

Bogotando

Juan Pablo Fonseca Medina

Asesor: Daniel A. Álvarez

Universidad El Bosque

Facultad Creación y Comunicación

Programa de Formación Musical

Bogotá, Colombia

2021

“La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer primero a Dios por darme la oportunidad de estudiar música y por medio de ella darle la gloria y la honra. Agradezco a mi padres y hermana por confiar en mí, apoyarme en cada paso de este camino que escogí y ayudarme a ser el hombre que hoy soy.

También a la Universidad El Bosque por formarme alrededor de mi carrera, a los compañeros con quienes tuve el gusto de aprender y a los maestros que me guiaron y enseñaron.

Agradecimientos especiales al maestro Daniel Álvarez por ser mi asesor en este proyecto, por impulsarme a ir más allá y por ser un gran maestro en mi formación. También a mi compañero y gran amigo Andrés Suarez por su trabajo en mezcla y master de las piezas.

ÍNDICE

1. Resumen
2. Abstract
3. Palabras clave
4. Objetivos
 - 4.1 Objetivo principal
 - 4.2 Objetivos específicos
5. Anexos
 - 5.1 Bitácora audiovisual: página web
 - 5.2 Enlaces producto final
 - 5.2.1 Enlace Carrilera 116 con 9na
 - 5.2.2 Enlace Concejo de Bogotá
 - 5.2.3 Enlace Atardecer Chapinero
 - 5.2.4 Enlace Eje ambiental
 - 5.3 Partituras
 - 5.3.1 Partitura Carrilera 116 con 9na
 - 5.3.2 Partitura Concejo de Bogotá
 - 5.3.3 Partitura Atardecer Chapinero
 - 5.3.4 Partitura Eje ambiental
6. Conclusiones
7. Bibliografía

1. Resumen

El arte cuenta con disciplinas varias como la pintura, escultura, música, dibujo, fotografía, danza, entre otras. Asimismo, la relación entre ellas se define como interdisciplinar cuando interactúan dos o más de estas ramas para crear una obra. "Dicho de un estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas" (rae, s.f). Los referentes más relevantes de esta interacción son la ópera y el cine. En estos es posible encontrar la música, danza, artes plásticas, artes escénicas e incluso digitales. Para este proyecto el enfoque principal es la fotografía y la música.

“...la música quedó definitivamente confinada al mundo de los sonidos, desvinculando explícitamente cualquier otro tipo de fuente de estimulación sensorial de su campo de incumbencia. Todo aquello que no es sonoro pasó a ser, por definición, extra-musical...” (Shifres, 2012).

Este proyecto surge con la intención de explorar y fortalecer el conocimiento personal sobre la relación entre la fotografía y la música por medio de la música programática y la vinculación entre la teoría del color digital y la frecuencia sonora.

La música y la fotografía son disciplinas que tienen una amplia gama de recursos y herramientas exploradas en cada una de ellas. Sin embargo, como conjunto o relación no posee la misma magnitud. Dicha actividad se ve ampliamente usada en el diseño de las portadas de álbumes que potencian una idea general de la música o en investigaciones de corte social, político y cultural. Esto es a su vez otra de las motivaciones para el desarrollo

de este proyecto. Además, busca crear un repertorio que no solo evoque varias locaciones de una ciudad, sino que represente a Bogotá, una ciudad capital diversa, cambiante, moderna, caótica.

*"Música programática: música instrumental con un "programa" basado en temas extra-musicales, por ejemplo la literatura, la naturaleza o las artes plásticas[...]
La ambición romántica de fusionar todas las artes dio origen a la música programática" (Román, 2008)*

2. Abstract

Art has various disciplines such as painting, sculpture, music, drawing, photography, dance, among others. Likewise, the relationship between them is defined as interdisciplinary when two or more of these branches interact to create a work. "Said of a study or other activity: That it is carried out with the cooperation of various disciplines" (rae, s.f). The most relevant references for this interaction are opera and cinema. In these it is possible to find music, dance, plastic arts, performing arts and even digital. For this project the main focus is photography and music.

Music was definitely confined to the world of sounds, explicitly decoupling any other source of sensory stimulation from its field of concern. Everything that is not sound became, by definition, extra-musical...”(Shifres, 2012).

