

Suite cafetera para banda sinfónica

Estudiante:

Camilo Londoño Rendón

Asesor:

Daniel Botero Zuleta

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades (ECSAH)

Música

2024

Agradecimientos

En primer lugar, a mi familia, por su amor incondicional, por ser mi fuente de apoyo, por creer en mis sueños y por inculcarme siempre los valores de responsabilidad y perseverancia.

Su sacrificio y dedicación me han dado las herramientas necesarias para alcanzar esta meta.

A mis compañeros músicos, quienes no solo fueron colegas, sino también cómplices en este viaje lleno de aprendizaje, creatividad y pasión por el arte.

A la Asociación de Caficultores de El Retiro (Cafe Retiro) ya sus dirigentes, quienes han sido no solo un pilar de apoyo invaluable para este artista, sino también una fuente inagotable de inspiración. Esta obra musical nace como un homenaje sincero a la rica y vibrante cultura cafetera colombiana, una esencia que ustedes representan con orgullo. Esta creación, sin duda, también les pertenece a ustedes.

Finalmente, a mis profesores de la UNAD, quienes con su paciencia, conocimiento y compromiso me guiaron en cada paso de este camino. Sus enseñanzas no solo fortalecieron mis habilidades técnicas, sino que también inspiraron en mí un amor más profundo por la música.

Este logro es el reflejo del esfuerzo compartido de todos ustedes. A cada uno, mi más sincero agradecimiento.

Resumen

Esta suite cafetera para banda sinfónica es un trabajo de creación compositiva concebido desde el análisis musical de algunos géneros tradicionales colombianos y las posibilidades tímbricas y sonoras que ofrece el formato de banda, esta fusión de elementos tiene como objetivo generar composiciones sinfónicas inspiradoras que pretenden plasmar por medio de la música, un tributo a la historia y esencia de la cultura cafetera colombiana, resaltando el café y la diversidad cultural como dos de los principales tesoros del país. Esta creación propuesta en forma de suite está compuesta por tres ritmos emblemáticos del folclor colombiano, “Pajarito” en ritmo de joropo pajarillo, “Castillo Rosario” en ritmo de bambuco y “Maragogipe” en ritmo de cumbia. En este proyecto se plasma el proceso creativo, explica cada uno de los elementos musicales utilizados en su proceso de composición, y a su vez plantea el relacionamiento de cada pieza musical con la narrativa de la cultura cafetera colombiana propuesta por el compositor.

Palabras Clave: Suite, Banda Sinfónica, Música Colombiana, Cultura cafetera

Abstract

This coffee suite for symphonic band is a work of compositional creation conceived from the musical analysis of some traditional Colombian genres and the timbral and sound possibilities offered by the band format. This fusion of elements has the objective of generating inspiring symphonic compositions, they intend to capture, through music, a tribute to the history and essence of Colombian coffee culture, highlighting coffee and cultural diversity as two of the main treasures of the country. This creation proposed in the form of a suite is composed of three emblematic rhythms of Colombian folklore, “Pajarito” to the rhythm of joropo pajarillo, “Castillo Rosario” to the rhythm of bambuco and “Maragogipe” to the rhythm of cumbia. This project captures the creative process, explains each of the musical elements used in its composition process, and also proposes the relationship of each musical piece with the narrative of Colombian coffee culture proposed by the composer.

Keywords: Suite, Symphonic Band, Colombian Music, Coffee Culture

Tabla de contenido

Tabla de contenido	5
Índice de figuras.....	7
Introducción	9
Justificación	10
Objetivos.....	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos.....	12
Planteamiento Temático	13
Marco Teórico	15
Conceptos Básicos.....	15
El Café especial colombiano	15
Impacto Económico del café en Colombia	16
Variedades de café.....	16
Pajarito	17
Castillo	18
Maragogipe.....	18
La Suite	18
Ritmos Tradicionales Colombianos	20
La Cumbia.....	20
El Bambuco.....	21
El Joropo	22
Las bandas sinfónicas en Colombia	22
Repertorio Colombiano Para Banda sinfónica.....	23
Desarrollo metodológico.....	24
Proceso creativo y de investigación	24

Proceso de creación de obra.....	34
Pajarito – Joropo.....	34
Contextualización	34
Castillo Rosario – Bambuco.....	38
Contextualización	38
Maragogipe – Cumbia.....	41
Contextualización	41
Puesta en Escena	45
Pajarito – Joropo.....	45
Castillo Rosario - Bambuco	46
Maragogipe - Cumbia.....	47
Plan de circulación / Exhibición.....	49
Conclusiones	50
Referencias bibliográficas.....	51
Anexos	52

Índice de figuras

Figura 1 <i>Colección Ritmos de la tierra</i>	25
Figura 2 <i>Introducción Pajarillo</i>	26
Figura 3 <i>Elementos del pajarillo</i>	27
Figura 4 <i>Contrapunto y armonía</i>	27
Figura 5 <i>Roles orquestales en estructura armónica</i>	28
Figura 6 <i>Recursos Armónicos</i>	28
Figura 7 <i>Estructura rítmica</i>	29
Figura 8 <i>Métrica</i>	29
Figura 9 <i>Estructura rítmica de la cumbia</i>	30
Figura 10 <i>El Trino</i>	31
Figura 11 <i>La apoyatura</i>	31
Figura 12 <i>Reguladores</i>	32
Figura 13 <i>Percusión temperada</i>	32
Figura 14 <i>Orquestación en los finales</i>	33
Figura 15 <i>Estructura rítmica y armónica</i>	35
Figura 16 <i>Morfología del joropo</i>	36
Figura 17 <i>Cambios rítmicos y adornos percutivos</i>	37
Figura 18 <i>Introducción Bambuco</i>	39
Figura 19 <i>Morfología del bambuco</i>	40
Figura 20 <i>Cambio de roles orquestales</i>	40
Figura 21 <i>Contrapunto</i>	41
Figura 22 <i>Armonía de la cumbia</i>	42
Figura 23 <i>Trino en maderas</i>	43

Figura 24 <i>Morfología de la cumbia</i>	43
Figura 25 <i>Dinámicas y Reguladores</i>	44
Figura 26 <i>Variación rítmica</i>	45

Introducción

A lo largo de este trabajo, el cual está establecido bajo los lineamientos de creación de obra musical, se expondrá el proceso creativo de tres composiciones basadas en ritmos colombianos, dichas piezas están propuestas para el formato de banda sinfónica (Flauta, oboe, clarinete 1-2-3, Clarinete Bajo, Saxo alto 1-2, Saxo tenor 1-2, Saxo Barítono, Corno Frances 1-2, tuba, Eufonio 1-2-3, Trombón 1-2-3 Trombón Bajo, Trompeta 1-2-3, Percusión 1-2, Percusión menor). El cual suele ser el formato básico de las bandas sinfónicas en el departamento de Antioquia, lugar de creación de esta obra.

Estas composiciones pretenden realizar un homenaje a través de la música a la cultura de uno de los productos colombianos más emblemáticos como lo es el café, sustento de cientos de miles de familias campesinas y símbolo de reconocimiento para nuestro país. De manera que hacemos un recorrido por tres regiones de nuestro territorio con base en la historia de este preciado producto, específicamente en la región de la Orinoquia con el ritmo de joropo, la región andina con el ritmo de bambuco y la región caribe con el ritmo de cumbia.

La composición fue desarrollada mediante el análisis previo de los géneros musicales propuestos, una exploración profunda del formato de banda sinfónica que por su amplia variedad tímbrica, orquestal y dinámica ofrece un sinfín de herramientas para el proceso compositivo. Los resultados de estas investigaciones sumados posteriormente a la apreciación de obras referentes y técnicas orquestales propuestas por otros compositores, fueron los elementos fundamentales en el desarrollo del proceso creativo.

