCO

Género musical que se originó en la Nueva Granada y a partir de los conjuntos de chirimía, se estructura definitivamente en el siglo XVIII, contrario a lo que se propone en diferentes fuentes, el bambuco tradicional colombiano en su origen no tiene relación con la cuerda típica, más bien, su sonido característico se asocia a la combinación de instrumentos de viento, tambores y voces. La música tradicional colombiana es la música que se origina en el pueblo, y como lo cita Bartók Bela¹: “La música campesina en sentido estricto no es, en el fondo, otra cosa que el producto de una elaboración cumplida por un instinto que actúa inconscientemente en los individuos no influidos por la cultura ciudadana. Por ello estas melodías alcanzan la más alta perfección artística, porque son verdaderos ejemplos de la posibilidad de expresar una idea musical con la mayor perfección, en la forma más sintética y por los medios más modernos “.

Ya en el siglo XIX, el bambuco se transforma a partir de la intervención de las clases altas colombianas, produciéndose dos vertientes claras, una del bambuco tradicional y otra del “seudo-culto”, o bambuco académico, como las piezas compuestas por el maestro Morales Pino. “Entre sus piezas más conocidas están: los pasillos "Joyeles", "Reflejos", "Lejanía", "Pierrot", "Confidencias", "Intimo" y "Una vez"; los bambucos: "El Fusagasugueño" y "Cuatro preguntas", que se toma como modelo del género, como bambuco-tipo; y los valeses "Ana Elisa", "Mar y cielo", "Voces de la selva" y "Los lunares". Entre sus obras para orquesta se destacan: "La fantasía" (sobre dos temas nacionales colombianos), la "Suite Patria" y el intermezzo "Brisas de los Andes".² Músico vallecaucano de Cartago, a principios de 1900. Los intérpretes del pacífico llamaron bambuco viejo al suyo, diferenciándolo del bambuco andino de cuerdas, considerándolo como antecesor de este, valga la aclaración que el currulao y el bambuco viejo no son la misma cosa. Volviendo a Morales Pino, aunque enfocó sus esfuerzos en el Pasillo Colombiano, sus Bambucos viajaron por primera vez al exterior preocupándose por estructurar la escritura musical, acomodándola a las implicaciones técnicas del músico no familiarizado.

La evolución del bambuco en el siglo XX responde a la influencia de los géneros populares que permean la sociedad creadora, viéndose reflejadas las particularidades armónicas, rítmicas y transformaciones estructurales en las obras musicales de la época,

¹ BARTOK, Bela. citado por ORTIZ, Ana María y MARIN, Harold. Vicisitudes del bambuco. Biografía, Cronología, Obra, Textos. Centro Virtual Isaac. Colombia. 2013.

² MORALES, Pedro. (1863-1926).

dando lugar a discusiones que polarizan la crítica a la música colombiana, por cuanto se discute si estas piezas mantienen la esencia misma del Bambuco o de hecho son extrañas a la propuesta original. Tal como lo afirma el folclorista colombiano Manuel Bernal en su trabajo dedicado al análisis del Bambuco: “El proceso de homogenización continúa, influenciado en las últimas décadas por géneros transnacionales, especialmente la balada, que tiñe las voces con sus dejos, presta sus melodías, sus círculos armónicos y su tratamiento de los textos”³

4.1.2.2 EL PASILLO

El Pasillo Colombiano, presenta afinidades al vals venezolano, al sanjuanito ecuatoriano y al valsecito de Costa Rica; es un género musical tradicional que tiene sus orígenes en el vals vienés, una de sus derivaciones en el siglo XIX fue la “capuchinada”, o como se llamaba en aquella época, vals nacional. A finales del siglo XIX y principios del XX fue muy popular en las fiestas y tertulias santafereñas, como también uno de los géneros de “música de salón” que se acostumbraba escuchar al piano y en conjuntos de cámara en las casas de la aristocracia criolla.

El pasillo cantado era ante todo un poema de amor dedicado a la mujer o al amor perdido y, según investigaciones de Chavarro Buitrago, Garzón Gordillo y otros colaboradores en sus trabajos acerca de la “Nueva Música Colombiana” presentado por la Universidad Piloto de Colombia, actualmente este tipo de construcciones suelen seguir la misma temática pero con un lenguaje adaptado al contexto y la incorporación de géneros globalizados como la balada., “...son los jóvenes quienes están generando las semillas de resistencia cultural, con el poder de alterar la estabilidad de las estructuras generadas por la globalización. A través de todas las expresiones artísticas, las culturas juveniles, juegan un papel protagónico y renovador en la construcción de significados”⁴

El pasillo es propio de la zona andina colombiana, en particular, en el departamento de Caldas se encuentran siete modalidades de pasillo: toriao, arriao, boliao, arrebatoo, a lo desconfiao, sarandiao, a lo acostao y marcao.

³ BERNAL, Manuel. Anais do V Congresso Latino-americano da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular. Colombia. 2004. P. 9.

⁴ CHAVARROS., GARZÓN GORDILLO G., GUERRERO GUZMÁN J., MARTÍNEZ CAMARGO J., MEDINA JIMÉNEZ G., RIAÑO BARRERA. Significados construidos desde la nueva música colombiana como forma de resistencia cultural. Universidad Piloto de Colombia. Colombia. P, 3.

El género tradicional presenta dos tipos de interpretación:

El Pasillo Fiestero, suele ser una danza ágil, común al celebrar casorios, fiestas de garrote y fiestas populares en general.

El Pasillo de Salón, más ágil que las danzas de salón común para 1800, se desarrolló en los bailes que la sociedad Manizaleña ofrecía a sus fundadores, donde se interpretaban pasillos de carácter muy lírico y composición magistral.

Este empezó a hacer parte de las tradiciones folklóricas y populares desde el siglo XIX y se volvió bastante reconocido entre los compositores colombianos y el público santafereño. El pasillo no tiene orígenes tan debatibles y diferentes como el bambuco, es por esta razón que las teorías acerca de su proveniencia son mucho más sencillas y claras. El pasillo nació como una variante del vals europeo, aunque con un ritmo más rápido al que se le dio el nombre de capuchinada, vals nacional rápido, vals apresurado, vals redondo bogotano, entre otros. A diferencia del bambuco, el pasillo no es un género puramente colombiano pues presenta semejanzas con el "valse" de Venezuela, el "sanjuanito" del Ecuador y el "valsecito" de Costa Rica". En el pasillo, podemos encontrar dos estilos distintos. El primero de ellos es el pasillo fiestero instrumental, interpretado por la banda de música de los pueblos, especial para celebrar todo tipo de festividades. Su carácter es muy alegre, movido yailable." El otro tipo es el pasillo lento vocal o instrumental, característico de reuniones sociales, o bailes de salón y de carácter más romántico o melancólico. Es de este último sobre el cual se compusieron las obras; para un formato instrumental de ensamble de cuerdas pulsadas. (Bandola, Tiple y Guitarra)."⁵

4.1.2.3 EL VALS

El vals conquistó su rango de nobleza en Viena durante los años 1760, expandiéndose rápidamente a otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte o volta, danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI. La palabra vals nació en el siglo XVIII, cuando este baile se introdujo en la ópera y en el ballet.

⁵ MARTINEZ, Camilo Eduardo. Composición y Producción de Bambucos y Pasillos basado en estilo musical bogotano de la primera mitad del Siglo XX. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009. P 24.

El vals tenía un patrón de movimiento lento hace algunos años, aunque ahora se ha transformado en una danza de ritmo alegre, movido y rápido. Su particularidad más significativa es que sus compases son de 3/4. En el compás del vals, el primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte, y los otros dos son débiles. Así, el patrón es "F, d, d". Cuando se escucha la palabra "vals", inmediatamente se piensa que hace parte de la música clásica, pero en realidad es que se ha venido transformando en un género que fácilmente puede hacer parte del folclor.

La música y la danza tradicionales comprenden, asimismo, otros valeses más complejos que el vals de 3 tiempos, llamados valeses asimétricos, en general de 5, 8 u 11 tiempos. Los tiempos suplementarios, en el paso de vals, se bailan apoyándose, alternativamente, en cada una de las piernas permitiendo, así, una ligera elevación que acentúa los giros.

“En el siglo XIX en Europa, se popularizó desde Europa, la música y danza de salón llamada waltz (vals). Gracias a la pasión artística de nuestros músicos y artistas, esta corriente musical se fue transformando en el “vals del país” o “vals colombiano”.

4.2 VISIBILIZACION

Los diferentes métodos de investigación en las áreas de la ciencia, la cultura y la economía hacen posible **visibilizar** procesos, entidades o personas que realizan labores en el anonimato y que no son visibles para las mayorías. Hacer visible a una persona que ha realizado a lo largo de vida una labor importante para la sociedad, pero que ésta no lo ha valorado por no saber de la existencia de la persona o de su labor, es una tarea importante que permite conocer más sobre nuestro entorno, sobre los lugares y las costumbres. Se visibiliza una situación o a una persona cuando se le brinda reconocimiento en la sociedad y el término se puede también expresar como: “sacar a la luz” “llamar la atención” o “hacer visible”. Virginia Moraleda manifiesta al respecto de la visibilización lo siguiente: “en mi opinión, con esta acción además de difundir o comunicar, se intenta mostrar la realidad, situación o problemática de ciertas personas que no siempre son conocidas y sobre las que no necesariamente las personas o la sociedad tienen un interés aparente”.⁶ Es indudable que la acción de visibilizar, ayuda no solamente a que otros conozcan acciones, personas, descubrimientos, investigaciones o procesos, sino que aporta al conocimiento de la historia y la complementa.

⁶ MORALEDA Virginia. ¿Es lo mismo sensibilizar, difundir, comunicar y visibilizar? El boletín de SocialCo. Madrid. 2010.