This project arises with the intention of exploring and strengthening personal knowledge about the relationship between photography and music through programmatic music and the link between digital color theory and sound frequency.

Music and photography are disciplines that have a wide range of resources and tools explored in each of them. However, as a set or relationship it does not have the same magnitude. This activity is widely used in the design of album covers that promote a general idea of music or in social, political and cultural research. This in turn is another of the motivations for the development of this project. In addition, it seeks to create a repertoire that not only evokes

various locations in a city, but also represents Bogotá, a diverse, changing, modern, chaotic capital city.

"Programmatic music: instrumental music with a" program "based on extra-musical themes, for example literature, nature or the plastic arts [...]"

The romantic ambition to merge all the arts gave rise to programmatic music
"(Román, 2008)

3. Palabras clave

Música programática, fotografía, frecuencia, color, ensamble, evocar, Bogotá.

Key words:

Programmatic music, photography, frequency, color, ensemble, evocate, Bogotá.

4. Objetivos

4.1 Objetivo principal

Componer 4 piezas, basadas en las 4 fotografías escogidas del fotógrafo Steven Roza (paisaje urbano bogotano), para formato urbano popular (batería, guitarra, piano, bajo, saxofón alto, flauta y samples), fundamentado en la música programática y la vinculación con la teoría del color.

4.2 Objetivos específicos

- 4.2.1 Explorar y definir la vinculación entre frecuencia sonora y teoría del color para el proceso de composición de cada pieza.
- 4.2.2 Identificar y determinar recursos de los referentes de música programática para guiar el enfoque y proceso de desarrollo de las piezas.
- 4.2.3 Extraer los elementos que se van a evocar de las fotografías e ideales de las locaciones en ellas.

5. Anexos

5.1 Bitácora audiovisual: página web

<https://juanostops.wixsite.com/bogotando>

5.2 Enlaces producto final

5.2.1 Enlace Carrilera 116 con 9na

<https://juanostops.wixsite.com/bogotando/carrilera-usaquén>

5.2.2 Enlace Concejo de Bogotá

<https://juanostops.wixsite.com/bogotando/concejo-de-bogotá>

5.2.3 Enlace Atardecer Chapinero

<https://juanostops.wixsite.com/bogotando/atardecer-chapinero>

5.2.4 Enlace Eje ambiental

<https://juanostops.wixsite.com/bogotando/noche-eje-ambiental>

5.3 Partituras

5.3.1 Partitura Carrilera 116 con 9na

<https://bit.ly/3gDiGmK>

5.3.2 Partitura Concejo de Bogotá

<https://bit.ly/3wtyEX6>

5.3.3 Partitura Atardecer Chapinero

<https://bit.ly/3gDj44G>

5.3.4 Partitura Eje ambiental

<https://bit.ly/2SBJOu2>

6. Conclusiones

- 6.1 La gran motivación para el desarrollo de este proyecto es la relación interdisciplinar entre música y fotografía, explorar los referentes, recursos y posibilidades que esta dinámica ofrece para crear un repertorio representativo de locaciones de una ciudad específica. Dicha motivación se ve gratamente reflejada en piezas musicales que no solo potencian ideales, elementos e intenciones que busca el fotógrafo Steven Roza en sus imágenes, sino que tienen una expresividad, carácter y desarrollo por si mismas y que logran transmitir un lenguaje propio del compositor.
- 6.2 El proceso investigativo es muy nutritivo para el proyecto. Los referentes como Vivaldi y Honegger son fundamentales para el desarrollo y visión de las piezas por los recursos programáticos que usan, los elementos e ideales que transmiten y como lo reflejan en la música.
- 6.3 El decidir vincular la frecuencia sonora con los valores de color fue un reto inicial que tentaba a cambiar la dirección del proyecto, pero al lograrlo da una proyección aún mayor y permite una libertad para el proceso de composición. Si bien es un marco teórico que abarca el proyecto, no es restrictivo en el proceso.
- 6.4 El proyecto permite reconocer referencias populares que tienden a pasar desapercibidas (vallenato, gipsy jazz, salsa, música andina) y promover aún más el conocimiento de la ciudad y los ideales que esta representa.
- 6.5 Se identifican rasgos que definen perfil compositivo como las tendencias a ritmos como hip-hop en batería y guitarras que se acoplen a esta base, además una fuerte presencia del bajo eléctrico.

