"DESDE CASA"

JUAN SEBASTIÁN VERGARA CONTRERAS

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
ÉNFASIS ARREGLOS MUSICALES
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

"DESDE CASA"

JUAN SEBASTIÁN VERGARA CONTRERAS

Trabajo de Grado presentado para optar el título de Maestro en Música con énfasis en Arreglos Musicales

Asesor:

Ana Margarita Giraldo Veloza

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
ÉNFASIS EN ARREGLOS MUSICALES
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

NOTA DE SALVEDAD DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

"La Universidad El Bosque no se hace responsable por los conceptos emitidos por el investigador en su trabajo y sólo velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo, en búsqueda de la verdad"

RESUMEN

"Desde Casa" es la recopilación de 3 composiciones musicales, a partir de la reinterpretación del Bambuco, el Pasillo y la Guabina. Se abordó un proceso compositivo exploratorio desde lo formal, tímbrico, rítmico, melódico y armónico; los recursos extraídos para las composiciones, salen del proceso de investigación hecho a partir de entrevistas, libros, documentales, escucha de la discografía de los referentes, transcripciones y análisis de partituras. Por un lado, de diversos autores de estos aires y por otro lado, de Oscar Acevedo y Luz Marina Posada. Buscando ampliar, por medio de un proceso de creación, el repertorio de las nuevas músicas colombianas, además de enriquecer en lenguaje al compositor y darle una visión amplia de cómo acoplar elementos de música tradicional andina en nuevas piezas.

PALABRAS CLAVE

Bambuco, bambuco fiestero, pasillo, pasillo lento, guabina, guabina, guabina del tolima grande, música andina de centro sur, nuevas músicas colombianas.

ABSTRACT

"Desde casa" is the compilation of three musical compositions, based on the reinterpretation of the musical genres: Bambuco, Pasillo and Guabina. The exploratory compositional process was approached from structure, timbral, rhythmic, melodic and harmonic elements; the resources were extracted from a research process made of interviews, books, documentaries, the discography of the referents and transcriptions and analysis of scores. On one hand, by various authors of these airs and on the other hand, by Oscar Acevedo and Luz Marina Posada. Seeking to expand, through a process of creation, the repertoire of new Colombian music, in addition, to enriching the composer's language and giving him a broad vision of how to combine elements of traditional Andean music in new pieces.

Este trabajo de grado se encuentra consignado en el siguiente enlace: https://jvergarac5.wixsite.com/desde-casa

Contenido:

- 1. Inicio
- 2. Composiciones
  - 2.1 Ensueño
  - 2.2 Por ti
  - 2.3 Una flor
- 3. Contexto
  - 3.1 General
  - 3.2 Músicas tradicionales
  - 3.3 Referentes
- 4. Recursos
- 5. Proceso
  - 5.1 Ensueño
  - 5.2 Por ti
  - 5.3 Una flor
  - 5.4 Letras
- 6. Reflexiones
- 7. Bibliografía
  - 7.1 Material recuperado

1. INICIO

Propósito

Creación de tres temas musicales, a partir de la reinterpretación de los géneros Bambuco, Pasillo y Guabina. Abordando un proceso compositivo exploratorio desde el ámbito tímbrico, rítmico, armónico, melódico y formal; extraídos, por un lado, de diversos autores de estos aires y por otro lado, de Oscar Acevedo y Luz Marina Posada. Buscando ampliar, por medio de un proceso de creación, el repertorio de las nuevas músicas colombianas, además de enriquecer en lenguaje al compositor y darle una visión amplia de cómo acoplar elementos de música tradicional andina en nuevas piezas.

Abstract

"Desde casa" is the compilation of three musical compositions, based on the reinterpretation of the musical genres: Bambuco, Pasillo and Guabina. The exploratory compositional process was approached from structure, timbral, rhythmic, melodic and harmonic elements; the resources were extracted from a research process made of interviews, books, documentaries, the discography of the referents and transcriptions and analysis of scores. On one hand, by various authors of these airs and on the other hand, by Oscar Acevedo and Luz Marina Posada. Seeking to expand, through a process of creation, the repertoire of new Colombian music, in addition, to enriching the composer's language and giving him a broad vision of how to combine elements of traditional Andean music in new pieces.

