

**ESCRITURA E INTERPRETACIÓN DE ARREGLOS VOCALES EN MÚSICA
LATINOAMERICANA (SON, LANDÓ Y PROTESTA)**

AUTORA: EDNA LORIANA ROJAS BARBUDO

ASESORA: LAURA OTERO



**FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
FORMACIÓN MUSICAL
PROYECTO DE GRADO – SOPORTE ESCRITO**

1. Propuesta de proyecto

Arreglo e interpretación de tres temas latinoamericanos en formato de sexteto vocal a capella, utilizando técnicas y recursos sonoros recurrentes en el arreglo vocal de música popular (contrapunto, homofonía, drop, efectos de percusión, etc.).

2. Pertinencia al Perfil

Desde el énfasis de ejecución instrumental y teniendo como corriente principal la música latinoamericana se decidió hacer este proyecto para evidenciar las capacidades de interpretación, apropiación, adaptación y arreglo de diferentes estilos, valiéndose de las herramientas y experiencias adquiridas a lo largo de la carrera en cuanto a teoría y armonía, y usando como recurso principal su propio instrumento: la voz.

3. Título provisional del proyecto: ESCRITURA E INTERPRETACIÓN DE ARREGLOS VOCALES EN MÚSICA LATINOAMERICANA (SON, LANDÓ Y PROTESTA)

4. Justificación

Este proyecto trabaja 3 temas de distintos géneros de música latinoamericana desde el arreglo vocal, escogidos debido a que son géneros que se han trabajado desde la parte interpretativa a lo largo de la carrera en la materia de instrumento, por lo que se tiene familiaridad en la ejecución de cada tema. Desde el arreglo vocal se hace una exploración desde su propio instrumento para mostrar las cualidades interpretativas en esta técnica de arreglo y la elaboración del mismo teniendo en cuenta las características rítmicas, armónicas y melódicas de cada tema, la intervención creativa y algunas técnicas utilizadas en arreglo vocal de música popular.

5. Objetivos:

5.1 Objetivo General

Elaboración de 3 arreglos vocales mediante la exploración y análisis de los recursos musicales y vocales característicos y no característicos tales como la improvisación, texturas, forma, armonía, melodía, métrica, atmósferas, etc. de 3 géneros latinoamericanos contrastantes: son cubano, landó y canción protesta argentina.

5.2 Objetivos Específicos:

- Escoger los temas a trabajar y analizar sus características estilísticas. Crear un criterio para explorar y recrear los temas respetando su esencia.
- Investigar sobre los géneros escogidos desde su contexto socio-cultural. Entender su proceso de surgimiento y desarrollo desde el choque entre culturas y sus repercusiones en cada estilo.
- Analizar fragmentos con características específicas (imitación, armonía, efectos, texturas, técnicas, etc.) de 3 referentes de arreglo vocal en músicas populares para comprender diferentes recursos a la hora de crear los arreglos.

- Investigar sobre diferentes técnicas de armonización dentro de contextos vocales y no vocales (big-band, armonización a voces, contrapunto, drop, etc.) que puedan tomarse como recursos a la hora de crear los arreglos.
- Creación de arreglos, edición de partituras, maquetas y montaje en vivo de los arreglos.

6. Referentes:

- Eric Whitacre:

Compositor y director coral estadounidense, actualmente es uno de los más conocidos e interpretados en todo el mundo por sus trabajos corales y de orquesta. Ganador del Grammy a la mejor grabación coral en 2012 por su álbum *Light & Gold*. Su popularidad creció en el 2010 con el lanzamiento de su proyecto Virtual Choir interpretando 'Lux Aurumque'; interpretado por 182 cantantes de todas partes del mundo.

<https://ericwhitacre.com/biography/long>

<https://www.youtube.com/watch?v=0Zqp0OpzMAI>

- De tal Palo:

Con 15 años de trayectoria, este trío vocal nace con el objetivo de investigar, recuperar, recrear, explorar y difundir la música latinoamericana desde la combinación de la voz y la percusión como elementos principales y la creación de arreglos vocales. Su repertorio se basa en música tradicional de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba y México. Sus integrantes son Andrea Cohen, Isabel Castillo y Carolina Cohen (cantante y percusionista).

La trayectoria profesional de cada integrante ha hecho de la agrupación una propuesta novedosa, con un claro interés por la difusión y la búsqueda de nuevos espacios para las músicas tradicionales latinoamericanas en un mercado que ha atenuado la necesidad de preservar no sólo la música latina sino su identidad; toda la tradición y la cultura detrás de ella. Con sus dos discos: *De Tal Palo – Música Latinoamericana* y *“La luna está roja”* abarcan diferentes estilos como sayas bolivianas, yumbos ecuatorianos, joropos venezolanos, milongas argentinas y festejos peruanos.

<http://detalpaloweb.com.ar/>

<https://www.youtube.com/watch?v=jasXCKDG53c>

- Gema 4:

Cuarteto vocal femenino integrado por Michèle Alderete, Odette Tellería, Tal Ben Ari y Laura Flores Hernández. Desde su temprana formación en el canto coral dentro del conservatorio e inspiradas en los cuartetos tradicionales de su tierra cubana, crearon esta agrupación en 1991 con la intención de rescatar canciones y algunos otros géneros como el bolero, el feeling y sones tradicionales que la juventud cubana no escuchaba o que apenas conocía, pero en formato a capella. Sus inicios profesionales empezaron en el Cabaret Tropicana, como integrantes del espectáculo *“Timba Suicida”*, donde las convocaron para hacer coros en el disco *“Calle Latina”* de José Feliciano; hasta el día de hoy

aún continúan colaborando como coristas de estudio. Han tenido grandes reconocimientos en sus discos: "Grandes boleros a capella" (1994), catalogado con 5 estrellas por la revista francesa especializada "Le monde de la musique".

<http://gema4.es/biografia.php>

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

- Nvoz:

Esta agrupación colombiana nace en 2002 con el propósito de interpretar y adaptar diferentes géneros de la música colombiana usando sólo su voz. Su agrupación consta de 4 voces masculinas y una femenina, además de su ingeniero de sonido Juan Sebastián Bastos. En su primer disco: "Al Natural" (2008) se combina el Pop con músicas tradicionales, y en "ColombiaNvoz" (2010) abarcan un repertorio de la música tradicional colombiana. Han ganado convocatorias como el Torneo Internacional del Joropo en 2010, además de haber participado en múltiples festivales y convocatorias a nivel nacional. Participaron en festivales Internacionales como el Musique Mult-Montreal en Canadá y han compartido escenario con grupos como Vocal Sampling de Cuba, Voz Veis de Venezuela, Inti Illimani de Chile y Totó la Momposina.

<http://www.tamborarecords.com/booking/band.php?idbanda=16>

http://laplataforma.net/?parent_sec=138&pag=274

https://www.youtube.com/watch?v=g6RABUzL_xU

- Trío Esperanza:

Este grupo brasileiro se crea en 1958 en Río de Janeiro por los hermanos Mario José María, Regina José María y Eva Correia (Evinha) a la edad de 10, 12 y 7 años respectivamente. Su música se caracteriza por el arreglo vocal con acompañamiento instrumental de diferentes géneros musicales de la música popular brasileña, MPB, soul, pop y R&B. Su gran éxito comenzó en 1961 cuando se presentaron en el programa de televisión de Helio Ricardo, y después en la Radio Mundial de Rio de Janeiro. Después su carrera dio un gran salto cuando su primer sencillo hizo parte de la película "Triste" de Loudermilk, lo que les abre las puertas a diferentes presentaciones y festivales a nivel nacional y a la realización de 5 LP. En 1968 Evinha deja el grupo para empezar su carrera como solista y se integra su hermana Marisa Correia con la que graban sus próximos 7 LP hasta 1999, donde se establecieron en Europa y siguen activas hasta el día de hoy.

<https://open.spotify.com/artist/084gprWWKSveLGknlGRjfM?si=LU8Xg4DfTi-kTzwmxOcSow>

<https://www.youtube.com/watch?v=NkAu4vTplHw>

7. Metodología:

- Escoger los temas para arreglar que contengan un enfoque social desde sus letras.
- Transcripción y análisis de los temas escogidos para entender sus componentes característicos (armonía, melodía, patrones rítmicos, forma, etc.). Investigación del contexto histórico y sociocultural de cada uno de los géneros escogidos (son cubano, landó y canción protesta argentina).

- Transcripción y análisis de fragmentos de diferentes propuestas musicales tanto de arreglo vocal como instrumentales para comprender recursos específicos:
 1. Cloudburst - "Aguacero" de Eric Whitacre: recursos, efectos, textura, disonancia.
 2. Arreglo vocal "Camaleón" de Rubén Blades por De Tal Palo: Tratamiento de las voces. Cómo las voces dan la sensación rítmica y armónica de los instrumentos sin imitarlos.
 3. He never sleeps - Take six: tratamiento de la armonía.
- La temática de las letras de los temas para arreglar debe ser acorde con el concepto del proyecto.
- Investigar técnicas de contrapunto, armonización por voces, rearmonización, jazz voicings, etc., para su posterior uso como herramienta dentro de la creación de los arreglos.
- Ensayo y montaje de los arreglos para su puesta escena.
- Compilación de material audiovisual, análisis, y memoria.

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL

SON

Hay muchas teorías sobre el origen del Son, principalmente por su lento proceso de transculturación, que hacen tan difícil su rastreo hasta un punto de partida. Según el musicólogo Danilo Orozco, el son nació alrededor de 1860 en las zonas rurales esclavizadas de las cordilleras de la región oriental de Cuba: La Sierra Maestra y la Sierra de Cristal. Aquí, lejos de los centros urbanos, es donde empiezan a aparecer las primeras mezclas culturales entre las raíces hispanas (origen español, andaluz y canario) y las raíces africanas (bantú y dahomeiano).

"Los cimarrones se refugiaron desde muy temprano en las montañas y, una vez arruinadas las plantaciones con motivo de la guerra de los Diez Años, los esclavos se dispersaron por toda la región; las dos guerras de liberación del siglo XIX provocaron en estas regiones orientales una mezcla todavía más intensa que en otros lugares entre esclavos libertos, mulatos y blancos, todos ellos partidarios de la causa nacional." Músicas Cubanas - Maya Roy. 2003.

El son fue el medio por el cual todas estas culturas, del campo y de la ciudad unieron sus rasgos para formar una identidad que se ha transmitido a través de las generaciones hasta nuestros días.

El changüí, antecesor del son, se desarrolló en la región de Guantánamo, constaba del tres como principal instrumento, bongó y guayo (instrumento de percusión metálico); no había una base rítmica para ese entonces, lo que le daba cierta inestabilidad, y el papel protagonista era del tres.

Con el son montuno llega una idea más sólida del género oriental, compuesta por tres, güiro, y bongó, a lo que posteriormente gracias a la trova se le añadió la guitarra, maracas y claves, con su patrón rítmico característico (Roy, 2003). Otro elemento característico de este género es el estilo de la voz, que recuerdan a los cantos colectivos africanos, se empiezan a ver los juegos responsoriales de los coros dirigidos por la improvisación de la voz principal, algo que marcará el estilo del género para siempre. Se cree que el primer son de este estilo es el "Son de la Ma'Teadora" de Teadora y Micaela Ginés.

A comienzos del siglo XVIII el son se extiende hasta la capital y después en toda la isla debido a diferentes situaciones laborales de los campesinos que los obligaron a desplazarse a diferentes lugares, y que llevaron con ellos su música.

LANDÓ

Este género representa un elemento fundamental de la cultura afro-peruana, aunque tiene muchas discusiones sobre su origen la más aceptada es que proviene del *Lundú*, una danza ceremonial nupcial de Angola, África, que representa la unión de la pareja y el acto sexual. Fue en las haciendas españolas de la costa peruana (s. XVI) donde el landó surgió como una forma de liberarse y sobrellevar la vida que tenían llena de prohibiciones siendo esclavos. El Landó es un término relativamente nuevo, que se desarrolló gracias al trabajo de investigación del Conjunto Nacional del Folklore y el conjunto de música y danza de Perú Negro, sobre las raíces afro de la música peruana, su influencia indígena y europea, y a un largo proceso de recreación e interpretación para rescatar la identidad de estas músicas; antes de 1960 sólo se conocía este género como música criolla.

Uno de los instrumentos más representativos del Landó y de la música peruana en general es el Cajón peruano, que surge debido a la prohibición de sus propios instrumentos africanos por parte de los españoles, por lo que tienen que optar por objetos cotidianos, muebles viejos, cajones, mesas entre otros fueron sus nuevos tambores.

Las primeras grabaciones denominadas como Landó fueron "Zamba malató landó" de Nicomedes y Victoria Santa Cruz y "Toro Mata" grabado por Cecilia Barraza.

<http://www.lavozdelosinvoz.gob.ar/musica/vol5/vol5.pdf>

CANCIÓN PROTESTA (ARGENTINA)

Este género, como su nombre lo indica nace con la intención de denunciar las injusticias políticas y sociales de distintas partes del mundo y sobre todo en América y España, este último siendo el país que le dio su nombre. En América su contexto y características musicales varían dependiendo del lugar geográfico donde haya surgido, pero tienen en común su principal propósito de levantar la voz del pueblo oprimido por un gobierno. En este caso particular, Argentina, este fenómeno musical surgió debido a la dictadura militar en 1976, donde hubo masacres, 30.000 desaparecidos, los 400 niños robados y un daño incalculable a la memoria de esta nación. Las prohibiciones y la censura en el arte tuvo un precio muy alto para los artistas y para la cultura argentina, tanto que muchos artistas, escritores, y músicos fueron exiliados del país. Figuras importantes en la música tradicional argentina como Mercedes Sosa, Cesar Isella u Horacio Guarany, fueron censurados. El rock argentino también tomó una parte importante dentro del discurso contra la dictadura, artistas como Spinetta, Charly García, León Gieco, Litto Nebbia, Miguel Cantilo y Piero fueron igualmente perseguidos.

Golpe de Estado en Argentina (1976/1983): Consecuencias sociales, culturales y psicológicas. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. 2013

<https://www.unoentrierios.com.ar/a-fondol/las-canciones-prohibidas-la-dictadura-militar-argentina-n935704.html>

CHACARERA:

Es una danza de parejas de tema romántico y seductor, de aspecto social (no ceremonial). Se origina de diferentes mezclas entre distintas corrientes provenientes de Perú, Cuba, África y tomando corrientes europeas como la *gallarda*, *corrente*, *canario*, *zarabanda*, *fandango*, entre otras. Se asentó principalmente en Santiago del Estero, al norte de Argentina.

Entre 1895 y 1914 hay un período de 'nacionalismo musical' donde distintos compositores se interesan por estas danzas y músicas criollas. Empieza a cobrar identidad en el s.XIX y se bautizan diferentes aires como la chacarera simple, doble, trunca, gato y escondido, cada uno con una construcción melódica, rítmica y de forma característica.

Se escribe el 3/4 o 6/8, su acompañamiento es principalmente con guitarra y bombo legüero. Generalmente las frases comienzan en anacrusa y terminan en el primer tiempo, con la excepción de la chacarera trunca, donde la frase empieza en el primer tiempo y terminan en el tercer tiempo del 3/4.

"La chacarera bien mesurada" Alberto Abecasis (2004):

https://books.google.com.co/books?id=rGIYJ0a17kgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summy_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

"Aportes interpretativos del bajista Willy González a la música popular del noroeste argentino: vidala, zamba y chacarera". María Alejandra Ramírez Garzón. 2015.