

ORQUESTACIÓN Y COMPOSICIÓN APLICADA EN LOS CONCIERTOS PARA GUITARRA SOLISTA Y ORQUESTA, FINALIZANDO EL CONCIERTO INCONCLUSO DEL COMPOSITOR COLOMBIANO GENTIL MONTAÑA

ORCHESTRATION AND COMPOSITION APPLIED TO CONCERTS FOR GUITAR AND ORCHESTRA, COMPLETING THE UNFINISHED CONCERT BY COLOMBIAN COMPOSER GENTIL MONTAÑA

El siguiente documento pretende poner en conocimiento el concierto colombiano para guitarra y orquesta del compositor y guitarrista colombiano Gentil Montaña (1942 – 2011), sus diferentes etapas de composición a lo largo de más de 20 años de trabajo, cada uno de sus referencias musicales y los principales elementos musicales que influyeron en su creación, en sus ideas y en su orquestación. De igual manera brinda explicación de cada elemento musical del nacionalismo colombiano aplicado en sus diferentes movimientos. Se explican, brevemente, algunos consejos sobre cómo escribir para guitarra y orquesta, la historia de la guitarra en Colombia, principales guitarristas y/o compositores y ensambles de cámara típicos del instrumento utilizados en Colombia. El Concierto Colombiano para guitarra y orquesta aun inédito del maestro Gentil Montaña, que da origen de esta monografía es, innegablemente, la composición más importante para la guitarra en la historia musical de Colombia.

The following document aims to show a concert for guitar and orchestra by the Colombian composer and guitarist Gentil Montaña (1942 - 2011), their various stages of composition for over than 20 years, each of his musical references and his main musical elements which influenced his creation, his ideas and his orchestration. Likewise, It gives explanations about each musical elements about Colombian nationalism applied in its different movements. Are explained, briefly, some advices about how to write for guitar and orchestra, Guitar's history in Colombia, main guitarists and / or composers and chamber ensembles of typical instrument used in Colombia. The Colombian Concert for guitar and orchestra of master Gentil Montaña, unpublished yet, that gives origin to this monograph is, undeniably, the most important composition for guitar in the musical history of Colombia.

DESCRIPTORES:

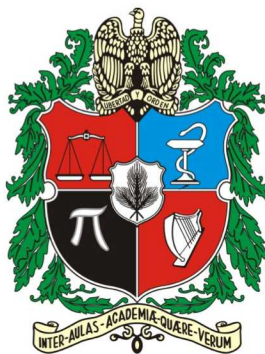
Gentil, Montaña, Guitarra, Orquesta

DESCRIPTORS

Gentil, Montaña, Guitar, Orchestra

FIRMA DEL DIRECTOR:

Autor: Edwin Roberto Guevara Gutiérrez – 1977

**ORQUESTACIÓN Y COMPOSICIÓN APLICADA EN LOS CONCIERTOS PARA
GUITARRA SOLISTA Y ORQUESTA, FINALIZANDO EL CONCIERTO
INCONCLUSO DEL COMPOSITOR COLOMBIANO GENTIL MONTAÑA**

EDWIN ROBERTO GUEVARA GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

CONSERVATORIO DE MÚSICA

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN SINFÓNICA

BOGOTÁ D. C.

2015

**ORQUESTACIÓN Y COMPOSICIÓN APLICADA EN LOS CONCIERTOS PARA
GUITARRA SOLISTA Y ORQUESTA, FINALIZANDO EL CONCIERTO
INCONCLUSO DEL COMPOSITOR COLOMBIANO GENTIL MONTAÑA**

EDWIN ROBERTO GUEVARA GUTIERREZ

Director

Guerassim Voronkov

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

CONSERVATORIO DE MÚSICA

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN SINFÓNICA

BOGOTÁ D. C.

2015

*No podría ser feliz sin la música y esa plenitud
No sería posible sin el apoyo entero e incondicional de mi amada esposa y gran
Músico **Cecilia Palma** quien es mi mayor motivación para seguir adelante,
y en toda mi vida a los grandes seres que han hecho
que el ser músico sea un privilegio, mis padres **Roberto** y **Elisa** y a mi hermana **Deysi**, todo
ello siempre de la guía sabia de grandes maestros como **Ramiro Isaza** padre de la
pedagogía de la guitarra en Colombia y a quien es y será uno de los más grande
guitarristas y compositores de Colombia y quien motivó la realización de la presente
monografía, maestro **Gentil Montaña**. De igual forma a quien me formó en Barcelona y
siempre estuvo atento a darme lo mejor de su integralidad personal y profesionalmente,
maestro **Guillém Pérez-quer**. Al maestro **Guerassim Voronkov** por hacer realidad con su
experiencia y conocimiento en la dirección el sueño que tengo permanentemente de ser
mejor músico. A todos ellos va dedicada humildemente cada palabra del presente escrito
siendo solo un pequeño homenaje del que realmente merecen.*

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	8
JUSTIFICACIÓN.....	9
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	10
OBJETIVOS.....	11
Objetivo general.....	11
Objetivos específicos.....	11
METODOLOGÍA.....	13
BIOGRAFÍA DEL MAESTRO GENTIL MONTAÑA.....	14
1. ANALISIS DEL CONCIERTO PARA GUITARRA Y ORQUESTA.....	17
1.1. La instrumentación del concierto.....	17
1.2. Los referentes del lenguaje del concierto.....	18
1.3. El estilo del concierto.....	19
1.4. Características de sus movimientos.....	19
1.4.1. Primer movimiento.....	19
1.4.2. Segundo movimiento.....	23
1.4.3. Tercer movimiento.....	25
2. ANALISIS COMPARATIVO DE INSTRUMENTACIÓN EN LOS CONCIERTOS PARA GUITARRA Y ORQUESTA SINFÓNICA.....	30
2.1. Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.....	30
2.2. Fantasía para un Gentil Hombre de Joaquín Rodrigo.....	32
2.3. Concierto Andaluz para 4 guitarras y orquesta de Joaquín Rodrigo.....	33
2.4. Concierto para guitarra y pequeña orquesta de Héctor Villa-lobos.....	34
2.5. Concierto Elegiaco de Leo Brouwer.....	35
2.6. Concierto Op. 67 de Malcom Arnold.....	37
2.7. Concierto Colombiano No. 1 de Germán Peña.....	38
3. LA ORQUESTA Y SU TRATAMIENTO COMPOSITIVO CON GUITARRA.....	40
3.1. Sobre la cuerda.....	41
3.2. Sobre la madera.....	41
3.3. Sobre los metales.....	42
3.4. Sobre la percusión.....	42

4. DIFERENCIA DINÁMICA SUGERIDA ENTRE GUITARRA Y ORQUESTA.....	42
4.1. La dificultad sonora en los conciertos para guitarra y orquesta.....	43
5. CONCIERTOS PARA GUITARRA Y ORQUESTA DE MAYOR REFERENCIA EN EL MUNDO.....	44
5.1. La Guitarra en el sinfonismo y en la música de cámara.....	50
6. LA GUITARRA EN COLOMBIA, SÍNTESIS HISTÓRICA.....	52
6.1. Formas de composición tradicional y camarística con guitarra en Colombia.....	54
6.2. Compositores y /o guitarristas colombianos.....	55
6.3. Luthiers colombianos.....	55
6.4. Formaciones típicas colombianas con guitarra.....	56
7. COMO ESCRIBIR PARA GUITARRA SIN SER GUITARRISTA. (BREVES CONSEJOS).....	57
7.1. Relación dinámica con la orquesta orquesta.....	60
8. EVOLUCIÓN DE LA LUTHERIA GUITARRÍSTICA Y LA INDUSTRIA DE LAS CUERDAS MODERNAS	60
9. CONCLUSIÓN.....	62
10. BIBLIOGRAFIA.....	64

INTRODUCCIÓN

La presente monografía y la investigación utilizada han dado como feliz resultado la consolidación y complementación total del Concierto Colombiano para Guitarra y Orquesta del compositor y guitarrista colombiano Gentil Montaña. Es de gran importancia para el país este hecho convirtiéndose en uno de los conciertos que muchos guitarristas al rededor del mundo quieran tocar, haciendo visible con gran relevancia la cultura colombiana en cada teatro. El concierto ha generado gran expectativa desde que el mismo maestro Montaña en vida comentaba que estaba trabajando en él. El concierto se encontraba totalmente finalizado por el mismo compositor en una multitude de archivos que bajo una guía y trabajo arduo con la autorización de Germán Albarracín Montaña, su heredero y dueño de los derechos de su música, se fueron hilando detenidamente cada una de las frases, partes, y orquestaciones sugeridas, en muchas ocasiones con palabras o referentes descritos verbalmente en los mismos archivos. La ardua labor de investigación, experimentación y análisis de cada uno de los elementos característicos en la obra del maestro Montaña al estar muy cerca de él desde hace mas de 30 años y al haber tocado muchas de sus composiciones para diversos formatos como guitarra sola, trio típico colombiano, estudiantina, cuarteto de guitarras e incluso haciendo adaptaciones para formatos como violonchelo y guitarra, orquesta de cuerdas, cuarteto de cuerdas, ensamble de violas y violonchelos, cuarteto de guitarras, sexteto de cámara, etc. y haber hecho conferencias durante muchos años sobre su música, hicieron que se pudiera poner en concreto cada idea y motivo musical para dar por finalizado en un primer borrador el concierto colombiano para guitarra y orquesta.. Ya se ha generado el primer borrador de la partitura total del concierto, que solo podrá ser publicada bajo la autorización de sus herederos, teniendo en cuenta que se deben cumplir los

aspectos legales de derechos de autor y a los contratos establecidos con la totalidad de la musica del maestro.