2. COMPOSICIONES

Enlace directo a la página de composiciones en la bitácora

2.1 "Ensueño" (Bambuco)

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el audio de la obra "Ensueño". Audio de Ensueño

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el Pdf con la partitura de "Ensueño" Partitura de Ensueño

2.2 "Por ti" (Guabina)

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el audio de la obra "Por ti". Audio de Por ti

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el Pdf con la partitura de "Por ti" Partitura de Por ti

2.3 "Una Flor" (Pasillo)

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el audio de la obra "Una flor". Audio de Una flor

A continuación en el siguiente enlace se encuentra el Pdf con la partitura de "Una flor" Partitura de Una flor

CRÉDITOS

Composición, Arreglos, Guitarra Eléctrica, Flauta Traversa (MIDI) y bajo: Juan

Sebastián Vergara.

Voz principal y apoyos: Juliana González

Batería (MIDI): José Ramírez y Juan Sebastián Vergara

Mezcla y Master: Nicolás Reyes, Walter Vergara y Juan Sebastián Vergara

Letras: Juliana González y Juan Sebastián Vergara

3. CONTEXTO

Enlace directo a la página de contexto en la bitácora

3.1 CONTEXTO GENERAL

El explorar con músicas tradicionales no es un hecho totalmente nuevo, hay compositores como Béla Bartók en sus danzas folklóricas rumanas o el mismo Bach en sus suites barrocas que buscaron en las músicas tradicionales, una forma de partir para componer y darle su concepto desde conceptos populares de la época o inclusive experimentando con ideas propias (Grout & Palisca, 2001).

En Colombia hay muchos músicos que han explorado con músicas tradicionales de diferentes zonas del país, han existido combinaciones de todo tipo y es algo que ha llamado mucho la atención. Lucho bermúdez con el porro y el sonido Big band jazz de los años 30 es un ejemplo (Garay, 2018) y yéndonos a ejemplos más actuales, quiero citar a Adrian Sabogal que experimenta con música del pacífico en un contexto jazz modal en su grupo Redil Cuarteto (Cifuentes, 2016).

Antes de hablar como tal de proyectos de música andina centro, sus fusiones e innovaciones, voy a explicar el contexto de la zona a la que yo quiero referenciar y me parece pertinente. Existe un registro escrito hecho por el violinista Narciso Garay en 1894, donde expresaba que había ausencia de compositores nacionales y que existía una necesidad de sentirse identificados. En el siglo XX empezaron a llegar piezas de piano, marchas y obras provenientes de Europa (Bermudez, 1954). El pasillo y el bambuco tiene influencias españolas directas, en sus inicios eran netamente instrumentales (Piano y Grupo de Cámara). Músicos como Pedro Morales Pino hicieron tendencia, adoptando estudiantinas de cuerdas españolas como formato principal y poesía culterana como texto. En esta época el pasillo y el bambuco eran comunes en tertulias y la música tradicional como tal era religiosa. En 1910, maestros como Emilio Murillo y Guillermo Uribe Holguín empezaron a generar audiencia y cultura interpretando en el piano obras de Mussorgsky, Debussy y Beethoven entre otros. (Bermudez, 1954)

El 3 de noviembre de 1907, se empezaron a realizar las primeras grabaciones de música colombiana en la Habana Cuba, hecha por el trío Hidalgo, Villalon y Reynoso. Entre 1920 y 1930 surgen aires de modernización de la música andina a raíz de la grabación bajo una mirada nacionalista. Surgen Grupos Construidos por la industria como Silva y Villalba o Garzon y Collazos, grupos muy populares en la época que llegaron a ser los más reconocidos en la época. (Bermudez, 1954)

Actualmente, Bogotá es el epicentro de muchas culturas, es la urbe más importante y es donde muchas personas del país llegan en búsqueda de oportunidades. No quiero decir que se han perdido costumbres, ni mucho menos quiero sonar conservador y decir que por culpa de la multiculturalidad en Bogotá se han perdido sonoridades y costumbres de experimentar con el bambuco, pasillo, guabina, entre otros. Admiro a aquellos músicos que experimentan con músicas tradicionales y a partir de ellas crean un lenguaje propio.