4.2.1 JOSE RUÍZ VALENCIA – VIDA Y OBRA

Según biografía publicada por Alberto Rivera⁷, José Ruiz Valencia nació el 20 de julio de 1924 en Santa Rosa de Cabal, ciudad a la que le ha dedicado la mayoría de sus versos, prosas y composiciones, que son otra virtud de este poeta nuestro a través de bambucos como A orillas del San Eugenio y Canto a mi tierra nativa, en su obra titulada “De las zarzas y la vida”, ya publicada.

Amante de la vida en la ciudad de Pereira, de sus paisajes y sus mujeres, actualmente tiene 93 años y está escribiendo un libro de poemas. Desde que estaba pequeño sintió un gusto muy grande por la música andina colombiana sobre todo por los pasillos y bambucos. Don José Ruiz Valencia nunca tuvo un entrenamiento musical y solo estudió hasta segundo de primaria. Se dedicó al negocio de la lavandería, pero nunca abandonó su amor por la música y la escritura de poemas.

Siendo muy joven, empezó a escuchar que los compositores de la región, se copiaban las melodías y parte de algunas letras de otras canciones y al ver este acontecimiento, sintió una gran necesidad de componerle a la ciudad melodías diferentes y letras hermosas y a partir de entonces comenzó a componer y escribir bambucos, valeses y pasillos. Así nació el bambuco Risaraldeña, que habla sobre las maravillosas cualidades de la mujer de Risaralda. José Ruiz en sus canciones ha hablado sobre el amor, la ciudad de Pereira, el desamor, la belleza de las mujeres y los paisajes cafeteros. Siempre soñó que sus proyectos musicales fueran conocidos y quedaran registrados en disco para que los pereiranos conocieran parte de la historia a través de las letras de sus canciones.

Actualmente existen ocho composiciones del señor José Ruiz Valencia, entre las que se encuentran Risaraldeña, Ausencia y Quitas. En el año 1964 ganó un Concurso Internacional de Villancicos con la canción de su autoría, “Oh, Ven Diciembre” que fue interpretada por las Hermanas Dominicanas.

Su canción favorita se titula, “Quitas” un bambuco que nació a partir de un reto que le puso su señora esposa para componerle una canción muy especial a la ciudad de Pereira.

Para José Ruiz Valencia es muy importante la visibilización de sus obras de música andina colombiana y en general de la música tradicional porque en sus letras se plasman

⁷ RIVERA Alberto. José Ruiz Valencia, el poeta. 2014.

las características propias de la región andina, los valores de la mujer risaraldense y el talento de hombres que, como él, valoraron la música.

A José Ruiz Valencia le duele profundamente ver que la juventud pone su atención en temas superfluos o peligrosos. Le angustia ver tantos jóvenes que han caído en la droga o que no se preocupan por salir adelante, también lamenta que no se respete a la mujer porque ella es la base de la sociedad y generadora de vida y cree que la música es un camino para formar mejores seres humanos.

Su mensaje para la juventud es: “Procuren aislarse de las drogas, de las malas compañías, concéntrense en formar más valores de respeto y tolerancia”. Desea que los corazones de los jóvenes se llenen más de amor, que de temas que los puedan afectar física y espiritualmente.

Don José Ruiz Valencia admiró mucho al poeta Luis Carlos González como un hombre de gran talento y a quien conoció personalmente. Dice que el maestro no quería que lo llamaran poeta, sino un simple versificador.

Finalmente se declara un admirador eterno de la mujer y de su “esencia divina” a la que le seguirá componiendo hasta el final de sus días.

Vivió durante 50 años en Pereira y lleva 20 años residiendo en Dosquebradas, así que esta tierra cafetera ha sido el bastión de su creación y de su actividad cultural y literaria. Es autodidacta, desde la primera hasta la última letra de su nombre. Se ha nutrido intelectualmente de lecturas que ha buscado y le han recomendado, por lo que es un incansable buscador de tesoros literarios, así mismo la inspiración le ha llegado de los paisajes, la mujer, la familia, las vivencias, los colores de la naturaleza, los amigos, los pájaros y el aire que siempre trae palabras pues es un observador de la vida. Confiesa que es asiduo lector de Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Eustaquio Palacios, José Asunción Silva, Ricardo Nieto, Julio Flórez y José María Vargas Vila “quien ha sido el autor que más me ha influenciado”, confiesa el poeta. Otras obras publicadas del autor

son las semblanzas de los barrios Corocito y La Capilla, Tierra Llena, Poemas y prosas para ti y Vivencias paranormales sobre ciencias ocultas.

4.3 MÚSICA POPULAR TRADICIONAL EN COLOMBIA

Las investigaciones en relación con la música popular tradicional en Colombia han estado vinculadas constantemente al concepto de folclor, término que ha sido entendido de

diversas formas según los autores y expositores, las épocas y las tendencias, por ejemplo, se entiende como las costumbres propias de una región, las expresiones artísticas propias de una comunidad, las fiestas y celebraciones, o las actividades que se vuelven populares.

Un punto de encuentro entre los estudiosos del folclor y los de la música tradicional colombiana, es su concepción de la cultura popular frente a las nuevas tendencias. La cultura popular tradicional se mantiene en un borde peligroso, como sobreviviendo y lo hace a través de las personas y entidades que hacen festivales, concursos, encuentros musicales, conciertos, recitales, bailes y los centros de documentación.

La identidad que se pretende lograr se ha consolidado durante la última década, a través de festivales y concursos nacionales sobre música tradicional colombiana. El verdadero fin de la realización de estos diferentes eventos, es la difusión de las melodías antiguas de nuestra tierra y también las nuevas tendencias de la música colombiana. Dichos festivales han sido exitosos ya que muchos han contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, entidad que además obliga a difundir y publicitar estas actividades como parte de las responsabilidades para conseguir esos apoyos o ayudas económicas. Los adultos participan en estos festivales de música colombiana, pero lo más interesante, es que los jóvenes y los niños, incentivados en un principio por un reconocimiento económico, terminan amando la música de la región andina colombiana.

En diferentes regiones de Colombia y no sólo en la zona andina, pasa lo mismo. Vemos por ejemplo que, en la costa atlántica, se imponen la danza como expresión principal, y las nuevas generaciones asumen esta manifestación, desde muy temprana edad, entendiendo que allí la expresión dancística se conserva más, gracias tal vez, a la celebración de los carnavales.

Entre las investigaciones que se encuentran en Colombia, es importante resaltar las realizadas a mediados del siglo pasado por los siguientes investigadores cuyos trabajos son considerados pioneros en la investigación de la música tradicional de nuestro país. Los trabajos corresponden a Emirto De Lima (1942)⁸, sobre las tradiciones orales y fiestas de los departamentos Atlántico y Magdalena, titulado “Folklore Colombiano”. En este trabajo se hace mención a la obra del Padre Francisco De Iguialada (1938)⁹ sobre “Musicología Indígena de la Amazonia colombiana”. Para el padre Francisco De Iguialada,

⁸ DE LIMA, Emirto. Folklore Colombiano. Editorial La Iguana Ciega. Colombia. 1942.

⁹ DE IGUALADA, Francisco. Musicología Indígena de la Amazonía Colombiana. Boletín Latinoamericano de música. Colombia. 1938. v. 4, p. 675-708

en la música indígena colombiana se encuentran las mismas manifestaciones artísticas de otros pueblos precolombinos y el arte musical estaba en el estado de la magia, en el arte para curar enfermedades y dolores, donde el hechicero era el músico. Las anotaciones del padre José Ignacio Perdomo Escobar (1945),¹⁰ tituladas “Glosario Folklórico de términos relativos a Danzas, Cantares e Instrumentos típicos de Colombia”.

Estas obras son en conjunto un compendio invaluable sobre la Historia de la Música en Colombia, no solo por el conocimiento histórico de ellos sino como práctica investigativa. Tienen un gran valor musicológico pues fueron escritos por músicos profesionales o por personas con una formación musical básica. Estos primeros trabajos ponen de manifiesto la importancia de realizar estudios histórico-musicales para conservar las tradiciones y el desarrollo de la música que, en última, son las que le dan fuerza e identidad a una nación y a sus regiones, pues la musicología en Colombia lleva una tradición académica muy corta.

Sergio Romero Ospina (2013)¹¹, en un artículo sobre la “Historia de la Música en Colombia en la mitad del siglo XX”, expresa que: “En realidad, en comparación con otras disciplinas, el panorama bibliográfico todavía dista mucho de ser abundante o diverso, ya que a la escasa tradición en materia de musicología histórica en Colombia y al reducido listado de investigadores interesados en el pasado musical de la nación, se suma el limitado arsenal en términos de fuentes históricas”.

En el trabajo de recopilación histórica de la música tradicional en Colombia publicado en 1949 por Daniel Zamudio¹², titulado “El Folklore Musical de Colombia” se manifiesta su preocupación por el escaso conocimiento sobre la vida musical de las comunidades precolombinas incas y aztecas y describe las características musicales de algunos de los aires más representativos del país, a mediados del siglo XX. Asume la posición de muchos músicos de su tiempo para sostener que la música colombiana es ante todo de herencia hispánica en ritmos de galerón, bambuco, guabina, pasillo, joropo y danza. Inclusive, considera perjudicial la influencia de ritmos africanos. Pero si bien es cierto que el desarrollo musical en nuestro país, a partir de la conquista española, la región andina tuvo mucha influencia de la madre patria e históricamente fue la región más desarrollada, en otras regiones como la costa atlántica y pacífica, se fue generando una mixtura muy

¹⁰ PEDROMO, José Ignacio. Plaza y Janes Editores Colombia Ltda. Quinta Edición Ilustrada. Colombia. 1980.