A medida que se desarrolla este proyecto conoceremos el resultado musical de dicho proceso de análisis y la relación narrativa que plantea su autor en torno a la cultura cafetera colombiana.

Justificación

Los procesos de formación de banda en Colombia tienen una larga historia y un importante arraigo a lo largo del territorio nacional, sumado a esto desde los diferentes entes del estado se han realizado importantes esfuerzos por la promoción de estas agrupaciones y los procesos formativos que implican, entre estos encontramos, el plan nacional de bandas, el plan departamental de bandas de Antioquia y plan nacional de música para la convivencia, entre otros; dichas estrategias posibilitaron también que se comenzara a generar repertorio sobre músicas colombianas para este formato, lo que permitió la aparición de importantes piezas para bandas en formación (entre ellos destacan las piezas compuestas en la década del ochenta del siglo XX por el maestro Luis Uribe Bueno) posteriormente este repertorio ha ido creciendo a la par que más compositores se interesaron por crear obras para bandas sinfónica; destacan figuras como Victoriano Valencia, Ruben Dario Gomez, Alfredo Mejia Vallejo entre muchos más, quienes se han convertido no solo en referentes nacionales, sino que han permitido la circulación de la música colombiana para banda en la esfera internacional, a la vez que han inspirado en las generaciones jóvenes el interés por crear este tipo de repertorio. Porque si bien como se decía antes hoy se cuenta con un mayor número de obras, aún se hace necesario que se generen nuevos repertorios, que permitan promover la identidad nacional, la apropiación de las músicas colombianas y su inserción en todos los niveles de formación a la vez que se fomente su divulgación en otros escenarios.

Dadas las anteriores razones es pertinente entonces el realizar este proceso de investigación-creación y su aporte disciplinar al campo de las artes, ya que no solo brinda una obra musical, sino que permite pensar la composición como exploración y expresión del compositor, pero también con un interés educativo que brinde a las bandas sinfónicas que decidan usarlo un material que les permita explorar los géneros tradicionales colombianos, y

que a su vez puedan contar con obras con diversas sonoridades, de gran calidad y que aporte a la formación de los músicos.

A los resultados musicales que se buscan alcanzar con este proyecto se anexan los impactos educativos en relación con el trasfondo histórico que se pretende representar en torno a la cultura del café colombiano.

Por último, esta propuesta cobra importancia, ya que parte del contexto musical y cultural del estudiante, puesto que estaría aplicado en su entorno y beneficiaría los procesos formativos de la escuela de Música de El Retiro, de la cual hace parte como integrante y docente. Generando una doble contribución, tanto a su entorno musical inmediato como al contexto cultural en el que se ha desenvuelto alrededor del café creando una obra que lo representa. Cabe resaltar también, que el autor a lo largo de su proceso educativo realizó paralelamente un aprendizaje en torno a la industria del café especial, pasando por todos sus procesos desde el campo hasta la producción y preparación, representando a su vez fuente de sustento para su carrera profesional, motivos que le animaron a conjugar ambas actividades en el presente proyecto.

Objetivos

Objetivo General

Crear una suite compuesta por ritmos tradicionales colombianos a través de la exploración tímbrica que propone el formato de banda sinfónica.

Objetivos Específicos

Realizar una investigación acerca de la cultura cafetera que ha tenido el territorio en sus diferentes regiones y en ellas ubicar ritmos musicales autóctonos y representativos.

Realizar por medio de la música un tributo a la cultura e historia cafetera colombiana

Realizar análisis de referentes para así identificar técnicas compositivas y de orquestación que permitan el desarrollo de cada género y su aplicación al formato de banda sinfónica.

Planteamiento Temático

Suite cafetera para banda sinfónica es una obra sobre ritmos tradicionales colombianos para banda sinfónica en formación, que parte del acercamiento e investigación del compositor a las músicas tradicionales colombianas seleccionadas (Joropo, Bambuco y Cumbia) su posterior exploración y aplicación a la composición, utilizando varios de los elementos rítmicos y melódicos característicos de estos ritmos. Si bien este proceso parte del acercarse a estas prácticas tradicionales, la creación de la obra se centra en la exploración creativa y el análisis de referentes por parte del compositor a partir de los elementos mencionados anteriormente.

Esta obra al ser concebida para ser aplicada en bandas sinfónicas en su formato básico posee también una investigación realizada por el compositor que permite acercarse a algunos fundamentos históricos e interpretativos de los ritmos tradicionales seleccionados, también con objetivo de describir el proceso creativo y así facilitar el montaje de la obra. A su vez dicho material permite observar parte del proceso de investigación realizado por el compositor para la construcción de esta. Como se menciona anteriormente, inicialmente está compuesta para la banda de El Retiro y orquestada pensando en los diversos niveles de desempeño que hay en esta banda conformada tanto por instrumentistas iniciales y estudiantes de nivel universitario como licenciados en música quienes ofician como docentes en la escuela, siendo así que la banda de El retiro tiene como formato principal el de banda sinfónica básica, que será descrito más adelante.

Sobre la selección de los ritmos que comprende esta propuesta de suite cabe mencionar que obedecen a un orden geográfico dado por la narrativa del trabajo y por criterio propio y que esta escogencia se debe a la intención del creador de experimentar la composición de estas músicas sobre un gran formato como el de banda sinfónica y de paso exaltar la

diversidad de géneros tradicionales procedentes de diferentes regiones de Colombia. Las piezas musicales comprenden entonces ritmos autóctonos de las regiones: Caribe (cumbia) de la Orinoquia (Joropo Pajarillo) y de la región Andina (Bambuco). En el proceso de composición de cada obra, si bien se busca la experimentación y aprovechamiento de todos los recursos musicales que ofrece el gran formato también se pretende conservar elementos estilísticos que identifique cada ritmo.

El trasfondo teórico tomara como referencias y está anclado a las aportaciones de los compositores Victoriano Valencia Rincón, y Alfredo Mejía, tanto desde de sus materiales pedagógicos, como de sus obras para banda, los cuales componen un importante referente para este tipo de trabajos creativos. Entre los que se encuentran todo el trabajo de composición para banda de Victoriano Valencia destacando la obra “Ritmos de la Tierra”; como el trabajo compositivo de Alfredo Mejía Vallejo destacando la Suite “También es Colombia”

La plantilla instrumental que se utiliza en esta creación es la siguiente: Flauta, oboe, clarinete 1-2-3, Clarinete Bajo, Saxo alto 1-2, Saxo tenor 1-2, Saxo Barítono, Corno Frances 1-2, tuba, Eufonio1-2-3, Trombón 1-2-3, Trombón Bajo, Trompeta 1-2-3, Percusión 1-2, Percusión menor.

Dado todo el contexto anterior se plantea la siguiendo pregunta ¿Cómo se pueden fusionar los ritmos tradicionales colombianos con la riqueza tímbrica de una banda sinfónica para crear una suite musical que refleje la identidad cultural del país, respetando sus tradiciones y explorando nuevas texturas sonoras?

Marco Teórico

Conceptos Básicos

Café Especial, impacto económico del café, variedades de café.

El Café especial colombiano

Colombia es famosa por producir café de especialidad de primera categoría. Los caficultores colombianos han perfeccionado las técnicas de cultivo, cosecha y procesamiento a lo largo de generaciones, entregando granos que destacan por su sabor suave, notas aromáticas cautivadoras y una calidad inigualable.