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de referentes que hayan incorporado la música Andina de centro en su música, quiero mencionar a Javier Pérez y Francy Montalvo, que llevan una experiencia desde el 2006 con su Agrupación Carrera Quinta que inició como un septeto y hoy en día es un formato Big Band. Carrera quinta experimenta también con sonoridades del jazz y es una agrupación nominada a los Grammy (Carrera Quinta, 2012). Otra agrupación a mencionar es el trío Nueva Colombia, es una agrupación que mezcla sonidos de música andina de centro con sonoridades del jazz, quiero resaltar que en esta agrupación si integran un instrumento tradicional como lo es el tiple. Esta agrupación inició en 1988 teniendo como director a German Dario Perez (Pianista también de la agrupación), tienen un amplio repertorio y hasta el dia de hoy es una agrupación con un amplio recorrido y con reconocimiento tanto nacional como internacional (Julio Mario Santo Domingo, 2018).

Para finalizar quiero comentar lo que se viene gestando hace unos años en Colombia por un Movimiento llamado "Las Nuevas Músicas Colombianas" que pretenden resaltar las músicas tradicionales y en donde cada músico presenta sus emociones y expresa su identidad en la música, además incentiva al nuevo músico a componer y crear identidad colectiva (CHAVARRO BUITRAGO et al., n.d.). Se están formando agrupaciones desde la universidad y cada vez hay más músicos experimentando con sonoridades de la música andina centro, incorporando también nuevos lenguajes como el jazz, el funk, entre otros. Entre ellos Inguna , Madera Jazz y uno que otro ensamble universitario. Hay diversos ensambles que hacen arreglos con voz pero en su mayoría son adaptaciones y hay poco contenido compositivo con letra en las nueva tendencia de experimentación con sonoridades de la música andina de centro.

Enlace directo a la página de contexto general en la bitácora

3.2 MÚSICAS TRADICIONALES

El bambuco, la guabina y el pasillo son géneros que hacen parte de la región andina, la mayoría de las prácticas musicales se dan en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Cauca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Quindío, Risaralda, Nariño y Valle del Cauca. (Región Andina - Bailes y Trajes por Regiones - Folclor y Tradiciones - Colombia Info, 2020).

La mayoría de estas prácticas surgen de la mixtura de antiguas tradiciones indígenas entre ellas los pijaos, con costumbres traídas por los europeos, especialmente españoles, en tiempos de conquista y colonia. La conquista y colonización española (1499) tuvo una gran repercusión en esta zona, hubo una gran devastación de la población indigena. Durante el siglo XIX con la declaración de independencia tanto pueblos indígenas, criollos y mestizos convivieron en medio de tensiones en el proceso de construcción de la nación colombiana. La economía de este sector se torna a la producción agrícola y ganadera que se dan entre las haciendas del llano tolimense. Esta zona del país tiene una gama de diversas expresiones musicales, muchas de estas producto del sincretismo entre las formas europeas con antiguas tradiciones indígenas y campesinas. La mayoría de estos repertorios tradicionales son interpretados por duetos vocales con instrumental (Guitarra y tiple), estudiantinas, ensambles de cuerdas pulsadas entre otros tipos de formato. (Rodríguez Mendoza, J. P., Ordóñez Rivera, C. A., & Torres Gómez, O. V., 2009)

Pasillo

El pasillo es el encuentro entre dos ritmos y danzas de origen opuesto: el torbellino de origen indígena y el vals europeo. El origen del nombre de "pasillo" tiene muchas historias pero la más repetida es la del baile en pequeños pasos, o "pasillos". Está ligada a los bailes de salón y es un género muy común en casi toda la región andina colombiana. Puede ser instrumental o vocal y tiene una gran cantidad de repertorio gracias a varios compositores como Fulgencio García, Pedro Morales Pino y Nicanor Velásquez entre otros. En la interpretación del pasillo hay dos tipos representativos: El pasillo fiestero (Instrumental) y el pasillo de salón (Lento, vocal e instrumental). El primero conocido por las fiestas populares y ejecutado por bandas de pueblo y el segundo al ser de clima frío es interpretado de una manera más viva y ágil para darle más movilidad a los cuerpos y a la vez subir los ánimos. Es un género con métrica ¾ y con un tempo moderado casi siempre pensado para la danza. El formato lo conforman el tiple, la guitarra, en algunos el bajo y de percusión la cuchara, el chucho y el guache. (::: SINIC ::: - Colombia Cultural - Danza - CALDAS, 2020)

Bambuco

Es uno de los aires mestizos más representativos del folclor andino colombiano. Para muchos investigadores su origen proviene de la mezcla cultural indigena (chibchas), negra africana y española. (Región Andina - Bailes y Trajes por Regiones - Folclor y Tradiciones - Colombia Info, 2020)

