

**“Caucaneando” Composición de músicas tradicionales de violines caucanos analizados
desde el tratamiento tímbrico**

Kelly Andrea Ararat Arboleda

kellymusic.24@outlook.com

Directora:

Luisa Fernanda Arias

Universidad Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela De Ciencias Sociales Artes y Humanidades - ECSAH Programa De Música

2024

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Lista de Tabla.....	5
Lista de Figuras.....	5
Resumen.....	6
Abstract.....	7
Introducción	8
Planteamiento temático	9
Justificación	10
Objetivos	11
Objetivo principal.....	11
Objetivos específicos	11
Marco teórico	12
Cuerdas de Tripa	12
Forma del violín Tradicional.....	13
Músicas tradicionales del norte del cauca	14
Técnicas del violín Tradicional.....	15
Picar la nota.....	15
Puntear.....	15
Rasgado	15
Subir el violín o prima.....	16

Bajar el violín o segunda.....	16
Golpear el arquillo.....	16
Correr el Arquillo.....	17
Registro	17
Adorno.....	17
Vibración.....	18
deslizar la nota.....	18
Afinación del violín.....	18
Análisis de Música Tradicional	19
La Patirruca.....	19
Con el alma y el corazón.....	20
Proceso de Creación.....	21
Selección de Instrumentos.....	22
Estructura General de la Obra.....	23
El Torbellino	23
La Juga	23
Caucaneando	24
Implementación de los recursos.....	25
El Mantenido	25
Un dilema.....	25

El murmullo de la Mina	26
Proceso de Grabación.....	27
Plan de Circulación/Exhibición	31
Conclusiones	32
Bibliografía	33
Referentes de Sabedores (entrevistas)	34

Lista de Tablas

Tabla 1 Estructura de Caucaneando.....	24
--	----

Lista de Figuras

Figura 1 violín del Patía (Cauca), del siglo XIX	14
Figura 2 La Patirruca	19
Figura 3 Con el alma y el corazon	20
Figura 4 picar la nota C.p 74 y C.p 78 VI 1,.....	25
Figura 5 Registro en el C.p 1 al 4, deslizar la nota C.p 3	25
Figura 6 Rasgado del C.p 78 al 90 VI 2.....	26
Figura 7 Proceso de Grabación de Violines.....	28
Figura 8 Proceso de Grabación de tiple	28
Figura 9 Proceso de Grabación de voz	29
Figura 10 Proceso de grabación del bajo	30

Resumen

El proyecto "Caucaneando" se sumerge en la riqueza musical de los violines caucanos, explorando tanto su singularidad sonora como su arraigo en la tradición. A través de una investigación interdisciplinaria que fusiona la teoría musical, la etnomusicología y la práctica creativa, su objetivo principal es comprender cómo el estilo de interpretación de estos instrumentos influye en la creación de obras musicales auténticas y representativas de la cultura del departamento del Cauca.

Este enfoque no solo busca analizar las características sonoras distintivas de los violines caucanos, sino también utilizar este conocimiento para componer piezas musicales que capturen fielmente la identidad cultural de la región. Se busca identificar los elementos sonoros clave que definen el sonido único de estos violines, utilizando estos descubrimientos como base para la creación de composiciones originales que integren de manera creativa las cualidades interpretativas características del violín.

Además de enriquecer la comprensión interpretativa, el proyecto "Caucaneando" también aspira a contribuir al fortalecimiento y la promoción de la música tradicional del Cauca, preservando así un legado cultural invaluable para las generaciones futuras.

“Palabras claves”: Violín, Tradicional, Técnicas.

Abstract

The "Caucaneando" project immerses itself in the musical richness of Caucaño violins, exploring both their sound uniqueness and their roots in tradition. Through interdisciplinary research that fuses musical theory, ethnomusicology and creative practice, its main objective is to understand how the performance style of these instruments influences the creation of authentic musical works representative of the culture of the department of Cauca.

This approach not only seeks to analyze the distinctive sound characteristics of Caucaño violins, but also to use this knowledge to compose musical pieces that faithfully capture the cultural identity of the region. It seeks to identify the key sonic elements that define the unique sound of these violins, using these discoveries as a basis for the creation of original compositions that creatively integrate the characteristic performance qualities of the violin.