En la industria del café podemos identificar dos líneas de producción cada una enfocada a diferentes mercados, el café comercial producido en grandes masas y destinado al consumo masivo y el café especial diferenciado en un sinnúmero de procesos que van desde el tipo de semilla pasando por su cultivo, cuidado, transformación y preparación. Este riguroso proceso ofrece como resultado final cafés de alta calidad cuyos atributos son variables dependiendo de la región donde se cultivan y el proceso que se les aplica, cada taza de café de especialidad colombiano es el resultado de un cuidadoso proceso, los agricultores seleccionan a mano los granos maduros, garantizando una calidad óptima. Luego, los granos se someten a procesos de secado y fermentación controlados, lo que realza sus características únicas. El resultado es un café de excepcional aroma y sabor.

Impacto Económico del café en Colombia

La producción de café en Colombia tiene un efecto clave sobre el desarrollo económico del país, consolidando a Colombia como uno de los principales productores de café a nivel mundial, ofreciendo en sus atributos gran diversidad y brindando una identidad a cada región donde se cultiva. Diversos indicadores económicos demuestran la relevancia de este sector para el crecimiento y desarrollo nacional. Según la FNC (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), el café es una de las principales fuentes de ingreso del país y desempeña un papel crucial en la estabilidad económica. A nivel laboral, se estima que más de 500.000 familias dependen directamente de la producción de café, generando empleos principalmente en las zonas del campo donde se cultivan los cafetales, pero también en otros sectores de su cadena productiva, como claro ejemplo de ello podemos mencionar el incremento de pequeñas empresas regionales en torno al café que generan a su alrededor empleo desde la administración, producción, preparación y servicio al cliente. Además de su relevancia interna, el café colombiano es un importante producto de exportación. Reconocido globalmente por su alta calidad, Colombia ocupa el tercer lugar en la producción mundial de café. Las estadísticas de exportación respaldan esta posición: en el año 2020, el país exportó 13,9 millones de sacos de café de 60 kg, con un valor aproximado de 2.654 millones de dólares estadounidenses, cifras otorgadas por la FNC.

Variedades de café

En el mundo del cultivo del café encontramos dos tipos de árboles, el robusta caracterizado por ser un árbol más resistente a enfermedades, plagas y condiciones climáticas, sus granos contienen mayor cantidad de cafeína y sabores generalmente mas amargos, estas características hacen que la producción de este tipo de café este enfocada a

realizarse en grandes masas para cafés comerciales o productos instantáneos. El otro tipo de árbol que podemos encontrar en el mundo de cultivo de café, que nos congrega en torno a Colombia y para efectos de este trabajo es el café arábica, una de las características más destacadas del café Arábica es su sabor. Los granos de Arábica poseen una gama de notas más complejas y delicadas, que van desde notas florales y afrutadas hasta matices de nuez y chocolate. Este perfil de sabor suave y ligeramente ácido ha hecho que el café Arábica sea preferido por los consumidores que buscan una experiencia de café más refinada, cabe resaltar que los granos de este tipo de arboles también contienen menor cantidad de cafeína que los granos de robusta. El cultivo de arábica, aunque más complejo, ofrece una mayor calidad en términos de sabor y aroma. Sin embargo, su susceptibilidad a plagas y enfermedades, junto con su sensibilidad a las condiciones climáticas extremas, hace que su producción sea más vulnerable y menos predecible. Por lo tanto, el café Arábica es generalmente más caro.

A partir de los tipos de árboles mencionados se han desprendido incontables variedades del café tanto de forma natural como científica, a continuación se describen brevemente algunas de las que encontramos con mayor frecuencia en cultivos de diferentes zonas de nuestro país:

Pajarito

También conocida como típica o nacional, la variedad pajarito es una de las más cultivadas en Colombia, sus características principales son: gran tamaño de grano, brotes de color amarillo, árboles un poco más altos y robustos. Esta variedad es ideal para la región cafetera de nuestro país ya que crece a la altura de entre los 1000 y 1600. En su sabor puede ser destacable las notas a frutos rojos y tazas de cuerpo ligero.

Castillo

Esta variedad diseñada en Colombia por la FNC como una respuesta a la necesidad de una variedad más resistente a la roya, que es una de las plagas más devastadoras para los cafetales. Fue creado mediante un proceso de selección y cruzamiento, combinando diversas variedades de café, con el objetivo de mantener o mejorar la calidad del café mientras se lograba una mayor resistencia a enfermedades. El nombre "Castillo" proviene de la finca experimental donde se realizaron los primeros cultivos y ensayos de esta variedad. A partir de la experimentación con esta genética también nacen otras variables como el Castillo Rosario.

Maragogipe

Fue descubierta cerca de la ciudad brasileña de Maragogipe en 1870 de ahí proviene su nombre, a finales de la década de 1940 fue introducida en Colombia para realizar pruebas en fincas con las condiciones adecuadas debido a su altitud. Esta es considerada como una variedad exótica ya que tiene menos presencia en los cultivos por su baja productividad sin embargo destaca por otros aspectos como el tamaño de sus granos mas grandes que los de otras especies, por esta cualidad se le denomina también café elefante.

La Suite

Conocemos la Suite como una forma musical que si bien se hizo muy popular en el barroco esta tuvo su evolución desde el periodo del renacimiento. Esta obra se compone de varias piezas (cuatro piezas generalmente) de carácter dancístico que por lo general guardan características musicales entre sí. Para este proyecto es ideal utilizar esta forma musical porque ofrece una estructura que facilita la tarea de plasmar la temática extensa de algunos de los ritmos tradicionales.

“Queremos comenzar revisando algunas características que consideramos importantes de la Suite, como un referente para la composición y muestra performática que este trabajo plantea. El autor ha escogido la Suite por la posibilidad que brinda de estructurar la composición por partes (las mismas que pueden estar en la misma tonalidad), por la alternancia que se puede plantear al contrastar materiales temáticos, así como tonalidades, métrica, agógica, y en general el carácter de las piezas que la integran, por poder plantear improvisación dentro de la estructura, y por la opción de reexponer temas iniciales al final.”
(Abad C. 2013)

Suites colombianas

- “Suite Arrullo” Victoriano Valencia

Como ejemplos de esta forma musical en aires colombianos podemos destacar Arrullo la primera suite para banda del compositor colombiano Victoriano Valencia Rincón. Según el autor esta composición hace parte del proyecto Cinco Piezas de Música Colombiana para Banda Infantil y Juvenil, Beca de Composición del Ministerio de Cultura en 2003. Descrita por el compositor como “Los tres movimientos Mocarí (asentamiento indígena precolombino en el actual departamento de Córdoba, Colombia), Goyo (papá) y Mayo (mamá), se basan en materiales melódicos modales de los conjuntos tradicionales de Gaitas y Baile Cantao. El tratamiento orquestal se fundamenta tanto en las sonoridades de las bandas campesinas de la región (bandas denominadas pelayeras) como en los discursos urbanos globales que evocan a la banda sonora norteamericana”.

“También es Colombia” Alfredo

El compositor describe esta obra como “una suite para banda de vientos basada en ritmos tradicionales del país, que busca atender la creciente demanda de repertorio que se presenta en este tipo de agrupaciones”

Ritmos Tradicionales Colombianos

La diversidad territorial que tiene Colombia influyó enormemente en el desarrollo de una diversidad cultural a lo largo de la historia, por eso también contamos con una riqueza musical tan extensa y cada una con diferentes representaciones que ofrecer. El hecho de presuponer cuales ritmos pueden ser los más emblemáticos puede ser subjetivo y según la zona del país donde se reside las opiniones pueden variar.