Al igual que el pasillo es un género muy común en casi toda la región andina colombiana pasando por Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Cundinamarca y también los ya mencionados Tolima y Huila. En su formato predominan las cuerdas pulsadas (la guitarra, la bandola y el tiple); seguidos por vientos algunas veces (Flauta). Los compositores de nuevas generaciones han introducido orquestaciones más amplias y complejas, conociendo así repertorios desde un solista hasta una orquesta sinfónica. En la partitura, se escribe como compás binario con subdivisión ternaria (6/8), aunque se puede interpretar en compás ternario con subdivisión binaria o 3/4. (Rodríguez Mendoza, J. P., Ordóñez Rivera, C. A., & Torres Gómez, O. V., 2009)

Guabina

La guabina es un género musical colombiano propio de la Región Andina de Colombia presente en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, en los cuales se practican y constituyen diferentes muestras representativas del ritmo. (Región Andina - Bailes y Trajes por Regiones - Folclor y Tradiciones - Colombia Info, 2020)

Hay 3 tipos de guabina en Colombia: La chiquinquireña (proveniente de la zona cundiboyacense), la santandereana y la guabina del Huila y Tolima, antes conocido como "Tolima Grande". El proyecto se centrará en la guabina del Tolima grande, esta se caracteriza por tener un tempo más lento y no se acostumbra el uso de coplas, ni alternancia con el torbellino. La guabina en esta zona puede ser vocal o instrumental y aunque existen muchas expresiones coreográficas, no es la esencia del género. Tiene una célula rítmica que le da su esencia y el contenido de sus letras son historias comunes de la sociedad. El formato lo conforman el tiple, la carraca, el capador, la pandereta, el requinto, la esterilla, la bandola y el chucho. (Rodríguez Mendoza, J. P., Ordóñez Rivera, C. A., & Torres Gómez, O. V., 2009)

Enlace directo a la página de contexto músicas trasdicionales del centro sur en la bitácora

3.3 REFERENTES

Oscar Acevedo

Oscar Acevedo es considerado uno de los máximos representantes de la escena del jazz colombiano. Es un pianista santandereano egresado de la Berklee College of music en 1.983, especializado en jazz y en composición para cine, teatro y televisión. (Óscar Acevedo: 60 años y un nuevo álbum de jazz, 2017). Sus diferentes proyectos lo han conducido por el jazz, la fusión con formatos tradicionales y la experimentación a partir de la música colombiana de las costas y del interior. En el 2013 en compañía de Gina Savino, Raul Platz y Juan Camilo Anzola presenta un dvd titulado "Jazz colombiano en vivo", tiene dos bloques claramente diferenciados: jazz con elementos nativos de países latinoamericanos y canciones del repertorio estándar del jazz. "No voy a quedarme" es uno de los temas grabados en el dvd, es de autoría de Doris Zapata(Óscar Acevedo lanza el disco "Jazz colombiano en vivo", 2013). Actualmente Oscar Acevedo es concertista, profesor de planta de la Universidad de los Andes y escribe una columna de crítica musical para el diario El Tiempo. (Óscar Acevedo | Música | Universidad de los Andes, 2020).

Luz Marina Posada

Luz Marina, compositora e intérprete antioqueña con estudios de música en el Instituto de Bellas Artes y en la Escuela Popular de Arte de Medellín. Al estilo de poetas y cantautores de tiempos antiguos, se acompaña con una guitarra para hacer sus composiciones. Las temáticas de sus canciones cuentan lo que el ser humano vive a diario (afectos, cansancios, miedos y esperanzas). En su oficio de compositora, está plasmada la influencia de José Revelo y León Cardona, sus maestros de guitarra y pilares en la construcción de los géneros andinos de Colombia. En el año 2007 grabó su primera producción discográfica "Maíz Lunar", en vivo, durante un concierto en la ciudad de Bogotá. (Posada, L, 2020)

Enlace directo a la página de contexto referentes en la bitácora

4. RECURSOS

Enlace directo a la página de recursos en la bitácora

Para la creación, se discriminó auditivamente las células rítmicas características que componen el pasillo, la guabina y el bambuco. Se notaron diferencias que varían entre zonas a partir de la escucha, transcripciones, ver documentales, charlar con ejecutantes y leer métodos.

A continuación se expondrán los recursos específicos de cada género que tomé en cuenta para mi composición y los recursos que tomé de Oscar Acevedo y Luz Marina Posada, para nutrir y guiar mi proceso exploratorio en esos géneros.

PASILLO

Para determinar la serie de recursos del pasillo se investigó material pedagógico hecho por el maestro José Manuel Rodríguez para conocer la célula rítmica característica, también se consultó en libros como "Que viva san juan, que viva san pedro", "Viva quien toca- Músicas Andinas de Centro Oriente" y "Música Andina Occidental entre pasillos y bambucos" hechos por el ministerio de cultura en el plan nacional de música para la convivencia. para las conclusiones de melodía, letra, comping de bajo, tiple y guitarra se transcribió los temas "No es tan fácil" y "Canción de amor entre mi patria y yo".

Para más información, descargue el PDF a continuación

BAMBUCO

Para determinar la serie de recursos del Bambuco se investigó material pedagógico hecho por el maestro José Manuel Rodríguez para conocer la célula rítmica característica, también se consultó en libros como "Que viva san juan, que viva san pedro", "Viva quien toca- Músicas Andinas de Centro Oriente" y "Música Andina Occidental entre pasillos y bambucos" hechos por el ministerio de cultura en el plan nacional de música para la convivencia. para las conclusiones de melodía, letra, comping de bajo, tiple y guitarra se transcribió los temas "No voy a quedarme" y "El beso que le robe a la luna".

Para más información, descargue el PDF a continuación

GUABINA

Para determinar la serie de recursos de la guabina se investigó material pedagógico hecho por el maestro Jose Manuel Rodriguez para conocer la célula rítmica característica, también se consultó en libros como "Que viva san juan, que viva san pedro", "Viva quien toca- Músicas Andinas de Centro Oriente" y "Música Andina Occidental entre pasillos y bambucos" hechos por el ministerio de cultura en el plan nacional de música para la convivencia. para las conclusiones de melodía, letra, comping de bajo, tiple y guitarra se transcribió los temas "La Sombrerera" y "A bordo de tu voz"

Para más información, descargue el PDF a continuación.

ENTREVISTAS

OSCAR ACEVEDO

En esta entrevista el maestro Oscar Acevedo nos habla desde su labor como arreglista, el proceso de exploración con músicas tradicionales y como el las incorporo con otros lenguajes. Aparte de conocer las decisiones de forma, armonía e improvisación en el tema "No voy a quedarme" del Dvd Jazz colombiano en vivo.

Enlace de la entrevista con Oscar Acevedo

BRAYAN RUIZ

Intérprete de bandola y estudiante de formación musical de la universidad el bosque. En esta entrevista charlé con el ejecutante de Bandola Brayan Ruiz, tiene un amplio conocimiento de los géneros de la zona andina. El me enseño las células rítmicas características de cada género, interpretandolas en los 3 instrumentos característicos de la zona que son el tiple, la bandola y la guitarra, me explico las diferencias entre Bambuco Fiestero y Bambuco lento, entre Pasillo lento y pasillo fiestero, y me explico sobre la guabina canción. Hablamos sobre elementos técnicos de ejecución y de contexto de la zona. Al final él interpretó unas piezas para apoyar la entrevista.

Enlace de la entrevista con Brayan Ruiz

5. PROCESO

Enlace directo a la página del proceso en la bitácora

Los acercamientos iniciales y primeras indagaciones a las prácticas musicales de la región andina, iniciaron en la clase de formatos y fue un punto de partida clave para mi proceso. Luego, fue una etapa de autoconocimiento aprendiendo del contexto y características musicales de la zona andina a partir de libros como "Que viva san juan, que viva san pedro", "Música andina Occidental- Pasillos y Bambucos" y " Viva quien toca" todos del ministerio de cultura de Colombia. Además, complemente estos conocimientos con materiales audiovisuales (entre ellos los hechos por el maestro Jose Manuel Rodriguez en su canal Musical afrolatino), transcripciones de referentes, análisis de partituras, entrevistando a varios personajes entre ellos Brayan Ruiz, intérprete de bandola andina con cierto recorrido en estas músicas y a Oscar Acevedo, músico influyente de la escena del jazz y con quien pude conversar para conocer desde el punto de vista del arreglista el proceso de creación de una pieza cogiendo elementos del jazz y Música andina, y por último escuché mucha música y saqué muchas conclusiones.