¹¹ OSPINA ROMERO Sergio. Los Estudios sobre la Historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX: De la narrativa anecdótica al análisis interdisciplinario. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Historia. 2013, p.2.

¹² ZAMUDIO Daniel. El Folklore Musical en Colombia. Colombia. 1949.

rica que merece ser estudiada. Colombia tiene una riqueza musical que muchos otros países no poseen, los ritmos precolombinos, africanos y españoles se mezclaron para producir una riqueza musical, todavía sin un adecuado registro.

Dentro de la concepción folclorista, surgieron en Colombia, Centros de Estudios Folclóricos y Academias que produjeron excelentes trabajos, ganando mayor visibilidad en el escenario académico, se concentran gran parte de ellos en trabajos sobre la música popular costeña alrededor de sus prácticas musicales, con autores como Guillermo Abadía Morales (1977)¹³, musicólogo y folclorólogo nacido en Bogotá, donde se muestra una secuencia que va del folclorismo a la etnomusicología, con sus investigaciones en comunidades negras y las tribus indígenas del país. En un artículo publicado en El Espectador¹⁴, a raíz de su muerte, se dice que: “Temas como la cultura musical, la identidad y, por supuesto, lo autóctono fueron abordados por Guillermo Abadía Morales en sus más de 25 libros, dentro de los que se destaca el “Compendio general del folklore”, al que muchos melómanos con conocimiento de causa llaman la Biblia del Folklore”.

William Fortich¹⁵ (2014), publica un artículo titulado “Características socioculturales e históricas de las organizaciones de bandas musicales de viento en los departamentos de Córdoba y Sucre”, se convirtió en una autoridad de bandas musicales y sobre el porro, uno de los géneros insignia del Caribe. Anteriormente había publicado en 1985 en Montería, “El Fandango cantado en el Sinú Medio”. Consuelo Araujo de Molina¹⁶ (1973), publica “Vallenatología: Orígenes y Fundamentos de la música vallenata”, fue creadora del Festival de la Leyenda Vallenata y fue ministra de cultura. En el acto de entrega del nobel de literatura a García Márquez en Suecia, los intérpretes del vallenato, los Hermanos López y los Hermanos Zuleta, hicieron pate de la comitiva. Blanca Álvarez¹⁷ (1975) escribe “Raíces de mi Terruño. Enciclopedia Folclórica del Tolimense”. En esta obra se encuentra una descripción pormenorizada de las tradiciones, usos y creencias del sur del departamento, dando piso y autenticidad a la identidad como pueblo.

¹³ ABADIA MORALES Guillermo. Compendio General de Folclore Colombiano. Fondo de Promoción de Cultura del Banco Popular. 3ª. Edición. Colombia. 1977

¹⁴ PIEDRAHITA Juan Carlos. Guillermo Abadía Morales. El Espectador. Artículo Cultura- enero 21 de 2010- 9:08 pm.

¹⁵ FORTICH DIAZ William. Características socioculturales e históricas de las organizaciones de bandas musicales de viento en los departamentos de Córdoba y Sucre. Revista Desarrollo Gerencial. Colombia. 2014. Vol.6, Num.2

¹⁶ ARAUJO de MOLINA Consuelo. Vallenatología: Orígenes y fundamentos de la música vallenata. Tercer Mundo, Bogotá. Colombia. 1973.

¹⁷ ALVAREZ Blanca. Raíces de mi Terruño. Enciclopedia folclórica del Tolimense. Imprenta Departamental. 2ª. Edición. Ibagué Tolima. Colombia. 1985.

Perteneció a la Academia de Historia del Tolima, compuso bambucos, raja leñas y otras canciones muy típicas de la idiosincrasia regional.

Estos autores y muchos otros como Miguel Ángel Martín, representante de la música llanera o Misael Devia Morales, folclorista del Tolima, quien investigó sobre el ritmo de la danza de la caña, expresando que era un “ritmo que estuvo entre torbellino y bambuco y que los instrumentos son generalmente tiple, flauta de carrizo, requinto, zambomba, chuchó, carrasca y tambora”¹⁸, por su mayor delimitación y por la inserción de ellos en el medio, lograron una mayor profundidad y un tono más vivencial y afectivo pues logran registrar sus recuerdos y experiencias personales, en forma organizada y sistematizada. Todos estos textos –tanto los generales como los locales- se caracterizan por ser grandes trabajos de recopilación, fruto de toda una vida, por utilizar fuentes de segunda y tercera mano, por acumulación de mucha información, por no contar con adecuado aparato crítico, y por su enfoque folclorista.

La investigación sobre musicología en Colombia se ha desarrollado desde la Antropología, la Sociología y la Historia, pero no desde la formación académica en música. Desde el punto de vista estrictamente musical, no suele haber ilustraciones musicales; cuando las hay, las transcripciones no son realizadas por los autores -pues no son músicos-, ni son utilizadas por ellos para mostrar o indicar algo, se puede prescindir de ellas; el análisis musical como tal, es inexistente; abundan los comentarios y apreciaciones poco precisos, erróneos y sin sustentación. Tampoco suelen presentar una discografía.

Según Ana María Ortiz y Harold Marín¹⁹ (2013), estos textos han cumplido –y siguen cumpliendo- un papel fundamental en la creación de un imaginario de “la música colombiana” y de “la cultura colombiana”. Prueba de ello son las numerosas ediciones, el altísimo nivel de consulta en bibliotecas y su utilización como texto obligado tanto en el ámbito universitario como en la educación básica.

Han servido –ante la ausencia de otros materiales de mayor calidad- para mostrar la diversidad del pueblo colombiano, para dar a conocer y valorar algunas manifestaciones de la cultura popular tradicional, aunque dentro de su esquematismo y rigidez. Es decir,

¹⁸ BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ANGEL ARANGO. La Caña, Apuntes para una monografía en la música tradicional tolimense, parte 2. Caña Antioqueña. Versión de Martín Osorio.

¹⁹ ORTIZ Ana María y MARIN Harold. Creación Musical, elaboración de arreglos y análisis musical de cuatro obras de Ana María Ortiz Sánchez, como un aporte al repertorio de la música vocal Andina Colombiana. U.T.P. Colombia. 2013. p. 19.

que la música viva y las expresiones populares se reglamentaron a partir de investigaciones deficientes, que no daban cuenta de la complejidad y de los procesos de la música popular tradicional en el país. Se reglamentó el vestido "típico", la coreografía, la instrumentación, se adoptaron versiones "oficiales" de melodías anónimas o se daban –y se dan- encendidos debates sobre la mayor "autenticidad" de una versión con respecto a otra. Esto generó un proceso de uniformidad de la cultura popular en todo el país, limitando su creatividad, y condenando y negando su diversidad y dinamismo. La omnipresencia de estos textos es prácticamente total, no sólo por lo señalado anteriormente sino porque entre ellos se nutren, se refuerzan, se copian, se reproducen en una espiral cada vez más amplia.²⁰

4.4 ARREGLO MUSICAL

Un arreglo musical es la **transformación que se ejecuta en una obra original para adornar su línea melódica y armónica**. Regularmente, los autores de jazz, pop, rock y otras músicas populares, principalmente los escritores de canciones suelen limitarse a componer la melodía y los acordes o armonía básica. Como menciona en un artículo, Álvaro Ávila: “Entonces un músico puede hacer un **Arreglo Musical** a su gusto sobre una Melodía ya sea conocida o hasta crear la Melodía desde cero si es compositor.”²¹ Así es como un arreglo musical, no debe ser obligatoriamente bajo unos parámetros específicos. El autor es libre de escribir el arreglo armónico dependiendo de sus gustos.

El arreglista se ocupa de envolver esa melodía con orquestaciones, voces y efectos sonoros que potencien la pasión de la composición original. Una misma canción puede cambiar mucho según los arreglos que incorpore, y estos, en tanto, creaciones nuevas que se añaden a la precedente, están resguardados por los derechos de autor.

En música clásica, el arreglista, escribe toda su obra en partituras musicales, y cada partitura le pertenece a un músico en particular. Es así como los instrumentistas, regidos por estas partituras, pueden acompañar al cantante quien interpreta la obra original o acompañar a otro instrumento que sea protagonista.

“Antes (hace 50 años, por ejemplo) los arreglos instrumentales y vocales se escribían en partituras y se daban a los músicos para ensayarlos y grabarlos. Hoy en día sigue

²¹ AVILA, Álvaro. Que es un Arreglo Musical? . Guitar Simple. 2017

haciéndose este proceso, solo que los arreglistas nos ayudamos también de las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Pues haciendo sonar la música que hemos compuesto con instrumentos virtuales.”²²Actualmente existen una cantidad de programas donde los instrumentos y los arreglos se pueden hacer por medio de los computadores y el manejo de varias opciones virtuales que simulan el sonido de un instrumento en específico para así guiarte sobre cómo va sonando tu arreglo musical.

4.5 FORMATO TRÍO VOCAL

En la música, trio vocal significa la unión de tres voces con diferentes o iguales registros que en conjunto forman la armonía sobre una melodía específica de alguna canción ya escrita. Este formato de voces puede desarrollarse con acompañamiento o sin este. Por ejemplo, puede ser acompañado por Piano, guitarra, percusión, instrumentos de viento o cuerdas frotadas y cualquier otro tipo de formato, o sin acompañamiento lo cual significaría un canto a capella (voz cantada sin instrumento)

Un trío en música es una agrupación de tres instrumentistas o intérpretes vocales de cualquier tipo de género. Esta definición también se aplica a una pieza musical escrita para ser interpretada por un conjunto como anteriormente mencionado.