JUSTIFICACIÓN

Hablar de Gentil Montaña es simplemente admirar y reconocer su trabajo como una leyenda musical colombiana para el mundo. Se excelso grado cómo intérprete y compositor ha sido y será a un estandarte sin precedentes en la historia musical de Colombia. Un selecto grupo de músicos en la historia han sido creadores de estilos, géneros o lenguajes. Se pueden citar compositores como J. S. Bach, L. V. Beethoven, W. A. Mozart, C. Debussy, M. Ravel, H. Villalobos, A. Piazzolla, I. Albéniz, J. Rodrigo, L. Brouwer, entre otros. Aseguro con total objetividad personal y musical que el maestro Gentil Montaña es un genio que nació y desarrolló su intelecto basado en el nacionalismo musical colombiano viviendo de manera directa y sencilla cada instante orgulloso de su país natal para el cual vivió y fue ejemplo para todas las generaciones de compositores, interpretes y músicos en general. Sobre su obra extensa y aún por descubrir encontramos obras para guitarra sola organizadas en cinco suites, obras individuales, dúos, tríos y cuartetos de guitarra, obras para trío típico colombiano (Bandola, Tiple y Guitarra) y trío típico santandereano (Requinto tiple, tiple y Guitarra), Estudiantina (Bandolas, Tiples, Guitarras, Contrabajo), Cuarteto de Saxofones y un sinnúmero de diferentes agrupaciones de instrumentos. Incorpora en su proceso creativo la utilización de ritmos tradicionales colombianos cómo Bambuco, Pasillo, Danza, Guabina, Canción, Fantasía, Porro, Torbellino, etc, utilizando

las variantes propias de cada ritmo. Es de gran importancia aclarar en el presente trabajo monográfico que el concierto para guitarra y orquesta del maestro Gentil Montaña fue escrito a lo largo de mas de 20 años y que cada unos de los tres movimientos representan sonoramente instantes muy concretos de las vivencias cotidianas del maestro. No es una obra a manera de Requiem como comúnmente se piensa. Solamente que aún está por estrenarse mundialmente y el presente trabajo pretende con el máximo de respeto y cuidado ser el marco para dar a feliz termino el compendio orquestal de la genialidad del maestro Montaña. De igual manera cada palabra, nota, orquestación y tratamiento técnico – musical, histórico, etc estará supervisado y aprobado por los hijos del maestro y dueños de los derechos totales de propiedad intelectual de la obra del maestro. La utilización de los referentes musicales y vivenciales en el momento de composición del concierto serán parte fundamental suministrada por los hermanos Germán y Johnny Albarracín Montaña. La realización de la presente monografía se realiza con la autorización legal y personal que me han conferido los hijos del maestro, hecho que se convierte en un privilegio personal y musical y al mismo tiempo un verdadero compromiso de alto nivel.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo realizar un documento trascendental e histórico donde el Concierto Colombiano para Guitarra y Orquesta del maestro Gentil Montaña sea objeto de investigación, complementación y referencia músico – teórica para su divulgación esperada a lo largo de dos décadas?

OBJETIVOS

La presente monografía para optar al título de magister en dirección sinfónica denominada “Orquestación y composición aplicada en los conciertos para guitarra solista y orquesta, finalizando el concierto inconcluso del compositor colombiano Gentil Montaña”.

OBJETIVO GENERAL

Complementar a nivel de orquestación y llegar paulatinamente a la finalización del concierto para su promoción y divulgación internacional como la obra mas importante en la historia de la guitarra en Colombia y una de las mas trascendentales de latinoamérica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dejar el documento musical final de enorme importancia para la exaltación de la obra del maestro Gentil Montaña y su gran legado de Colombia para el mundo mediante la investigación de los archivos musicales personales del maestro y así en común acuerdo y trabajo en equipo con sus herederos y dueños de los derechos totales de su obra como propiedad intelectual, dar conocimiento público el Concierto para Guitarra y Orquesta del maestro Gentil Montaña, obra que está siendo esperada con gran entusiasmo por la comunidad guitarrística nacional e internacional.

- Describir los aspectos interpretativos y compositivos que ha generado todo el legado del maestro Gentil Montaña a lo largo de su vida como compositor e intérprete utilizados en su concierto para Guitarra y Orquesta.
- Generar la necesidad de investigar y promover la cultura e intelectualidad colombiana que tanta falta hace en el ambiente académico nacional incentivando la investigación de nuestra propia cultura.
- Dejar una guía que sirva de consulta a compositores, orquestadores y/o arreglistas sobre cómo poder abordar con gran efectividad la escritura orquestal cuando nos enfrentamos a escribir para guitarra solista y orquesta.
- Explicar de manera práctica cómo se debe escribir para guitarra solista, ya que se pretende romper con la tradición histórica en la que se concibe que el compositor para guitarra debe ser necesariamente guitarrista, negando la posibilidad a grandes compositores para crear nuevas obras donde puedan incluir la guitarra en sus ideas compositivas.
- Realizar un paralelo de orquestación con los scores de orquesta de conciertos emblemáticos del instrumento basados en el lenguaje nacionalista propio de la guitarra. Para ello se utilizarán las obras de los compositores Joaquín Rodrigo, Leo Brouwer, Héctor Villalobos, Malcom Arnold y Germán Peña Gutiérrez.
- Describir los aspectos interpretativos y compositivos que ha generado todo el legado del maestro Gentil Montaña a lo largo de su vida como compositor e intérprete utilizados en su concierto para Guitarra y Orquesta.

- Analizar históricamente la evolución de la luthería de la guitarra y cómo ha llegado hoy en día a cumplir satisfactoriamente con las condiciones acústicas para ser parte de diferentes formaciones de cámara.

METODOLOGÍA

Investigación – Análisis - Experimentación:

La presente monografía está basada íntegramente en el contexto vivencial a través de más de 30 años de contacto permanente con el maestro Montaña, su vida, su música y el conocer vivencialmente cada idea musical plasmada en su obra. De igual manera analizar cada uno de los rasgos característicos de su composición lo que lleva directamente a experimentar con los colores tímbricos y sus referencias musicales predilectas de otros géneros y/o compositores explicadas verbalmente por él para poder realizar una escogencia de la orquestación que sugería en sus conversaciones y compartía con sus allegados, y aquellas que por su temprano fallecimiento no pudo dejar totalmente terminado en la partitura, hecho que llevó e incentivó a la realización del presente escrito decididas en común acuerdo con su heredero maestro Germán Albarracín.

BIOGRAFÍA DE GENTIL MONTAÑA (JULIO GENTIL ALBARRACÍN MONTAÑA)

(24 de Noviembre 1942 Ibagué Tolima - 27 de Agosto de 2011 Bogotá Cundinamarca)

Nació en Ibagué, Colombia, el 24 de noviembre de 1942. Inició el estudio del violín a los 7 años en su ciudad natal. A la edad de 9 años incursiona en la guitarra y el requinto. Estudió música en el Conservatorio del Tolima. Hizo parte de diferentes grupos de música colombiana, tríos de boleros y grupos de Jazz. Domingo González, Tenor, y Daniel Baquero, Chelista de la Orquesta Sinfónica fueron maestros que estimularon su incursión en la música clásica. Se formó como guitarrista clásico de forma autodidacta ya que aún en Colombia no existía una cátedra de guitarra, razón por la cual y desde entonces se le considera el Precursor de la Guitarra Clásica en Colombia. Nidia García de Paredes se convierte en su representante y guía después de persuadirlo de abandonar los grupos de música popular para dedicarse de lleno a los conciertos. Representó al país en el Primer Concurso internacional de Guitarra Alirio Díaz en Venezuela en 1975, obteniendo el tercer lugar; “Mas adelante en los años 1994 y 2002 sería invitado a participar en este evento nuevamente como concertista y Jurado”. Fue el primer guitarrista colombiano en tocar con las orquestas Filarmónica y Sinfónica de Colombia el Concierto de Aranjuez, El Concierto en Re Mayor de Vivaldi y el Concierto op.99 para guitarra y orquesta de Castelnuovo Tedesco desde el año 1964. Realizo estudios de Orquestación con los maestros Blas

Emilio Atehortúa, Gustavo Yepes y Juan Carrúa. En 1976 viaja a España y Francia donde tiene la oportunidad de grabar un larga duración homenaje a Agustín Barrios, siendo la segunda grabación “Solo Barrios” realizada en el mundo unos meses después de la grabación de John Williams. Otra faceta importante del maestro Montaña es la de Compositor y arreglista, donde se le considera destacado junto a grandes maestros como Barrios Mangoré, Hector Villalobos, Antonio Lauro y Manuel Ponce. Sus composiciones han sido grabadas en el mundo por guitarristas de reconocida trayectoria como Ernesto Biteti de Argentina, Sharon Isbin de Estados Unidos, Eduardo Fernández de Uruguay, Carlos Barbosa Lima de Brasil, Luis Quintero de Venezuela, Edwin Guevara de Colombia, entre otros. Sus composiciones las agrupa en forma de “Suites” como lo hizo Bach, con aires tradicionales, pero incluyendo los ritmos colombianos como El Bambuco, El Pasillo, La Guabina, La Danza y el Porro. En enero del año 2000, la revista Classical Guitar de Inglaterra le dedica la portada con un artículo extraordinario sobre su música. Una vida entera, dedicada al estudio de la guitarra clásica y a crear música con ritmos colombianos para su instrumento, trio típico colombiano, cuartetos, estudiantinas y formatos de cámara, le han valido muchos premios, reconocimientos y homenajes en el mundo. Ha estado en concierto en países como Inglaterra, España, Italia, Grecia, Francia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Australia entre otros. En noviembre de 2006 realizó una gira de conciertos por Francia en ciudades como, Estrasburgo, Huningue, Saverne, Biarritz y Paris donde igualmente dirigió unas Clases magistrales en sus respectivos conservatorios, incluyendo el Conservatorio Superior de Música de Paris. En julio de 2007 participó en el Séptimo Festival Internacional de Guitarra de Darwin, Australia con un concierto y Clases magistrales. En septiembre de 2007 llevo a cabo una gira de conciertos en Venezuela, homenaje al maestro Antonio Lauro en compañía del guitarrista Luis Quintero. El 29 de Noviembre de