In addition to enriching interpretive understanding, the "Caucaneando" project also aims to contribute to the strengthening and promotion of traditional music from Cauca, thus preserving an invaluable cultural legacy for future generations.

Keywords: Violin, Traditional, Techniques.

Introducción

Explorando las profundidades del norte del Cauca, "Caucaneando" emerge como una composición intrépida que se compone de dos Jugas y un torbellino, con el propósito de sumergirse y resaltar las distintivas capacidades sonoras del violín caucano. Adentrándose en las raíces de la tradición, esta pieza musical explora cómo la textura rugosa y otros atributos sensoriales conforman los cimientos de una estructura musical más profunda, según *Ciudadana, N., & Ciudadana, N. (2021, 10 septiembre)* Este instrumento se convierte en el vehículo de expresión de las vivencias cotidianas de la comunidad afrodescendiente del norte del Cauca.

Este trabajo se estructura en diversas fases creativas, comenzando con la exposición del planteamiento temático, justificación y objetivos del proyecto. A continuación, se adentra en un sólido marco teórico, donde se recopilan las temáticas relevantes que nutrirán la creación de la obra, desde las técnicas hasta el contexto cultural.

A lo largo de los siguientes capítulos, el lector será guiado a través de los procesos creativos e investigativos que dieron forma a esta obra, proporcionando los antecedentes necesarios para comprender las decisiones más significativas tomadas en su creación.

"Caucaneando" se erige, así como un testimonio vibrante de la riqueza cultural y musical del norte del Cauca, capturando la esencia misma de su paisaje sonoro.

Planteamiento temático

El proyecto propuesto se concentra en la investigación y expansión de las técnicas de interpretación en el contexto de las músicas tradicionales del Norte del Cauca, con especial énfasis en la Juga y el Torbellino. Estos géneros musicales, pilares de la cultura del Pacífico, representan una fuente inagotable de inspiración y riqueza sonora.

Según Arévalo (2004) La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición. El pasado, filtrado a través del tiempo, se reintegra constantemente al presente. Con el objetivo de preservar la esencia de la cultura y la tradición del violín, se emprende un viaje al pasado mediante entrevistas con expertos, creando así una perspectiva emocionante para el lector.

El objetivo final del proyecto es generar una serie de composiciones originales que fusionan la riqueza y la tradición de la Juga y el Torbellino con la innovación y la experimentación en la interpretación del violín caucano. Estas composiciones servirán como una manifestación artística que celebra y honra las raíces culturales del Norte del Cauca, al tiempo que abre nuevas puertas hacia el futuro de estas músicas tradicionales. Sin embargo, es importante plantear la siguiente pregunta de investigación:

***Pregunta de investigación: ***

¿Cómo componer dos Jugas y un torbellino para formato tradicional de violines caucanos, utilizando las técnicas populares de interpretación?

Justificación

Esta obra adquiere relevancia en el ámbito académico musical gracias al enfoque del programa de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que promueve la creación artística y contribuye al desarrollo cultural en múltiples regiones. Asimismo, impulsa la creación de música nacional, enriqueciendo el repertorio musical tradicional y contribuyendo a su desarrollo. En consonancia con estas premisas, Ramírez, Y. (2015) indica que globalización cultural establece como uno de los factores principales, el rescate y formación de las nuevas generaciones en el amor a su cultura sobre todo de aquellas tradiciones que conforman su identidad.

En conclusión, se enfoca en la integración de técnicas de interpretación, con especial atención del violín tradicional como elemento principal. Se lleva a cabo a través de la investigación-creación de tres canciones tradicionales con ritmos de juga y torbellino, explorando diversas técnicas tradicionales durante todo el proceso

En resumen, la creación de "Caucaneando", a través de sus tres fragmentos, resulta significativa en el contexto sociocultural. La obra busca capturar, tanto en su interpretación como en su sonido, los eventos arraigados en la tradición y las vivencias culturales. Además, aspira a establecer un punto de referencia en relación con otras obras artísticas emergentes en nuestro entorno.

Objetivos

Objetivo principal

Componer dos Jugas y un torbellino para formato tradicional de violines caucanos, utilizando las técnicas populares de interpretación.

Objetivos específicos

Realizar entrevistas a algunos portadores, como fuentes primarias en la investigación para obtener una comprensión detallada y respaldar los hallazgos de la investigación.

Analizar las técnicas de interpretación popular en los portadores y sus diferencias con las técnicas del violín europeo.