En el Barroco, el formato trio, se veía en los conciertos de cámara en Europa. Para este formato, se usaban instrumentos melódicos y un bajo continuo. El bajo continuo solía interpretarlo un Violoncello o una viola de gamba. También en diferentes ocasiones se veían cuatro instrumentos, pero en concepto musical, si dos instrumentos compartían la misma función, seguía siendo un arreglo de trio

²² SANTOS, Octavio. ¿Cómo hacer arreglos musicales? Blog Heart of Sun Productions. 2013.

4.6 ANTECEDENTES

4.1.1 Estado del Arte

A continuación, se hace una referencia de Trabajos de grado a fines con esta propuesta que se enfoca al proceso de transcripción musical, elaboración de arreglos y difusión de la obra de un compositor.

4.4.1.1 Local. Título: “Creación musical, elaboración de arreglos y análisis musical de cuatro obras de Ana María Ortiz Sánchez, como un aporte al repertorio de la música vocal andina colombiana”. 2016²³ En este trabajo se describe y analiza cuatro composiciones de la cantautora Ana María Ortiz Sánchez, obras arregladas para el formato: Voz, Tiple y Piano e interpretadas por el grupo “PARALELO” conformado por Harold Marín Valencia, Felipe Rojas López y Ana María Ortiz Sánchez. En síntesis, los resultados se presentan así:

- En el primer capítulo de los resultados se encuentra la descripción de la elaboración de las cuatro obras de distintos géneros musicales andinos colombianos.
- En el segundo capítulo se ofrece un análisis musical de las cuatro obras de Ana María Ortiz Sánchez.
- En el tercer capítulo se recogen comentarios sobre la obra y la importancia del ejercicio de componer para el desarrollo cultural de Pereira. Presentaciones, programas, artículos, entre otros.

El trabajo es un aporte significativo a las investigaciones que se han realizado en Pereira, referentes a la música andina colombiana. También es un reconocimiento a través de la academia a los músicos y docentes que componen, arreglan e interpretan la música andina colombiana. El tema estudiado es la Música Vocal Andina Colombiana y se identifica con las siguientes palabras claves: Composición, arreglo, interpretación. Como metodología se elaboró una revisión de material bibliográfico que podía aportar conocimientos y nuevos conceptos a la temática del proyecto de grado. Como buscar temáticas sobre la enseñanza musical a partir de géneros andinos colombianos. También buscar construcciones de material creativo sobre la educación musical a partir de la música andina colombiana. Para el siguiente paso, se llevó a cabo la elaboración del material poniéndolo luego en circulación como propuesta pedagógica y didáctica alternativa en escenarios de formación musical profesional. Luego se llevó a cabo el análisis musical de las

²³ ORTIZ Ana María y MARIN Harold. Creación Musical, elaboración de arreglos y análisis musical de cuatro obras de Ana María Ortiz Sánchez, como un aporte al repertorio de la música vocal Andina Colombiana. U.T.P. Colombia. 2016

cuatro obras, mirando profundidad sus partes melódicas y armónicas. Luego como finalidad de la metodología, se llevó a cabo un trabajo de campo donde se realizó una intervención de orden pedagógico y didáctico musical.

**4.4.1.2 Nacional. Título: “Composición y producción de Bambucos y Pasillos, basado en estilo musical bogotano de la primera mitad del siglo XX”. 2009
Camilo Eduardo Martínez Ossa. Pontificia Universidad Javeriana.
Colombia²⁴.**

En el anterior trabajo se buscó establecer los antecedentes históricos de los géneros contrastantes como el Bambuco y el Pasillo Colombiano. También pretendió hacer arreglos de Bambucos y Pasillos para formato de ensamble de cuerdas pulsadas. Sus objetivos fueron:

- Establecer el contexto histórico que rodeaba el bambuco y el pasillo en la Bogotá de la primera mitad del siglo XX.
- Establecer los antecedentes históricos tanto del bambuco como del pasillo.
- Definir con claridad la sonoridad y los elementos que hicieron característicos los bambucos y los pasillos de la primera mitad del siglo XX en Bogotá.
- Componer y hacer los arreglos para formato de ensamble de cuerdas pulsadas de dos bambucos basado y teniendo en cuenta las investigaciones realizadas.
- Componer y hacer los arreglos para formato de ensamble de cuerdas pulsadas de tres pasillos basado y teniendo en cuenta las investigaciones realizadas.

4.4.1.3 Título: “Proceso de composición de arreglos vocales (con o sin acompañamiento instrumental) en repertorio de música tradicional y/o popular colombiana”. 2009²⁵ En esta propuesta se intenta hacer un aporte personal a la forma de hacer y utilizar voces (coros y voces armónicas) en la música tradicional y/o popular colombiana, no solo en géneros corales como los alabaos del pacífico, sino en géneros no corales como el joropo de los llanos orientales, mezclando el lenguaje empírico ya existente con elementos de música más desarrollada a nivel armónico como el jazz. Todo esto, teniendo como fin la

²⁴ MARTINEZ, Camilo Eduardo. Composición y producción de Bambucos y pasillos, basado en estilo musical bogotano de la primera mitad del siglo XX. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009.

²⁵ OTERO, Laura. Proceso de composición de arreglos vocales (con o sin acompañamiento instrumental) en repertorio de música tradicional y/o popular colombiana. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009

búsqueda de un sonido propio y muy personal, respetando el carácter de la música y conservando algunos elementos de su estilo. Por lo anterior, Otero dice: “Después de investigar los elementos musicales y extra musicales de algunos géneros de música tradicional y popular colombiana (específicamente aquellos de las canciones que se van a utilizar para escribir los arreglos), hacer arreglos orgánicos que conserven algo del carácter y de los elementos estilísticos de cada género.”²⁶ De esta forma nos damos cuenta de la importancia de mantener o conservar de alguna forma, el estilo de cada uno de los géneros aun sin importar que algunos de los aportes para mejorar o embellecer las obras, sean producción de cada uno de los compositores o autores.

²⁶ OTERO, Laura. Proceso De Composición De Arreglos Vocales (Con O Sin Acompañamiento Instrumental) En Repertorio De Música Tradicional Y/O Popular Colombiana. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009. P, 10.

5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE TRABAJO

Investigación cualitativa de carácter descriptivo. Como primer paso, se realizó un estudio sobre los compositores de la región, dando interés al compositor Risaraldense José Ruiz Valencia, quién había recolectado grandes tesoros literarios y musicales que estaban siendo desconocidos por el medio. Al verificar esta problemática, se llevó a cabo el paso de búsqueda de información en las redes sobre obras andinas colombianas, géneros como bambucos, pasillos y vals, papeles importantes en el campo de la composición en Risaralda. Una fuente de información muy importante fue la recolección de los libros y cd en formato físico, de la posesión del mismo compositor, José Ruiz Valencia donde entre sus reliquias se encontraban poemas, canciones, manuscritos, partituras y música grabada en formato Cd. Como siguiente paso, se hizo un análisis y lectura completa sobre la información obtenida y como se llevaría a cabo el proyecto de investigación con estas fuentes recién entregadas. Se escogieron tres obras andinas colombianas del compositor José Ruiz Valencia en géneros de bambuco, pasillo y vals. Luego de haber escogido las tres obras las cuales fueron “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”, se tuvo en cuenta que el primer paso debía ser la transcripción de estas de manera organizada. Luego, se construirían arreglos a tres voces de cada una de las obras y finalmente se realizaría el registro sonoro de cada una de ellas.

5.1.1 Descripción del objeto de estudio. Descripción de un fenómeno de creación musical. Transcripción musical. Arreglos Musicales. Ensamble Musical.

5.1.2 Número y descripción de la población. Tres obras andinas colombianas que son “Encuentro” en genero de pasillo, “Huida”, en genero de vals y “Risaraldeña” en genero de bambuco del compositor José Ruiz Valencia.

5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis.

Análisis Literario, Arreglos Musicales (Anexo F) y Registro sonoro (Anexo H)

5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica.

5.1.5 Instrumentos de recolección de la información.

5.1.5.1 Entrevista. Una manera de enriquecer el proyecto de investigación fue utilizando como instrumento de recolección, la entrevista. Gracias a ella, se contó

con información valiosa, ya que el entrevistado aporta datos acerca de su vida personal y su obra. Los datos hasta ahora desconocidos han significado un aporte de gran impacto para la realización del proyecto de investigación.

5.1.5.2 Partituras. La recolección de partituras del proyecto de investigación, fueron necesarios al querer plasmar con evidencias uno de los objetivos específicos del proyecto, que fue la realización de los arreglos vocales a tres voces. Con las partituras se tiene evidencia tangible y organizada de la recolección de los arreglos musicales.

5.1.5.3 Registro Sonoro El registro sonoro de tres obras del compositor José Ruíz Valencia, le dio credibilidad al proyecto de investigación, pues con el se recogió la evidencia para ser escuchada. La grabación es entonces una muestra tangible de uno de los objetivos que fue la realización de tres arreglos vocales a tres voces, de tres obras pertenecientes a la música andina y cuya autoría y composición son de José Ruíz Valencia. Esta grabación rescata hermosas obras hasta ahora desconocidas y que no estaban transcritas en partitura, dando lugar al conocimiento de nuevas letras y su música correspondiente, con arreglos vocales creados para tal fin y que están enfocados a visibilizar la riqueza de la música andina colombiana, específicamente la obra de José Ruíz Valencia.

5.1.6 Técnicas de recolección de la información. El tipo de técnica por el cual se recolectó la información fue la entrevista que es una actividad donde hay un entrevistador y una persona que brinda la información. En este caso se realizaron una serie de preguntas con respecto al tema del proyecto de investigación. Esta recolección de preguntas se encuentra como anexo (Anexo D)

5.1.6 Formas de sistematización. Finale™ V14. (MakeMusic™, Inc., a Minnesota corporation; Office de Microsoft corp.) Microsoft Word 2010 (Microsoft Office) Adobe Audition™ (Adobe).