2007 ofreció un concierto en Berlín Alemania en la catedral de San Mateo frente a la Filarmónica de Berlín en el marco de la Semana de la Colombianidad. Gentil Montaña desde su primer concierto en el teatro Lido de Medellín en el año 1965, soñó con poder llevar la música colombiana a las salas de conciertos que por ese tiempo no parecía ser digna del reconocimiento de los organizadores y del público. Hoy, su obra ya ha recorrido el mundo entero en las manos de grandes guitarristas que reviven en sus notas, aires y ritmos con sabor a Colombia. Deja un importante legado musical que próximamente será publicado entre ellos, 5 suites colombianas para guitarra de 4 y 5 movimientos, 6 suites para trío típico colombiano, un concierto para guitarra y orquesta aún inédito y estudios de pasillo, fantasías y duetos para guitarra entre otros. Con el deseo de formar músicos integrales, que tengan la oportunidad de aprender la música de forma guiada y no solo autodidacta, el maestro ha creado la Fundación Artística Gentil Montaña, institución educativa que propende por la recuperación del patrimonio musical y cultural de Colombia, respondiendo a la necesidad de cambio que suscita la educación en el nuevo milenio, con nuevos recursos pedagógicos y tecnológicos de la mano de profesores con la experiencia y el amor por la música que siempre ofreció a la humanidad el maestro Gentil Montaña. Allí reposa el legado del maestro Montaña que puede ser consultado. Mayor información en la página oficial www.gentilmontana.org. Antes de partir al cielo, al igual que J.S Bach, el maestro Gentil Montaña consagró toda su música al Señor Jesucristo. El 27 de Agosto de 2011, el maestro Gentil Montaña partió con el Señor después de padecer una enfermedad dolorosa conocida como E.L.A durante un poco más de 2 años. Deja un importante legado musical que próximamente será publicado. Con el deseo de formar músicos integrales, que tengan la oportunidad de aprender la música de forma guiada y no solo autodidacta, el maestro ha creado la Fundación Artística Gentil Montaña, institución educativa que propende por la recuperación del patrimonio

musical y cultural de Colombia, respondiendo a la necesidad de cambio que suscita la educación en el nuevo milenio, con nuevos recursos pedagógicos y tecnológicos de la mano de profesores con la experiencia y el amor por la música que siempre ofreció a la humanidad el maestro Gentil Montaña.

1. ANALISIS DEL CONCIERTO COLOMBIANO PARA GUITARRA Y ORQUESTA

1.1. Sobre la instrumentación final del Concierto de Gentil Montaña

Durante la composición del concierto que data aproximadamente desde 1985, el maestro Montaña realizó diferentes archivos muchos de los cuales son manuscritos y otros en editores digitales de música. Sin embargo las ideas musicales de cada frase y movimiento venían a la mente del maestro tiempo atrás. La recopilación ha sido un trabajo extenso y de mucha paciencia ya que lograr encadenar todo dado el alto número de documentos dificultaba la confirmación de cada frase musical y por ende de su instrumentación. Cada archivo encontrado tenía en muchas ocasiones diferentes instrumentaciones o en algunos casos duplicaciones para que el resultado sonoro en versión midi fuera el más real posible. Después de analizar movimiento por movimiento, frase por frase, tema por tema, y de darle un tratamiento muy delicado a cada color y dinámica orquestal y relacionando entre sí cada movimiento se determinó la siguiente instrumentación:

Flauta 1,2 (Piccolo)

Oboe 1,2

Corno Inglés

Clarinete en SI bemol 1,2

Fagot 1,2

Corno Francés 1,2

Trompeta 1 y 2 en Si bemol

5 líneas de percusión con los siguientes instrumentos: Glockenspiel, campanas tubulares, triángulo, pandereta, plato suspendido (con y sin escobillas), redoblante, bombo, platos chocados, timpani, vibrafono, cortina de hierro, bloques afinados, tres tom toms, redoblante, palo de lluvia, vibraslap, xilófono, Bongoes, wood block, Shaker, Maracas, Tom de piso.

Arpa

Guitarra solista

Violín 1

Violín 2

Viola

Violonchelo

Contrabajo

1.2. Sobre los referentes del lenguaje del concierto

El maestro Gentil Montaña ha sido uno de los creadores de lenguaje nacionalista colombiano más importantes que ha tenido la historia musical de Colombia, por lo tanto su identidad es propia y única, y a partir de ella han surgido nuevas sonoridades compositivas. Es innegable el gran paralelo que tienen las obras de Gentil Montaña y el compositor y guitarrista paraguayo Agustín Barrios, cada uno con una identidad totalmente definida pero con discursos musicales muy relevantes. La interpretación técnico – musical de la guitarra exige un concertista con

habilidades superiores dada la alta complejidad técnica en cada mano. Por otro lado y a nivel orquestal el maestro Montaña tuvo los siguientes referentes: Juan Sebastián Bach, Joaquín Rodrigo, Claude Debussy, Jhon Williams (Compositor), Giacomo Rossini (Concretamente en su Overtura de Guillermo Tell), George Gerswhin, Glen Miller, Los Tres Reyes, Los Tres Áses,

1.3 El Estilo del Concierto

La sonoridad que tiene el concierto se puede ubicar en un punto impresionista – nacionalista, por la profundidad de los temas expuestos (específicamente en el segundo movimiento) y el nacionalismo colombiano al llevar como estructura rítmica aires tradicionales colombianos como Bambuco, Pasillo, Danza, Guabina, Fantasía, Joropo, etc.

1.4 Características de sus movimientos.

1.4.1. Primer movimiento: Presenta un inicio en forma de pasillo de la región andina colombiana. Inicialmente en su forma tradicional. El pasillo, uno de los ritmos representativos de la zona andina colombiana. Tomando como referente teórico al maestro Guillermo Abadía Morales Pino, en su libro; “ABC del folclore colombiano” de 1995 aclara que el pasillo es proveniente del “Waltz” europeo, apareció en nuestro país hacia 1800 donde la burguesía lo

adopto después de buscar un sonido que fuera acorde con las clases altas de aquella época, y tomando como referente los ritmos que se estaban desarrollando en el continente europeo de aquel periodo, ya que las otras tonadas eran más representativas de los “plebeyos” y las clases bajas como el bambuco o la guabina. Se tocaba de forma instrumental, sin embargo en contacto con las regiones y con el pueblo, el pasillo fue tomando un carácter “criollo” empezando a mezclarse con el torbellino y el bambuco, este último aportó una gran influencia en el pasillo interpretándose vocalmente y con un tempo más lento donde empezaron a aparecer calderones y retardandos . Es así como se transformó y se apropió de una identidad dándole un sentido más tradicional y folklórico.

Denominado así por el diminutivo de “paso” ya que en su baile se hacían pasos cortos, por cuanto su interpretación era más ligera y vertiginosa. Su escritura maneja el compás escrito en una métrica de 3/4. Su forma más común de acompañamiento en la guitarra es la siguiente:

Fig. 1. Pasillo tradicional, acompañamiento de guitarra.

El inicio del concierto tiene un tratamiento melódico tradicionalmente utilizado por el maestro Montaña en sus pasillos más tradicionales, consistentes en frases cortas de cuatro compases con

una armonía modal y bajos conectores a la siguiente frase, tal y como ocurre en los siguientes ejemplos:

Suite Colombiana Nº 3
I - La Canción del Soñador (Pasillo)

Gentil Montaña
1942-2011

Fig. 2. La Canción del Soñador. (Pasillo de la Suite No. 3 para guitarra sola).

Fig. 3 Inicio del Concierto para Guitarra y Orquesta (Primer Movimiento)

Como se puede observar en los tres ejemplos anteriores tenemos los elementos identificativos más importantes del pasillo colombiano y de la línea melódica y armónica utilizada por el maestro Montaña en el concierto.

Uno de los aportes más significativos en el primer movimiento del concierto es la realización de una gran sección en compás compuesto de $2/4 + 3/4$ evocando como referente la música del oeste americano y sus tradicionales cantos de vaquería y ordeño. Este tratamiento rítmico no obedece al tratamiento tradicional del pasillo colombiano.

The image displays a musical score for guitar and orchestra. It consists of eight staves. The top staff is for guitar, and the remaining seven are for the orchestra. The music is in a compound meter of 2/4 + 3/4. The guitar part features a melodic line with dynamic markings 'mf' and 'p'. The orchestra part includes a rhythmic accompaniment with dynamic markings 'mf' and 'mp'.

Fig. 4 Sector central del primer movimiento del concierto para guitarra y orquesta de Gentil Montaña.

1.4.2 Segundo movimiento: Se inicia con una similitud de protagonismo entre el corno inglés y la guitarra evocando el segundo movimiento del concierto de aranjuez del compositor español Joaquín Rodrigo. Como se ha anotado anteriormente la instrumentación del concierto colombiano del maestro Gentil Montaña tiene como uno de sus principales referentes el concierto de Aranjuez.

CONCIERTO COLOMBIANO -SEGUNDO MOVIMIENTO - GENTIL MONTAÑA

Score

The score shows the beginning of the second movement in 3/8 time. The Flute, Oboe, and Clarinet in Bb parts enter with a piano (pp) dynamic. The English Horn part enters with a mezzo-forte (mf) dynamic and includes a forte (f) section. The Bassoon part enters with a piano (pp) dynamic. The Guitar part is the most prominent, starting with a piano (p) dynamic and playing a series of chords and arpeggios.

Fig. 5 Inicio del Segundo Movimiento, Concierto Colombiano para guitarra y Orquesta de Gentil Montaña.

El segundo movimiento presenta unas características en las cuales los ritmos tradicionales colombianos no fueron utilizados como en el primer y tercer movimiento. En éste movimiento la base fundamental es la utilización de una fórmula rítmica tipo “serenata” típica de las formas de composición guitarrística en la época romántica teniendo un compositor español fundamental para el desarrollo histórico del repertorio para guitarra sola, Francisco Tárrega. En la parte central el segundo movimiento presenta un vals escrito en 3/8 que va estableciendo diálogo formal entre la forma serenata del inicio.

Fig. 6 Parte central del Segundo Movimiento escrita en forma de vals en 3/8.

A diferencia de la totalidad de conciertos para guitarra y orquesta, el concierto colombiano del maestro Gentil Montaña no presenta una cadencia determinada donde se explore la totalidad y capacidad virtuosística del instrumento. De principio a fin el grado de dificultad técnico – musical del concierto es tan alta que puede concluirse que su cadencia es el concierto mismo.

Fig. 7 Parte cadencial de gran dificultad guitarrística con acompañamiento de la sección de cuerdas.

Dos de los referentes que el maestro Montaña plasmó en este segundo movimiento fueron Claude Debussy en el tratamiento de la armonía en las secciones en forma serenata, y a Glen Miller en la utilización rítmica de algunos conectores armónicos con influencia directa del Jazz.

The image shows a musical score for the final part of the second movement. It consists of five staves: Oboe (Ob.), B♭ Clarinet (B♭ Cl.), E♭ Horn (E♭ Hn.), Bassoon (Bsn.), and Guitar (Gtr.). The Oboe, B♭ Clarinet, and E♭ Horn parts are marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The Bassoon part is marked with a piano (*p*) dynamic. The Guitar part is marked with a forte (*f*) dynamic. The score is in 8/8 time and features a complex, syncopated rhythmic pattern characteristic of jazz. The woodwinds play a melodic line with many accidentals, while the guitar provides a harmonic accompaniment with chords and single notes.

Fig. 8. Parte final del segundo movimiento donde se aprecia la rítmica influenciada por el Jazz y el compositor norteamericano Glen Miller.

1.4.3 Tercer Movimiento: Este movimiento está basado en las formas de Bambuco y Joropo, con sonoridades en algunas secciones a la música tradicional del pacífico colombiano específicamente en la utilización melódica del clarinete durante todo el movimiento.

Bambuco: Es el ritmo más representativo y popular de la zona andina colombiana. No tanto por sus cantos o por la danza, sino por su gran difusión en la mayoría de las regiones donde encontramos Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Su origen es mestizo ya que combina melodías indígenas con diferentes ritmos de origen africano y español. Entre las teorías de la palabra Bambuco, la más cercana data del año 1970, donde los negros de las Antillas inglesas trajeron por la costa norte un instrumento llamado “carángano de bolillo”. Este instrumento pertenece a la familia de los cordófonos, y a su vez, de percusión y fricción, ya que es interpretado con un bolillo con bola de res o caucho. Los emigrantes denominaban estos instrumentos como “bambucos”. Ya con este nombre, toda la música interpretada con este instrumento se llamaría “música de bambuco”.

La estructura rítmica de bambuco utilizada en el tercer movimiento es la siguiente:

Fig. 9. Estructura rítmica de Bambuco.

El inicio del 3er movimiento del concierto presenta una armonía rica en sonoridades y utilizadas con lo que se denomina en el ámbito del jazz como el “bajo caminante” en el bajo de la guitarra solista dentro del ritmo de Bambuco.

The image shows a musical score for the beginning of the third movement. The score is written for a full orchestra and includes an acoustic guitar. The instruments listed are Flute, Oboe, English Horn, Clarinet in Bb, Corno Francés 1, Corno Francés 2, Bassoon, and Acoustic Guitar. The Flute part starts with a *mf* dynamic and features a melodic line with slurs. The Oboe part starts with a *ff* dynamic and plays a rhythmic pattern. The English Horn, Clarinet in Bb, Corno Francés 1, and Corno Francés 2 parts all start with a *p* dynamic and play a rhythmic pattern. The Bassoon part starts with a *p* dynamic and plays a rhythmic pattern. The Acoustic Guitar part starts with a *ff* dynamic and plays a rhythmic pattern. The score is in 6/8 time and features a variety of dynamic markings including *mf*, *ff*, *p*, and *pp*.

Fig. 10. Inicio del tercer movimiento

En la parte central del tercer movimiento se presenta una interesante variante al ritmo de Joropo propio de los llanos colombo – venezolanos, pero con un tratamiento de escritura diferente al escribir el ritmo de las maracas, instrumento tradicional de la música llanera, al no ser escrito en 3/4 como tradicionalmente se hace, sino en 6/8 y con subdivisiones en semicorcheas.

Fig. 11. Sección central del tercer movimiento donde se visualiza en las maracas el ritmo de joropo escrito en 6/8.

Se denomina joropo a un género musical y danza tradicional de Venezuela y Colombia. Su gran diversidad se manifiesta en distintas tipologías subregionales. Entre ellas cabe mencionar el *joropo oriental*, el *joropo central* (con algunas especificidades como el *joropo tuyero*, el *joropo mirandino* o el *joropo aragüeño*), el *joropo andino* y el *golpe larense* en Venezuela; además del *joropo llanero*, propio de los Llanos colombo-venezolanos. En Venezuela existen además importantes variantes que fusionan elementos de los tipos antes mencionados, con desarrollo de particularidades estilísticas, como es el caso del *joropo guayanés*, *joropo guaribero* o *cordillerano*, *joropo horconiao* y *joropo urbano*. Es el baile folclórico más representativo de los Llanos y una de las danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia española, engendrada

en los bailes flamencos y andaluces, como así lo demuestran sus zapateos. La palabra "joropo" viene del árabe "xarop" que significa "jarabe" y está emparentado con los jarabes tapatíos de México.

En el tercer movimiento se presenta un manejo de pequeños fugatos en la sección orquestal de vientos para conectar las diferentes secciones basadas en los ritmos de bambuco y joropo.

The image displays a musical score for a woodwind and string section, featuring fugato passages. The instruments listed are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), English Horn (E. Hn.), Bass Clarinet (B. Cl.), Horn 1 (Hn. 1), Horn 2 (Hn. 2), Bassoon (Bsn.), and Acoustic Guitar (Ac. Gtr.). The score is written in 3/4 time and includes dynamic markings such as *p*, *f*, *mp*, and *ff*. A 'Solo' section is indicated for the Horn 1 part. The fugato passages are characterized by rapid, repetitive rhythmic patterns, often starting with a strong dynamic and ending with a final flourish.

Fig. 12. Utilización textural de maderas y metales a manera de fugato.

2. ANALISIS COMPARATIVO DE INSTRUMENTACIÓN EN LOS CONCIERTOS PARA GUITARRA Y ORQUESTA SINFÓNICA

Para que el documento tenga una relación directa con el repertorio tradicional interpretado normalmente con guitarra solista y orquesta, se han tomado los siguientes conciertos para analizar comparativamente la utilización orquestal que los compositores han utilizado:

- Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo
- Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo
- Concierto Andaluz para 4 guitarras y orquesta de Joaquín Rodrigo.
- Concierto para guitarra y pequeña orquesta de Héctor Villalobos.
- Concierto Elegiaco para guitarra y Orquesta de Leo Brouwer
- Concierto Op. 67 de Malcom Arnold.
- Concierto Colombiano No. 1 de Germán Peña Gutiérrez.

Cada uno de los conciertos seleccionados para el análisis comparativo de instrumentación tiene un objetivo directo frente a la composición del Concierto para Guitarra y Orquesta de Gentil Montaña.

2.1. Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo: Se seleccionó éste concierto por varias e importantes justificaciones. La primera es que desde su estreno en la ciudad de Barcelona (España) el 9 de Noviembre de 1940 por el guitarrista catalán Regino Sainz de la Maza y acompañado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona dirigida por Cesar Mendoza Lasalle, se convirtió en el principal concierto con Guitarra programado por las orquestas del mundo entero hasta la actualidad. Todo guitarrista ha tenido como referente el concierto de Aranjuez

como una de las obras más importantes para incluir en su repertorio, representado en que contiene grandes dificultades interpretativas técnica e interpretativamente. La segunda justificación es que el maestro Gentil Montaña tomó en gran parte la instrumentación utilizada por Joaquín Rodrigo para componer su concierto. Adicionalmente el maestro Montaña fue quién estrenó en Colombia el concierto de Aranjuez junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La tercera justificación está basada en la gran dificultad que tiene el guitarrista para que se escuche claramente su interpretación en éste concierto, teniendo casi siempre que amplificar la guitarra en cualquier escenario. Esto se debe a que la orquesta casi en todo momento está acompañando a la guitarra con algún grupo de instrumentos, generando acústicamente en algunos pasajes del concierto la *anulación sonora* de la guitarra. Se debe señalar que por naturaleza la guitarra no tiene un gran volumen y la instrumentación a utilizar por el compositor es un tema de gran delicadeza. La instrumentación utilizada por Joaquín Rodrigo es la siguiente:

Flauta I

Flauta II (Piccolo)

2 Oboes (Corno Inglés)

2 Clarinetes en Si bemol

2 Fagotes

2 Trompas en Fa

2 Trompetas en Do

Violines I

Violines II

Violas

Violonchelos

Contrabajo

Duración : 21' aprox.

2.2.Fantasia para un gentil Hombre de Joaquín Rodrigo: Este concierto fue seleccionado por establecer un dialogo concertante más claro entre la guitarra y la orquesta sin presentarse lo que anteriormente se denominó *anulación sonora*. Éste concierto aunque también es de Joaquín Rodrigo presenta un tratamiento muy diferente al concierto de Aranjuez. La composición está basada en una obra del periodo renacentista creada por el compositor español Gaspar Sanz y que recibió el nombre de Suite Española. El concierto fue un encargo del guitarrista español Andrés Segovia al maestro Rodrigo. El maestro Gentil Montaña en su proceso creativo realiza diálogos permanentes entre las secciones de la orquesta y la guitarra de similar manera a la fantasia para un gentil hombre. La instrumentación utilizada por Joaquín Rodrigo es la siguiente:

Piccolo

Flauta

Oboe

Fagot

Trompeta en Do

Violin I

Violin II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración apróx. 22'.

2.3. Concierto Andaluz para 4 Guitarras y Orquesta de Joaquín Rodrigo. Seleccionado para la presente monografía por dos razones fundamentales. La primera, la clara utilización de ritmos tradicionales de la música española como Bolero Español, y Zapateados, y los clásicos elementos técnicos del flamenco como los rasgueos. La segunda, el cuarteto de guitarras es sin duda alguna el principal grupo de cámara utilizado por los guitarristas gracias a la familia real de la guitarra (Celedonio, Celin, Pepe y Ángel Romero) quienes incentivaron la realización de un extenso repertorio para éste formato de cámara, y el concierto Andaluz ha sido el más utilizado por los cuartetos de guitarra desde su premier. La instrumentación en éste concierto es la siguiente:

Flauta 1,2 (Includo Piccolo)

Oboe 1,2

Clarinete 1,2 en Mi bemol

Fagotes 1,2

Corno 1-4

Trompeta 1,2 en Do

Violin I

Violin II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración apróx. 25'.

2.4. Concierto para guitarra y pequeña Orquesta de Héctor Villalobos. Este concierto fue seleccionado por ser uno de los más grandes conciertos latinoamericanos para guitarra y orquesta compuestos en el siglo XX. El gran conocimiento que Villalobos tenía sobre la orquesta y con la guitarra, que incluso fue uno de los compositores referentes técnicos propios del instrumento al crear sus 12 estudios, 5 preludios, Suite Popular Brasileña, entre otros, hace ver que esquemáticamente la necesidad directa que los compositores deben tener sobre el conocimiento propio de la guitarra para poder escribir para ella. Esto último se puede decir que es el principal impedimento para que compositores no guitarristas no puedan aportar en mayor medida al crecimiento del repertorio para guitarra. No obstante es de vital importancia aclarar que el repertorio para el instrumento es de gran calidad y cantidad sobre todo durante los siglos XX y XXI. Villalobos fue un compositor que como Gentil Montaña

basó su composición en la música tradicional de su país, encontrándose en éste principio un punto en común de estilo romántico – nacionalista entre los dos compositores latinoamericanos. La instrumentación utilizada en éste concierto es la siguiente:

Flauta

Oboe

Clarinete en Si bemol

Fagot

Corno en Fa

Trombón

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración aprox. 20'.

2.5. Concierto Elegiaco para Guitarra y Orquesta de Leo Brouwer. Seleccionado por ser otro de los grandes conciertos latinoamericanos escritos en el siglo XX para el instrumento y de igual manera que Villalobos, Brouwer es un referente técnico e idiomático más importantes para la guitarra. Brouwer es guitarrista y compositor, quien emplea en su lenguaje diferentes

esquemas creativos vanguardistas como el dodecafonismo, minimalismo, serialismo, nacionalismo, y siempre basado en la música tradicional cubana. El paralelo existente entre Villalobos, Brouwer y Montaña puede centrarse a grosso modo en que los tres fueron compositores y guitarristas creadores de lenguajes de total importancia histórica e interpretativa para la evolución de la guitarra. La utilización de la familia de la percusión en el Concierto Elegiaco es un hecho que hasta el momento es inédito en el lenguaje de los conciertos para guitarra y orquesta. En la explicación del concierto de Aranjuez se decía que la orquesta estaba permanentemente acompañando a la guitarra solista y se producía la denominada *anulación sonora de la guitarra*. En la fantasía para un gentil hombre se decía que había un estilo más concertante, mas de diálogo entre orquesta y guitarra haciendo que la guitarra tuviera más claridad sonora. La utilización de la percusión en el Concierto Elegiaco puede decirse que también tiene un tratamiento concertante a la manera de Rodrigo en su Fantasía para un Gentil Hombre cuidando siempre evitar la excesiva orquestación y dinámica de la orquesta frente a la guitarra. La orquestación utilizada en éste concierto es la siguiente:

Timbales

Marimba

Glockenspiel

Caisse claire

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración apróx. 24'.

2.6. Concierto Op. 67 de Malcom Arnold. Seleccionado para la presente monografía por que el compositor utiliza la menor orquestación en la parte de las maderas y por tener un lenguaje no nacionalista en su composición. Adicionalmente el compositor tiene un paralelo con Joaquín Rodrigo al no ser guitarristas y debieron asesosarse de Pepe Romero y Juliam Bream respectivamente. Es un claro ejemplo que no es necesario ser guitarrista para componer un concierto para guitarra y que el resultado compositivo puede incrementar notoriamente el repertorio para los conciertos sinfónicos en cualquier parte del mundo. Su forma compositiva está escrita de forma concertante siempre con un gran diálogo entre las maderas y el solista. La instrumentación utilizada es la siguiente:

Flauta

Clarinete en Si bemol

Corno en Fa

Violin I

Violin II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración apróx. 22'.

2.7. Concierto Colombiano No. 1 de Germán Peña. Seleccionado para la presente monografía por ser uno de los pocos conciertos colombianos que han sido interpretados y estrenados en Colombia. De igual manera por tener en su base fundamental de composición ritmos tradicionales de todas las zonas de Colombia como el Bambuco, Pasillo, Danza, Guabina, Joropo, Currulao. De todos los conciertos es el que presenta la orquestación más extensa pero siempre cuidando con el tratamiento compositivo no *anular sonoramente* a la guitarra. El concierto fue estrenado el 10 de Agosto de 2012 por la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la batuta del director Enrique Arturo Diemecke y como solista quien escribe el presente documento. La instrumentación de éste concierto es:

Flauta 1,2

Oboe 1,2

Clarinete en Si bemol 1,2

Fagotes 1,2

Corno en Fa 1,2

Trompeta en Si bemol

Timpani

Cymbals

Raín Stick

Wood blocks

Marimba

Arpa

Violin I

Violin II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Duración apróx. 25'.

Al comparar todos los conciertos se puede determinar que la instrumentación más grande a nivel orquestal la tiene justamente el concierto de Gentil Montaña. Tiene elementos instrumentales de cada concierto de referencia y el tratamiento compositivo fue cuidadosamente trabajado por el compositor para evitar que existiera una saturación dinámica y la posterior *anulación sonora* de la guitarra. Como se explicó en anteriores palabras, la realización compositiva del concierto fue en su totalidad realizada por el maestro Montaña y aquello que se pensaba que estaba inconcluso no lo estaba gracias a la investigación que se realizó en equipo con el maestro Germán Albarracín. El trabajo tomó una nueva dimensión dadas las conclusiones a las que se ha llegado. Se revisó cada detalle de orquestación para proceder a darle feliz término, no solo auditivamente sino en el impreso. No obstante el Concierto seguirá en revisión permanente durante algún tiempo estimado de un año aproximadamente para proceder a su publicación oficial hecho que desde hace muchos años espera la comunidad guitarrística internacional. Por consiguiente el presente trabajo escrito y su primer edición en partitura no tendrá el acabado total. Es un trabajo musical que con total seguridad será la obra para guitarra más importante de la historia de la guitarra en Colombia por su gran contenido nacionalista, por ser la obra cumbre de composición del maestro Gentil Montaña, por ser claramente el compendio natural de la excelsa creatividad y

variedad compositiva del maestro, por plasmar en ideas y frases musicales no solamente su conocimiento y sentimiento sino como sus gustos, influencias, vivencias y experiencias a través de toda su existencia. Este trabajo monográfico toma este ejemplarizante trabajo de vida que ha hecho presencia hace muchos años y teniendo en cuenta la enorme importancia del mismo fue fuente de inspiración para presentarlo como documento de gran trascendencia histórica para Colombia.

3. La Orquesta y su tratamiento compositivo con Guitarra.

Es de vital importancia tener en cuenta lo siguiente al componer para guitarra solista y orquesta:

3.1. Sobre la cuerda: Es recomendable reducir el número de integrantes por fila para evitar la anulación sonora del instrumento solista e intentar no utilizar ningún sistema de amplificación, dando así la oportunidad de poner al máximo la calidad tímbrica del instrumento. Si se recurre a la totalidad de integrantes de la orquesta será necesario amplificar. Teniendo en cuenta una orquesta profesional se sugiere lo siguiente:

Violines I (8 a 10)

Violines II (6 a 8)

Viola (4 a 6)

Violonchelo (4 a 6)

Contrabajo (2 a 4)

Registro: Lo ideal para una correcta audición es mantener en el rango de comodidad a cada instrumento de la cuerda y evitar la masa orquestal mientras la guitarra tiene algún papel protagónico. Si están con el acompañamiento simultáneo a la guitarra solista se sugiere mantener la cuerda en un registro contrario ya sea alto o bajo. Tener en cuenta que el registro medio es de mayor proyección en la guitarra, y que graves y agudos normalmente se utilizan para las cadencias, rasgueos o sectores de virtuosismo técnico. Obviamente el registro medio también puede cumplir con otras utilidades. Se pueden utilizar todos los tipos de arcada y básicamente el mayor cuidado al momento de orquestrar y componer radica en el registro y la masa de la cuerda.

3.2. Sobre la madera: se puede utilizar el total de instrumentación en ésta sección orquestal (2 Flautas (Piccolo), 2 Oboes (Corno Inglés), 2 Clarinetes, 2 Fagotes). El color de ésta sección dista bastante del de la guitarra por lo cual es un factor de gran factibilidad a utilizar. Igualmente la ubicación en el escenario puede ser un factor a favor ya que la madera está bastante alejada de la ubicación de la guitarra solista. Se sugiere mantener la utilización del rango cómodo de cada instrumento y pensar claramente que la dinámica orquesta debe estar una unidad debajo de lo normal, es decir, si la partitura exige doble fuerte (*ff*), el director debe pedir fuerte (*f*) para mantener el equilibrio sonoro. Éste es un consejo interpretativo utilizable para toda la orquesta.

3.3. Sobre los metales: Los metales que normalmente se utilizan son Trompetas en Si bemol y Corno Frances en Fa. Se debe hacer utilización de las trompetas cuando no se encuentre la guitarra, o cuando exista un *tutti*. En partes de dinámica mezzoforte se recomienda utilizar una sola trompeta. Con los Cornos se puede tener más utilización de acompañamiento, y pueden ser utilizados los 4 cornos sin inconvenientes aunque es preferible cuando tengan dinámica sobre el mezzo forte *mf*.