Incorporar los recursos tímbricos seleccionados de las obras musicales de una manera coherente y expresiva, asegurando que efectivamente contribuyen a la narrativa musical y el estilo general de la obra.

Marco teórico

El marco artístico y teórico que guía esta investigación-creación aborda varios aspectos esenciales para el desarrollo del proyecto. Estos aspectos comprenden las particularidades distintivas del violín tradicional, las técnicas de interpretación asociadas con este instrumento, así como elementos específicos de la música tradicional de la región, como el torbellino y la Jaga norte caucana. El violín caucano representa un tesoro musical arraigado en la región, reconocido por su sonido característico y su papel fundamental en la música tradicional.

En las palabras de Gómez, X. (2018) los conjuntos de violines tienen una fuerte relación con lo cotidiano y con el entorno natural, el contacto con la comunidad y el territorio ha sido su referente constante para las agrupaciones, que han consolidado su práctica musical en todas las veredas del municipio, principalmente durante el desarrollo de las fiestas y celebraciones más importantes de la región al son del violín norte caucano.

El enfoque hacia la interpretación del violín tradicional implica una inmersión profunda en los conceptos teóricos y los referentes musicales que enriquecerán la pieza titulada "Caucaneando". Mediante esta aproximación, se pretende capturar la esencia sonora distintiva de la región y del género musical en cuestión.

Cuerdas de Tripa

Las cuerdas de tripa, también conocidas como cuerdas de intestino, son un tipo de cuerda utilizada en instrumentos musicales de cuerda frotada. En la obra "Caucaneando" se rescata la sonoridad utilizando las cuerdas de oveja. Estas cuerdas tienen una calidad de sonido distintiva y son apreciadas por algunos músicos por su tono cálido y resonante. De acuerdo con Rodríguez

(2016) La tripa ha sido el material empleado para la fabricación artesanal de cuerdas musicales desde tiempos inmemoriales. Es en la primera mitad del siglo XX cuando este material se sustituye por el metal en el encordado de los instrumentos de arco,

Forma del violín Tradicional

El violín tradicional encierra una esencia ancestral que narra las experiencias de los antepasados. Lorenzo (2024) recuerda que un violín en su infancia era una réplica en forma de violines europeos pero su construcción era a mano de tal manera que era vaciado. Había también maestros que poseían violines europeos con un significado único debido a su arraigada interpretación tradicional. En la Biblioteca Luis Ángel Arango se presenta un violín del Patía (Cauca), del siglo XIX, que aún conserva sus cuerdas de tripa, destacando la persistencia de la autenticidad en medio de la evolución.

En palabras de Muñoz. Paloma (2016) Unos violines negros que son sujetos/objetos impregnados de subjetividad, por lo general no hay una división entre el violinista y el violín, entre el lutier y el intérprete, es decir, entre el que fabrica su instrumento y lo toca. El objeto y el sujeto son necesarios correlativos por eso son ‘violines negros’ objeto/sujeto, porque el objeto cobra existencia solo en la relación inmediata con el sujeto y el sujeto reafirma su existencia en cuanto se relaciona con el objeto, porque el mundo solo existe para el sujeto en cuanto este lo conoce. La realidad empírica es el resultado de la correlación de sujeto y objeto, al igual que sus constantes y sucesivas representaciones

Figura 1 violín del Patía (Cauca), del siglo XIX

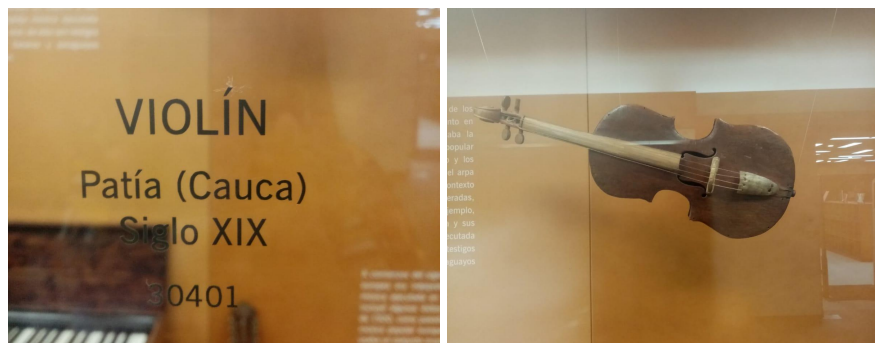

Imagen de creación propia

Músicas tradicionales del norte del cauca

El término "música tradicional" ha sido objeto de numerosas discusiones y debates tanto en el ámbito académico como en el contexto de políticas públicas y movimientos identitarios. En palabras de Sevilla, M. (2009), la práctica musical ha adquirido una gran importancia como símbolo de unidad cultural. En el Norte del Cauca, las músicas tradicionales son un pilar fundamental en la vida social de las comunidades que lo habitan. Estas comunidades encuentran en los montes, los ríos y las selvas un entorno propicio para la expresión de su identidad cultural.

Técnicas del violín Tradicional

Picar la nota

Según Lorenzo (2024) es una técnica musical utilizada principalmente en la música tradicional para adornar una melodía. Consiste en tocar una nota de manera rápida y breve justo antes de la nota principal que lleva la melodía. Esta nota rápida, llamada "picado", actúa como una especie de anticipación o preparación para la nota principal, añadiendo un toque de ornamentación y fluidez a la música. En la técnica clásica, esta misma idea se conoce como "apoyatura", donde una nota ornamental se toca brevemente antes de la nota principal.

Puntear

Según Carabali (2024), en la música tradicional, "puntear" el violín implica ejecutar una melodía destacada que sobresale sobre el resto de la música. Al puntear el violín en este contexto, el intérprete emplea diversas técnicas, adornos y variaciones rítmicas para realzar la melodía principal, similar a la ejecución de un solo en la música clásica.

Rasgado

Según Lorenzo (2024), esta técnica consiste en emplear todo el arco del violín y aplicar una presión considerable sobre las cuerdas para generar un sonido más potente y resonante. Requiere movimientos rápidos y enérgicos, especialmente en pasajes que demandan una mayor proyección sonora. Aporta un carácter distintivo y emocionante a la interpretación, añadiendo un elemento de energía y pasión. Cuando se ejecuta, realza notablemente la expresividad y el impacto de la música tradicional.

Subir el violín o prima

Según Lorenzo (2024), en el contexto del violín y la música tradicional, "subir" o "prima" se refiere a la parte de la melodía que se considera más prominente o principal en una pieza musical. En esta función, el violinista asume el papel de llevar la historia musical, destacando la melodía principal con expresión y habilidad.

Bajar el violín o segunda

Según Lorenzo (2024), la técnica de "bajar" o tocar "segunda" en el violín representa una manera de enriquecer y profundizar la música tradicional. Cuando el violín interpreta la segunda voz, está generando una armonía que complementa la melodía principal. Podemos visualizar la melodía principal como la línea principal que guía la canción, mientras que la segunda voz se asemeja a una capa adicional que realza su belleza.

Golpear el arquillo

Según Lorenzo (2024), golpear el arquillo contra la cuerda produce un sonido percusivo que se suma a la melodía, una técnica común en la música tradicional para infundir energía y ritmo a la interpretación. Este golpe genera un sonido breve y nítido que se fusiona con la nota tocada, proporcionando un impulso rítmico y una capa extra de expresión musical.

Correr el Arquillo

Según Lorenzo (2024) "Correr el arquillo" es una expresión que se utiliza en la música tradicional para referirse a la técnica de tocar con el arco de manera que se aproveche toda su longitud y se obtenga un sonido equilibrado, indica Lorenzo. Cuando se corre el arquillo, el músico utiliza el arco de manera que se distribuya uniformemente la presión sobre las cuerdas del instrumento, permitiendo así una producción de sonido consistente y controlada.

Registro

Según Lorenzo (2024) el registro en el contexto del violín tradicional se refiere a la acción de tocar la melodía principal de una canción de manera lenta. Este proceso permite que otros músicos, como el tiplista u otros instrumentistas, puedan escuchar y unirse a la interpretación en el tono correcto de la canción. Es una práctica común en la música tradicional y folclórica, donde la precisión y la claridad son fundamentales para que todos los músicos puedan coordinarse y tocar juntos en armonía.

Adorno

Según Lorenzo (2024), el adorno en la música tradicional implica una técnica de entrelazamiento de dos partes melódicas: una principal y otra secundaria. En esta dinámica, la primera parte protagoniza una melodía creativa que destaca en la composición, mientras que la segunda cumple la función de acompañamiento, constituyendo la línea melódica principal que el oyente percibe como la más prominente. Además, el segundo violín puede agregar un adorno, una melodía secundaria que complementa y enriquece la melodía principal.