5.1.7 Estrategias para la aplicación. El proyecto se realiza a partir de un cronograma de actividades y el correspondiente presupuesto. (Anexo N)

5.1.8 Forma de monitoreo y control. Se realizó el control de actividades por medio de una guía supervisada por la directora del trabajo.

5.2 PROCEDIMIENTO

- Transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- Construcción de tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- Realización del ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.
- Registro sonoro de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: Bambuco, Pasillo y Vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

- **FASE 1: Transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.** En esta fase se realizó el análisis literario y la transcripción melódica digital de las obras:

Actividades.

- **Actividad 1:** Transcripción Literaria.
- **Actividad 2:** Análisis literario.
- **Actividad 3:** Transcripción Melódica.

- **FASE 2: Construcción de tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.** En esta segunda fase se hizo la construcción melódica de las tres obras en formato trío vocal.

Actividades.

- **Actividad 1:** Elección del formato.
- **Actividad 2:** Creación de las líneas melódicas de: Soprano, mezzosoprano y contralto (arreglos vocales).
- **Actividad 3:** Revisión.

- **FASE 3: Realización del ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.** En la siguiente fase, se llevó a cabo el montaje y ensamble de las obras ya escritas y con el análisis literario en mano. Es cuando el grupo (trío vocal) preparó la interpretación de las obras.

Actividades.

- **Actividad 1:** Lectura de las letras de las canciones por parte del grupo trío vocal.
 - **Actividad 2:** Ensayos por parte del ensamble Trio Vocal (Fascino Trío)
-
- **FASE 4: Realización del registro sonoro de las obras finalizadas en formato de Trío Vocal Femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: Bambuco, Pasillo y Vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.** Para finalizar, en esta fase se realizó la recolección sonora de las tres obras del compositor José Ruiz Valencia para dar culminación al proyecto.

Actividades.

- **Actividad 1:** Grabación de audio de las tres obras.
- **Actividad 2:** Edición, mezcla y masterización.
- **Actividad 3:** Recolección de las tres obras en formato MP3.

6. RESULTADOS

6.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Muchas son las obras de compositores colombianos que se desconocen por los habitantes del país y de la región específica a la que pertenecen. En Risaralda, región de pasillos, bambucos, danzas, valeses y otros específicos de la zona andina, existen muchos músicos dedicados a la buena composición, muchas veces ignorados o que se olvidan con el tiempo. La globalización, también contribuye a que los valores culturales vayan perdiendo significado y se vean influenciados por corrientes externas que terminan cambiando los gustos de consumo, incluida la música.

El repertorio de esos compositores desconocidos es importante en la medida que rescatan costumbres, formas de describir el amar y de apreciar la naturaleza, rescatando así parte de nuestra historia y formas de vivir.

El compositor José Ruíz Valencia, es un hombre que nació lleno de inspiración para hacer poesía y además con inteligencia musical, lo que le permitió convertir sus poemas en canciones. En el propósito de visibilizar su obra, se realizaron varias visitas al compositor para hablar de su vida e inspiración, y proceder a conocer las historias que dieron nacimiento a las letras; también para realizar con autorización del compositor tres arreglos a tres voces de tres obras desconocidas de este hombre que, además, ha escrito varios libros donde plasma sus memorias y su inspiración. Se gestionaron los permisos pertinentes y luego se procedió a realizar el registro sonoro.

6.1.1 CAPÍTULO I. TRANSCRIPCIÓN DE TRES OBRAS MUSICALES DEL COMPOSITOR RISARALDENSE JOSÉ RUIZ VALENCIA.

Este capítulo está dedicado al proceso de transcripción, análisis literario y digitalización de la melodía de las obras: “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”.

El proceso de transcripción literaria se realizó como primera actividad, con el fin de consolidar el material escrito a partir de grabaciones caseras realizadas en el año 2002 por músicos empíricos de la ciudad, ellos son: Blanca Lenny Henao, mezzo soprano, John Jairo Giménez y Arley López. Este material de audio fue suministrado por el compositor José Ruiz Valencia para consolidar las actividades de este capítulo de una manera eficaz.

A partir de los textos ya transcritos, se llevó a cabo un análisis literario con el fin de reconocer los distintos aspectos que conforman cada una de las obras a partir del

campo de la literatura. Se leyeron los textos bibliográficos del compositor, “De las zarzas y la vida” y “Origen de mis melodías, canciones, poemas y otros”. Se hizo una cuantía de los párrafos, versos y el tipo de rima. Por otro lado, a partir de la entrevista, se estableció el concepto de cada obra.

Como tercera actividad descrita en este capítulo, siendo de igual importancia, el ejercicio de digitalización melódica en el programa Finale™, se llevó a cabo con el fin de dar vía al ejercicio académico de establecer el elemento constitutivo de la música en el plano melódico como punto de partida para el proceso de la elaboración de arreglos, que se describe en el siguiente capítulo. Por otro lado, dejar un registro tangible o memoria de dichas obras, como insumo bibliográfico y para el uso de los intérpretes que quieran utilizar este material.

6.1.1.1 Transcripción Literaria. Para la transcripción literaria de las obras del compositor José Ruiz Valencia, se revisaron los textos en la publicación del libro “De las zarzas y la vida” del mismo autor.

Transcripción 1. Texto poético de la obra “**Encuentro**” sacado del libro “De las zarzas y la vida”. (Anexo F)

Encuentro

Yo soñaba con ella desde niño
Siempre sonriente y bella me decía
Yo soy aquella Diosa cual armiño
A quien llamabas para ser su guía

Sus suaves pomas vi pasar lontanias
La trémula paz latente intuía
Por ella sufres corazón, sangras
Y sin quererlo se nos va la vida

Hoy regresa amorosa entre mis brazos
Felices ambos con doliente herida
Su casta frente le siembro de besos
Su casta frente le siembro de besos

Surge impetuosa la pregunta mía
¡Quién eres oh! Mi musa amada
Yo soy inspiración la poesía
Yo soy inspiración la poesía

Anteriormente se visualiza el texto de la obra “Encuentro”

Transcripción 2. Texto poético de la obra “**Huida**” sacado de transcripciones hechas a mano guardadas por el compositor. (Anexo F)

Huida

Vámonos corazón
Hemos perdido
Recoge tu dolor
Y mis canciones
No llores el ayer
Ayer fingido
- Y entona tu canción
Al infinito. Bis

Recitado

Ese infinito inmenso donde otrora
Vibraste Corazón horas de angustia
Para ofrendarle así al ser humano
Todo lo más hermoso de tu vida

Anteriormente se visualiza el texto de la obra “Huida”.

Transcripción 3. Texto poético de la obra “**Risaraldeña**” sacado de transcripciones hechas a mano guardadas por el compositor. (Anexo F).

Risaraldeña

Es Risaralda mi tierra hermosa
Cuna ferviente de amor y fe
Son sus mujeres las más graciosas
Son sus mujeres las más graciosas
Las más hermosas de nuestro edén.

En las laderas de recia estirpe
Donde refleja de tarde el sol

Muy de mañana van nuestros hombres
Muy de mañana van nuestros hombres
Sembrando ansias y un gran amor.

CORO

Risaraldeña veo en tus ojos
Tantas promesas de tardes bellas
Como en las breñas tantos tesoros
Cual manantiales de nuestras peñas.
Ante el paisaje, tu eres señora
Entre las flores, la flor más bella
Eres radiante, mi Risaralda
Risaraldeña tú eres mi estrella.

Anteriormente se visualiza el texto de la obra “Risaraldeña”

6.1.1.2 Análisis literario. Esta actividad consistió en la lectura de las letras de las tres canciones del compositor José Ruiz Valencia y en la revisión de las descripciones contenidas en el texto “De las zarzas y la vida” del mismo autor. A continuación, se muestra el producto de esta revisión.

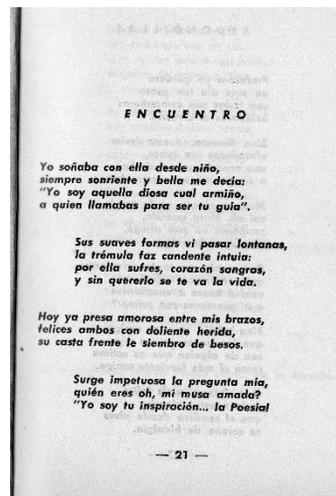
Cuadro 1. Resumen de la revisión bibliográfica.

#	Texto consultado	autor	Aspecto consultado
1	“De las zarzas y la vida”	José Ruiz Valencia.	Revisión de las descripciones de cada una de las obras.

- **Obra musical “Encuentro”.** El compositor José Ruiz Valencia compró el libro Literatura Preceptiva de Nicolás Bayona Posada y el Castellano Literario de Benildo Matías, los cuales se ensañaban antes a los alumnos de bachillerato y en las universidades. El compositor dejó que los libros pasaran a través de él y le dejaran la enseñanza que estaba buscando. Cuando se sintió estructurado pensó en hacer una décima, es decir, un poema en 10 líneas. Plasmó allí los amores de Cleopatra reina de Egipto y Marco Antonio. Una vez terminado, lo leyó despojado de vanidad y no le encontró error.

Su corazón se alegró y desde entonces lleva dentro de él sus ensueños poéticos que le hacen sentir muy emocionado. Para pasar el tiempo en algo útil, se matriculó de noche en el Instituto Tecnológico Superior. Al ir hacia el Instituto, caminó por la avenida Circunvalar y cuenta don José Ruíz, que iba sintiendo el aire tibio en su rostro, escuchó el ulular de viento al pasar por el follaje y el trinar de las aves. El ambiente era poético y llegó la inspiración para escribir el poema soneto titulado “Encuentro”, que encerraba todo lo que llevaba en el corazón y que más tarde musicalizó en aire de pasillo.