3.4. Sobre la percusión: La gran proyección sonora de ésta familia orquestal obliga a que su utilización sea únicamente como apoyo tímbrico con dinámicas medias y en caso de que los movimientos sean de corte nacionalista y basados en música popular, sirvan para dar el toque estilístico propio de cada género.

4. DIFERENCIA DINÁMICA SUGERIDA ENTRE GUITARRA Y ORQUESTA

El concierto para guitarra y orquesta es una composición musical basada en la estructura del concierto clásico de tres movimientos, donde la guitarra figura como instrumento principal y se le exige un alto grado de virtuosismo a su ejecutante. La orquesta y su director debe manejar con extremo cuidado el balance sonoro de las dinámicas manteniendo por ejemplo una distancia de dos dinámicas menos de diferencia con la guitarra solista. Es decir, mientras la guitarra se encuentre sonando en doble forte (*ff*) la orquesta debe encontrarse en mezzo forte (*mf*).

4.1. La dificultad sonora en los conciertos para guitarra y orquesta.

Sin lugar a duda uno de los principales problemas en la programación de los conciertos para guitarra y orquesta es el balance sonoro a la hora del concierto. Obligatoriamente se debe amplificar la guitarra para que todo el contenido musical de la obra sea escuchado con claridad. De igual manera se sugiere reducir la plantilla orquestal y a nivel de dinámicas deben ser manejadas una o dos unidades menos, es decir, si la orquesta está manejando en una sección con doble forte (*ff*) el director debe sugerir o forte (*f*) o mezzo forte (*mf*) en caso que se encuentre la guitarra en un papel protagónico con acompañamiento. Es posible de igual manera trabajar la orquesta con las dinámicas tradicionales de una sinfonía pero con interpretación de sólo primeros atriles en el mismo caso que se encuentre la guitarra en plena ejecución. Cuando se presenté el silencio del instrumento solista la orquesta puede regresar a su dinámica normal. Es recomendable que se busque el balance a nivel musical sugerido anteriormente evitando por completo los excesos de amplificación que aunque sea de alta fidelidad tecnológica reduce en un gran porcentaje la cualidad principal de la guitarra, su calidez sonora. No debemos sacrificar calidad de sonido por volumen en ningún instante. El pensamiento musical de la orquesta y su director debe ser el de orquesta de cámara, incluso si en escenario se encuentra la plantilla total de músicos.

5. CONCIERTOS PARA GUITARRA Y ORQUESTA DE MAYOR REFERENCIA EN EL MUNDO.

La siguiente es una lista general de los conciertos mas interpretados en el mundo para guitarra y orquesta:

Joaquín Rodrigo

- Concierto de Aranjuez
- Fantasía para un Gentilhombre
- Concierto Madrigal para dos guitarras y orquesta
- Concierto Andaluz para cuatro guitarras y orquesta
- Concierto para una Fiesta

Manuel María Ponce

- Concierto del Sur

Heitor Villa-Lobos

- Concierto para Guitarra y Pequeña Orquesta

Federico Moreno Torroba

- Concierto Ibérico
- Concierto en Flamenco
- Diálogos para guitarra y orquesta

Mario Castelnuovo-Tedesco

- Concerto n.1 in re maggiore op.99
- Concerto n. 2 in do maggiore op. 160

- Concerto per due chitarre e orchestra op. 201

Ferdinando Carulli

- Concerto per chitarra e orchestra op.8
- Concerto per chitarra e orchestra op. 140

Mauro Giuliani

- Concerto n. 1 in la maggiore op. 30
- Concerto n. 2 in la maggiore op. 36
- Concerto n. 3 in fa maggiore op. 70 (per chitarra terzina)

Francesco Molino

- Concerto Op56 en mi menor

Daniel Morgade

- Concertino de Hidalgo Op. 16
- Concierto Hermético N° 2

Abel Carlevaro

- Concierto de Plata
- Fantasía Concertante
- Concierto N°3

Leo Brouwer

- Concierto para Guitarra No. 1
- Concierto No. 2 "de Lieja"
- Concierto No. 3 "Elegiaco"

- Concierto No. 4 "de Toronto"
- Concierto No. 5 "de Helsinki"
- Concierto No. 6 "de Volos"
- Concierto No. 7 "La Habana"
- Concierto No. 8 "Cantata de Perugia"
- Concierto No. 9 "de Benicassim"
- Concierto No. 10 "Libro de los signos para dos guitarras y orquesta"
- Tres Danzas Concertantes

Antonio Lauro

- Concierto para Guitarra y Orquesta
- Concierto para Guitarra y Orquesta no. 2

Ernesto Cordero

- Concierto Evocativo
- Concierto Antillano
- Concierto de Bayoán
- Concierto Festivo
- Gerardo Tamez
- Concierto San Angel

Julio César Oliva

- Concierto del Amor

Samuel Zyman

- Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas

Ramón Noble

- Concertino Mexicano
- Fantasía en La

Jorge Ritter

- Fantasía Concertante

Leonardo Coral

- Concierto para guitarra y orquesta

Manuel Palau

- Concierto Levantino

Salvador Bacarisse

- Concertino para guitarra y orquesta en la menor, opus 67

Alfonso Montes

- Concertino para Guitarra y Orquesta

Lorenzo Palomo

- Concierto de Cienfuegos

Celedonio Romero

- Concierto de Málaga

Lalo Schifrin

- Concierto para Guitarra y Orquesta

Malcolm Arnold

- Concerto for Guitar and Chamber Orchestra op.67

Álvaro Esquivel

- Concierto Iberoamericano

Carlos Castro

- Concierto del Sol

Elmer Bernstein

- Concerto for Guitar & Orchestra

Manuel Millán

- Concierto para guitarra y orquesta no. 1

Herbert Chappell

- Caribbean Concerto

Richard Harvey

- Concerto Antico for Guitar and Small Orchestra

Luis Pérez Valero

- Concerto de Toulouse for Guitar and Small Orchestra
- Concierto para Guitarra, Orquesta de Cuerdas y Percusión no. 1

Joaquín Clerch

- Concierto No. 1
- Concierto de Cáceres

Steve Gray

- Guitar Concerto

Luis Guillermo Pérez

- Guitar Concerto N°1

Leonardo Balada

- Concierto Mágico

Antón García Abril

- Concierto Mudejar
- Concierto Aguediano
- Concierto de Gibralfaro para dos guitarras y orquesta

Conciertos de Compositores colombianos

German Peña Gutiérrez

- Concierto Colombiano No. 1

Gustavo Adolfo Niño

- Tres Fragmentos de Amor, para guitarra y Orquesta

Álvaro Ramírez Sierra

- Concierto para Guitarra y Orquesta

Pedro Sarmiento

- Concierto para Guitarra y Orquesta

Gustavo Parra

- Concierto para Guitarra y Orquesta No. 1

5.1. La guitarra en el sinfonismo y en la música de cámara

La utilización de la guitarra en obras sinfónicas no suele ser común debido a la limitación sonora del instrumento frente a la orquesta. Puede decirse que su posible papel en las sinfonías u obras orquestales lo cumple el arpa, que tiene un color similar al ser de cuerda pulsada. Sin embargo algunos compositores principalmente del siglo XX y XXI la han utilizado en algunas de sus obras. La siguiente es la principal lista de obras sinfónicas que incluyen a la guitarra en su conformación:

G. Rossini: El Barbero de Sevilla, Acto I “Introduzione” (Guitarra en la Cavatina)

Webber: Oberon y Cinco piezas para Orquesta Op. 10, No 3 y 5.

Thomson: El arado que rompió las llanuras

Boulez: El Martillo sin dueño

Penderecki: Los Diablos de Loudom

Berg: Wozzeck, Acto II, Vals.

Corigliano: Troubadours, Variaciones para guitarra y orquesta de cámara

Gould: Pop’s serenade (Guitarra en toda la obra)

Grainger: Willou Willou (parte extensa de guitarra)

Harbison: Concierto para guitarra

Lennon: Concierto para guitarra y Orquesta

Maxwell Davies: El Violinista Ciego (Guitarra en toda la obra)

Schoenberg: Serenata (Guitarra en toda la obra)

Stravinsky: Tango (Guitarra en toda la obra)

Takemitsu: Al borde del sueño (Guitarra en toda la obra)

Adicionalmente grandes compositores sinfonicos y virtuosos de otros instrumentos escribieron o tocaron guitarra en algun momento de su vida musical. **Héctor Berlioz** dijo una frase muy significativa: “La Guitarra es una gran orquesta en miniatura”. **Franz Schubert** compuso muchos de sus Lieder para voz y guitarra, **Nicolo Paganini** compuso durante aproximadamente dos decadas obras para guitarra sola y con violin ya que era un gran virtuoso tambien de la guitarra, **Luigi Bocherini** compuso 5 famosos quintetos de cuerda con guitarra influenciado directamente por la cultura española en la época de su vida en Madrid destacando el famoso “Fandango”, **Manuel de Falla** compuso una de sus últimas obras para guitarra sola “Homenaje a la tumba de Debussy”, **Alberto Ginastera** compuso su única obra para guitarra “Sonata Op. 47” basado en el folclor argentino. En Europa del éste y latinoamerica surgen impotantisimos compositores que involucran a la guitarra en sus obras. Cabe destacar que en su mayoria son guitarristas. Algunos de ellos son: Carlos Guastavino, Abel Carlevaro, Leo Brouwer, Atanas Ourkouzounos, Dusan Bogdanovic, Nikita Kosquin, entre otros.

