

Suite del pacifico colombiano para banda sinfónica

Composición para banda sinfónica con instrumentos tradicionales del pacifico en ritmos de

Aguabajo, Bunde y Currulao.

Presentado por:

David Alejandro Bellón Vélez.

Director:

Maria Cecilia Tamayo Buitrago

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH)

Programa de música

2024

Agradecimientos

Pido permiso al universo para expresar mi más sincero agradecimiento a cada persona que ha sido parte esencial en mi viaje musical. Desde el apoyo incondicional de mi familia, incluyendo mi esposa, hijo y madre, hasta la inspiración brindada por mis profesores en el programa de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cada paso en este camino ha sido enriquecido por su presencia y aliento. La música ha transformado mi vida, convirtiéndose en mi mayor pasión y ahora en mi profesión. Este viaje no habría sido posible sin el respaldo de quienes me rodean, y por ello les estoy eternamente agradecido.

También deseo expresar mi gratitud hacia todo el cuerpo docente del programa de música y a la UNAD por brindarme una formación académica de calidad. El privilegio de haber recibido educación en esta institución ha sido fundamental en mi desarrollo profesional. Su dedicación y orientación han sido invaluable para mí.

Por último, quiero agradecer de antemano a todos mis familiares que me han acompañado, guiado y apoyado durante esta etapa de mi vida. Su presencia y aliento han sido fundamentales para mantenerme firme en este camino. Sin ellos, nada de esto habría sido posible.

David Alejandro Bellòn Vélez

Resumen

Este proyecto de grado tiene como objetivo investigar y crear una suite del pacífico colombiano para banda sinfónica, enfocándose en el timbre como eje temático. El problema a investigar es la falta de representación musical de la región del pacífico en la música sinfónica. Este se basa en el estudio de las texturas orquestales, dinámicas, inversiones y acordes de color de acuerdo a los antecedentes encontrados. Se busca promover y preservar la cultura musical del pacífico colombiano, demostrando el compromiso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la investigación artística. La metodología incluye investigación bibliográfica, composición y arreglo de piezas musicales. Se espera obtener una suite que represente los elementos musicales de la región utilizando los formatos instrumentales de marimba y banda sinfónica. Este proyecto es relevante para Colombia al promover y preservar su cultura musical, y para la universidad al mostrar su compromiso con la investigación artística. La combinación de elementos locales e internacionales crea una pieza auténtica apreciable por personas de diferentes edades y culturas. La investigación permite conocer más sobre la música del pacífico colombiano y su importancia cultural e histórica, resultando en una suite que incorpora los ritmos de aguabajo, bunde y currulao.

Palabras claves: Composición, ritmos del Pacífico, suite, timbre, dinámicas y texturas orquestales.

Abstract

This undergraduate project aims to investigate and create a suite for the Colombian Pacific for a symphonic band, focusing on timbre as the thematic axis. The problem to be investigated is the lack of musical representation of the Pacific region in symphonic music. This is based on the study of orchestral textures, dynamics, inversions, and color chords according to the background found. The goal is to promote and preserve the musical culture of the Colombian Pacific, demonstrating the commitment of the National Open and Distance University to artistic research. The methodology includes bibliographic research, composition, and arrangement of musical pieces. It is expected to obtain a suite that represents the musical elements of the region using the instrumental formats of marimba and symphonic band. This project is relevant for Colombia in promoting and preserving its musical culture, and for the university in showing its commitment to artistic research. The combination of local and international elements creates an authentic piece appreciated by people of different ages and cultures. The research allows us to learn more about the music of the Colombian Pacific and its cultural and historical importance, resulting in a suite that incorporates the rhythms of aguabajo, bunde, and currulao.

Keywords: Composition, Pacific rhythms, suite timbre, dynamics, and orchestral textures.

Índice

Agradecimientos	2
Resumen.....	3
Abstract.....	4
Índice	5
Lista de figuras.....	6
Introducción	7
Planteamiento Temático.....	9
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos específicos.....	10
Justificación	11
Antecedentes	13
Marco teórico.....	14
Marco teórico	15
Ámbito nacional sinfónico	16
Ámbito internacional.....	17
Ámbito local tradicional.....	21
Enfoque teórico-conceptual central.....	25
Desarrollo Metodológico	28
Ruta metodológica.....	28
Proceso de creación	29
Primer movimiento (Memorias Entre Sueños).....	30
Segundo movimiento (A LA Deriva).....	36
Tercer movimiento (Un Rio De Esperanza).....	41
Conclusión	49
Referencias.....	50
Apéndices.....	51
Apéndice A	51

Lista de figuras

Figura 1.....	18
Figura 2.....	18
Figura 3.....	19
Figura 4.....	20
Figura 5.....	20
Figura 6.....	22
Figura 7.....	22
Figura 8.....	24
Figura 9.....	28
Figura 10.....	30
Figura 11.....	31
Figura 12.....	31
Figura 13.....	32
Figura 14.....	33
Figura 15.....	33
Figura 16.....	34
Figura 17.....	35
Figura 18.....	35
Figura 19.....	35
Figura 20.....	36
Figura 21.....	36
Figura 22.....	37
Figura 23.....	37
Figura 24.....	38
Figura 25.....	39
Figura 26.....	39
Figura 27.....	40
Figura 28.....	40
Figura 29.....	41
Figura 30.....	41
Figura 31.....	42
Figura 32.....	42
Figura 33.....	43
Figura 34.....	43
Figura 35.....	44
Figura 36.....	45
Figura 37.....	45
Figura 38.....	46
Figura 39.....	47
Figura 40.....	47
Figura 41.....	48

Tablas

Tabla 1 29

Introducción

El proyecto de grado surge como respuesta a la necesidad de representar la música del Pacífico colombiano en el contexto sinfónico, enfocándose en el timbre como eje temático. La ausencia de una suite que refleje los elementos musicales característicos de esta región ha motivado esta investigación, que busca trascender barreras estilísticas y geográficas. El propósito principal es la creación de una suite para banda sinfónica con el fin de promover y preservar la riqueza cultural y musical del Pacífico colombiano, enmarcándose en el compromiso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la investigación artística.

Asimismo, el objetivo principal de este proyecto de grado es crear una suite para banda sinfónica que integra los formatos instrumentales de marimba y banda, representando fielmente la herencia musical del Pacífico colombiano. La relevancia de esta iniciativa radica en su contribución a la promoción y preservación de la identidad musical colombiana, reflejando el compromiso de la universidad con la investigación artística.

En resumen, este proyecto de creación de una suite para banda sinfónica del Pacífico colombiano tiene como objetivo contribuir al conocimiento y valoración de la música de la región, enriqueciendo su importancia cultural e histórica a través de la incorporación de los ritmos distintivos del aguabajo, bunde y currulao. La fusión creativa entre elementos tradicionales y contemporáneos busca establecer puentes entre distintas audiencias alrededor del mundo, promoviendo así un diálogo intercultural a través del lenguaje universal de la música.

Planteamiento Temático

El proyecto de grado tiene como objetivo principal la creación de una suite para banda sinfónica que represente de manera auténtica los ritmos y sonoridades característicos de la música tradicional del Pacífico colombiano, específicamente los ritmos de Aguabajo, Bunde y Currulao. Para lograr este propósito, se abordarán los siguientes temas: preservación y difusión de la cultura afrocolombiana. La suite del Pacífico colombiano busca contribuir a la preservación y difusión de la rica cultura afrocolombiana presente en la región del Pacífico. A través de la integración de elementos musicales tradicionales en una obra sinfónica.

Para ello, se explorarán recursos orquestales, técnicas de composición e instrumentación sinfónica que permitan capturar la esencia de la música del Pacífico colombiano. Se analizarán obras de compositores locales e internacionales como Andrey Ramos Herrera y Steven Reineke, adaptando recursos y técnicas que enriquezcan la suite, manteniendo su autenticidad y respetando la tradición musical de la región.

Para esto se promoverá una estrecha colaboración con músicos y expertos del Pacífico colombiano para enriquecer el proceso creativo y garantizar una representación auténtica de la música tradicional de la región. Este enfoque temático guiará el desarrollo del proyecto hacia la creación de una obra sinfónica que capte la esencia musical del Pacífico colombiano, contribuyendo así a la preservación y valoración de la cultura afrocolombiana a través de la música sinfónica, representando la rica herencia cultural y musical de la comunidad afrocolombiana.

Objetivos

Objetivo General

Componer una suite de tres movimientos para formato de marimba y banda sinfónica con ritmos del pacífico colombiano (Aguabajo, Bunde y Currulao), utilizando el tratamiento tímbrico como eje temático a través de las texturas orquestales, dinámicas, inversiones y acordes de color.

Objetivos específicos

Investigar y estudiar a fondo la música tradicional de la región pacífica, incluyendo sus características tímbricas, ritmos y estructuras melódicas.

Analizar las obras del repertorio colombiana e internacional en el cual hayan utilizado el tratamiento tímbrico como eje principal en las texturas orquestales, dinámicas, inversiones y acordes de color.

Componer una suite del pacifico colombiano, teniendo en cuenta el timbre como eje temático, en el cual se elaborarán tres movimientos con los ritmos de, aguabajo, bunde y currulao.

Justificación

La realización de esta investigación creación en el campo de las artes, específicamente en la creación de una suite del Pacífico colombiano para banda sinfónica que represente los ritmos del Pacífico colombiano, específicamente Aguabajo, Bunde y Currulao, es altamente pertinente desde la perspectiva institucional y social por varias razones.

En primer lugar, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene un compromiso con la investigación artística y la promoción de la cultura. Este proyecto demuestra el compromiso de la institución al abordar la falta de representación musical del Pacífico colombiano en el ámbito sinfónico, y al buscar preservar y promover la riqueza cultural de esta región.

Además, la investigación creación propuesta tiene un impacto social significativo. Al crear una suite que representa los elementos musicales del Pacífico colombiano, se contribuye a dar visibilidad y reconocimiento a una región históricamente marginada en términos culturales. Esto no solo fortalece el sentido de identidad y orgullo de las comunidades del Pacífico colombiano, sino que también fomenta la valoración y apreciación de su música y tradiciones por parte de la sociedad en general.

En cuanto al campo de las artes, este proyecto aporta al enriquecimiento del repertorio sinfónico al incorporar nuevos sonidos, ritmos y perspectivas provenientes de la música tradicional del Pacífico colombiano. Esto amplía las posibilidades creativas y estéticas en el ámbito musical, permitiendo explorar nuevas formas de expresión artística y expandir los horizontes culturales.

Además, la investigación y el estudio a fondo de la música tradicional de la región pacífica, incluyendo sus características tímbricas, ritmos y estructuras melódicas, se justifica

debido a la necesidad de comprender en profundidad la riqueza musical y cultural de esta región. Al adentrarse en los aspectos tímbricos, ritmos y estructuras melódicas propias de la música del Pacífico colombiano, se podrá garantizar una representación auténtica y fiel en la creación de la suite para banda sinfónica. Este conocimiento detallado permitirá capturar la esencia sonora y musical de la región, asegurando que la obra resultante refleje con precisión los elementos distintivos de esta tradición musical arraigada en el folclore colombiano.

En resumen, la realización de esta investigación creación para crear una suite del Pacífico colombiano para banda sinfónica se justifica por su pertinencia institucional al reflejar el compromiso de la universidad con la investigación artística y la promoción de la cultura. Además, tiene un impacto social al dar visibilidad y reconocimiento a la región del Pacífico colombiano, y contribuye al campo de las artes al enriquecer el repertorio sinfónico con nuevos sonidos y perspectivas.

Antecedentes

Los ritmos afrocolombianos del currulao, el aguabajo y el bunde son elementos fundamentales de la música del Pacífico colombiano, transmitidos a lo largo de generaciones y ejecutados principalmente por agrupaciones folclóricas y comunidades locales. Destacan por su compleja estructura rítmica y por abordar aspectos de la vida cotidiana, tradiciones y creencias de las comunidades afrocolombianas. La transmisión oral de estas tradiciones musicales ha sido clave para su preservación a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de identidad cultural para el Pacífico colombiano.

Leónidas Valencia Valencia es un verdadero defensor y promotor de la rica herencia musical del Pacífico colombiano. Su trabajo como director de la Banda Municipal de Quibdó San Francisco de Asís y director de la Licenciatura en Música y Danza demuestra su compromiso con la preservación y difusión de esta invaluable tradición cultural. Además, su labor como administrador de empresas con enfoque en administración pública y desarrollo humano muestra su versatilidad y compromiso con el desarrollo integral. Sus investigaciones y escritos, como la Cartilla de iniciación musical del Pacífico Norte Colombiano, son un testimonio de su dedicación a mantener viva la riqueza musical africana del Pacífico colombiano.

Otro destacado maestro con tradiciones del pacífico colombiano es José Antonio Torres, nacido en Guapi Cauca. Recordado no solo como un destacado compositor y arreglista, sino también como un hábil intérprete, docente y constructor de marimbas, Gualajo, el pianista de la selva y fundador del Grupo Gualajo, dejó una huella imborrable en la música del Pacífico colombiano. Su genio musical trascendió fronteras gracias a sus composiciones innovadoras y a

la forma única en que interpretaba este instrumento, lo que le permitió conectar con diferentes generaciones, tanto en entornos tradicionales como urbanos. El impacto de su arte perdura como una valiosa herencia musical que enriquece la identidad cultural de la región del Pacífico colombiano.

Andrey Ramos Herrera, compositor, ha integrado elementos musicales del Pacífico colombiano en sus obras para banda sinfónica, destacándose en la obra "Segunda Suite". Esta fusión entre los elementos tradicionales del Pacífico colombiano y la estructura sinfónica occidental ha sido un desafío creativo para Ramos Herrera, quien ha buscado equilibrar la autenticidad de los ritmos afrocolombianos con las capacidades expresivas de una banda sinfónica.

A nivel internacional, la obra "Sedona" de Steven Reineke destaca por su uso innovador de recursos orquestales para crear texturas y colores sonoros únicos. Aunque no está directamente relacionada con la música del Pacífico colombiano, su enfoque en la expresividad y la utilización creativa de recursos orquestales puede servir como inspiración para la creación de una suite sinfónica que capture la esencia emocional y narrativa de la música del Pacífico colombiano, permitiendo así una conexión más profunda entre audiencias internacionales y esta rica tradición musical.

En resumen, la música del Pacífico colombiano, con sus ritmos afrocolombianos ancestrales, representa una rica tradición cultural transmitida a lo largo de generaciones. La integración de estos ritmos en obras sinfónicas resalta la importancia musical de la región y fomenta la preservación y difusión de esta herencia cultural. La creación de suites sinfónicas y la exploración creativa de recursos orquestales inspirados en la música del Pacífico colombiano ofrecen una oportunidad única para capturar la esencia emocional y narrativa de estos ritmos.

Marco teórico

Marco teórico

En el ámbito local, la música del Pacífico colombiano se destaca como una expresión cultural rica y vibrante, caracterizada por sus ritmos afrocolombianos únicos, como los representados por los maestros Leónidas Valencia y José Antonio Torres en su legado musical. Los ritmos del Pacífico colombiano, incluyendo el currulao, el aguabajo y el bunde, son transmitidos de generación en generación y son interpretados principalmente por agrupaciones folclóricas y comunidades locales, consolidando así un valioso patrimonio musical en la región.

Así mismo, cada uno de estos ritmos cuenta con referentes destacados que han contribuido a su difusión y preservación. Por ejemplo, Herencia de Timbiquí ha dejado su huella en el género del aguabajo con canciones como "Pario La Luna" (Herencia de Timbiquí, 2018), Grupo Bahía con su director Hugo Candelario González Sevillano ha creado un impresionante Mosaico Bunde en el bunde (Grupo Bahía, 2016), y Yembema se destaca en el currulao con las Cantadoras de Guapi, un tema muy tradicional de la región (Yembema, 2019).

Ahora bien, los referentes destacados, como Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía y Yembema, han contribuido a la difusión y preservación de estos ritmos. Asimismo, se considera la creación de una suite utilizando instrumentos tradicionales como la marimba de chonta, bombos, cununos, guasa y tambora, esenciales para recrear la esencia de la música del Pacífico colombiano en una obra sinfónica. La investigación académica ha profundizado en la importancia de estos ritmos ancestrales y su influencia en lo contemporáneo, contribuyendo a su valoración y difusión nacional e internacional.

Ámbito nacional sinfónico

En el ámbito sinfónico en Colombia el compositor Andrey Ramos Herrera han integrado elementos musicales del Pacífico colombiano en sus obras para banda sinfónica. Su enfoque en crear un sonido auténtico y representativo en este género musical ha sido notable, ya que ha realizado arreglos y composiciones que capturan los ritmos y sonoridades características de esta región del país.

Un ejemplo de esto es su obra "Segunda Suite" Ramos (2022), en la cual no se realiza un análisis profundo, pero se utiliza como antecedente en la creación de la "Suite del Pacífico" para banda sinfónica. Esta última obra es la que más se asemeja a los ritmos tradicionales del Pacífico colombiano. En ella, se pueden identificar influencias de ritmos como el aguabajo, el bunde y el currulao, que son característicos de esta región.

El análisis de los tres movimientos revela la presencia de herramientas tímbricas clave en la orquestación. La combinación de la banda sinfónica y el formato de marimba en esta obra se complementa de manera significativa, lo cual constituye un importante precedente para la música tradicional del Pacífico. Además, este enfoque resulta relevante para el eje temático que se abordará.

En conclusión, la integración de elementos musicales del Pacífico colombiano en obras para banda sinfónica, como lo ha logrado Andrey Ramos Herrera, representa un enfoque auténtico y representativo de esta región. Su obra "Segunda Suite" (2022) fusiona de manera inspiradora el formato de marimba y lo sinfónico, incorporando ritmos tradicionales como el aguabajo, el bunde y el currulao. Este enfoque orquestal sienta un importante precedente para la música tradicional del Pacífico, siendo importante para el eje temático.

Ámbito internacional

A nivel internacional, la obra "Sedona" de Steven Reineke (2000) destaca por su uso de recursos orquestales para crear texturas y colores sonoros. La combinación de instrumentos y secciones de la orquestación, junto con los acordes seleccionados, contribuye a la expresividad de la obra, influyendo en la tensión, el contraste y la resolución musical.

En cuanto a las dinámicas, Reineke emplea contrastes marcados entre los diferentes pasajes de la obra, utilizando cambios abruptos en el volumen. Estos contrastes resaltan los momentos climáticos y enfatizan las emociones que se quieren transmitir. Es importante mencionar que estos recursos orquestales son específicos de este formato en particular y no están directamente relacionados con la música del Pacífico colombiano.

"Sedona" no solo demuestra la versatilidad y adaptabilidad de los elementos orquestales en el contexto de una banda sinfónica, sino también cómo la música puede transmitir emociones. Además, al igual que los estudios académicos sobre la música del Pacífico colombiano, esta composición contribuye a valorar y difundir diferentes tradiciones musicales a nivel global.

Dicho lo anterior se realiza el análisis de la obra, en el cual se destaca herramientas importantes en el compás 2, allí podemos evidenciar como se desarrolla una fanfarria con timbres brillantes en los metales, creando un efecto sonoro poderoso. Además, en la melodía se observa una conducción de notas que agrega movimiento y fluidez. En los compases 5 y 6, se resalta la creación de un canon tímbrico desde el eufonio hasta las trompetas, pasando por diferentes registros. Esta textura combina sonidos de metal y madera, creando una rica paleta tímbrica.

Figura 1*Introducción Sedona*

Allegro con brio ($\text{♩} = 144-152$)

Cordal

Percusión redobles de tensión

© 2000 Birch Island Music Press, (ASCAP), P.O. Box 680, Oskaloosa, IA, 52577

Nota. La figura ilustra la utilización de la textura orquestal cordal en metales, utilizando la percusión sinfónica para enriquecer el timbre sonoro. Tomado de (S. Reineke 2000).

Figura 2*Sedona compas 6 al 9*

Canon cordal

Nota. La figura muestra la utilización de la textura orquestal cordal en los metales y maderas, así formado con canos cordal. Tomado de (S. Reineke 2000).

En el compás 13, se aprecia la combinación de melodía y acompañamiento cordal utilizando diferentes registros para crear una textura tímbrica opaca. Además, se juega con la sonoridad del clarinete, agregando matices expresivos a la música. Por otro lado, en el compás 21, se produce un cambio tímbrico al ampliar la melodía con instrumentos como la trompeta, oboe y flautas en la octava superior. Este contraste tímbrico y mayor densidad agrega emoción y energía a la pieza. También se destaca la incorporación de saxofones alto y cornos en unísono, creando una contra melodía interesante.

Figura 3

Sedona compas 13 y 14

Homofonía acompañada

Nota. La figura ilustra una homofonía acompañada en maderas. Tomado de (S. Reineke, 2000).

Además, se utiliza el eufonio con saxofones altos y la combinación de brass con maderas bajas y saxofón tenor para aumentar la densidad y disminuir el brillo de los metales en ciertos registros. En el compás 33, se menciona el color dado a las trompetas utilizando saxo tenor y clarinete bajo en registros potentes, lo que agrega una calidad única al sonido. Por otro lado, en el compás 63, se describe una textura polifónica con maderas y un hermoso solo de flauta, seguido por la incorporación del oboe y un papel mediador del corno.

Figura 4

Sedona compas 33 al 36

The image shows a musical score for measures 33 to 36 of the piece 'Sedona'. The score includes staves for B♭ Clarinet (B♭ Cl.), Bassoon (Bsu.), Alto Saxophone 1 (A. Sax. 1), Alto Saxophone 2 / Alto Clarinet (A. Sax. 2 / Al. Cl.), Tenor Saxophone (T. Sax.), Baritone Saxophone (B. Sax.), Trumpet 1 (Tpt. 1), and Trumpet 2/3 (Tpt. 2/3). A red box highlights the woodwind and brass sections. A red arrow points to the Tenor Saxophone staff, with the text 'Color de metales tenores, altos y sopranos con maderas bajas' written in red above it.

Nota. La figura muestra los colores tímbricos instrumentales. Tomado de (S. Reineke, 2000).

Este contraste entre diferentes instrumentos crea una riqueza tímbrica y una sensación de profundidad en la música. Además, se destaca el contrapunto en el compás 123 entre las maderas, entrelazando clarinete, fagot, flauta y corno, lo que agrega complejidad y un sentido de interacción entre las diferentes voces.

Figura 5

Sedona compas 123 al 126

The image shows a musical score for measures 123 to 126 of the piece 'Sedona'. The score includes staves for Oboe (Ob.), Clarinet 1 (Cl. 1), Clarinet 2/3 (Cl. 2/3), Bass Clarinet (B♭ Cl.), and Bassoon (Bsu.). A red box highlights the woodwind section. The text 'Contrapunto de maderas' is written in red above the Clarinet 1 staff.

Nota. La figura muestra un contrapunto en maderas. Tomado de (S. Reineke, 2000)

En resumen, El uso creativo de diferentes registros e instrumentos en la música sinfónica enriquece la experiencia musical al crear efectos específicos y contrastes tímbricos, ejemplificando el papel fundamental del timbre en la composición musical.

Ámbito local tradicional

En la música del Pacífico colombiano, la marimba de chonta se destaca como uno de los elementos estéticos más importantes. Con su textura melódica única y su riqueza tímbrica, se combina con la percusión tradicional para crear un sentido afro en estas composiciones. Su versatilidad va más allá de interpretar las melodías principales, ya que agrega adornos y variaciones que enriquecen aún más la sonoridad de las obras. En géneros como el aguabajo, bunde y currulao, la marimba de chonta se fusiona con otros instrumentos para crear atmósferas llenas de fuerza, pasión y tradición.

Su versatilidad va más allá de interpretar las melodías principales, ya que agrega adornos y variaciones que enriquecen aún más la sonoridad de las obras. Además, la marimba utiliza la requinta, el registro alto donde se ejecutan las melodías, y el bordón, el registro bajo que crea acompañamientos similares al piano y adornos armónicos para la melodía principal. Es importante destacar que, en algunas canciones, como el mosaico bunde del (Grupo Bahía, 2019) bajo la dirección del maestro Hugo Candelario González Sevillano, se puede apreciar un intercambio de roles entre ambos registros.

En el aguabajo, por ejemplo, se puede apreciar cómo la marimba de chonta se fusiona con los ritmos contagiosos de los tambores y el guasá, creando una base rítmica sólida y energética. Esta combinación de instrumentos resalta la alegría y el espíritu festivo característico de este género musical González (2018). En canciones como "Parío La Luna" de Herencia de Timbiquí, la marimba de chonta brilla con sus melodías vibrantes y sus arreglos virtuosos, transportándonos a las raíces culturales del Pacífico colombiano (Herencia de Timbiquí, 2012).

Figura 6

Parío la luna

Marimba

PARIO LA LUNA
Herencia de Timbiquí

Trans: David Bellon

The image displays a musical score for the piece 'Parío la luna' by Herencia de Timbiquí, transcribed by David Bellon. The score is arranged for a Marimba, Piano, Guasa, Tambora, and Cumbuco. The Marimba part is written in a single system with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The Piano part is written in two systems, with the first system in treble clef and the second in bass clef, both with a key signature of one flat. The Guasa, Tambora, and Cumbuco parts are written in a single system with a key signature of one flat. The score includes dynamic markings such as 'f' (forte) and 'p' (piano), and articulation markings like 'acc' (accents). The piece is in a 2/4 time signature.

Nota. La figura muestra la melodía e intervalos tradicionales desde el timbre y ritmo tradicional de la percusión del aguabajo. Tomado de (Herencia de Timbiquí, 2012).

En el bunde, Grupo Bahía del maestro Candelario emplea la marimba de chonta para fusionar la sonoridad profunda de este instrumento con los ritmos intensos de la percusión, creando una atmósfera llena de fuerza y pasión. La marimba se destaca en solos y contrapuntos melódicos, demostrando su versatilidad para transmitir emociones vibrantes.

(Grupo Bahía, 2019).

Figura 7

Mosaico bunde

Marimba Mosaico Bunde Grupo Bahía
Tram: David Bellón

The musical score is divided into two main sections. The left section is for the Marimba, with two staves labeled 'Requinta' (treble clef) and 'Bordón' (bass clef). The right section is for percussion, with five staves: 'Cuzano Hembra', 'Cuzano Macho', 'Bombo Arruyado', 'Bombo Golpeado', and 'Guasa'. The score includes dynamic markings such as 'f' and 'ff', and various rhythmic notations including eighth and sixteenth notes, rests, and bar lines. The percussion parts use specific symbols for different drum types and patterns.

Nota. Melodía e intervalos tradicionales desde el timbre en marimba de chonta utilizando el bordón y la requinta, también vemos el ritmo y percusión tradicional del bunde. Tomado de (Grupo Bahía, 2019)

En el currulao, Yembema utiliza la marimba de chonta de manera magistral para acompañar a las cantadoras de Guapi, entrelazando su sonido dulce con las voces emotivas y creando una combinación única y tradicional en este género musical (Yembema, 2017). La marimba no solo marca el ritmo, sino que también aporta armonías y contrapuntos desde el bordón y la requinta, enriqueciendo la estructura musical de estas obras.

Figura 8

cantadoras de guapi

Mazimba **Cantadoras de Guapi** Trasa: David Bellón

Yembema

The musical score is divided into two main sections. The first section, labeled 'Mazimba', consists of four systems of staves. The top staff is the Mazimba melody, and the bottom staff is the Bordón accompaniment. The second section, labeled 'Percusión', consists of five staves for different instruments: Cununo Hembra, Cununo Macho, Bombo Arrullador, Bombo Golpeador, and Guasá. The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, time signatures, and dynamic markings.

Nota. Melodía e intervalos tradicionales desde el timbre en marimba de chonta utilizando la requinta y el bordón, también vemos el ritmo y percusión tradicional del currulao. Tomado de (Yembema, 2017).

Al analizar detalladamente estas obras seleccionadas de la música del Pacífico colombiano, podemos apreciar los elementos estéticos de la marimba de chonta como formato instrumental. Su sonoridad distintiva, melodías virtuosas y capacidad para combinar con otros instrumentos y ritmos tradicionales evidencian las características tímbricas que se aprecian en su ejecución.

Enfoque teórico-conceptual central

La integración de ritmos tradicionales del Pacífico colombiano en obras para banda sinfónica representa un enfoque teórico-conceptual central desde el timbre como eje temático, buscando preservar la cultura afrocolombiana y explorar nuevas posibilidades creativas. Este enfoque implica un profundo conocimiento de los géneros tradicionales, así como una reflexión sobre la responsabilidad cultural y ética al trabajar con música inspirada en una cultura específica, lo que nos lleva a estudiar antecedentes musicales y compositores para ampliar nuestro conocimiento e inspirarnos a crear obras originales y auténticas, capturando la esencia de la región y colaborando respetuosamente con músicos locales.

En una suite del Pacífico colombiano para banda sinfónica, se podrían emplear una amplia gama de instrumentos representativos del formato instrumental de marimba, flauta, clarinete y tambores tradicionales afrocolombianos. Además, las dinámicas suaves y delicadas representarían momentos de tranquilidad, mientras que las dinámicas fuertes y enérgicas reflejarían la pasión y el ritmo contagioso de la música afrocolombiana.

Los acordes de color, formados por la superposición de diferentes notas y tonalidades, pueden generar sensaciones de calidez, frescura o misterio en una suite del Pacífico colombiano, logrando así una representación más vívida de los paisajes sonoros de la región. Además, las inversiones armónicas permiten agregar interés y originalidad a la obra, creando nuevas sonoridades y sensaciones armónicas que resaltan momentos clave, crean transiciones suaves o añaden un toque contrastante y sorprendente a la composición.

La integración de los ritmos tradicionales del Pacífico colombiano en obras para banda sinfónica es un tema relevante que celebra y difunde la riqueza musical de la región. La

exploración creativa de timbre, dinámicas, acordes de color, inversiones y elementos orquestales captura la esencia única de la región. La obra "Sedona" de Steven Reineke (2000) ofrece un ejemplo reconocido a nivel internacional de cómo incorporar los ritmos tradicionales del Pacífico en una pieza para banda sinfónica, enriqueciendo la experiencia auditiva y transmitiendo la esencia del Pacífico colombiano a través de instrumentos como la marimba.

Asimismo, la "Segunda Suite" del maestro Andrey Ramos (2022) es un exitoso ejemplo de integración de ritmos tradicionales del Pacífico en una obra para banda sinfónica. Esta composición logra un equilibrio armonioso entre lo tradicional y lo contemporáneo al combinar los elementos melódicos y rítmicos del aguabajo, el bunde y el currulao con la instrumentación sinfónica, manteniendo la esencia sonora tradicional. Esta integración abre un amplio campo de investigación y creación, capturando la esencia de la región y fusionando el formato de marimba con lo sinfónico para generar sonoridades tímbricas importantes en la combinación de estos elementos.

Por lo cual, las implicaciones estéticas y culturales de explorar el timbre en la música inspirada en el Pacífico colombiano para banda sinfónica son relevantes, ya que el timbre desempeña un papel fundamental en la expresión musical y la creación de atmósferas sonoras únicas. Al integrar los ritmos y melodías tradicionales del Pacífico colombiano en obras para banda sinfónica, se abren nuevas posibilidades creativas, transmitiendo auténticamente la riqueza musical de la región y contribuyendo a la preservación de la cultura afrocolombiana.

Para crear una música inspirada en el Pacífico colombiano para banda sinfónica, es fundamental tener un profundo conocimiento de los géneros tradicionales como el currulao, el bunde y el aguabajo, comprendiendo sus características rítmicas, melódicas y armónicas para

integrarlos de manera adecuada en las composiciones, centrándose en el timbre como eje temático.

Durante el proceso de composición, es importante reflexionar sobre la responsabilidad cultural y ética que implica trabajar con música inspirada en una cultura específica, respetando y valorando la tradición musical del Pacífico. La colaboración con músicos y expertos de la región enriquece el proceso creativo y garantiza una representación auténtica. La exploración del timbre permite transmitir la identidad musical de la región, preservando y difundiendo la cultura afrocolombiana. Además, estudiar los antecedentes musicales y compositores locales e internacionales amplía nuestro conocimiento y nos inspira a crear obras más interesantes y originales.

Estos antecedentes musicales y compositores tanto locales como internacionales brindan un contexto relevante para la creación de una obra musical para banda sinfónica. Al estudiar sus trabajos previos, se pueden obtener referencias que enriquezcan nuestra propia composición, ampliando nuestro conocimiento sobre las posibilidades tímbricas y las texturas orquestales. Además, al explorar las técnicas utilizadas por estos músicos, podemos inspirarnos y encontrar nuevas formas de expresión musical. Este análisis nos permite expandir nuestras habilidades compositivas y crear obras más interesantes y originales.

Desarrollo Metodológico

Este proyecto actual se estructura en varias etapas que abarcan un minucioso y sistemático examen del proceso de investigación y creatividad, tanto en lo que respecta a los elementos tímbricos, como en la conceptualización del discurso sonoro en el formato de banda sinfónica combinado con el formato de marimba del pacífico colombiano.

Ruta metodológica

Figura 9

Cuadro ruta metodológica para el proceso de investigación y creación de la suite del pacífico.

Proceso de creación

Tabla 1

Estructura general de la suite Brisas Del Pacífico.

	Primer movimiento (Memorias Entre Sueños)	Segundo movimiento (A La Deriva)	Tercer movimiento (Un Rio De Esperanza)
Ritmo	Aguabajo	Bunde	Currulao
Tonalidad	Am	Am	Dm
Métrica	2/2	4/4	6/8
Número de Compases	159	70	224
Tempos	Moderato ($\text{♩} = \text{c } 80$)	Lento ($\text{♩} = 80$)	Moderato ($\text{♩} = 85$)
		Andante ($\text{♩} = 90$)	Allegro ($\text{♩} = \text{ca. } 108$)
Duración	4:14	3:19	4:17

Este proceso de creación está inspirado en las sonoridades del Pacífico colombiano y cuenta la historia de mi vida. Cada movimiento representa un suceso significativo: comienza con un niño soñador, cuyo corazón se llena de melodías que evocan la brisa marina y el ritmo de las olas en la costa. A medida que avanza la composición, se sumerge en un mar de dudas y desilusiones, reflejando los desafíos y obstáculos que ha enfrentado en su camino. Sin embargo, a través de cada nota y cada acorde, se vislumbra la esperanza que lo impulsa a seguir adelante, alimentando el fuego interior que lo lleva a perseguir incansablemente sus sueños más profundos.

Esta suite del Pacífico colombiano no solo es el resultado de mi historia personal, sino también del profundo vínculo que se estableció con la rica tradición musical de la región. Antes de emprender la creación, se sumergió en un viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre las raíces musicales del Pacífico, explorando cada ritmo, cada melodía con reverencia y curiosidad.

Este proceso de inmersión permitió no solo comprender la música en su contexto cultural, sino también internalizarla de tal manera que pudiera fluir naturalmente en la composición, fusionando lo antiguo con lo nuevo en una armonía única y auténtica.

Además, se llevó a cabo un detallado análisis de los ritmos y melodías característicos de la región, desentrañando cada matiz con cuidado para luego reinterpretarlos con respeto y creatividad en la creación de una suite musical. El aguabajo, el bunde y el currulao fueron fundamentales en la construcción de esta obra, aportando su energía única y su historia ancestral a la composición. Este proceso no solo fue técnico, sino también un acto de amor hacia la música y la cultura que inspiraron cada compás.

Primer movimiento (Memorias Entre Sueños)

Figura 10

morfología aguabajo memoria entre sueños

Introducción	Tema A	Coro	Tema A	Coro	Tema A	Coro	Impro. Marimba	Coro	Mambo Saxofones	Coro 2	Improvisación Clarinete	Coro 2	Final
Armonía Tradicional Dominantes Secundarias Y Drop 2	Tradicional Armonía Y Formato De Marimba	Tradicional Armonía Y Formato De Marimba	Dominantes Secundarias Cambio De Instrumentación	Dominantes Secundarias Cambio De Instrumentación	Dominantes Secundarias Cambio De Instrumentación Y Crecimiento Dinámico	Dominantes Secundarias Cambio De Instrumentación Y Crecimiento Dinámico Tutti	Tradicional Armonía Y Formato De Marimba	Dominantes Secundarias Cambio De Instrumentación Y Crecimiento Dinámico Tutti	Armonía 2, 5 Y 1	Armonía 2, 5 Y 1	Armonía 2, 5 Y 1	Armonía 2, 5 Y 1	Reexposición Armónica De La Introducción

Nota. Fuente propia 2024

Se inicia el proceso de creación con el primer movimiento a ritmo de aguabajo, implementando técnicas de composición dirigidas al timbre, eje temático principal del proceso de investigación y creación. En esta etapa se aplican técnicas de orquestación, dinámicas, acordes de color, inversiones armónicas y la primera fusión de los formatos de banda sinfónica y formato de marimba, teniendo en cuenta el timbre como eje temático.

Figura 11*Estructura aguabajo memorias entre sueños.*

The musical score for 'Estructura aguabajo memorias entre sueños' features several instruments and parts:

- Requinta** (Violin I): Labeled in red, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Bordón** (Violin II): Labeled in green, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- G.S.** (Guitar Solista): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- T.B.** (Trombones 1 and 2): Labeled in black, with a blue box highlighting their initial melodic lines.
- C. Dr.** (Cajón): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Ritmo tradicional de aguabajo**: Labeled in red, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Tbn. 1** (Trombone 1): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Tbn. 2** (Trombone 2): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- B. Tbn.** (Baritone Trombone): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Bar.** (Baritone): Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Tuba**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Bajo del aguabajo**: Labeled in green, with a red box highlighting its initial melodic line.
- Acompañamiento armónico y rítmico del aguabajo dinámicas**: Labeled in red, with a blue box highlighting its initial melodic line.

Nota. Fuente propia 2024

Se comienza con una introducción de 20 compases en la tonalidad de La menor, que se desarrolla a lo largo de toda la obra. Aquí se emplean técnicas de orquestación como el uso de acordes de color y técnicas orquestales cordales y homofonía armonizada, además del trabajo con las dinámicas para dar forma al timbre. Se busca un crecimiento dinámico hasta llegar al tutti, jugando con los cambios bruscos y el crecimiento gradual para darle carácter dinámico a la obra, culminando en la percusión tradicional con el ritmo del aguabajo.

Figura 12*Introducción memorias entre sueños*

The musical score for 'Introducción memorias entre sueños' features several instruments and parts:

- Orquestación cordal en metales introducción**: Labeled in red, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Trumpet in Bb 1**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Trumpet in Bb 2**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Trumpet in Bb 3**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Horn in F 1 y 3**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Horn in F 2 y 4**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Trombone 1**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.
- Trombone 2**: Labeled in black, with a blue box highlighting its initial melodic line.

Nota. Fuente propia 2024

En el compás 20 se presenta por primera vez la melodía en una homofonía acompañada, donde la requinta lleva la melodía y el bordón un obstinado rítmico. Se juega con la forma tradicional de esta música utilizando instrumentos tímbricos característicos para diferenciar entre la introducción con la banda sinfónica y el posterior formato de marimba.

Figura 13

Tema A memorias entre sueños

Monofonía acompañada exposición tema A en marimba
sonido tradicional.

The image shows a musical score for five instruments: P.S., Mb., G.S., T.B., and C. Dr. The marimba part (Mb.) is highlighted with a red box and labeled 'Tema A' in green. Above the marimba part, there is a red text annotation: 'Monofonía acompañada exposición tema A en marimba sonido tradicional.' The score includes dynamic markings such as *p*, *mp*, and *f*.

Nota. Fuente propia 2024

La obra continúa con un proceso de mezcla entre estos dos formatos, incorporando gradualmente los instrumentos sinfónicos comenzando con las maderas en el compás 36 para generar un crecimiento tímbrico progresivo y cada vez más denso. La transición pasa a los metales en el compás 52 a través de una modulación tímbrica desde los saxofones donde las trompetas exponen la misma melodía, pero variando los timbres orquestales y aplicando una técnica de voicing hasta llegar al tutti orquestal que muestra la fusión de los dos formatos, manteniendo la morfología tradicional del aguabajo.

Figura 14*Melodía coro memoria entre sueños*

The image shows a musical score for a choir, consisting of four staves. The top staff is the vocal line, and the bottom three staves are the piano accompaniment. The score is written in a key with one flat (B-flat) and a common time signature. The dynamics are marked with 'f' (forte). The text 'Melodía coro' is written in red across the top staff. The score is enclosed in a blue rectangular border.

Nota. Fuente propia 2024

Posteriormente, se introduce un solo de marimba en el compás 69 que exhibe la tímbrica tradicional del formato de marimba. Se juega con las dinámicas para ir pasando gradualmente al coro en tutti, logrando una transición fluida entre ambos formatos y respetando los intervallos característicos de esta música cuidando su timbre tradicional.

Figura 15*Solo marimba memorias entre sueños*

The image shows a musical score for a marimba solo, consisting of three staves. The top staff is the melodic line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The score is written in a key with one flat (B-flat) and a common time signature. The dynamics are marked with 'f' (forte) and 'p' (piano). The text 'Solo de marimba tradicional en su morfología de aguabajo' is written in red across the top staff. The score is enclosed in a blue rectangular border.

Nota. Fuente propia 2024

Al finalizar el solo de la marimba, llegamos a una sección especial donde la melodía se expone nuevamente en un formato instrumental más sinfónico, mostrando así una variación de la melodía y cambiando los timbres de los primeros planos, generando una homofonía

acompañada que va creciendo poco a poco en intensidad instrumental hasta llegar al 'tutti', creando un contraste dinámico y alterando el timbre. En el 'tutti' que se expone por segunda vez, se cambia la armonía agregando acordes de color, generando así diferencias tímbricas auditivas distintas a las anteriores.

Figura 16

Cambio de textura del tema A

Re exposición tema A en una instrumentación y textura orquestal más sinfónica y generando un contrapunto melódico y armónico.

Nota. Fuente propia 2024

Luego, entramos en un pasaje muy tradicional de este género del Pacífico, el cual se ejecuta mediante saxofones, modificando un poco el timbre tradicional para adoptar una sonoridad más propia del latín jazz. Aprovechando esta sonoridad, se crea un coro que es muy característico de estas músicas. Posteriormente, continuamos con una improvisación de clarinete hasta llegar nuevamente al coro en 'tutti', para finalizar con la primera semi-frase en texturas orquestales por registros entre altos, medios y bajos, hasta reexponer el mismo acorde del compás 11 y dejar sin conclusión este movimiento, abriendo las puertas al siguiente.

Figura 17*Mambo saxofones memorias entre sueños.*

Mambo saxofones parte complementaria

B. Cl. *mf* *f*

A. Sx. 1 *mp* *f*

A. Sx. 2 *mp* *f*

T. Sx. *mp* *f*

B. Sx. *mp* *f*

The image shows a musical score for five saxophone parts: B. Cl., A. Sx. 1, A. Sx. 2, T. Sx., and B. Sx. The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The title 'Mambo saxofones parte complementaria' is written in red across the top. Dynamics range from *mf* to *f*.

*Nota. Fuente propia 2024***Figura 18***Coro 2 memoria entre sueños.*

Melodía
coro 2
en
voicing

B+ Tpt. 1 *f*

B+ Tpt. 2 *f*

B+ Tpt. 3 *f*

In. 1 y 3. *f*

In. 2 y 4. *f*

Tbn. 1 *f*

Tbn. 2 *f*

B. Tbn. *f*

Bar. *f*

Tuba *f*

The image shows a musical score for a brass section. The title 'Melodía coro 2 en voicing' is written in red across the top. The parts include B+ Tpt. 1, B+ Tpt. 2, B+ Tpt. 3, In. 1 y 3., In. 2 y 4., Tbn. 1, Tbn. 2, B. Tbn., Bar., and Tuba. The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). Dynamics are marked as *f*.

*Nota. Fuente propia 2024***Figura 19***Solo clarinete memorias entre sueños.*

p *Solo*

Solo clarinete tradicional de la chimiría del pacífico

The image shows a musical score for a solo clarinet. The title 'Solo clarinete tradicional de la chimiría del pacífico' is written in red across the middle. The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). Dynamics range from *p* to *Solo*.

Nota. Fuente propia 2024

Figura 20*Final memorias entre sueños.*

Sopranos

Altos

Tenores

Barítonos y bajos

Final, cambio tímbricos por registros e instrumentación por técnica de campana y contrastes dinámicos.

Nota. Fuente propia 2024**Segundo movimiento (A LA Deriva)****Figura 21***Morfología bunde a la deriva.*

Introducción	Tema A	Tema A'	Coro	Coro	Tema A''	Final
Paisaje sonoro	Tradicional	Armonía, Tradicional y Dominantes Segundarias	Modo mixolidio	Modo mixolidio	Armonía 2, 5, 1 y Dominantes Segundarias	Modificación Armónica Y Contra Melodías

Nota. Fuente propia 2024

Figura 22*Estructura bunde a la deriva.*

The image shows a musical score for 'Estructura bunde a la deriva'. It features several staves with different instruments. The sections are highlighted with colored boxes and labels:

- Requinta melodía principal** (Main melody): A red box highlights the top staff.
- Bordón coro** (Chorus drone): A red box highlights the staff below the main melody.
- Acompañamiento bunde** (Bunde accompaniment): A blue box highlights the middle staves.
- Bajo bunde** (Bunde bass): A red box highlights the bottom staff.
- Percusión tradicional bunde** (Traditional Bunde percussion): A red box highlights the bottom right section of the score.

Nota. Fuente propia 2024

Entrando en el segundo movimiento a ritmo de Bunde, se inicia con un paisaje sonoro en la misma tonalidad, simulando sonidos del entorno pacífico y desarrollando el timbre de forma única, tal como lo menciona R. Murray Schafer en su libro "El paisaje sonoro y la afinación del mundo" publicado en 1977. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre la importancia de sintonizarnos con nuestro entorno acústico.

Figura 23*Introducción marimba a la deriva*

The image shows a musical score for 'Introducción marimba a la deriva'. It features several staves with different instruments. The section is highlighted with a blue box and labeled:

- Introducción. Solo de marimba creando un paisaje sonoro a partir de ritmo tipos del tema principal** (Introduction. Solo marimba creating a sound landscape from the main theme's rhythm): A red box highlights the Marimba staff.

Nota. Fuente propia 2024

En "El paisaje sonoro y la afinación del mundo", R. Murray Schafer nos invita a prestar atención a los sonidos que nos rodean, proponiendo la idea de "paisaje sonoro" y la importancia de sintonizarnos con nuestro entorno acústico. El libro nos hace reflexionar sobre la necesidad

de preservar y mejorar el paisaje sonoro, así como considerar el impacto de la contaminación sonora en nuestras vidas diarias.

Figura 24

Paisaje sonoro introducción a la deriva

The image shows a musical score for a symphony orchestra, titled "A La Deriva". The score is for the second movement, marked "Andante (♩ = 90)". The instruments listed are Piccolo, Flute 1, Flute 2, Oboe, Bassoon 1, Bassoon 2, and Bass Clarinet. The score features a sound landscape introduction with various dynamics and articulations. A red watermark "Sonido de pájaros" is overlaid on the score.

Nota. Fuente propia 2024

Retomando el segundo movimiento Contemplamos una introducción con sonidos tímbricos de paisaje sonoro creados desde los referentes de R. Murray Schafer. Posteriormente, iniciamos un proceso tradicional en las rítmicas y tímbricas del bunde. En este contexto, volvemos a presentar el formato de marimba y vamos construyendo desde una textura más pequeña, generando un crecimiento tímbrico que conserva la esencia del bunde desde los sinfónico y tradicional.

Figura 25

Ambiente sonoro a la deriva.

The image shows a musical score for brass instruments. The staves are labeled: Hn. 2 y 4 (two staves), Tbn. 1, Tbn. 2, B. Tbn., Bar., Tuba, and Timp. The score is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The brass instruments are playing sustained notes, with dynamics markings of *mp* (mezzo-piano) and *mf* (mezzo-forte). A red text annotation at the bottom of the score reads: "Ambiente sonoro desde los metales tenores, bajos y altos".

Nota. Fuente propia 2024

Después de las frases de la marimba de chonta, retomamos la primera estrofa realizando un cambio en la instrumentación y creando diferentes texturas orquestales entre los distintos instrumentos. Luego, pasamos al coro, donde desarrollamos una dinámica *mf* que va creciendo hasta reexponer el coro en *tutti*, mostrando todo el proceso tímbrico de este movimiento.

Figura 26

Tema A y contra melodía a la deriva.

The image shows a musical score with two melodic lines. The top line is labeled "Tema A" in red and is enclosed in a blue box. The bottom line is labeled "Contramelodía" in blue and is enclosed in a red box. Both lines are marked with *mf* (mezzo-forte). The score is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The background shows other staves with sustained notes.

Nota. Fuente propia 2024

Figura 27*Melodía coro y contramelodía a la deriva.*

The musical score for Figure 27 consists of four staves. The top two staves are vocal parts, with the upper staff labeled 'Contramelodía coro' in red. The bottom two staves are instrumental parts, with the lower staff labeled 'Melodía coro en dinámica f' in blue. The score is in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature. Dynamics include *f* (forte) and *p* (piano). The vocal lines feature a mix of quarter and eighth notes, while the instrumental lines are more rhythmic and melodic.

Nota. Fuente propia 2024

Para finalizar, retomamos nuevamente la primera estrofa cambiando la instrumentación orquestal para darle un carácter más sinfónico. Utilizamos el Piccolo y el Glockenspiel para la melodía y contramelodía, acompañados por Saxofones que realizan la armonía. Todo esto se ejecuta sin percusión en una instrumentación muy reducida para resaltar los matices tímbricos y crear una atmósfera melódica entre estos instrumentos. Concluimos en una dinámica suave con la marimba, dejando el movimiento inconcluso para continuar al siguiente movimiento.

Figura 28*Final a la deriva*

The musical score for Figure 28 shows the final section of a piece. It includes staves for Glockenspiel (Glc.), Marimba (Mb.), Piccolo (Picc.), and Flute 1 (Fl. 1). The Glockenspiel part is highlighted with a red box and labeled 'Contramelodia solo glockenspiel' in blue. The Piccolo part is highlighted with a blue box and labeled 'Solo piccolo' in red. The Marimba part is highlighted with a green box and labeled 'Final' in red. The score is in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *p* (piano). The Glockenspiel and Piccolo parts feature a mix of quarter and eighth notes, while the Marimba part is more rhythmic and melodic.

Nota. Fuente propia 2024

Tercer movimiento (Un Rio De Esperanza)

Figura 29

Morfología currulao un rio de Esperanza.

Introducción	Tema A	Pre-Coro	Coro	Tema B O Parte Complementaria	Coro	Tema A	Pre-Coro	Coro	Impro. Marimba	Coro	Final
Modal (Modo Frigio)	Tradicional			Armonía Contemporánea	Armonía, Tradicional y Dominantes Secundarias	Modificación Armónica Y Contra Melodías		Armonía Cromática	Tradicional	Armonía Cromática	Reexposición armónica

Nota. Fuente propia 2024

Figura 30

Estructura currulao un rio de Esperanza.

The musical score for 'Un Rio De Esperanza' is presented in two main sections. The first section features the Requinta (melody), Bordón (bass line), and Ritmo currélalo (rhythm). The second section features the Bordón coro (chorus bass line), Acompañamiento armónico (harmonic accompaniment), and Bajo currulao (currulao bass line). The instruments listed are Cucuno Hembra, Cucuno Macho, Bombo Arruyador, Bombo Golpeador, and Guasa.

Nota. Fuente propia 2024

El tercer movimiento comienza con un ritmo de currulao, introduciendo el modo frigio en una dinámica fuerte en tutti para darle una diferencia tímbrica y crear un carácter distintivo en la introducción. Dado que este movimiento marca el final de la obra, hemos jugado con la orquestación tomando como referencia la distribución orquestal de la obra "Sedona".

Figura 31

Introducción un río de esperanza currulao modo frigio melodía.

Score

III – Un Río De Esperanza

Introducción modo frigio Currulao David Bellón

Nota. Fuente propia 2024

Procedemos a exponer el tema A en una monofonía en el clarinete, que crece uniéndose en cada semifrase con la adición de un instrumento y una armonía tradicional, culminando en el Precoro con las trompetas, donde las voces se abren conservando la tímbrica tradicional armónica de esta región.

Figura 32

Tema A ritmos-tipos tradicionales del pacífico y cambio de textura Un Río De Esperanza

Homofonía, tema A, ritmotipos tradicionales del currulao

Ingreso de flauta cambio de tímbrico y
mistura entre oboe

Nota. Fuente propia 2024

Luego, llegamos al coro en tutti donde se presenta una pregunta respuesta muy tradicional del currulao en esta música, utilizando esta técnica referente de las cantadoras de Guapi y su tema "Yembema". Conservamos sus ritmotipos, intervalos y armonía tradicional, lo cual nos permite mantener la tímbrica tradicional de esta región desde una exposición sinfónica.

Figura 33

Melodía pre coro Un Rio De Esperanzas.

Nota. Fuente propia 2024

Figura 34

Melodía coro con Voicing, contramelodía y crecimiento dinámico de Un Rio De Esperanza.

Nota. Fuente propia 2024

Después de toda la exposición tradicional y morfología del currulao, pasamos a una parte complementaria donde se utilizan los melodiosos rítmicos de estas músicas y realizamos un traslado armónico más elaborado en su estructura, combinando acordes de color, inversiones de acordes y un tratamiento dinámico para crear una atmósfera más sinfónica. Siendo cuidadosos en no alejarnos demasiado de la sonoridad del currulao.

Figura 35

Melodía parte complementaria, acompañamiento armónico, contramelodía y cambio tímbrico y dinámico Un Rio De Esperanza.

The image displays a musical score for 'Un Rio De Esperanza' with three distinct parts highlighted by colored boxes:

- Top part (blue box):** Labeled 'Parte complementaria tema B melodía oboe cambio orquestal'. It features a melodic line starting with a dynamic marking of *pp* and ending with *mf*.
- Middle part (red box):** Labeled 'Acompañamiento parte complementaria primera exposición cornos'. It consists of two staves of harmonic accompaniment, both starting with a dynamic marking of *p*.
- Bottom part (green box):** Labeled 'Contramelodía parte B glockenspiel'. It shows a counter-melody on a single staff, starting with a dynamic marking of *mf*.

Nota. Fuente propia 2024

Tras desarrollar la parte complementaria, retomamos el coro, introduciendo un cambio armónico a dominantes secundarias que altera significativamente la tímbrica, añadiendo una nueva dimensión emocional a la obra. Además, realizamos una modificación en la orquestación, alterando los planos sonoros de la instrumentación para crear una nueva paleta tímbrica que enriquece la interpretación y resalta el avance musical de esta sección.

Figura 36

Cambio armónico en el coro generando un contraste tímbrico Un Rio De Esperanza.

Cambio armónico generando contraste de color en el coro

Nota. Fuente propia 2024

Finalmente, volvemos a exponer el tema A pero esta vez realizamos un cambio en su instrumentación utilizando una homofonía con los metales y maderas bajos, metales y maderas tenores y posteriormente añadiendo los metales y maderas altos para intensificar esta sección solo con la adición de instrumentación. También realizamos una modificación rítmica en el acompañamiento, generando colores armónicos diferentes a comparación de la primera exposición desde las trompetas y los clarinetes, creando un ostinato rítmico.

Figura 37

Tema Cambio tímbrico y nuevo acompañamiento rítmico Un Rio De Esperanza.

Tema A en los bajos cambiando la textura

Acompañamiento tema A clarinetes y trompetas, cambio armónico generando contraste tímbrico.

Nota. Fuente propia 2024

Continuando con la obra, el precoro se presenta nuevamente, esta vez con un tratamiento armónico tímbrico y orquestal distinto a su primera exposición. Aquí se desarrolla el crecimiento dinámico de esta sección hasta llegar al tutti en el coro, donde se produce un cambio en la instrumentación y se modifica la armonía para dar una característica tímbrica diferente, generando así una atmósfera sonora nueva.

Figura 38

Precoro cambio tímbrico Aparición de Contramelodía y cambio armónico Un Rio De Esperanza.

The image displays a musical score for the pre-coro section of 'Un Rio De Esperanza'. The score is written for a full orchestra, including woodwinds, brass, and strings. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is divided into measures, with a red box highlighting a specific section of the pre-coro. The text 'Contramelodía pre coro' is written in yellow above the highlighted section. The text 'Pre coro segunda vez cambio armónico e instrumental cambiando la orquestación y el color desde la armonía.' is written in red below the score. The score includes dynamic markings such as *p*, *mp*, and *mf*.

Nota. Fuente propia 2024

A continuación, nos adentramos en el solo de marimba, el cual evoca las olas del mar aumenta en altura y dinámica, exhibiendo la versatilidad del ejecutante y mostrando las características tímbricas propias de la música del Pacífico colombiano en su formato tradicional. Utiliza intervalos tradicionales y adopta una forma improvisativa.

Figura 39

Solo Marimba Un Rio De Esperanza.

The image shows a musical score for a solo marimba. It consists of two staves. Above the top staff, the words "Solo marimba" are written in a large, red, sans-serif font. Below the top staff, the word "Solo" is written in a smaller, black, italicized font. The same word "Solo" is also written below the bottom staff. The musical notation includes various notes, rests, and dynamic markings.

Nota. Fuente propia 2024

Para finalizar, se retoma el coro, esta vez comenzando con una densidad y dinámica más suaves, con características sinfónicas. Luego reaparece el tutti. Al igual que en los movimientos anteriores, para mantener una recurrencia rítmica, tomamos la semifrase del coro y la presentamos utilizando diferentes registros tímbricos hasta llegar a la misma escala de la introducción. Aquí se crean tres finales distintos para generar tensión al final y lograr un cierre con carácter tímbrico, mostrando las diversas posibilidades para concluir.

Figura 40

Coro cambio de textura orquesta y armonía cromática un rio de esperanza.

The image shows a musical score for a chorus. It features multiple staves for various instruments: Piccolo (Pic.), Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Oboe (Ob.), Bassoon 1 (Baa. 1), Bassoon 2 (Baa. 2), Horn 1 (H-C1.1), Horn 2 (H-C1.2), Horn 3 (H-C1.3), Trumpet (B. Cl.), Trumpet 1 (A. Sl. 1), Trumpet 2 (A. Sl. 2), and Trombone (T. Ba.). The score is in a key signature of one flat and 3/4 time. A large block of red text is overlaid on the score, reading: "Coro cuarta vez como es tradicional en esta música, cambio de texturas y densidad conservando la armonía cromática y generando el cambio desde la instrumentación y dinámicas." The text is centered across the middle of the score.

Nota. Fuente propia 2024

Al concluir la obra, nos percatamos de cómo podemos emplear todas estas herramientas tímbricas en su creación. Depende únicamente de experimentar y explorar todas las posibilidades tímbricas para crear una obra nueva con nuestras raíces tradicionales. También nos damos cuenta de la importancia de la percusión en todos los procesos de crecimiento de los tres movimientos, así como la importancia de saber manejar los matices en cada uno de ellos, especificando en qué momentos debemos intervenir.

Figura 41

Final técnicas orquestales tres finales diferentes cambiando la instrumentación Un Rio De

Esperanza.

Final: creando tres distintos finales para generar tensión y suspenso finalizando la suite desde diferentes texturas y cambios orquestales desde la instrumentación, armonía y dinámicas, tomando diferentes ritmotipos importantes utilizados durante el tercer movimiento.

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

Nota. Fuente propia 2024

Conclusión

En esta investigación, se propone un enfoque innovador que fusiona sensibilidad y análisis para realzar la coherencia, contrastes y emociones en el discurso musical. Se destaca la importancia de la selección cuidadosa de elementos extramusicales para enriquecer el contexto sonoro de la obra, aportando una temática significativa. Además, se reconoce la necesidad de un profundo entendimiento de los elementos tímbricos y la cultura musical del Pacífico colombiano para lograr una auténtica representación sonora en música para banda sinfónica.

La elaboración de un marco teórico para la Suite del Pacífico provee una base sólida para comprender y analizar las características musicales y culturales específicas de la región. Esto facilita la composición e interpretación auténtica de la Suite del Pacífico, fomentando la difusión y preservación de la rica cultura afrocolombiana presente en el Pacífico a través de la música sinfónica.

En resumen, este enfoque interdisciplinario enriquece el campo musical al fomentar la exploración e integración de elementos tímbricos y extramusicales, promoviendo el entendimiento cultural y social del Pacífico colombiano. Destacando y preservando las tradiciones musicales únicas de la región, se logra una valorización y reconocimiento de la rica herencia afrocolombiana presente en el Pacífico a nivel nacional e internacional, invitando a seguir explorando y nutriendo nuestra creatividad a través de la riqueza sonora de nuestras raíces musicales.

Referencias

Córdoba, A. (1991). Pario la Luna.

https://drive.google.com/file/d/1_8Tmr8D96Bimr4eLwtAtsqVtLw0mqYG1/view?usp=sharing

Cordoba, C. (2019). Guía Investigación Creación. Maestría en Diseño para la Innovación

Social Universidad de Nariño <https://madis.udenar.edu.co/guia-investigacion-creacion/>

Folclor Tradicional De Guapi. (2000). Cantadoras de guapi.

<https://drive.google.com/file/d/1DUkCC7p6NTVqGyr13YnfHePg3mUYIRTJ/view?usp=sharing>

Goss, T. (2015). Orchestration Tips. Los ángeles licación: Tim Davies.

https://drive.google.com/file/d/1RgMMHKcVGyfaD_FJcsLQPil7fE33yHOZ/view?usp=drive_1

Gray, C. y Malins, J (1993). Procedimientos / Metodología de Investigación para Artistas y Diseñadores.

<http://carolegray.net/Papers%20PDFs/EPGAD%20Spanish%20translation.pdf>
[ink](#)

Jaramillo, J. (2020). Método de Orquesta Sinfónica. Bogota: Edimpecto

https://drive.google.com/file/d/1dGtqiLShoYjiH63Kyx51mMtDt1WtAxGs/view?usp=drive_link

Reineke, S. (2000). Sedona score.

https://drive.google.com/file/d/1vzEKZH_v42lldlQcsRwmZtP4ALTDjxBe/view?usp=sharing

Apéndices

Apéndice A

Análisis realizados a las obras referentes

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/13jJV8gM5HfWC804DishkLcWSDAGRvZJD?usp=sharing>