Imagen 1. Imagen del texto de la obra “Encuentro” extraído del libro “De las zarzas y la vida” del compositor José Ruiz Valencia. (Anexo G).

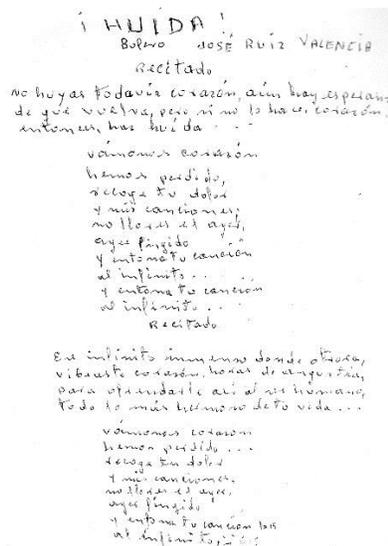
En la anterior imagen se observa le letra de la obra “Encuentro” extraída del libro “De las zarzas y la vida” del compositor José Ruiz Valencia.

El anterior texto consta de cuatro párrafos, siendo los dos primeros compuestos por cuatro versos y los dos últimos, compuestos por tres versos. Es una rima en forma blanca o libre.

- **Obra musical “Huida”**. Al observar la tristeza que sufre el corazón humano en la senda de la vida a causa de los desengaños de amor, el autor no pudo

menos que cantarlo a través de las letras y las notas musicales para dar a conocer ese sentimiento ardiente que causa el padecer de amar sin ser amado, ese amor que es imposible, que atormenta el alma, pero que paradójicamente, inspira hermosas letras para ser cantadas.

Imagen 2. Imagen de la transcripción directa del compositor José Ruiz Valencia de la obra “Huida”. (Anexo G).

En la imagen anterior se observa el texto de la obra musical “Huida” distribuida en 2 párrafos.

Como se observa en la transcripción literaria está constituida por dos párrafos. El primer párrafo es recitado y consta de cuatro versos y posee una rima blanca o libre y el segundo párrafo es donde se encuentra la parte cantada que consta de una rima blanca o libre.

- **Obra musical “Risaraldeña”.** El compositor José Ruiz Valencia ha sentido gran amor hacia la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda. También considera que la mujer ha tenido un lugar muy importante en la historia de la vida. José Ruiz se refiere a ellas como “Guías de la humanidad” así que al tener estos sentimientos de admiración hacia la mujer pereirana, decidió componer el bambuco “Risaraldeña”, que habla sobre la grandeza y hermosura de la mujer risaraldense.

Imagen 3. Imagen de la transcripción directa del compositor José Ruiz Valencia de la obra "Risaraldeña". (Anexo G):

RISARALDEÑA -
Bambuco José Ruiz Valencia

En Risaralda
mi tierra hermosa,
como pervierte de amor y fe,
son sus mujeres
las más bellas,
las más queridas
de nuestro suelo.

En las bodas
de alegría
donde se
de la vida al sol;
muy de mujeres
y de hombres
muy de mujeres
y de hombres
señalando
de un gran amor,
Risaraldeña ve en los ojos
tantas pasiones de tanta belleza,
como en las bridas tantas ternuras
cual en amantales de nuevas pasiones.

ante el paisaje, te eres hermosa
entre las flores, la flor más bella,
es radiante mi Risaralda
risaraldeña tu es mi Risaralda
es radiante mi Risaralda,
¡risaraldeña es... mi Risaralda!

En la imagen anterior se observa en transcripción literaria hecha a mano por el compositor José Ruiz Valencia en donde las estrofas están constituidas por dos párrafos de cinco versos cada una. El coro se constituye de un párrafo con ocho versos y la rima del texto en general es de tipo blanca o libre.

6.1.1.3 Transcripción Melódica. La transcripción melódica de las tres obras del compositor José Ruiz Valencia fueron trasladadas desde el registro sonoro hacia la partitura realizada en un programa informático. A continuación, se muestra el producto de esta revisión.

Imagen 6. Miniatura de la transcripción de la obra “Risaraldeña” páginas 1 y 2. (Anexo F).

En la imagen anterior se observa la transcripción de la obra “Risaraldeña” realizada inicialmente a una sola voz.

Como conclusión del capítulo se evidencio que todas las actividades se desarrollaron con una buena dinámica de trabajo y con pertinencia al cronograma previamente establecido. La directora de este trabajo de investigación de reviso los procesos y los aprobó en cada una de sus fases y se consolido el material para la consecución de la metodología.

6.2.1 CAPÍTULO II. CONSTRUCCIÓN DE TRES ARREGLOS MUSICALES DEL COMPOSITOR RISARALDENSE JOSÉ RUIZ VALENCIA.

Este capítulo está dedicado al proceso de construcción de arreglos musicales sobre las tres obras escogidas que son “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”.

Como primera actividad se realizó la elección del formato con el cual se haría tangible el resultado del proyecto. Teniendo en cuenta que la proponente de este proyecto de investigación es integrante de la agrupación “Fascino Trío”, se

consideró que sería de gran aporte y facilidad realizar los arreglos, a tres voces. Después de contar con el refuerzo de la agrupación “Fascino Trío”, se eligió que ese sería el formato para trabar de una manera eficaz.

Para la creación de las melodías de soprano, mezzosoprano y contralto, como tercera actividad, se utilizó el programa “Finale™” donde se realizó la digitalización de cada una de las voces donde se escribieron cada una de las voces con sus respectivas notas.

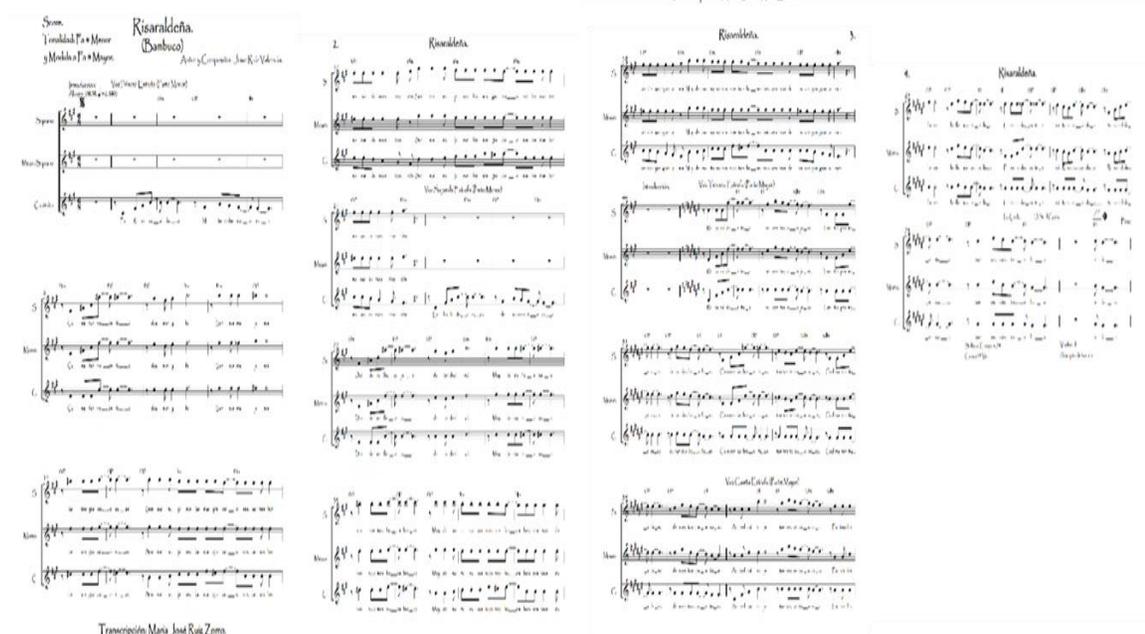
6.2.1.1 Elección del formato. Esta actividad consistió en elegir de qué manera sería realizado el arreglo; es decir, si sería a dos voces o a tres voces o instrumental. La elección del formato se realizó pensando en el trío vocal femenino “Fascino” ya que era una agrupación que podría facilitar la realización del proyecto y el arreglo a tres voces, les daría un aire novedoso a las obras del compositor José Ruiz Valencia. Es importante tener en cuenta que la proponente de este trabajo de investigación es integrante de dicha agrupación.

6.2.1.2 Creación de las líneas melódicas de: Soprano, Mezzosoprano y Contralto. Para la realización de esta actividad se utilizó el programa Finale™ donde se ejecutó el registro escrito de cada una de las voces para tener el insumo del arreglo que se realizó en cada una de las obras que fueron “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”. A continuación, se muestra la evidencia de cada uno de los arreglos.

Imagen 7. Miniatura de la obra “Encuentro” escrita para formato trío vocal. Páginas 1- 4. (Anexo F).

En la anterior imagen se ve el arreglo de la canción “Encuentro” escrito a tres voces.

Imagen 9. Miniatura de la obra “Risaraldeña” escrita para formato trío vocal. Páginas de 1-4. (Anexo F).

En la imagen anterior se ve el arreglo realizado de la canción “Risaraldeña” escrito a tres voces.

6.2.1.3 Revisión. Para la revisión de los arreglos musicales realizados en formato trío vocal, se contó con la revisión permanente por parte de la directora Ana María Ortiz, Magister y Licenciada en Música, quien corrigió y aceptó cada una de las modificaciones del proceso.

Como conclusión del anterior capítulo, se puede decir que todas las actividades se desarrollaron de manera pertinente, con orden y una buena dinámica de trabajo. Al tener listos los arreglos, se contó con un gran avance del proyecto de investigación que da soporte para la credibilidad y permanencia del mismo.

6.3.1 CAPÍTULO III. REALIZACIÓN DEL ENSAMBLE MUSICAL DE TRES ARREGLOS A TRES VOCES PARA CADA UNA DE LAS OBRAS MUSICALES DEL COMPOSITOR RISARALDENSE JOSÉ RUIZ VALENCIA.

Este capítulo está dedicado a todo el proceso de ensamble musical de los tres arreglos a tres voces de las obras “Encuentro”, “Huida”, “Risaraldeña” del compositor José Ruiz Valencia.

Como primera actividad se realizó la lectura de las letras de cada una de las obras por parte de la agrupación “Fascino Trío”. Con esta actividad se le dio facilidad a la realización del ensamble ya que previamente se tuvo un conocimiento de los temas a tratar de cada una de las canciones, sus géneros y sus letras.

Para dar finalidad a este capítulo, se realizaron los ensayos por parte de la agrupación “Fascino Trío” para así, lograr el debido ensamble de los arreglos realizados para cada una de las obras. Los ensayos fueron de gran valor e importancia porque gracias a ellos, los arreglos y registros sonoros se realizaron de una manera pertinente y eficaz.

6.1.3.1. Lectura de las letras de las canciones por parte del grupo trío vocal.

Para la realización del ensamble de las voces, fue necesario tener conocimiento de las letras y melodías de las canciones originales hechas por el compositor José Ruiz Valencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el trío vocal “Fascino Trío” se reunió en varios ensayos para analizar y practicar las obras. Fue muy importante la lectura previa para entender las historias y poderlas interpretar de una manera correcta de acuerdo con el poema. A continuación, se muestra una evidencia de una reunión por parte del grupo “Fascino Trío”.

Imagen 10. Foto tomada en un ensayo revisando las letras de las obras. Fuente propia. (04/04/2018). (Anexo G).

En la anterior imagen se ve al grupo “Fascino Trío” en una reunión donde se realiza la revisión de los textos del compositor José Ruiz Valencia.

6.1.3.2. Ensayos por parte del ensamble Trío Vocal (Fascino Trío). Para la realización de este punto, el grupo Fascino se reunió varias veces donde se cumplieron los ensayos pertinentes y se hizo un ensamble de voces con respecto a los arreglos musicales. A continuación, se muestra un video donde el grupo “Fascino Trío” hace una pequeña interpretación de la obra “Risaraldeña” en ensayo.

Imagen 11. Muestra de un ensayo donde se realiza el ensamble de una de las obras. Captura de pantalla del video de la agrupación “Fascino Trío” en ensayo de la obra “Risaraldeña”. (02/08/2018). (Anexo G).

En la anterior captura de pantalla, se observa el ensamble de la canción “Risaraldeña” por parte de la agrupación “Fascino Trío”

Como conclusión del capítulo anterior, se observa que el ensamble y ensayo fue realizado de manera eficaz y pertinente acorde a las actividades planteadas en el cronograma. Unas de las actividades más importantes para la realización del registro del objetivo, era tener un ensamble perfecto de las voces y para conseguir esto, era necesario realizar varios ensayos. De esta manera se pudo realizar una actividad exitosa.

6.4.1 CAPÍTULO VI. REALIZACIÓN EL REGISTRO SONORO DE LAS OBRAS FINALIZADAS EN FORMATO DE TRÍO VOCAL FEMENINO CON GÉNEROS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBIANA: BAMBUCO, PASILLO Y VALS, DEL COMPOSITOR RISARALDENSE JOSÉ RUIZ VALENCIA.

Este capítulo está dedicado al proceso de recolección del registro sonoro donde se realizaron las grabaciones de las obras “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña” del compositor José Ruiz Valencia y con los arreglos vocales hechos por la proponente del proyecto.

Como primera actividad, se dio inicio a la grabación de audio de las tres obras en géneros de bambuco, pasillo y vals. Para la realización de este punto, se contó con el espacio de “RuiZorro Estudios”, estudio de grabación donde se realizó la actividad.

A partir de las grabaciones ya hechas, se llevó a cabo la mezcla y edición de las tres obras. Para este punto se contó con la ayuda del Ingeniero de Sonido, José Fernando Ruiz, quien fue el encargado de dejar listas cada una de las obras colombianas.

Para la finalidad de este capítulo, después de tener las obras finalmente grabadas y editadas, se dio paso a convertir los audios en formato MP3 para así, tener un acceso más rápido a cada uno de los registros sonoros de las obras. De esta manera se tuvo el material listo para ser revisado y escuchado.

6.4.1.1 Grabación de audio de las tres obras. Para este punto, se pidió espacio en el estudio de grabación “RuiZorro Estudios” para realizar el registro sonoro de cada una de las obras. A continuación, se muestra como evidencia una foto del grupo “Fascino Trío” en la grabación.

Imagen 11. Foto de “Fascino Trio” en el momento de la grabación. Fuente Propia. (15/09/2019). (Anexo G).

En la anterior imagen se ve a la agrupación “Fascino Trío” en el momento de grabación.

6.4.1.2 Edición, mezcla y masterización. En esta fase se desarrollaron los ajustes pertinentes con respecto a las capturas sonoras de las tres voces y del piano. El encargado de esta actividad fue el periodista e ingeniero de sonido, José Fernando Ruiz. En esta actividad se establecieron los niveles de volumen a partir del arreglo musical, se aplicó la ecualización de las voces y el uso de rever como plug in de efectos. El ejercicio de toma de capturas sonoras se llevó a cabo en el programa Adobe Audition™.

Imagen 12. Foto donde se evidencia el momento de la mezcla. Fuente propia. (15/09/2018). (Anexo G).

En la imagen anterior se observa el momento en donde se realizó la edición y mezcla de las obras.

6.4.1.3 Recolección de las tres obras en formato MP3. En esta fase del proyecto, después de tener el master final de cada obra musical, se realizó la exportación de las mismas en formato MP3, para el fácil uso y acceso a este material. A continuación, se muestra evidencia de tal actividad.

Imagen 13. Captura de pantalla del registro sonoro de las obras “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”. (Anexo G).

Anteriormente se encuentran los tres registros sonoros en una captura de pantalla de las obras “Encuentro”, “Huida”, y “Risaraldeña” del compositor José Ruiz Valencia y con los arreglos vocales de la proponente del proyecto de investigación.

Como conclusión del anterior capítulo, se observa que se realizan con éxito todas las actividades planteadas en el cronograma. Al tener listo el registro sonoro, con la ejecución de la edición y mezcla, se cuenta con la evidencia total de la construcción de arreglos vocales para las obras andinas colombianas “Encuentro” en genero de pasillo, “Huida” en genero de vals y “Risaraldeña” en genero de bambuco del compositor José Ruiz Valencia.

6.1 FORMA DE DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de los resultados se realizó a partir de la contrastación de los aspectos teóricos y empíricos, con los hallazgos obtenidos durante la realización del trabajo y se presentan según los capítulos:

6.2.1 Transcripción de tres obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

En la historia de la música colombiana, existen muchas obras de compositores y autores muy antiguos, las cuales han estado intervenidas a lo largo de los años por diferentes arreglistas e intérpretes. Un ejemplo de esto es el caso de los compositores Pedro Morales, Héctor Ochoa, Jorge Villamil, entre otros, cuyas obras siendo del siglo pasado y antepasado, fueron recuperadas con el proceso de transcripción de diferentes músicos contemporáneos que se interesaron en la música andina colombiana. En el caso del compositor José Ruiz Valencia, se encontró que sus obras “Encuentro”, “Huida” y “Risaraldeña”, eran canciones que con el pasar de los años, fueron quedando archivadas y por estar en manuscrito, no circularon en el medio para darse a conocer. Fue de gran interés recopilar las anteriores creaciones usando los medios informáticos, para procesar la transcripción melódica, armónica y de los textos poéticos y así, darle circulación a las obras por medio de las partituras consolidadas, las cuales quedarán en uso libre para los intérpretes colombianos. Partiendo de los antecedentes de este proyecto de investigación, se puede decir que ambos proyectos tienen como objetivo, la creación de arreglos musicales sobre obras andinas colombianas, realizaron una búsqueda de bibliografías de obras colombianas donde el objetivo era buscar aportes y nuevos conceptos para la temática del proyecto de investigación. En uno de los proyectos se habla y se trabaja sobre obras de un compositor desconocido mientras que en el otro se trabaja sobre las obras de la misma proponente del proyecto. Es muy interesante encontrar que ambos proyectos comparten los mismos géneros andinos colombianos que son el bambuco, el pasillo y el vals. Es pertinente que en ambos proyectos se plantean actividades en su debido cronograma, dando así un mayor orden a la dinámica de los trabajos y logrando entonces que las actividades sean realizadas en su respectivo momento.

6.2.2 Construcción de tres arreglos musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

La construcción de arreglos musicales ha sido muy importante en la historia de la música ya que para la interpretación de las creación sonora, se necesita primero tener un material pertinente al formato musical que se determine para la ejecución de las mismas. Partiendo de esta premisa, es donde se evidencia la importancia de los los arreglistas, los cuales, comienzan a darle cambios estratégicos a las obras, adornándolas y potencializándolas desde sus líneas melódicas, rítmicas y armónicas. Citando la información del marco teórico de este trabajo, en donde se habla de que los autores y arreglistas son libres de escribir los arreglos armónicos dependiendo de sus gustos, es importante resaltar que los arreglistas se ocupan de envolver la melodía original con orquestaciones, voces y efectos sonoros que pueden potencializar la composición original. Después de analizar las metodologías de los antecedentes se pudo llegar a la conclusión de que la música andina colombiana es tan importante como cualquier otro género y aquí se quiere destacar ese suceso. La construcción de arreglos musicales es muy reveladora a la hora de querer visibilizar y dar a conocer la música andina, posiblemente porque a la población de hoy en día le llama más la atención escuchar música andina colombiana, pero con aires novedosos, armonías diferentes a las tradicionales y tal vez con un juego de voces. Al tener estos elementos en los nuevos arreglos para las obras de música andina colombiana, se vuelven las obras más llamativas y ese es el fin, lograr dar a conocer y tener el registro de un trabajo novedoso con canciones tradicionales, pero del gusto del público de hoy en día.

6.2.3 Realización del ensamble musical de tres arreglos a tres voces para cada una de las obras musicales del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

El ensamble musical es de suma importancia a la hora de reunir las evidencias de los arreglos musicales ya construidos. Después del nacimiento de cualquier composición ya sea vocal o instrumental, el paso a seguir es el ensayo y el ensamble para que, de esta manera, pueda ser visible el producto realizado. Para el ensamble que se llevó a cabo con las obras del compositor José Ruiz Valencia, se necesitó primero tener los arreglos listos y revisados de manera que la agrupación escogida para llevar a cabo el proceso de ensamble pudiera comenzar a ensayar de manera organizada. En todos los conjuntos musicales, el ensamble y el buen tiempo de ensayo siempre han sido unos factores cruciales para el éxito y la buena producción del repertorio que se vaya a presentar.

6.2.4 Realización el registro sonoro de las obras finalizadas en formato de trío vocal femenino con géneros representativos de la región andina colombiana: bambuco, pasillo y vals, del compositor risaraldense José Ruiz Valencia.

En este proyecto de investigación, el paso donde se realizó el registro sonoro fue tal vez uno de los más significativos, ya que después de culminado este punto, se pudo apreciar y observar detenidamente cada uno de los pasos desde el inicio, es decir, desde la investigación bibliográfica hasta el orden de cada nota en cada una de las obras. La importancia de la realización del registro sonoro consta en que, con esta, se tiene evidencia tangible de que los objetivos fueron llevados a cabo. El registro sonoro es la muestra de cada uno de los puntos específicos, sobre todo el punto de construcción de arreglos y de ensamble vocal.

7. CONCLUSIONES

- 1. Respeto de la importancia de realizar la transcripción de obras musicales.** Llevar a cabo el ejercicio de transcribir musicalmente obras antiguas, es recuperar el legado artístico y la obra creativa de compositores que fueron pioneros en el mundo de la música andina colombiana y sobre todo del departamento de Risaralda. Es de gran importancia mantener este tipo de actividades para así ayudar a recuperar el patrimonio inmaterial musical de la región y generar memorias que perduren en el tiempo.
- 2. Respeto de la importancia de la construcción de arreglos musicales.** Se puede decir que los arreglos musicales son de vital importancia a la hora de renovar las obras que han sido archivadas y olvidadas, dándoles un aire novedoso potencializándolo con armonías y melodías que le pueden dar fuerza a las obras ya existentes. Rescatar las obras de compositores tan importantes, es fundamental para los nuevos artistas de la música andina colombiana que se escucha y se hace hoy en día. Al tener listos los arreglos, se contó con un gran avance del proyecto de investigación que da soporte para la credibilidad y permanencia del mismo.
- 3. Respeto de la importancia del ensamble musical.** Se verifica que realizar un buen ensamble por parte de los grupos musicales, es una manera efectiva de llevar a cabo la producción de una obra ya sea recién creada o sea una obra ya existente que este arreglada. También es válido tener las transcripciones y los arreglos de las obras en manuscrito, pero si ningún grupo, interprete, orquesta o instrumentista la comienza a leer y a ensamblar, no se podrá dar paso a la muestra del producto al público y ese es el factor que logra hacer la diferencia. Visibilizar hoy en día es la clave para dar a conocer la música andina colombiana, y detrás de toda la parte de la presentación y la muestra, está el ensayo y el ensamble. Unas de las actividades más importantes para la realización del registro del objetivo, era tener un ensamble perfecto de las voces y para conseguir esto, era necesario realizar varios ensayos. De esta manera se pudo realizar una actividad exitosa.
- 4. Respeto de la importancia del registro sonoro.** Se verifica que tener el registro sonoro de las tres obras del compositor José Ruiz Valencia, le da veracidad completa al proyecto de investigación ya que se tiene evidencia de que el trabajo si fue llevado a cabo. Con el registro sonoro se logra tener la oportunidad de escuchar en formato trío vocal, el ensamble realizado con cada uno de los arreglos vocales, construidos anteriormente y de tal manera, se evidencia la posibilidad de hacer una evaluación de la construcción de arreglos y del ensamble vocal.

BIBLIOGRAFÍA

- ABADIA MORALES Guillermo. Compendio General de Folclore Colombiano. Fondo de Promoción de Cultura del Banco Popular. 3ª. Edición. Colombia. 1977
- ALVAREZ Blanca. Raíces de mi Terruño. Enciclopedia folclórica del Tolimense. Imprenta Departamental. 2ª. Edición. Ibagué Tolima. Colombia. 1985.
- ARAUJO de MOLINA Consuelo. Vallenatología: Orígenes y fundamentos de la música vallenata. Tercer Mundo, Bogotá. Colombia. 1973.
- AVILA, Álvaro. Que es un Arreglo Musical? . Guitar Simple. 2017.
- BARTOK, Bela. citado por ORTIZ, Ana María y MARIN, Harold. Vicisitudes del bambuco. Biografía, Cronología, Obra, Textos. Centro Virtual Isaac. Colombia. 2013
- BERNAL, Manuel. Anais do V Congresso Latino-americano da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular. Colombia. 2004. P. 9.
- BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ANGEL ARANGO. La Caña, Apuntes para una monografía en la música tradicional tolimense, parte 2. Caña Antioqueña. Versión de Martín Osorio.
- CHAVARROS., GARZÓN GORDILLO G., GUERRERO GUZMÁN J., MARTÍNEZ CAMARGO J., MEDINA JIMÉNEZ G., RIAÑO BARRERA. Significados contruidos desde la nueva música colombiana como forma de resistencia cultural. Universidad Piloto de Colombia. Colombia. P, 3.
- DE IGUALADA, Francisco. Musicología Indígena de la Amazonía Colombiana. Boletín Latinoamericano de música. Colombia. 1938. v. 4, p. 675-708
- DE LIMA, Emirto. Folklore Colombiano. Editorial La Iguana Ciega. Colombia. 1942.
- FORTICH DIAZ William. Características socioculturales e históricas de las organizaciones de bandas musicales de viento en los departamentos de Córdoba y Sucre. Revista Desarrollo Gerencial. Colombia. 2014. Vol.6, Num.2
- MARTINEZ, Camilo Eduardo. Composición y Producción de Bambucos y Pasillos basado en estilo musical bogotano de la primera mitad del Siglo XX. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009. P 24.
- MARTINEZ, Camilo Eduardo. Composición y producción de Bambucos y pasillos, basado en estilo musical bogotano de la primera mitad del siglo XX. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009.
- MORALEDA Virginia. ¿Es lo mismo sensibilizar, difundir, comunicar y visibilizar? El boletín de SocialCo. Madrid. 2010.
- MORALES, Pedro. (1863-1926).

ORTIZ Ana María y MARIN Harold. Creación Musical, elaboración de arreglos y análisis musical de cuatro obras de Ana María Ortiz Sánchez, como un aporte al repertorio de la música vocal Andina Colombiana. U.T.P. Colombia. 2016. p. 19.

OSPINA ROMERO Sergio. Los Estudios sobre la Historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX: De la narrativa anecdótica al análisis interdisciplinario. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Historia. 2013, p.2.

OTERO, Laura. Proceso de composición de arreglos vocales (con o sin acompañamiento instrumental) en repertorio de música tradicional y/o popular colombiana. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2009. P,10.

PEDROMO, José Ignacio. Plaza y Janes Editores Colombia Ltda. Quinta Edición Ilustrada. Colombia. 1980.

PIEDRAHITA Juan Carlos. Guillermo Abadía Morales. El Espectador. Artículo Cultura- enero 21 de 2010- 9:08 pm.

RIVERA Alberto. José Ruiz Valencia, el poeta. 2014.

SANTOS, Octavio. ¿Como hacer arreglos musicales? Blog Heart of Sun Productions. 2013.

ZAMUDIO Daniel. El Folklore Musical en Colombia. Colombia. 1949.

WEBGRAFÍA

<http://nuestramusica-liseth.blogspot.com.co/2011/11/origen-de-la-musica-colombiana.html>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Arreglo_\(m%C3%BAsica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Arreglo_(m%C3%BAsica))

<http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/jos-ruiz-valencia-el-poeta1403.html>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADo_\(m%C3%BAsica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADo_(m%C3%BAsica))

<https://es.wikipedia.org/wiki/Vals>

<https://www.socialco.es/es-lo-mismo-sensibilizar-difundir-comunicar-y-visibilizar//www.banrepcultural.org/libro/memoria-de-cantalicio-rojas-gonz%C3%A1lez-1896-1974/45263>.

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/morapedr.htm>

<http://www.eldiario.com.co/seccion/CULTURA/jos-ruiz-valencia-el-poeta1403.html>

<https://heartofsunproduccionesblog.wordpress.com/2013/12/07/como-hacer-arreglos-musicales-i/>

http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/9514/5615/3048/3E_Ensayo_bibliografico_Historia_de_la_musica_en_Col_primera_mitad_siglo_XX_para_AC_HSC.pdf

<https://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso183403-guillermo-abadia-morales-1912-2010>.

<http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/desarrollogerencial/article/view/470>