6. LA GUITARRA EN COLOMBIA, SÍNTESIS HISTÓRICA.

Colombia, como la totalidad de países latinoamericanos, ha incorporado desde el descubrimiento de América, la utilización de este instrumento en sus formas sonoras de expresión cultural, entrelazando las características propias de cada región y el innegable aporte cultural que realizaron los tañedores de vihuelas, laúd, guitarrillos y/o guitarras barrocas a su llegada al Nuevo Mundo. La diversidad geográfica del territorio colombiano y por ende de sus costumbres, ha generado que la utilización de la guitarra tenga gran diferencia entre una región y otra. Por ejemplo, en Nueva Granada (actualmente Bogotá), la guitarra era un instrumento utilizado popularmente en paseos familiares por la sabana de Bogotá en los cuales se interpretaban cantos de fiesta y coplas tradicionales, aunque también gozaba de una minoría de altas influencias elitistas causadas por los habitantes llegados en la época de colonización desde Francia, Alemania, Italia, Portugal y España principalmente y que dieron una fecha aproximada del primer documento en donde se cita la música de cuerda en el Nuevo Reino de Granada hacia 1550 en la obra de Juan de Castellanos "Elegía de Varones Ilustres" (Madrid, 1847). De igual manera en "El Carnero" obra literaria de Rodríguez Freile narra la existencia de la vihuela en Colombia hacia el año 1571. En los últimos años del siglo XVI comienza a decaer la vihuela en España y aparece la guitarra de cinco órdenes que empieza a abrir su camino de popularidad. Este cambio en la península ibérica se vio reflejado en todo el mundo latinoamericano en el siglo XVII y dio lugar a que la vihuela de cuatro ordenes fuera únicamente interpretada por el pueblo ya que la alta aristocracia Neo Granadina se encontraba encantada con la sonoridad de la guitarra de cinco órdenes que debió surgir aproximadamente hacia 1550, hasta que apareciera en 1780 la guitarra de seis ordenes gracias a la obra que publicó Antonio Ballesteros para este nuevo instrumento. La vihuela de cuatro órdenes y la guitarra renacentista son dos de los principales

antecesores del Tiple, (instrumento popular colombiano con forma de guitarra un poco mas pequeña con 12 cuerdas, organizadas en cuatro ordenes triples), aunque su denominación solo se viera reconocida hasta el año 1746 en la ciudad de Popayán (Cauca – Colombia). La Iglesia al tener la supremacía en el terreno cultural e intelectual en América, influyó de manera muy importante en la enseñanza de la música para ser utilizada en sus diferentes ceremonias religiosas. La llegada de los Jesuitas a Colombia se produce a principios del siglo XVII y continúan con la actividad doctrinaria y misional al fundar su primer colegio en Bogotá en el año 1604. Dentro de los estudios académicos de la guitarra llegan a Bogotá en el año 1576 obras escritas de compositores como Milán, Daza, Valderrábano, Narváez, Bermudo y cabe destacar la "Orphenica Lyra" de Miguel de Fuenllana y "El Vergel de Música" de Martín de Tapia, pero por otra parte no existían documentos que reflejaran la expresión popular de este instrumento al ser enseñado de forma oral y generacional. Con el paso del tiempo las circunstancias políticas, sociales y culturales del Nuevo Reino de Granada cambian gracias a la independencia lograda en la Batalla de Boyacá el 7 de Agosto de 1819 y la guitarra es utilizada ahora en las celebraciones libertadoras de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander interpretando obras de corte colombo - español como El Arias, La Vencedora, La Libertadora, entre otras. En el año 1882 se fundó el Conservatorio Nacional de Colombia y se empiezan a crear nuevas escuelas de música en ciudades como Cartagena, Ibagué, Medellín, Cali, Tunja y Santa Marta en donde se inician las clases oficiales de música con título universitario con los instrumentos sinfónicos y el piano aunque hasta el año 1986 y gracias a la enorme labor del guitarrista y Pedagogo Ramiro Isaza Mejía (Q. E. P. D.) padre de la escuela de guitarra en Colombia, se le otorgara al guitarrista el mismo título profesional que para los demás músicos.

6.1. Formas de composición tradicional y camarística con guitarra en Colombia.

La influencia cultural que ejerció el descubrimiento y colonización de América llevó consigo la forma y el tratamiento de la música europea fusionada con elementos autóctonos tradicionales colombianos, es así como surgen ritmos con enorme complejidad melódica, rítmica y armónica dada las tres influencias encontradas en la música colombiana: la propia, la europea y la africana que se pueden reflejar en la expresión tradicional del pueblo colombiano, el tratamiento de la forma como sonatas, suites, fantasías, caprichos, impromptus, valeses, etc., y la gran riqueza rítmica, respectivamente. Es así como se obtienen ritmos como el bambuco (Aire Nacional por Excelencia), el pasillo (derivación del vals vienés), guabinas, torbellinos (derivados de ritmos del renacimiento musical español e italiano), danzas, shotis, rajaleñas, vueltas antioqueñas, joropos, pasajes, porros (ritmo de la sabana atlántica), merengues, paseos, vallenatos, cumbias, chandé, mapalé, currulao, entre otros. La composición de guitarra contemporánea en Colombia ha contado con las mismas innovaciones y desarrollos de éste estilo en el mundo con influencias dodecafónicas, electroacústicas, seriales, aleatorias, entre otras, propias de éste estilo y lenguaje.

6.2. Compositores y /o guitarristas colombianos

Aunque la lista de guitarristas, compositores y luthiers colombianos históricamente es muy extensa, me remitiré sólo a algunos nombres entendiéndose que los que no aparecen son igual de importantes.

Ramiro Isaza, Adolfo Mejía, Álvaro Dalmar, Reinaldo Monroy, Daniel Baquero, Elkin Pérez, León Cardona, Henry Rivas, Rafael Navarro, José Revelo, Ricardo Martínez, Gustavo Niño, Carlos Montaña, Frank Montaña, Javier Cruz, Irene Gómez, Sonia Viteri, Bernabé Carvajal, Carlos Posada, Roberto Martínez, Enrique Millán, Clemente Díaz, Juan Mario Monroy, Andrés Villamil, Johann Olaya, Alejandro Montoya, Gentil Montaña, Ricardo Cobo, Mario Riveros, Héctor González, Jaime Romero, Blas Emilio Atheortúa, Gustavo Yépez, Gustavo Parra, Oscar Torres, Jaime Arias, Cesar Quevedo, Cesar Queruz, Sergio Restrepo, Carlos Rocca, Carlos Scholls, Daniel Saboya, Alexander Parra, Jean Carlo Spindola, Aquizamín García, Julio Eligio, William Avellaneda, Jaime Morán, Rafael Cely, Juan Carlos Guío, Raúl Fernando Madrid, Diego Ortiz, Roderic Rodriguez, Camilo Acevedo, entre otros.

6.3. Luthiers colombianos

Alberto Paredes, Pablo Hernán Rueda, Eusebio Suta, Alberto Norato, Diego Valencia, Miguel Duarte, Tobías Bastidas, Orlando Pimentel, Alejandro Quintero.

6.4. Formaciones típicas colombianas con guitarra

-Trío Típico Colombiano (bandola, tiple, guitarra).

- Cuarteto Colombiano (2 bandolas, tiple y guitarra).
- Estudiantina (bandolas, tiples, guitarras, flautas traversas, contrabajo)
- Orquesta de Cuerdas Colombianas (bandolas, tiples, guitarras, contrabajo, percusión sinfónica).
- Trío de Vallenato (2 guitarras acompañantes, 1 guitarra requinto y 3 voces).
- Trío de Bolero (1 guitarra armonizante, 1 requinto, maracas y 3 voces).
- Dúo Vocal Andino (tiple, guitarra y 2 voces).
- Grupo Andino (charango, bombo, percusión menor autóctona, quenás, zampoñas, guitarra).
- Cuarteto de Guitarras.

Las conformaciones tradicionales con guitarra en Colombia son mencionadas en el presente trabajo monográfico dada su alta importancia en la música de cámara al incluir expresiones nacionalistas en cada una de sus posibles conformaciones y adicionalmente en la mayoría de conciertos reseñados anteriormente se utilizan esquemas rítmicos provenientes de la música tradicional de cada nación. El Concierto Colombiano del maestro Gentil Montaña igualmente utiliza no sólo esquemas rítmicos colombianos como el Bambuco, Currulao, Pasillo, Joropo, etc, sino también hace que la guitarra cumpla una labor influenciada muy claramente por la labor que desarrolla el instrumento en las conformaciones típicas colombianas. Durante el siglo XIX y XX la programación de los conciertos para guitarra y orquesta fue creciendo paulatinamente gracias a la importante labor que desarrollo el guitarrista español Andrés Segovia teniendo siempre como fundamento su gran idea de llevar la guitarra a los grandes teatros y que ocupara grandes programaciones y repertorios como lo tenían instrumentos solistas como el piano, el violín y el violonchelo. Fue por ello que el repertorio fue creciendo poco a poco, no solo a nivel solista sino también en el campo orquestal. Andrés Segovia quería seriamente buscar una faceta mas clásica de la guitarra y sacarla un poco de las tradiciones populares como el flamenco. Incluso llegó a

referirse en términos poco amables a los géneros populares del instrumento. El maestro Segovia se tomó el gran trabajo de invitar a grandes compositores que incluso no eran guitarristas o no sabían como componer para la guitarra. Podemos nombrar a Federico Moreno Torroba, Manuel María Ponce, Joaquín Rodrigo, entre otros. Un caso excepcional fue la relación entre Andrés Segovia y el compositor brasileño Heitor Villalobos quien a diferencia de otros compositores, era un guitarrista de gran nivel que diseñó estudios y obras para el instrumento que han sido históricamente trascendentales en el desarrollo técnico musical de la guitarra. Villalobos le dedicó su concierto para guitarra y pequeña orquesta.

7. COMO ESCRIBIR PARA GUITARRA SIN SER GUITARRISTA.

(BREVES CONSEJOS)

Este ha sido el punto más crítico en la creación de repertorio para el instrumento. Normalmente los compositores para guitarra son guitarristas. Aquellos que no conocen a fondo las características de escritura y nunca han tocado una guitarra suelen alejarse totalmente de la idea de crear para guitarra. Esto sumado al problema del balance sonoro del que se habló anteriormente incluso para música de cámara alejan aún más a los compositores no guitarristas. Es importante anotar que grandes compositores sinfónicos fueron guitarristas e incluyeron a la guitarra en sus obras sinfónicas o camerísticas como Héctor Berlioz, Franz Schubert y Niccolò Paganini. Otro problema ha sido que en los tratados de orquestación no se incluye casi nunca las

características fundamentales de técnica y escritura para la guitarra, razón fundamental que da origen a la explicación teórica de la presente monografía.