La Cumbia

“la cumbia aparece como una práctica social rural que implica música, baile y fiesta; como un complejo de géneros específicos dentro de los muchos que interpretan los conjuntos de gaitas, flauta de millo, acordeón y las orquestas de salón; como el conjunto de todas las músicas binarias de subdivisión binaria en tempos moderados con sonoridad del Caribe colombiano, y como categoría de mercado para vender todo lo que suene "costeño". Sin embargo, se ha señalado que estas diferencias no suelen ser reconocidas cuando se habla de "cumbia". Por ello el uso del término suele prestarse a ambigüedades y confusiones, y genera discursos problemáticos y usos políticos acerca de sus orígenes, evolución y significado simbólico.” (Ochoa. 2016)

Siendo uno de los ritmos más populares en toda América latina con diferentes interpretaciones desde Argentina, Perú, Chile hasta México, es primordial incluir este ritmo como un emblema de la tradición musical colombiana ya que fue en la costa caribe donde nació este ritmo. Los elementos musicales que caracterizan este ritmo son definidos por los instrumentos folclóricos con los que se interpretó originalmente: gaita, Flauta de millo,

alegre, llamador y tambora; la ampliación armónica y melódica creció con el paso de los años cuando este ritmo pasa a ser interpr

etado como baile de salón en orquestas.

El Bambuco

“En el caso del bambuco es posible encontrar mayor documentación en comparación con otros aires, sobre todo por la función histórica y política que desempeñó en la formación de la nación colombiana,

hecho que lo dotó de protagonismo desde finales del siglo XIX hasta alrededor de mediados del XX.” (Jordan, Vargas, Largo. 2016)

Sobre este ritmo originario de la región andina colombiana aseguran algunos investigadores que tiene similitudes con aires hispánicos, especulando su procedencia desde una mezcla de cultura española adoptada por las culturas indígenas del interior del país, de allí podríamos asociar el formato instrumental que se utilizaba originalmente de cuerdas principalmente: Guitarra, tiple y bandola acompañado también en ocasiones por flautas de origen indígena. En materia musical podemos destacar que su característica diferencial es su métrica de 6/8 y patrones melódicos muy sincopados, formalmente se compone por partes A B o A B C, aunque en el formato de banda sinfónica este ritmo se ha interpretado de forma más libre o conceptual.

El Joropo

Este ritmo emblemático de los llanos colombo-venezolanos ha representado muy bien la cultura de las personas que habitan estas tierras, esta música se encarga de contar las costumbres, labores y tradiciones del llanero. Nace a partir de las músicas españolas del Siglo XVII y XVIII, “tales como el múltiple Fandango, las Folías, Peteneras, Jotas y Malagueñas andaluzas, sazonadas con la influencia de ocho siglos de dominación árabe y posteriormente transformadas en América con el mestizaje de elementos africanos e indígenas, bajo el sol abrasador de la Cuenca del Orinoco y la vastedad infinita de sus horizontes y llanuras.”

(Calderon. 2015)

Bedoya (2006) nos menciona que este ritmo lo podemos dividir en varias ramas según las estructuras rítmicas y armónicas que maneja, algunos de estos llamados golpes son el pajarillo, el seis corrido y la zumba. Lleva una métrica ternaria y su melodía puede variar según el canto que es a menudo también improvisado, Es el esquema armónico inmodificable el que constituye la condición de identidad del género

Las bandas sinfónicas en Colombia

Es pertinente resaltar que las bandas sinfónicas en Colombia con el programa de bandas escuela del ministerio de cultura han representado un foco de formación musical para todos quienes se interesan en algún momento en aprender a tocar algún instrumento. “El modelo de la banda–escuela surgió en las décadas de los años 70 y 80 como resultado de proyectos adelantados por las gobernaciones de los departamentos de Caldas y Antioquia” (Programa Nacional de Bandas, 2005: 14) y ágilmente se dispersó hacia otras regiones del país. Este modelo que ha venido evolucionando da pie a que más personas proyecten su vida a la

música desde cualquier rol artístico. Se distingue también que el modelo pedagógico de la banda ha evolucionado también entendiendo que el trabajo colectivo de una banda debe estar soportado por trabajo técnico individual, aspecto que anteriormente no era tenido en cuenta, este es el motivo de encontrar ahora un material pedagógico que enriquece tanto a los músicos como al trabajo conjunto.

Repertorio Colombiano Para Banda sinfónica

En Colombia contamos con algunos bancos de partituras enfocados en recolectar material musical de música tradicional en cualquier formato incluido el de banda sinfónica. Varios compositores de diferentes ciudades de todo el territorio se han dado a la tarea de enriquecer este repertorio, algunos de los que más han traspasado las fronteras con su trabajo han sido los ya mencionados Victoriano Valencia Rincón y Rubén Darío Gómez. A continuación, se citan algunas de sus obras que han sido referentes para este proyecto de composición.

- “Gabriela” – Bambuco

Victoriano Valencia Rincón (2007)

- “Caribeando” – Porro

Victoriano Valencia Rincón (2007)

- “Pajarillo” – Rirmos de la Tierra

Victoriano Valencia Rincón (2017)

- “Pinceladas”- Bambuco

Rubén Darío Gómez (2005)

Desarrollo metodológico

Según Gibbons (1998), el desarrollo metodológico actual exige un carácter transdisciplinario, en el que las soluciones a los problemas se generan desde contextos sociales específicos. Este enfoque fomenta una integración entre conocimiento teórico y empírico, destacando la flexibilidad y relevancia social en las investigaciones científicas.

Proceso creativo y de investigación

El proceso de creación de este proyecto parte desde la investigación de los elementos musicales de cada género a incorporar en este trabajo, en este estudio definimos que elementos melódicos, armónicos y rítmicos construyen cada género, posteriormente se realiza un análisis de como otros compositores han sabido utilizar las herramientas de la composición para transformar los géneros tradicionales desde su contexto al de banda sinfónica. Algunos de los aspectos más importantes para tener en cuenta en esta etapa de análisis son: orquestación e instrumentación, los timbres y colores de cada familia instrumental al igual que sus posibilidades técnicas e interpretativas, roles y planos sonoros que se les asignan tanto en conjunto como individualmente y como lograr desde el proceso creativo el uso de texturas externas a las músicas tradicionales. Así se describe entonces de manera somera el trabajo previo a iniciar el proceso compositivo de cada una de las piezas musicales que formara parte de este trabajo. Es importante resaltar que cada género involucrado (joropo, bambuco, cumbia) exige el desarrollo de esta investigación de manera muy individualizada atendiendo a que sus elementos pueden ser muy diversos y cada uno está en su propio contexto, para ejemplificar esto podemos mencionar que la construcción de una estructura armónica para el bambuco es muy diferente y mucho más variable a la del joropo

que presenta unos lineamientos más cerrados. De este modo se pretende realizar una base de conocimiento sólida para genero teniendo en cuenta la investigación realizada.

Referentes musicales

Figura 1 Colección *Ritmos de la tierra*

Nota: Portada colección “Ritmos de la tierra” Victoriano Valencia Rincón

“RITMOS DE LA TIERRA” es una colección de 10 obras para banda basadas en igual número de géneros y ritmos musicales colombianos y latinoamericanos. La composición y orquestación abarcan los grados de desarrollo bandístico de 2 a 4. Así, las piezas resultan adecuadas tanto para bandas en formación como para agrupaciones de nivel medio y avanzado, siendo útiles como estímulo e impulso en el proceso de crecimiento técnico y estético de las agrupaciones.” A continuación se destacan algunos recursos musicales utilizados por el compositor, a varias de sus obras.

Figura 2 *Introducción Pajarillo*

Pajarillo

Victoriano Valencia

♩ = 160 (o superior)

The musical score is arranged in ten staves. From top to bottom, the instruments are: Flute 1, Flute 2, Oboe, Bassoon, Bb Clarinet 1-2, Bb Clarinet 3, Bass Clarinet, Alto Saxophone 1-2, Tenor Saxophone, and Baritone Saxophone. The time signature is 3/4. The tempo is marked as ♩ = 160 (o superior). The key signature has one sharp (F#). The score begins with a rhythmic cut-off by all instruments, indicated by a vertical line across the staves. The music then continues with a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, with dynamic markings of *mf* and accents. The piece concludes with a final rhythmic cut-off.