El primer paso para la creación de las maquetas, fue ir explorando con la guitarra eléctrica y un pedal, teniendo en cuenta todos los recursos sacados producto de mis investigaciones y de ir practicando las células ritmo/armónicas y ritmo/melódicas características de los géneros. En ese proceso de exploración me di cuenta que hay muchos elementos sonoros que las unen, elementos muy similares por ejemplo, en el diseño melódico, aspectos de la progresión armónica y hasta inclusive el uso de metáforas para la elaboración de las letras.

5.1. Ensueño

Formato: Batería, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, voz principal y dos coristas.

Referentes: "No voy a quedarme" de Doris Zapata y "El beso que le robe a la luna" de Luis Enrique Farkas.

Enlace a proceso de "Ensueño" que se realizó en formato podcast

5.2. Por ti

Formato: Batería, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, voz principal y dos coristas.

Referentes: "La Sombrerera" de Patrocinio Ortiz (Versión Silva y Villalba) y "A Bordo de Tu Voz" de Luz Marina Posada.

Enlace a proceso de "Por ti" que se realizó en formato podcast

5.3. Una flor

Formato: Batería, bajo, dos guitarras eléctricas, flauta traversa y voz principal y dos coristas.

Referentes: "No es tan fácil" de John Jairo Torres de la Pava y "Canción de Amor entre mi patria y yo" de Luz Marina Posada.

Enlace a proceso de "Una flor" que se realizó en formato podcast

5.4. Letras

Ensueño

El tiempo ha pasado, mucho te he pensado, Ando preguntando, cuando volveras. En mis sueños te veo y te siento tan real olvidarte imposible tu recuerdo sigue acá

Llevo muchos años, siempre cuestionado si es que al cielo canto, ¿tu regresaras?

Al mirar a la luna, y al espacio sideral las estrellas se alinean pa' contarme como estas.

En mi letras te veo
con mis cuerdas te siento
el arrullo que espero
hace mucho tiempo atrás
Cuestionar ya no puedo, pero al fin comprendi
que tu amor eterno me acompaña siempre a mi

Por ti

Son tantas las palabras pa' expresarte. Cada recuerdo juntos son historias para admirarte

Y el amor, que siempre brindaste Me hizo soñar, siempre a lo grande Me hizo creer en mí y ser quien soy hoy Gracias a ti, soy quien soy. (x2)

Por ti, aprendí que un héroe es real. y en ti, encontré un amigo leal, Amor, de verdad.

Cantar para ti y verte feliz. Bailar y vivir, gozar tu existir Amor, de verdad.

Una flor

Al mirarnos tiempo atrás, girasoles al compás Tejiendo recuerdos de vida

como un barco de papel flotando con rumbo fiel en tiempos grises, eres mi sol.

tu sonrisa .. adorna mis días me anima a soñar... volar y a las nubes tocar

Y te pienso .. a cada momento en ti encuentro paz, amor, Te regalo esta flor.

ahhhh ahhhh

Obra del destino fué, y confabulando con él, cruzamos caminos tú y yo.

Compartiendo sin cesar, mil ritmos por explorar bailando un pasillo ... contigo

tu sonrisa .. adorna mis días me anima a soñar... volar y a las nubes tocar

Y te pienso...a cada momento en ti encuentro paz, amor, Te regalo esta flor.

ahhhh ahhhh

6. REFLEXIONES

Enlace directo a la página de reflexiones en la bitácora

Este proyecto fue muy especial, fue el encuentro de emociones y sonidos que confluyeron en los 3 temas. Cada canción tiene un valor sentimental y fue un motivo para dibujar en melodías esas emociones. El explorar con músicas tradicionales es un reto y algo que he aprendido es que para empezar a entenderlas hay que conocerlas desde el contexto, algo que le agradeceré siempre a mis maestros de carrera es esa invitación a entenderlas desde su esencia y no solo de memorizar patrones. Siento que se pudo explorar más desde la salida de campo, hubiera sido de gran importancia la presencialidad para percibir personalmente las sonoridades y percepciones de diferentes músicos. Una pieza clave para que se desarrollara correctamente el proyecto fue el cronograma, estar amarrado a este me permitió organizar el tiempo y cumplir con las metas para llegar al objetivo, desde la declaración básica se sistematizó y se pensó cómo iba a ser todo el proceso.

Charlar con Ana en los encuentros sincrónicos fue de gran importancia, porque siempre te está replanteando e invitando a ver desde otro punto de vista, esto es clave de un tutor, porque sino uno se sesga con la misma información y no ve más allá.

El proceso de exploración empezó desde escuchar bastante música andina del centro del país, transcribiendo cada instrumento, apoyándome en audiovisuales como los que ofrece Musical Afro Latino en youtube y leyendo libros como "Viva San Juan, que viva San Pedro", "Viva quien toca", entre otros. Además de asistir a charlas y realizar entrevistas a excelentes músicos como lo son Oscar Acevedo y Brayan Ruiz. Todas estas herramientas me llenaron de recursos y de ideas para explorar con estos aires, fue un gusto asimilar toda la información y a su vez es tan gratificante el compartir esta experiencia en la bitácora. Aún así siento que faltó plasmar mucha información y a su vez por esa ausencia en la presencialidad supongo se pasaron muchas cosas por alto, pero aun asi siento que se logró el objetivo.

Lo más duro para mi fue la construcción de las letras, y no fue por la complejidad en la construcción de estas, sino que de verdad quería tomarme el tiempo para escoger las palabras correctas para describirme emocionalmente. Algo diferente pasó con las melodías y armonías, me surgían de forma espontánea, tenía claro los elementos a usar y con estas herramientas ya pude crear historias en las progresiones, me senté con mi guitarra y con el pedal a construir mi propuesta sonora, ¡fue espectacular! Me rindió mucho el tiempo y me salió de forma natural la música.

Yo quiero invitar a los músicos a que nos demos un espacio a la exploración, a escuchar mucha música, conocerla desde su contexto y sobre todo apasionarnos por nuestro oficio.

Agradecimientos

Doy gracias a todos los que me acompañaron, no solo en este proyecto, sino también en el proceso de madurez musical y vida. A Dios por la existencia, a mis maestros de carrera por compartir sus conocimientos, a mis compañeros y amigos por las experiencias vividas, a la música por poder disfrutarla y especialmente a toda mi familia, a mis tías, primos y abuelos; a mi padre Walter Vergara, a mi madre Iveth Contreras y a mi hermano Sergio por su total amor y apoyo incondicional, este logro también es suyo. A Juliana González por su compañía, cariño y apoyo incondicional.

Especial agradecimiento a todos los que acompañaron "Desde Casa":

A Juliana González por adentrarse en mi proyecto y apoyarme en todo el proceso, por ser la voz principal y corista, además de ser la ilustradora y diseñadora de esta página. A José Ramírez por grabar baterías y las recomendaciones al explorar con este instrumento. A Brayan Ruiz por compartir su música y dejarme conocer los sonidos desde su perspectiva en estas músicas. A Nicolás Reyes por aportar en mezcla y master. A la maestra Ana Giraldo por su compromiso, enseñanzas y seguimiento del proceso.

7. BIBLIOGRAFÍA

Enlace directo a la página de bibliografía en la bitácora

- Arbelaez, E., Lambuley, N. and Sossa, J., 2009. Que Viva San Juan, Que Viva San Pedro. 1st ed.Bogota Dc: Fundación nueva cultura, pp.42-43.
- Audiocolombia. (2010) "Silva Y Villalba La Sombrerera" Mediamuv. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=zFaxhBRQTW4&feature=emb_logo
- Bermúdez, E. (1954). Un Siglo De Música En Colombia: ¿Entre Nacionalismo Y Universalismo?. Banrepcultural. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-120/un-siglo-de-musica-en-colombia
- Caterine Galindo (2011). "El Beso Que Le Robé A La Luna". MediaMuv. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pM3zkcaYAV8&feature=emb_logo
- Carreraquinta.com. 2012. Carrera Quinta. Recuperado de: https://carreraquinta.com/
- Chavarro, Garzon, Guerrero, Martinez, Medina and Riaño (2020). "Significados construidos desde la nueva música colombiana como forma de resistencia cultural". Contextos, pp.2-4.
- Cifuentes, J. (2016). "Redil Cuarteto: el monstruo de múltiples cabezas del jazz nacional lanza disco". Shock, Recuperado de: https://www.shock.co/discos-colombianos/redil-cuarteto-el-monstruo-de-multiples-cabezas-del-jazz-nacional-lanza-disco-ie87
- Colombia.com (2020). Región Andina Bailes Y Trajes Por Regiones Folclor Y Tradiciones Colombia Info. Recuperado de https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/region-andina/
- Facultad de Artes y Humanidades | Universidad de los Andes | Colombia. (2020). Óscar Acevedo | Música | Universidad De Los Andes. Recuperado de https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/oscar-acevedo/
- Festival Matey Guarapo.univalle.edu.co. (2020). Luz Marina Posada M. Recuperado de: http://festivalmateyguarapo.univalle.edu.co/luzmarinaposada.html

- Garay, J., 2018. Cuatro pilares del jazz colombiano. Radio Nacional de Colombia, Recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/jazz-colombiano/cuatro-pilares-del-jazz-colombiano
- Grout, D. and Palisca, C. (2001). Historia De La Música Occidental, 2. 3rd ed. Madrid: Alianza Editorial s.a, pp.900 906.
- Gómez, L (2015) Producciones y arreglos. Publicaciones Escala Musical (P.12) Tomado de archivo
- PDF: Sena Músicas Colombianas, disponible en la sección material recuperado: https://jvergarac5.wixsite.com/desde-casa/material-recuperado
- Gómez, L (2015) Producciones y arreglos. Publicaciones Escala Musical (P.13) Tomado de archivoPDF: Sena Músicas Colombianas, disponible en la sección material recuperado: https://jvergarac5.wixsite.com/desde-casa/material-recuperado
- Gómez, L (2015) Producciones y arreglos. Publicaciones Escala Musical (P.13) Tomado de archivoPDF: Sena Músicas Colombianas, disponible en la sección material recuperado: https://jvergarac5.wixsite.com/desde-casa/material-recuperado
- John Jairo Torres de la Pava. (2020). Biografía John Jairo Torres De La Pava Cantautor Gestor Cultural Escritor. Recuperado de: https://johnjairotorresdelapava.com/la-empresa/
- Julio Mario Santo Domingo, T. (2018). Treinta Años Del Trío Nueva Colombia. [online] Teatro Mayor Recuperado de https://www.teatromayor.org/noticia/treinta-anos-del-trio-nuevacolombia
- Last.fm, (2008). Silva y Villalba. Recuperado de: https://www.last.fm/es/music/Silva+Y+Villalba/+wiki
- Luis Enrique Aragón Farkas (2009) Web.archive.org. Ministerio De Cultura.

  Recuperado de:

  https://web.archive.org/web/20090922113052/http://www.mincultura.gov.co/index.phpidcategoria=24122

- Luzmarinaposada.com. (2016). Recuperado de: https://www.luzmarinaposada.com/blank-ck0q
- Radio Nacional de Colombia, 2017. Óscar Acevedo: 60 años y un nuevo álbum de jazz.

  Recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/artista-de-la-semana/oscar-acevedo60-anos-nuevo-album-de-jazz
- Posada, L. (2012). [Imágen]. Recuperado de: https://www.facebook.com/luzmarinaposadacolombia/photos/a.275492939206 320/275492942539653/
- Radio Red, 2013. Óscar Acevedo lanza el disco "Jazz colombiano en vivo". Recuperado de: https://radiored.rcnradio.com/noticias/cultura/oscar-acevedo-lanza-jazz-colombiano-envivo/
- Revista Semana. (2017). El pianista Óscar Acevedo se graduó del Berklee College of Music en 1983 y optó por el jazz cuando esa decisión en Colombia no era muy común. / Cortesía [Imágen]. Recuperado de: https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/oscar-acevedo-en-el-jazz-a-toda-costa/
- Rodríguez, J (2013) Patrones rítmicos colombianos y Latinoamericanos. Tomado de archivo PDF:Patrones rítmicos acompañamiento (AAG), disponible en la sección material recuperado: https://jvergarac5.wixsite.com/desdecasa/material-recuperado
- Rodríguez Mendoza, J. P., Ordóñez Rivera, C. A., & Torres Gómez, O. V. (2009). Cartilla "Que viva san juan, que viva san pedro! (Primera edición ed.). Corporación Grupo Ikeima.
- Sinic.gov.co. 2020. ::: SINIC ::: Colombia Cultural Danza CALDAS. Recuperado de:

  http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspxAREI
  D=3&SECID=8&IdDep=17&COLTEM=221

Torres de la Pava, J., (2012). No Es Tan Facil. MediaMuv Discos. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=MuqfdS Xegc&feature=emb logo

7.1. MATERIAL RECUPERADO

Enlace directo a la página de material recuperado en la bitácora

- Enlace al PDF de "SENA Músicas Colombianas"
- Enlace al PDF de "Patrones rítmicos acompañamiento (AAG)"