Afinación

1ª Cuerda: Mi 4

2ª Cuerda: Si 3

3ª Cuerda: Sol 3

4ª Cuerda: Re 3

5ª Cuerda: La 2

6ª Cuerda: Mi 2

Escritura

Clave de Sol en segunda línea, con sonido real de octava inferior al escrito. Por ejemplo:

Si se escribe Mi 5 en el pentagrama, suena en la guitarra Mi 4. Esto lo convierte en instrumento transpositor a la octava inferior.

Registro

Desde Mi 2 hasta Si 5, Tesitura de 3 octavas y media.

Algunas obras pueden utilizar scordatura en la sexta cuerda hacia abajo, por ejemplo a Re 2 siendo muy utilizada por ejemplo en el famoso Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo en su primer movimiento, Allegro con Spirito. Los Guitarristas están muy acostumbrados a la anterior scordatura.

Registro cómodo superior

De Mi 2 a Si4

Registro cómodo medio

De Do 5 a Mi 5

Registro incómodo

De Mi 5 a Si5

Relación interválica

Entre cuerdas al aire y su máximo posible tocando las cuerdas de registro menor a mayor.

- 1ª y 2ª Cuerda (Mi 4 – Si 3) Cuarta Justa. Máximo intervalo: 7ª menor, Si 3 – La 4
- 2ª y 3ª Cuerda (Si 3 – Sol 3) Tercera Mayor. Máximo intervalo: 6ª mayor, Sol 3 – Mi 4
- 3ª y 4ª Cuerda (Sol 3 – Re 3) Cuarta Justa. Máximo intervalo: 7ª menor, Re 3 – Do 4
- 4ª y 5ª Cuerda (Re 3 – La 2) Cuarta Justa, Máximo intervalo: 7ª menor, La 2 – Sol 3
- 5ª y 6ª Cuerda (La 2 – Mi 2) Cuarta Justa, Máximo intervalo: 7ª menor, Mi 2 – Re 3.

Esta relación interválica es válida en aspectos melódicos y armónicos en todos los registros del instrumento.

7.1. Relación dinámica con la orquesta

La guitarra en sus contextos melódicos, armónicos, rítmicos, técnicos, expresivos, efectistas, etc., puede manejar el rango dinámico de doble piano (*pp*) a fuerte (*f*). Esta es una relación real frente a las dinámicas orquestales. La técnica mas utilizada en los conciertos para guitarra y orquesta en las dinámicas de *mf a f* es la de rasgueo al ser muy sonora y tímbrica, y la de menor proyección utilizada en las dinámicas *pp a mp* siendo ésta muy bella y expresiva.

La composición para guitarra debe también tener en cuenta que al ser un instrumento pulsado la duración de cada sonido tiene una duración aproximada entre 6 y 8 segundos al aire y en cuerda pisada entre 5 y 7 segundos según cada guitarra y la característica propia de su tapa armónica. Es importante tener en cuenta esta relación de espacio temporal para corresponder de manera correcta a la relación de tempos del concierto: Allegro – Adagio – Allegro.

Para escribir de manera efectiva evitando que la orquesta cubra sonoramente la guitarra se debe procurar mantener un dialogo permanente, escribiendo de manera concertante (Orquesta, guitarra, orquesta, guitarra, etc.,) y si hay acompañamientos tener en cuenta las dinámicas sugeridas en el apartado *La dificultad sonora en los conciertos para guitarra y orquesta*.

8. EVOLUCIÓN DE LA LUTHERIA GUITARRÍSTICA Y LA INDUSTRIA DE LAS CUERDAS MODERNAS: SU IMPORTANTE APOORTE A UNA NUEVA VISIÓN TÉCNICO – SONORA.

La evolución de la luthería guitarrística ha hecho que la técnica instrumental haya tenido en la segunda mitad del siglo XX un desarrollo sonoro en calidad y volumen nunca antes visto en la historia del instrumento. La implementación de nuevas técnicas y materiales en la construcción de las guitarras y cuerdas han aportado un invaluable logro hacia la consecución principalmente del volumen del instrumento, sin abandonar su principal característica, el color sonoro. Hasta la primera mitad del siglo XX la guitarra moderna utilizó la forma de construcción diseñada por el luthier español Antonio de Torres basado únicamente en las cualidades de la madera. Las cuerdas utilizadas eran de *Tripa de gato*, que igualmente hacían parte de instrumentos antecesores a la guitarra como el laúd, la vihuela y la guitarra barroca. Las técnicas de construcción *Laticce* o *Doble Top* implementadas principalmente por los luthiers de segunda mitad del siglo XX como Greg Smallman, Matias Damman han aumentado notoriamente el volumen de la guitarra. De igual manera la fibra de carbono que utilizan en la industria de cuerdas empresas como Savarez, Hannabach, Knobloch, D`dario, etc., han hecho en la misma medida su aporte no solo al volumen sino también a la duración del sonido de cada cuerda al aire en la guitarra ampliándolo aproximadamente de 2 a 3 segundos en general. Estos dos hechos han hecho que se piense diferente al momento de digitar en el instrumento, permitiendo principalmente que la resonancia de la guitarra aumente y se puedan hacer ensambles de cámara mas frecuentemente sin utilizar amplificación incluso en la interpretación acompañado de orquesta. Es por ello que se hace referencia en la presente monografía a algunos luthiers y empresas de la industria guitarrística considerando su trascendental aporte a la técnica y por ende a la mayor oportunidad que el repertorio para guitarra y orquesta tenga mayor presencia en las programaciones sinfónicas.

9. CONCLUSIÓN

La metodología utilizada en la presente monografía permitió conocer y establecer datos exactos sobre el Concierto Colombiano para Guitarra y Orquesta del maestro Gentil Montaña. Como se ha manifestado desde un principio es sin duda alguna la obra mas importante en la historia de la guitarra en Colombia, e incluso una de las mas importantes a nivel latinoamericano por todo lo que representa para la cultura de nuestro continente. El Concierto fué terminado en su totalidad por el compositor y se llegó a esta gran noticia con el proceso investigativo de muchos años al trabajar de manera permanente en la restauración y unión de muchos archivos digitales y físicos del maestro Gentil Montaña. Para la publicación de la obra se seguirán haciendo revisiones sobre el trabajo de orquestación durante un tiempo no superior a un año en el cual el autor del presente escrito seguirá trabajando minuciosamente en cada uno de los puntos de orquestación y digitación de la obra para dar conclusión total al concierto. La partitura final con el concierto completo (primer borrador) fue entregada en su totalidad al maestro asesor de la monografía maestro Guerassim Voronkov. Por otro lado, la guitarra puede ser utilizada con mayor frecuencia no solamente como solista en la orquesta, sino también para que su color tímbrico aporte nuevas posibilidades sonoras en obras sinfónicas y camarásticas. De igual manera los datos aportados en la presente monografía permite visualizar que escribir para guitarra no es tan difícil como normalmente se piensa y que tampoco es una opción solo para guitarristas. Por último, tanto el Concierto Colombiano para Guitarra y Orquesta del maestro Gentil Montaña como cada uno de los párrafos escritos pretenden hacer valorar con máximo grado de importancia el excelente nivel de la escuela guitarrística colombiana que sigue en continuo crecimiento, haciendonos mas conscientes sobre nuestra labor musical que en cualquier ámbito debe tener como prioridad el valorar y potenciar mundialmente nuestro intelecto y talento como compositores, interpretes,

arreglistas, directores, luthiers, etc, teniendo siempre una sencilla y profunda frase que quiero respetuosamente quede como final de la monografía:

“El talento e intelecto colombiano debe ser principio y fin de nuestro trabajo musical ante el mundo. Valoremos y respetemos al máximo nuestra cultura y a cada uno de nuestros representantes. Potenciamos en los escenarios mundiales con orgullo y excelência cada transformación del intelecto, de la expresión y la creación en el sonido mas puro de nuestra cultura colombiana”.

10. BIBLIOGRAFIA

- **Joaquín Rodrigo**
Concierto de Aranjuez (Partitura General)
Ediciones Joaquín Rodrigo (Madrid -España 1993)
(Rodrigo 1993)
- **Eduardo Moyano Zamora**
Concierto de una vida
Editorial Planeta (Barcelona – España 1999)
(Moyano 1999)
- **Joaquín Rodrigo**
Fantasía para un Gentil Hombre (Partitura General)
Editorial Shott (Londres – Inglaterra 1962)
(Shott 1962)
- **Joaquín Rodrigo**
Concierto Andaluz (Partitura General)
Editorial Eulenburg (Londres – Inglaterra 1991)
(Eulenburg 1991)
- **Héitor Villa-lobos**
Concierto para guitarra y pequeña orquesta (Partitura General)
Editorial Max Eschig (Paris – Francia 1971)
(Eschig 1971)
- **Leo Brouwer**
Concierto Elegiaco (Partitura General)
Editorial Max Eschig (Paris – Francia 1989)
(Eschig 1989)
- **Malcom Arnold**
Concierto para guitarra y Orquesta Op. 67 (Partitura General)
Editorial Chester Novello (Londres – Inglaterra 2007)
(Novello 2007)
- **Germán Peña**
Concierto Colombiano No. 1 (Partitura General)
Sin edición pública. Archivo del compositor.
(Peña 2012)
- **Samuel Adler**
El estudio de la Orquestación
Editorial Idea Música (Barcelona – España 2006)
(Idea Música 2006)

- **Gentil Montaña**
Suites Colombianas No. 1,2,3 y 4
Editorial Caroni Music – Fundación Gentil Montaña
(Paris – Francia, Bogotá – Colombia 2000)
(Caroni 2000)
- **Walter Piston**
Orquestación
Editorial Real Musical (Madrid – España 1984)
(Real Musical 1984)