Nota: tomado de la obra *Pajarillo-Ritmos de la tierra*.

Uno de los elementos que identifican al joropo en golpe de pajarillo es su armonía en tono menor y su estructura armónica típica, que sigue la progresión: I – IV – V7 – V7, esta es identificable mediante el análisis armónico y la conserva durante todo el tema. La pieza comienza con una introducción que simula un diálogo entre timbres altos y bajos culminando con un corte rítmico realizado en conjunto por todos los instrumentos, dando paso a la exposición de la parte A.

Figura 3 Elementos del pajarillo

Musical score for 'Elementos del pajarillo'. The score includes parts for Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Oboe (Ob.), Bassoon (Bsn.), Clarinet in Bb 1-2 (Bb Cl. 1-2), Clarinet in Bb 3 (Bb Cl. 3), Bass Clarinet (B. Cl.), and Saxophone in A 1-2 (A. Sax. 1-2). The woodwind parts (Flutes and Saxophones) are marked *mf* and feature a sustained note highlighted with a red box. The Clarinet parts are marked *mp*.

Nota: tomado de la obra Pajarillo-Ritmos de la tierra.

La nota sostenida en las flautas y saxofones evoca el grito característico del canto de vaquería, un elemento distintivo del género. Este gesto vocal, profundamente arraigado en la cultura llanera, refleja las tradiciones propias de las labores ganaderas en la región.

Figura 4 Contrapunto y armonía

Musical score for 'Contrapunto y armonía'. The score includes parts for Clarinet in Bb 1-2 (Bb Cl. 1-2), Clarinet in Bb 3 (Bb Cl. 3), Bass Clarinet (B. Cl.), Horn in Bb 1 (Bb Tpt. 1), Horn in Bb 2 (Bb Tpt. 2), Trumpet in Bb 1 (Trb. 1), Trumpet in Bb 2 (Trb. 2), Euphonium (Euph.), and Trombone (Tba.). The woodwind parts (Clarinets and Saxophones) are marked *mp*. The brass parts (Horns, Trumpets, and Trombones) are marked *mp*. Chord symbols *i*, *iv*, *V7*, and *V7* are indicated above the brass parts.

Nota: tomado de la obra Pajarillo-Ritmos de la tierra.

Los clarinetes desempeñan un papel contrapuntístico que complementa la melodía principal, mientras que los bronce se encargan de construir la base armónica, los patrones rítmicos usados emulan el papel de las cuerdas (cuatro llanero y bajo) en una interpretación tradicional de joropo. Este recurso también es aplicado en el bambuco.

Figura 5 Roles orquestales en estructura armónica

Nota: tomado de la obra Raspa-Ritmos de la tierra.

El compositor suele recurrir a la sección de los bronce bajos para construir la estructura armónica. El registro y el timbre de estos instrumentos proporcionan una base armónica sólida, sobre la cual se desarrollan las melodías en registros más agudos, logrando así un balance en la pieza musical.

Figura 6 Recursos Armónicos

Nota: tomado de la obra Bambuco-Ritmos de la tierra.

La construcción de la estructura armónica trasciende el uso exclusivo de los bronce. En el compás 121 de esta pieza, el compositor recurre a las maderas como recurso tímbrico, en este caso no utiliza patrones rítmicos similares a los que ejecutan los instrumentos de cuerda, en lugar de ello lo hace con notas largas para establecer una base armónica que complementa y enriquece la melodía principal.

Figura 7 Estructura rítmica

The figure shows three staves of music for percussion instruments in 3/4 time. The first staff is for Percussion 2 (Maracas), the second for Percussion 3 (Snare Drum), and the third for Percussion 4 (Small Bass Drum). All staves are marked with a dynamic of *mf*. Percussion 2 and 3 play a rhythmic pattern of eighth notes with accents on the third and sixth notes of the measure. Percussion 4 plays a single eighth note on the first beat, followed by a rest for the remainder of the measure.

Nota: tomado de la obra Pajarillo-Ritmos de la tierra.

Otro de los elementos que diferencia el golpe de pajarillo es el acento rítmico en la primera negra del compás como lo usa el compositor en el papel del Bass drum. Para completar la estructura rítmica, en un tercer plano se encuentra la sección de percusión, que aporta un patrón rítmico constante. Dentro de esta sección, las maracas se destacan como el instrumento más notorio complementando los acentos rítmicos en la tercera y sexta corchea del compás de 3/4.

Figura 8 Métrica

♩. = 94

Nota: tomado de la obra Bambuco-Ritmos de la tierra.

Este elemento es, sin duda, uno de los principios fundamentales de la escritura musical, ya que define la métrica precisa de una pieza. En este caso, fue necesario analizar diversas obras de referencia, dado que los tres ritmos estudiados presentan métricas diferentes: 3/4 visto en el joropo, 6/8 visto en el bambuco y 2/2 visto en la Cumbia.

Figura 9 Estructura rítmica de la cumbia

Corte 22. RITMO DE CUMBIA

Referencia: DOS COLOMBIAS (23)

(Formato instrumental de Millo) 100 pulsos por minuto

Nota: tomado de la cartilla de iniciación en de pitos y tambores de Victoriano Valencia

Esta es la estructura rítmica básica propuesta por el compositor referente para el género de cumbia.

Figura 10 *El Trino*

The image shows a musical score for five instruments: Fl. 1-2, Fl. 3 Picc., Ob., Bsn., and Bb Cl. 1. The score is in 3/4 time with a key signature of two flats. A red box highlights a trill in the Fl. 3 Picc. and Bb Cl. 1 staves in measure 98. The trill is marked with a trill symbol and a wavy line above the notes.

Nota: tomado de la obra Bambuco-Ritmos de la tierra

En el compás 98 de este bambuco observamos el uso del trino, adorno melódico que consiste en la alternancia rápida y continua entre dos notas adyacentes dentro de una escala, normalmente la nota principal y la inmediatamente superior o inferior. Generalmente se busca añadir textura y complejidad a una línea melódica, aportando dinamismo y expresividad.

Mayormente utilizado en las maderas como podemos observar en el referente.

Figura 11 *La apoyatura*

The image shows a musical score for a single instrument. The score is in 3/4 time with a key signature of two flats. The first measure is marked with a forte (f) dynamic. The melodic line consists of a series of eighth notes with a trill-like ornamentation.

Nota: tomado de la obra Bambuco-Ritmos de la tierra

En el compás 87, en un solo de clarinete observamos como el autor utiliza la apoyatura en este caso en dos semicorcheas. La apoyatura introduce un momento de tensión que se libera al resolverse, lo que puede generar un efecto emocional intenso o dramático.

Figura 12 *Reguladores*

Nota: tomado de la obra Pajarillo-Ritmos de la tierra

En el compás 62 de esta pieza, se utiliza el recurso del regulador, el decrescendo ayuda a establecer un contraste con secciones más fuertes o más suaves, enriqueciendo la textura y el interés en la interpretación. En este caso observamos que se realiza sobre una nota larga finalizando una frase melódica indicando que culmina esta sección del tema.

Figura 13 *Percusión temperada*

Nota: tomado de la obra Pajarillo-Ritmos de la tierra

El uso de la percusión templada, como los timbales y las placas (en este caso el xilófono), cumple un papel fundamental al aportar tanto ornamentación melódica como

rítmica a la composición. Estos instrumentos, debido a su capacidad para producir notas definidas dentro de una escala, no solo enriquecen la textura sonora, sino que también permiten establecer diálogos con otras secciones instrumentales, añadiendo complejidad y profundidad al discurso musical.

Figura 14 Orquestación en los finales

Nota: tomado de la obra Bambuco-Ritmos de la tierra

Hacia el final de esta pieza, el compositor emplea toda la plantilla instrumental de manera conjunta, creando un clímax de gran intensidad y riqueza sonora que aporta profundidad y cuerpo al cierre de la obra.

Proceso de creación de obra

Tras un análisis de las obras musicales de referencia, se ofrece una visión global de los aspectos más destacados del proceso creativo de esta Suite Cafetera para banda sinfónica. Se brinda una contextualización completa y se detallan los elementos musicales empleados en el proceso creativo de cada movimiento.

Pajarito – Joropo

Contextualización

Originario de África y tras su expansión por Europa, el café llegó al continente americano a través de las Antillas, estableciéndose primero en Venezuela. Desde allí, mediante el comercio y las rutas transandinas, llegó a Colombia. En esta suite, la inclusión del joropo busca destacar la conexión cultural entre la narrativa de la caficultura y la riqueza musical de la región. Este ritmo, compartido profundamente entre los folclores colombo-venezolano, resalta cómo el café no solo es una parte integral de nuestra identidad, sino también un legado compartido con el país vecino, dadas las circunstancias históricas de su llegada, este diálogo entre tradición cafetera y folclor musical destaca la unión de dos historias que se cruzan y enriquecen el objetivo de esta composición. Titled “Pajarito” a su vez por la similitud que tiene con la ya mencionada variedad cultivada en nuestro suelo.

Construido en golpe de pajarillo con los tres aspectos fundamentales que lo definen como lo son sus acentos rítmicos, tonalidad menor y su círculo armónico.

Figura 15 Estructura rítmica y armónica

Acordes: Am Dm E7 E7

Bar.

Bar. 2,3

Tonalidad Am

Tuba

Timp.

Mrcs.

Acentos Rítmicos

Nota: Elaboración propia

En aspectos de morfología encontramos un desarrollo libre ya que en el análisis no se distingue una forma concreta ni en lo tradicional ni en las referencias, sin embargo, si encontramos algunas secciones que pueden ayudar a mantener una linealidad en el tema como lo son una introducción y secciones con planos sonoros cambiantes. Desde la sección introductoria se hace la exposición de diferentes motivos que se irán desarrollando más adelante en las diferentes secciones del tema, esta primera exposición se hace con timbres contrastantes como las maderas agudas y los bajos de cada sección. La morfología del joropo está construida de la siguiente manera

Figura 16 *Morfología del joropo*

	Intro	 A	B 	C	D	Coda
Compases	1-16	17-32	33-48	49-60	61-84	86-112

Nota: Elaboración propia

Al ser una obra que debe conservar todo el tiempo la misma estructura armónica se busca la variedad sonora en otros aspectos, por ejemplo, jugando con los roles orquestales y la exposición de las melodías principales en diferentes instrumentos en cada sección de la obra para generar en el oyente sensaciones auditivas diferentes. Un ejemplo claro de ello es la parte D donde se hace uso de los cornos para interpretar la melodía principal.

La construcción de los motivos melódicos pretende realizarse siempre con fracciones referenciadas ya en el tema para no perder por completo la línea del discurso melódico, el desarrollo de este se construye también con base al ritmo para que este se acople adecuadamente a sus acentos. A medida que transcurre el tema, con el fin de explotar la variedad tímbrica se buscó el cambio constante de protagonismos en los diferentes planos sonoros. La cuerda de los broncees está en gran parte de la pieza musical jugando un papel armónico, estos patrones rítmicos y disposiciones armónicas pretenden emular el rasgueo del cuatro llanero, instrumento de cuerda presente en este género. Los ornamentos en diferentes secciones de la melodía son un recurso tomado de los referentes auditivos, son muy útiles para enriquecer el discurso melódico y su direccionalidad, en el caso de esta obra los podemos encontrar frecuentemente en el glockenspiel y en algunas maderas. La base rítmica

en la cuerda de percusión es importante para mantener la sonoridad de esta música y este es un rasgo que muy probablemente estará presente también en los demás géneros, sin embargo, esta permite cierta flexibilidad a la hora de adornar también la construcción de la obra, para el movimiento en cuestión encontramos muy apropiado el uso de los timbales para adornar esta base y algunos cambios de acentos en los pulsos fuertes como una especie de amalgama.

Figura 17 *Cambios rítmicos y adornos percutivos*

The image displays a musical score for four percussion instruments: Timpani, Maracas, Glockenspiel, and Bombo. Each instrument has a staff with a measure number '13' at the beginning. The Timpani part is in bass clef and shows a series of quarter notes. The Maracas part is in a high register and features a rhythmic pattern of quarter notes with accents. The Glockenspiel part is in treble clef and includes a dynamic marking 'fp' (fortissimo) with a hairpin indicating a crescendo. The Bombo part is in a low register and shows a rhythmic pattern of quarter notes with accents.

Nota: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que bajo este género se debe mantener una estructura rítmica sin variación, para evitar la monotonía se hace uso de las herramientas anteriormente mencionadas y a su vez la orquestación de cada sección se vuelve fundamental, un ejemplo de ello es la parte de la coda donde se expone una especie de coro de bronce con un conjunto de instrumentos menos denso en comparación al que se venía escuchando durante la obra, este recurso funciona bien para producir cambios sonoros notables.

Las secciones en bloque que involucran toda la plantilla instrumental se emplea para cerrar determinadas partes de la obra. En este género, además del corte en bloque, es común

que el final de la pieza deje una sensación sonora de inconclusión, característica distintiva que aporta un efecto único al cierre.

Castillo Rosario – Bambuco

Contextualización

Tras su llegada a Colombia, el café encontró en nuestra región andina un entorno perfecto para prosperar, gracias a una combinación única de factores geográficos, climáticos y naturales que favorecen el crecimiento de los cafetos y la producción de granos de excelente calidad. La altitud, el clima templado, los suelos volcánicos ricos en nutrientes y la mano de obra local, profundamente identificada con la caficultura, fueron fundamentales para que el café se estableciera como un emblema nacional. Este desarrollo dejó una huella significativa en el paisaje cultural de la región andina, reflejada en la construcción de fincas adaptadas a las necesidades de la caficultura, con espacios diseñados para la recolección, el procesamiento y el secado del grano. Estos factores contribuyeron a maximizar el potencial del café colombiano, elevándolo a la categoría de uno de los mejores del mundo, y consolidándolo como símbolo del país. Es este vínculo con la identidad cultural y regional lo que conlleva a la inclusión del bambuco como la pieza musical que, al igual que el café, representa la riqueza y la complejidad de nuestra tradición. Vibrante, complejo y evocador, estos adjetivos pueden describir tanto al bambuco como a un café de variedad Castillo Rosario, nombre elegido para esta composición. Ambos, el bambuco y el café, comparten la capacidad de evocar sensaciones profundas y formar parte integral de la identidad de la región cafetera colombiana.

Este género tradicional construido en métrica de 6/8 ofrece una mayor riqueza armónica, permitiendo explorar más allá de las armonías típicas del bambuco. Aunque gran parte de la obra se basa en la armonía tradicional de este estilo, también incorpora préstamos modales para aportar una sonoridad distinta. Esto es especialmente evidente en la sección introductoria y en los solos, donde predominan los acordes de Dm y G, característicos del modo dórico.