- 6.6 Se logra un objetivo personal de no girar alrededor del instrumento principal del compositor (guitarra eléctrica), al punto de omitirla en una pieza y darle diversos roles alrededor de las restantes.
- 6.7 Las dinámicas aprendidas de pregunta-respuesta, contrapunto, manejo de densidades, planos y pausas fueron grandes influencias y determinantes para el diseño general y desarrollo del proyecto.
- 6.8 La situación de salud global crítica en el país obliga a que los instrumentos del proyecto sean de sonoridad MIDI, a excepción de las guitarras eléctricas y *samples* de audio, debido a la incapacidad de grabar a otros intérpretes. Esto no es impedimento de tener un proceso de mezcla y producción con el colega Andrés Suarez e impulsar la profundidad de cada cada instrumento.
- 6.9 El modelo de bitácora inicialmente era un documento escrito, pero con asesoría y reevaluación de divulgación del mismo, se decide optar por la página web para aprovechar la dimensión de las fotografías y plataformas de contenido audiovisual. Sin embargo, esto también fue un reto enorme puesto que era la primera vez que se desarrollaba una. Gracias a una exploración de la plataforma *Wix.com* y asesoría por parte de la colega Juliana Gonzales, se puede lograr y superar la expectativa respecto a la web.
- 6.10 El uso de *samples* de audio no estaba contemplado inicialmente, pero es una adición sugerida que permite profundizar en el objetivo de un repertorio que represente a la ciudad de Bogotá y permite crear un nuevo discurso y dinámica para el compositor.

- 6.11 El estudio previo de guitarras tipo *worship* permite explorar con sonidos y efectos aportan a aumentar los recursos del compositor al momento de pensar y crear piezas.
- 6.12 El estudio de instrumentos de viento, específicamente de madera, facilita la composición en el proyecto puesto que los registros y características de estos eran indispensables para el desarrollo de las piezas.
- 6.13 La organización de un cronograma para el desarrollo del proyecto es fundamental porque permite ser consciente de la anticipación o retraso en el proceso y también la flexibilidad que el mismo puede permitir.

7. Bibliografía

- Española, R. A. (s.f.). Real Academia Española. Recuperado el Marzo de 2021, de Sonido:
- Millet, J. (2000). Música y significado. Teorema: Revista Internacional De Filosofía, 19(1), 5-25. Obtenido Marzo, 2021, from
- musicalgeography.org. (1924, mayo 9). Obtenido Marzo 2021, from Honegger's "Pacific 231" – review of the premiere:
- Román, A. (2008). Musica programática o "de programa". En A. Román, El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica (pág. 50). Madrid: Visión Libros.
- Shifres, F. (2012). Más allá de lo sonoro: la música, sus límites y vinculaciones desde una lectura psicológica. Cuadernos De Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas, 7(2), 5-10.
- Sola Masafrets, Pau. "Música i fotografia". Escola Superior de Música de Catalunya. 2013. Obtenido Marzo 2021:

Musigrafía:

- Chimizapagua - Ojos Azules (Audio). (2020, 4 diciembre). [Vídeo]. YouTube.
- Four Seasons ~ Vivaldi. (2011, 30 Enero). [Vídeo]. YouTube.
- Orchestre Du Capitole De Toulouse (30 de Julio, 2018), Honegger: Pacific 231 - 1. Mouvement symphonique. [Vídeo]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=pLBNHmcqHMM>

- Pacific 231, H. (. (s.f.). Pacific 231, H.53 (Honegger, Arthur). Recuperado el Abril de 2021, de IMSLP Petrucci Music Library:
- Sin Medir Distancias, Diomedes Díaz - Letra Oficial. (2020, 9 junio). [Vídeo]. YouTube.
- Vivaldi, A. (s.f.). La Primavera / Spring. Recuperado el Marzo de 2021, de El atril.com:
- Vivaldi, A. (s.f.). El otoño/ autumn. Recuperado el Marzo de 2021, de Elatril.com:
- Vivaldi, A. (s.f.). Invierno/ Winter. Recuperado el Marzo de 2021, de Elatril.com:
- Vivaldi, A. (s.f.). Verano, Summer. Recuperado el Marzo de 2021, de Elatril.com: