**PRODUCCIÓN LOFI DEL DÍA DE UN LLANERO EN
RELACIÓN AL TRABAJO DE LLANO, A TRAVÉS DE
LA EXPLORACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL
LENGUAJE DEL JAZZ Y LA MÚSICA LLANERA.**

BRAYAN STEVEN URQUIJO NARVÁEZ

UNIVERSIDAD EL BOSQUE FACULTAD
DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
MAESTRÍA EN MÚSICAS COLOMBIANAS
BOGOTÁ, COLOMBIA

2022

REVISTA LLANO A'ENTRO ¡QUE SURJAN SUS MÚSICAS!

Brayan Steven Urquijo Narváez

Trabajo de Grado presentado para optar el título de Magister en Músicas Colombianas

Asesor:

Juan Carlos Contreras Cuéllar

UNIVERSIDAD EL BOSQUE FACULTAD
DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
MAESTRÍA EN MÚSICAS COLOMBIANAS
BOGOTÁ, COLOMBIA
2022

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

La revista digital “Llano adentro ¡Que surjan sus músicas!” Es un proyecto de investigación – creación que pretende estructurar una línea histórica musical que contextualice las estructuras musicales criollas del canto de trabajo de llano, en la cultura llanera. Acorde al panorama metodológico, se expone el proceso creativo de la exploración de distintos elementos de otros lenguajes musicales ajenos las músicas tradicionales como, el Lofi, Soul jazz e Hip-hop. La aplicación del método auto etnográfico denota un proceso introspectivo en primera persona, que, integra las relaciones del investigador-cultura como recurso o fuerte vital de información, dando valor tanto a la experiencia previa de formación académica formal, como los procesos empíricos en el aprendizaje interpretativo y conceptual de las músicas tradicionales del llano. Se tiene en cuenta las dos distinciones populares de la música llanera, lo tradicional como parte de los golpes, melodiosos y sonoridades clásicas que marcaron el fundamento del lenguaje actual y, lo música llanera estilizada, la cual representa el carácter sensitivo a las nuevas manifestaciones y evolución del lenguaje mismo musical, donde se permite incorporación de transformaciones en sus estructuras de golpes o exploración sonora en la inclusión de nuevos instrumentos y formatos entre otros procesos creativos.

PALABRAS CLAVE

Producción musical, Lofi, lenguajes musicales, hibridación y/o fusión, música llanera.

ABSTRACT

The digital magazine "Llano adentro. Let your music emerge!" It is a research-creation project that aims to structure a musical historical line that contextualizes the Creole musical structures of the plain work song, in the llanera culture. According to the methodological panorama, the creative process of the exploration of different elements of other musical languages alien to traditional music such as Lofi, Soul jazz and Hip-hop is exposed. The application of the auto-ethnographic method denotes an introspective process in the first person, which integrates the relationships of the researcher-culture as a resource or vital source of information, giving value to both the previous experience of formal academic training, as well as the empirical processes in learning. interpretive and conceptual of the traditional music of the plain. The two popular distinctions of the llanera music are taken into account, the traditional as part of the beats, melotypes and classical sounds that marked the foundation of the current language and the stylized llanera music, which represents the sensitive character to the new manifestations and evolution of the musical language itself, where the incorporation of transformations in its beat structures or sound exploration is allowed in the inclusion of new instruments and formats among other creative processes.

KEYWORDS

Musical production, LoFi, musical languages, hybridization and/or fusion, llanera music

1. FORMATO DE MEMORIA

La memoria del presente trabajo de grado fue desarrollada bajo el formato de revista digital. A través del siguiente enlace se puede ingresar a esedocumento:

<https://www.flipsnack.com/BEBF7E77C6F/llano-a-entro-que-surjan-sus-m-sicas/full-view.html>

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Producir un Ep con estéticas lofi de cuatro temas musicales que dan razón de cinco distintos momentos del día de un llanero en el trabajo de campo, principalmente los tres cantos de trabajo descritos en el plan de salvaguarda de carácter urgente, dirigido por el ministerio de cultura (Min Cultura, 2017). Los dos conceptos restantes, son elementos naturales distintivos del territorio llanero, el amanecer y atardecer.

Esto, con base en los procesos creativos, en la interconexión de elementos teóricos de los jazz inmersos en el Lofi (Soul-Hipo Hop) y la música llanera, es decir, la exploración tímbrica, relacionada directamente por melodías, ritmos, formatos, armonías y forma, de cada uno de los lenguajes.

CONTEXTUALIZACIÓN

El proceso de creación a partir de la exploración de nuevas sonoridades, parte con la idea base de tomar dos lenguajes musicales distantes que, converjan a partir de las nuevas tendencias sonoras de producción, en este caso particular, el lofi.

Un proceso de producción musical que pretende simular la desvirtuación de la calidad del material grabado, para emular una grabación de naturaleza antigua que, a su vez, se asocia a emociones nostálgicas; una de las características de las relevantes y estudiadas, tal como lo comenta a profundidad Amanda Montanari (s.f.) en su artículo acerca de la teoría del lofi.

Otra característica que, además, se trabajará en cada uno de los cuatro temas de la producción del Ep, es que la producción lofi se puede focalizar en la recreación del escenario de escucha, es decir, recrea o simula una obra de baja calidad pero que, posea una alta calidad conceptual.

Lo cual se puede ver como una forma de representación más cercana a la expresión creativa y subjetiva del compositor.

En este aspecto estético de la producción lofi, compositores como Tom Misch & Yussef Dayes, Harmaa Getto, u Orestes Gómez, son claros referentes, por sus sonoridades soul, bases hip hop y, en especial la inclusión progresiva de elementos de otros lenguajes, la no saturación o predominancia de un lenguaje sobre otro.

Por otro lado, los dos lenguajes musicales en función del proceso creativo, son el lenguaje de la música llanera, en especial, los cantos de trabajo de llano descritos en el plan de salvaguarda de carácter urgente, dirigido por el ministerio de cultura en el año 2014 (Min Cultura, 2017).

Es en este aspecto que, la agrupación Cimarrón (2000) y su trayectoria en la World Music, son referentes en los procesos que abarcan la exploración del lenguaje de la música llanera en torno a los procesos de exploración de la música llanera no tradicional o estilizada. Elementos los cuales genera luz en los procesos planteados en este proyecto.

Otro caso particular es el de Laura Lambuley (2020) quien en álbumes como “llano en blanco y negro”, presenta adaptaciones del arpa y la bandola al piano con miras en los procesos de hibridación con el jazz en formatos no tradicionales de la música llanera.

Por su parte, es el lenguaje del Soul Jazz, inmerso en la producción lofi, las características a desglosar y poner en contexto, para la exploración de interconectar con melodías, ritmos, formatos, armonías y formas tradicionales de la música llanera.

Teniendo en cuenta el comentario de Jamey Aebersold (1967), en su libro “¿Cómo improvisar en el Jazz?”, quien afirma que el lenguaje del jazz es un medio de comunicación en doble sentido, como un proceso de conversación más que una exposición. Se plantea un sub proceso de retroalimentación o feedback por parte de músicos/compositores con experiencia en procesos creativos que involucren diversos lenguajes musicales.

De esta misma manera, la agrupación Carrera Quinta (2006), refiere como antecedente en procesos similares, pues como describen en su sitio web, su música combina elementos e influencias de las músicas tradicionales de la región andina colombiana y conceptos de músicas como el jazz.

Así también Antonio Arnedo (2021), director del Colectivo Colombia, reúne diversos proyectos en “unidos por la pasión por la música colombiana” donde presenta diversas posibilidades en los procesos creativos con distintos lenguajes, presentando instrumentación extraída de formatos del jazz.

MARCO CONCEPTUAL

A partir del marco conceptual se busca establecer claridad en los conceptos presentados a lo largo de los procesos compositivos con el fin de dar luz a cada paso en la producción del Ep.

Para ello el aspecto más distintivo en el proceso creativo es el lofi, Emma Winston (2019) comenta que:

Lofi: el lofi se define por la introducción deliberada de imperfecciones sonoras de estilo analógico y de “baja fidelidad” por parte de sus productores en las pistas producidas digitalmente. Es un género musical que se remonta a mediados de la década de 2010, pero sus raíces estilísticas están en la década de 1990.

Para el presente proyecto en concreto, hace referencia a la práctica estilística de emular a través de la producción musical, procesos de grabación de baja fidelidad e imperfecciones analógicas, sin embargo, a su vez, posee calidad conceptual en la búsqueda del hoy en el ayer, la musicalización de la nostalgia, su característica más distinguida.

Para atender a la visión estilística en el proceso creativo, dentro del proceso de producción el lofi refiere a un enfoque más no al proceso en sí, por lo tanto, se presenta en el concepto a continuación.

Producción Musical: es un proceso establecido en cuatro etapas o momentos fundamentales; la creación, preproducción o maquetación, segundo el arreglo, tercero el ensayo y grabación y, por último, la posproducción (mezcla y masterización).

Es exactamente como comenta Modoery (2000) acerca de la producción musical. La producción musical es el momento de escucha de una obra en vivo o grabada, es la condensación de cada uno de las cuatro etapas.

En otras palabras, es el proceso en el cual se conceptualiza el sonido de los procesos

compositivos, técnicos e interpretativos, a través de la digitalización.

Otro concepto que requiere claridad en el proceso compositivo y es pilar del proyecto, es el planteamiento de la interacción entre los lenguajes musicales del jazz y la música llanera.

Por lo cual se parte de la concepción de hibridación/Fusión, para posteriormente abordar cada uno de los dos lenguajes mencionados.

Hibridación/fusión: en este proyecto, la hibridación o fusión, será entendida como la práctica personal subjetiva de apropiación de dos o más estilos musicales para su posterior reinterpretación siguiendo patrones conceptuales lógicos de cada lenguaje que permitan construir una marca diferencial.

El cual es afín con el comentario que presenta López.

Existe un tipo de hibridación basada en la apropiación de material musical de un género (o ámbito) claramente alejado de su referente principal, el cual adapta y reinterpreta siguiendo los patrones del género propio y permite al oyente leerla como un desafío en el que la intérprete aúna el reto técnico con la provocación que constituye su marca personal (López, 2005).

Música Llanera: el joropo es una expresión de arte popular en permanente evolución. Originalmente, una fiesta campesina o pueblerina que integra poesía, canto, música y danza en un sistema de creatividad improvisador, sobre estructuras establecidas y parámetros definidos de estilo” Claudia Calderón Sáenz (2015).

Así, para el proceso compositivo, la música llanera hace referencia al conjunto de estructuras y parámetros establecidos en las prácticas musicales de tradición oral y académicas, es decir, se pretende describir las características teóricas de su lenguaje.

Jazz: para la conceptualización del lenguaje musical del jazz, se parte del entendimiento del “jazz”, como una herramienta de reinterpretación del lenguaje, a través de la manipulación de elementos rítmico-melódicos, armónicos y del formato.

José María Peñalver (2019) comenta que, abordar el jazz, es el estudio y análisis de las distintas técnicas empleadas que se pueden explorar, reproducir y tomar modelos, para imitar y llegar a crear nuestro propio lenguaje, lo cual da validez al posicionamiento planteado en el

propósito del proyecto.

2. COMPONENTE CREATIVO.

El componente creativo (maquetas) de este proyecto se encuentra alojado en el siguiente enlace:

https://youtube.com/playlist?list=PLU1cReaT0OpdxLcg6Imk7NX_10MMeYLOa

3. LISTADO DE REFERENCIAS

- Antorveza et al. (2010) *Puerto López – Meta: Puerto López está en el corazón de Colombia*.
Obtenido de: <https://hdl.handle.net/20.500.12962/220>. 2022.
- Araujo, M. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Obtenido de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5767083> ISSN-e 2250-7116.
2022.
- Arnedo, A. (2017). *Antonio Arnedo*. Obtenido de: REPÚBLICA, Banrepcultural - BANCO DE LA REPÚBLICA. Recuperado de:
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Antonio_Arnedo. 2021.
- Aebersold. J. (1967), *How to play Jazz and improvise: a new approach*. 2021.
- Bedoya, S. (1987). *Regiones músicas y danzas campesinas. Propuestas para una investigación inter-regional integrada*. Obtenida de: Parte 1,
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/files/ediciones/revista-1/pdf/Rev1_01_Regiones,%20musicas%20y%20danzas.pdf. Parte 2,
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/files/ediciones/revista-2/pdf/Rev2_02_Regiones%20musicas%20y.pdf. 2021.
- Belandría, T. (2016). *Frontera cerrada. Consecuencias y perspectivas*. Obtenido de
<https://www.redalyc.org/journal/543/54351091008/html/>. 2022.
- Calderón. C. (2015). *Aspectos Musicales del Joropo de Venezuela y Colombia*.
Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285932>,
ISSN 1138-8579. 2021.
- Cimarron. (2000). *Cimarrón – Joropo Music*. Obtenido de:
<http://www.cimarroncolombia.co>, <https://www.radionacional.co/podcast/musicas-del-mundo/homenaje-cimarron-el-grupo-mas-internacional-de-colombia>. 2022.

- Cultura, M. (2017). Cantos de trabajo del llano. Patrimonio cultural inmaterial. Recuperado de: patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/Cantos-de-trabajo-del-Llano.aspx
- Díaz, C. (2022). *Los Macarieros: sabiduría, paz y cultura indígena en Arauca*. Obtenido de: <https://www.radionacional.co/cultura/tradiciones/indigenas-en-Colombia-los-macarieros-sabiduria-paz-y-cultura-en-arauca#:~:text=Inicialmente%2C%20los%20Macarieros%20habitaban%20el,Arauca%20hasta%20resguardarse%20en%20tierras.> 2022.
- Díaz, S. (1994). *Simón Díaz - Cuenta y Canta, Vol 2*. Obtenido de: <https://music.apple.com/ve/album/cuenta-y-canta-vol-2/423093241>. 2022.
- Fernández, P y Pértegas. (2002). *Investigación cuantitativas y cualitativa*. Obtenido de: http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_2/4/2.Pita_Fernandez_y_Pertegas_Diaz.pdf. 2022.
- Getto, H. (2019). *Harmaa Getto*. Obtenido de Apple Música. Obtenido de: <https://music.apple.com/mx/artist/harmaa-getto/332843110>. 2021.
- Gonzales, R. (2014). *Las Relaciones Colombia-Venezuela: límites y desgolfización y*. Obtenido de. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862014000300006. 2022.
- Guzmán Escobar, L. A. (2021). *Espacios significativos para el desarrollo y fortalecimiento de la identidad llanera. Plaza de Mercado "Renacer" en el municipio Granada, Meta*. Obtenido de: <https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2369>. 2022.
- Lopez, R (2005). *Más allá de la intertextualidad. Tópicos musicales, esquemas narrativos, ironía y cinismo en la hibridación musical de la era global*. Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381259>, ISSN 0213-7305. 2021.
- Madoery, D. R. (2005). Los procedimientos de producción musical en música popular. *Revista Del ISM*, 1(7), 76–93. <https://doi.org/10.14409/ism.v1i7.529>. 2021.
- Martínez M., M. (2009). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. Santafé de Bogotá. Trillas.
- Montanari, A. (s,f.). *Lo-Fi Come Prassi*. Lo-Fi Theory, 15-17, Recuperado de: https://www.academia.edu/18147688/Lo_Fi_Theory?email_work_card=title. 2021.
- Lambuley, L. (2020). *Laura Lambuley*. Recuperado de: de <https://es.lauralambuley.com/about>. 2021.

Llanera. (2009). *Diccionario Llanero*. Obtenido de: <https://llanera.com/diccionario/>. 2022.

Pérez, J., & Montalvo, F. (2006). *Carrera Quinta*. Recuperado de: <https://carreraquinta.com>. 2021.

Restrepo, M. (2010) *Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela*. En: Más allá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes. Konrad Adenauer Stiftung. Bogotá; 2010. P. 465468. 2022.

Rodríguez, S. (s,f). *La Bola de Fuego. Mitos y leyendas del llano*. Obtenido de: <https://www.welovevillavo.com/post/la-bola-de-fuego-mitos-y-leyendas-del-llano-1>. 2022.

Stake, R. (1994). *Case studies*. En N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (Dirs.). *Handbook of qualitative research* (pag. 236-247). London: Sage

Winston, E. (2010). *Beats to Relax/Study To: Contradiction and Paradox in Lofi Hip Hopp*. Recuperado de: DOI10.5429/2079-3871(2019) v9i2.4 en| www.iaspmjournal.net. 2022.

Análisis Del Impacto De La Cadena Carnica Del Departamento De Arauca En La Competitividad Del Sector A Nivel Nacional

Génesis Y Evolución De La Música Llanera En La Región Casanareña