Figura 18 *Introducción Bambuco*

Amonia de introduccion: Dm7   Dm7   G   G

Flute

Oboe

Clarinet in B $\flat$

Clarinet in B $\flat$ 2.3

Bass Clarinet

Puente para tema A armonia: Am

Nota: Elaboración propia

Para la construcción de este movimiento no se conservó la estructura tradicional del bambuco que suele ser compuesta de parte A, B y C, para explorar mejor el formato de banda sinfónica con todas las posibilidades que ofrece este género se decidió hacer la siguiente estructura

Figura 19 Morfología del bambuco

	%					⊕ D.S. al Coda			
	Intro	A	B	A'	B'	C	Solos	Coda	
Compases	1-28	29-44	45-55	56-70	71-81	82-103	104-136	138-148	

Nota: Elaboración propia

En la orquestación, los bronce bajos suelen emplearse para construir la base armónica y de acompañamiento, ya que su distribución en varias voces permite asignar cada nota del acorde de manera equilibrada. Sin embargo, en ocasiones, los bronce también asumen un rol melódico, ofreciendo un contraste tímbrico al color predominante de las maderas en la mayor parte del movimiento. Este recurso melódico suele ejecutarse al unísono, mientras que el rol armónico se transfiere a las maderas, que sostienen notas largas para mantener el soporte armónico.

Figura 20 Cambio de roles orquestales

The musical score for Figure 20 illustrates a change in orchestral roles. It features six staves: Clarinet in B $\flat$ 2,3; Bass Clarinet; Alto Sax 1,2; Tenor Sax 1,2; Baritone Sax; and Horn in F 1,2. A red box encloses the woodwind parts (Clarinet, Bass Clarinet, Alto Sax, Tenor Sax, and Baritone Sax), which are playing a sustained harmonic accompaniment (Armonía en maderas) marked *mp*. A green box encloses the Horn in F 1,2 part, which is playing a melodic line (Melodía en bronce) marked *f*. The score is in 3/4 time and the key signature has two sharps (F# and C#).

Nota: Elaboración propia

En la sección de los solos, donde se retoma la armonía modal, se alternan bloques de instrumentos de bronce para crear un contraste con las melodías ejecutadas por las maderas agudas. Esta elección armónica se hace en esta sección debido a la versatilidad del modo para generar melodías expresivas y dinámicas.

El recurso del contrapunto se emplea con frecuencia no solo en este movimiento, sino a lo largo de toda la suite. Se utiliza principalmente en las secciones donde se reexponen melodías previamente presentadas, enriqueciendo así su discurso melódico y aportando mayor complejidad a la composición.

Figura 21 *Contrapunto*

Nota: Elaboración propia

Maragogipe – Cumbia

Contextualización

Las rutas comerciales a través de los ríos y la búsqueda de nuevas tierras fértiles para el cultivo del café facilitaron su llegada a los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira hacia finales del siglo XIX. En la Sierra Nevada de Santa Marta, este cultivo se consolidó como una actividad económica clave, mayormente gestionada por comunidades indígenas, campesinos y pequeños productores. Entre los grupos indígenas más destacados en esta labor se encuentran los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos, quienes han habitado ancestralmente estas tierras. Estas comunidades integran su caficultura con prácticas sostenibles, basadas en sus cosmovisiones que promueven el respeto y el equilibrio con la

naturaleza. Durante este mismo período, a finales de la época colonial, surge en el Caribe colombiano el género de la cumbia, una expresión cultural que encuentra sus raíces en las tradiciones musicales y dancísticas de estas comunidades, combinadas con influencias africanas y españolas. La cumbia, al igual que el bambuco en los Andes, es hoy un símbolo del patrimonio cultural colombiano, representando la identidad y riqueza de los pueblos del Caribe y su conexión con la nación en general. En este contexto, la variedad de café Maragogipe se convierte en una metáfora perfecta para la cumbia. Este árbol, de porte alto y hojas grandes, evoca la majestuosidad de los vestuarios utilizados en este género musical. Sus granos producen un café de tonos brillantes, con delicadas notas dulces de miel y atributos florales, características que se pueden asociar fácilmente a la vibrante esencia de la cumbia, un ritmo que celebra la diversidad cultural y la riqueza de la región.

Para retomar la sonoridad de la obra, se emplea la misma relación armónica modal utilizada en las secciones del bambuco (Dm7-G). De manera similar a las dos piezas anteriores, la introducción se construye adaptando motivos rítmico-melódicos a la métrica de la cumbia, con el fin de crear una conexión auditiva con el oyente. La orquestación también comparte un patrón común en los tres movimientos iniciales, ya que en todos se alternan melodías agudas y graves en el desarrollo, esta. cumbia evita círculos armónicos complejos, favoreciendo una conducción más clara de los discursos melódicos, lo que facilita su adaptación a la descripción que el autor ofrece en la contextualización.

Figura 22 *Armonía de la cumbia*

Nota: Elaboración propia

En este movimiento se hace uso del trino como adorno en las maderas, para dar una dar una sensación de movimiento continuo dentro de una frase musical, ayudando a darle fluidez y energía, ideal para crear suspenso en esta parte introductoria.

Figura 23 *Trino en maderas*

The image shows five staves of musical notation for woodwinds. From top to bottom, they are labeled: B♭ Cl., B♭ Cl. 2,3, B. Cl., A. Sx., and T. Sx. Each staff contains a trill symbol (tr) and a dynamic marking of *mp*. The notation includes treble clefs, a key signature of two sharps (F# and C#), and a common time signature (C). The trills are indicated by a wavy line above the notes.

Nota: Elaboración propia

La forma de la cumbia se interpreta de la siguiente manera:

Figura 24 *Morfología de la cumbia*

	Intro	A	A'	B	B'	Solos	A'	B'	Fine
Compases	1-24	25-41	42-57	58-73	74-90	91-141	142-157	158-174	175-177

Nota: Elaboración propia

Antes de algunas secciones del tema, se utiliza la dinámica de **forte-piano** acompañada de un regulador. Este recurso proporciona un énfasis especial a la frase melódica que sigue, preparándola para su llegada. En esta sección, también se observa nuevamente el uso del recurso de exponer una frase melódica al unísono en la sección de bronce, lo que refuerza la claridad y el impacto de la melodía.

Figura 25 *Dinámicas y Reguladores*

The image shows a musical score for three instruments: Horn in F 1, Horn in F 2, and Trumpet in B♭ 1. The Horn parts play a melodic line starting with a mezzo-forte (mf) dynamic. The Trumpet part plays a sustained note with a forte-piano (fp) dynamic and a red wedge indicating a decrescendo.

Nota: Elaboración propia

Al final de la parte B del tema, se introduce una variación de corcheas en forma de diálogo entre los instrumentos agudos y graves, culminando en un corte de la banda completa. Este recurso tiene como objetivo generar un impacto rítmico distintivo, además de marcar también el paso hacia el cierre de la obra.

Figura 26 *Variación rítmica*

The image displays a musical score for a piece titled 'Variación rítmica'. It consists of seven staves of music. The first two staves feature a melodic line with eighth and sixteenth notes, followed by a rest. The third staff shows a bass line with chords and eighth notes. The fourth staff continues the bass line with eighth notes. The fifth staff has a melodic line with eighth notes and rests. The sixth staff shows a bass line with chords and eighth notes. The seventh staff continues the bass line with eighth notes. The score includes various rhythmic markings such as '3', '6', and '3' above notes, indicating triplets and sixteenth notes. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the note values.

Nota: Elaboración propia

Puesta en Escena

Pajarito – Joropo

Desde el corazón de África, donde la vida brota con fuerza, el café emprendió su travesía, llevando consigo la promesa de unir mundos. Cruzó océanos y tierras, dejando su huella primero en Europa y luego surcando las aguas hasta las Antillas, donde comenzó su historia en América. Fue en Venezuela donde encontró su primer hogar en este continente, echando raíces en su tierra y en el alma de su gente, sintiendo sin embargo que algo le faltaba.

Entonces desde allí, como un río que nunca se detiene, el café atravesó las rutas transandinas, llevándose consigo los aromas del camino y los susurros del viento, hasta llegar a las montañas colombianas. Este viaje no solo sembró plantas en suelo fértil; cultivó también un

vínculo cultural y emocional entre dos naciones, tejido por la historia y unidas por la misma semilla.

En esta composición, titulada *Pajarito*, el joropo se alza como un puente entre estas tradiciones. Este ritmo vibrante, compartido entre Colombia y Venezuela, es más que música: es un latido compartido, un símbolo de la hermandad que trasciende fronteras. Así, el café y el joropo dialogan, entrelazando las historias de quienes cultivan la tierra y quienes celebran la vida con su música.

Pajarito es más que una melodía o un grano: es un homenaje a nuestra identidad. Nos recuerda que en cada taza de café hay un pedazo de historia, en cada nota de joropo una declaración de unidad. Juntos, café y música cuentan la **historia** de una herencia que no conoce fronteras, que nos pertenece a todos y nos une en un mismo canto.

Castillo Rosario - Bambuco

Fue entonces en las montañas andinas colombianas donde el café encontró más que un refugio: halló un escenario perfecto donde florecer. La altitud, los suelos volcánicos cargados de vida, el abrazo del clima templado y la dedicación incansable de manos expertas tejieron un entorno único, capaz de transformar un grano en un emblema nacional. En estas tierras, el café no solo creció; se convirtió en arte, en identidad, en orgullo.

La caficultura moldeó algo más que el paisaje. Entre colinas verdes y cielos inmensos, nacieron fincas que no solo albergan cafés, sino sueños y tradiciones. En ellas, cada detalle – los espacios para recolectar, procesar y secar el grano – cuenta una historia de ingenio y dedicación. Este legado, forjado con esfuerzo y pasión, elevó al café colombiano a un lugar privilegiado en el mundo, donde es reconocido no solo por su calidad, sino por ser un símbolo que nos representa.

Es aquí, en este entorno vibrante y lleno de historia, donde el bambuco tiene su cuna. Esta música, que como el café brota del corazón de la región andina, es un espejo de su riqueza y complejidad. El bambuco y el café comparten una esencia común: ambos son vibrantes, evocadores, llenos de matices. Ambos despiertan emociones profundas y cuentan historias que nos conectan con nuestras raíces.

Castillo Rosario, título de esta composición, es un tributo a ese vínculo inseparable entre la tierra, el grano y la melodía. Como una taza de café de esta variedad, el bambuco nos envuelve con su calidez y nos transporta a la esencia misma de la región cafetera. Juntos, el café y el bambuco son más que un legado; son un canto de **identidad**, un recordatorio de todo lo que somos y todo lo que podemos ser.

Maragogipe - Cumbia

Hacia finales del siglo XIX, el café emprendió un viaje que lo llevó a descubrir la Sierra Nevada de Santa Marta. Las rutas comerciales, guiadas por los ríos, y la búsqueda de tierras fértiles trazaron el camino hacia Magdalena, Cesar y La Guajira. Allí, entre paisajes exuberantes y cielos infinitos, el café se convirtió en el latido de una economía arraigada en manos indígenas, campesinas y de pequeños productores.

En este rincón mágico del Caribe, los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos, guardianes ancestrales de estas montañas, integraron el cultivo del café a su cosmovisión, donde la tierra no es solo suelo, sino un ser vivo que merece respeto y equilibrio. Bajo su cuidado, el café crece como una promesa, sostenido por prácticas que honran la naturaleza y su perpetuo ciclo de vida.

Fue también en esta época, al final de la colonia, cuando otro símbolo del Caribe comenzó a tomar forma: la cumbia. Este género, como si estuviese entrelazando el recorrido de los

grados del café al rededor del mundo, nació de la fusión de tradiciones africanas, españolas e indígenas, y se alzó como una celebración de diversidad y vida. Con sus ritmos hipnóticos y su danza vibrante, la cumbia no solo cuenta la historia de sus raíces, sino que conecta a los pueblos del Caribe con la esencia de Colombia.

Maragogipe emerge como una metáfora perfecta para la cumbia. Alto y majestuoso como las polleras que giran al compás del tambor, este árbol de granos grandes y aromas delicados refleja la riqueza y elocuencia del ritmo que da identidad al Caribe. Con notas dulces de miel y flores, el Maragogipe encarna la esencia brillante y celebratoria de la cumbia, un himno a la diversidad cultural de nuestra nación.

Cumbia y café son más que símbolos: son relatos tejidos en la tierra, en las manos que trabajan y en los corazones que bailan. Juntos, celebran un patrimonio que nos recuerda que la **riqueza** de Colombia está en su diversidad y en la unión de sus tradiciones.

Plan de circulación / Exhibición

Para el desarrollo del plan de circulación, se pretende realizar montaje de la obra con la Banda Sinfónica de El Retiro, así como la inclusión del presente trabajo en el repositorio de la biblioteca digital de la UNAD.

Publicación a través de la plataforma YouTube y difusión en redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=_6dyTOLhYeE

Conclusiones

Los referentes musicales seleccionados para este trabajo de grado sirven como guías para comprender cómo funcionan las estructuras, los ritmos, los cambios tímbricos, el tempo y la instrumentación del formato de banda adaptado a los géneros tradicionales colombianos.

La obra escrita cumple con su propósito homenajear y visibilizar la cultura cafetera colombiana

Los resultados musicales obtenidos en este trabajo de creación son altamente satisfactorios. Aunque el proceso compositivo enfrentó momentos de estancamiento creativo, estos se reconocen como parte inherente de una labor tan extensa y desafiante. Fue gracias a las herramientas de investigación, el análisis de referencias y la perseverancia que se lograron superar estas barreras, permitiendo que la obra continúe evolucionando. Sin embargo, este recorrido también reafirma que la inventiva y la sensibilidad del compositor son elementos esenciales para transformar cada desafío en una oportunidad.

Aunque desde el inicio se contaba con un plan mental y una idea clara de trabajo, los proyectos de esta naturaleza suelen estar sujetos a transformaciones significativas a medida que evolucionan. Inicialmente concebida como una suite de cuatro movimientos, la necesidad de construir una narrativa coherente y orgánica llevó a replantear su estructura, culminando en tres movimientos que se complementan y entrelazan con gran fluidez. Este cambio no solo respondió a las exigencias narrativas de la obra, sino que enriqueció su cohesión y profundidad, demostrando cómo la creatividad y la flexibilidad pueden moldear un proyecto hacia su mejor versión.

Referencias bibliográficas

- Calderón (2015). Aspectos Musicales del Joropo de Venezuela y Colombia Música Oral del sur Obtenido de
<https://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/article/view/210>
- Jordan, Vargas, Largo. (2016). FANTASÍA EN 6/8”, *LA HISTORIA DE UN BAMBUCO A TRAVÉS DEL BAMBUCO* Universidad EAFIT obtenido de
<https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/6a907f16-3e2b-4573-bd47-63c44922cc3b/content>
- Ochoa (2007). *La cumbia en Colombia: invención de una tradición* Universidad de Antioquia Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902016000200002
- Valencia (2011) *Bandas de música en Colombia: la creación musical en la perspectiva educativa* A contratiempo revista Obtenido de
<http://www.musigrafia.org/acontratiempo/>
- Valencia (2007) “Caribeando” – Porro [Archivo de Video]
https://www.youtube.com/watch?v=U11qsj_nM80
- Valencia (2007) Colección Ritmos de la Tierra [Archivo de Video]
https://www.youtube.com/watch?v=CAr-T0YIHwY&list=PLUywWOH328SfUyNQKKPLRTm8LVwt2jA_F
- Alfredo Mejia (2007) Suite También es Colombia [Archivo de Video]
https://www.youtube.com/watch?v=U11qsj_nM80

Anexos

Partituras, audios y anexos alojados en el siguiente link:

[TG Camilo Londoño. Final](#)