Vibración

Según Lorenzo (2024) la vibración en la música tradicional consiste en un movimiento rápido y repetitivo de lado a lado sobre una nota particular. Este movimiento rápido de la punta del arco sobre la cuerda produce una fluctuación en la intensidad y el tono de la nota, agregando un matiz expresivo y vibrante a la interpretación musical.

En la música clásica consiste en oscilar la frecuencia de la nota ligeramente hacia arriba y hacia abajo de manera regular y controlada mientras se toca la nota. Esto se logra moviendo rápidamente el dedo que está presionando la cuerda hacia arriba y hacia abajo, lo que cambia ligeramente la longitud efectiva de la cuerda y, por lo tanto, la frecuencia de vibración.

deslizar la nota

Según Lorenzo (2024), no logra recordar el término que empleaban sus ancestros para describir una práctica tradicional, la cual él explica cómo deslizarse o pasar de una nota a otra, una acción que se asemeja mucho al glissando en términos académicos.

Afinación del violín

Carabali (2024) señala que el violín tradicional tiene una afinación flexible y relativa. Esto significa que, a diferencia de los violines en contextos más formales y académicos, en la música tradicional se permite una mayor libertad en la afinación. Por ejemplo, puedes ajustar la nota "mi" (E) del violín a una altura más alta o baja según lo desees. Luego, las otras cuerdas se afinan en función de cómo quedó esa nota "mi". Esto también afecta la afinación de los demás instrumentos en el grupo musical.

Análisis de Música Tradicional

La Patirruca

Es una composición de Carabalí en tonalidad de Sol mayor. Esta pieza incorpora técnicas características de la música tradicional. En primer lugar, está la voz superior, representada por la línea melódica del primer violín. En segundo lugar, el segundo violín ejecuta una segunda voz que actúa como adorno y acompañamiento. Además, la composición se caracteriza por una métrica de 6/8 y un ritmo de juga.

Figura 2

La Patirruca

The musical score for 'La Patirruca' is presented in four staves. The first two staves are for Violín 1 and Violín 2, and the last two are for Vln. 1 and Vln. 2. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 6/8. A tempo marking of ♩ = 100 is indicated at the beginning. The music consists of a series of eighth and sixteenth notes, with some rests and slurs, creating a rhythmic pattern characteristic of the 'juga' style.

Imagen de creación propia

Con el alma y el corazón

es una composición de Carabalí en ritmo de juga. La pieza incorpora técnicas como el rasgado, que se asemeja al tenuto en la música clásica. Esta técnica se realiza utilizando el arco desde el talón hasta la punta con una presión moderada para aumentar el volumen. La composición concluye con una técnica de deslizar la nota, similar al glissando en la música académica. La obra está escrita en la tonalidad de sol mayor y tiene una métrica de 6/8

Figura 3

Con el alma y el corazón

Luis Edel Carabali

Imagen de creación propia

Proceso de Creación

En el inicio del proceso, las letras se inspiran en la vida cotidiana de la comunidad afrodescendiente del norte del Cauca, especialmente a través de visitas a varios maestros que interpretan el violín caucano. Entre ellos, destaca Carabalí (2024), quien comparte una anécdota reveladora sobre la creación de la canción "La Patirruca".

Durante una presentación en la vereda El Palmar, cerca de Santander de Quilichao y sin electricidad, Carabalí y su grupo musical tocando incansablemente para animar las festividades. Observando cómo la elegancia de las mujeres se ve afectada por el polvo levantado durante la celebración, decide nombrar la canción "La Patirruca", inspirado por esta experiencia única.

En la creación de "Caucaneando", es esencial considerar el entorno y las vivencias que afectan a las comunidades rurales. La vereda San Antonio inspira las tres canciones tradicionales que componen la obra.

El proceso de creación se divide en varias etapas: la selección instrumental y la estructura general de la obra, la implementación de los recursos sonoros, y las diferentes etapas de creación vistas desde la perspectiva del compositor. Aunque la investigación se enfoca principalmente en las técnicas de interpretación tradicional, se agregaron dos fases adicionales: una que considera el contexto compositivo y otra que aborda la etapa de grabación. Esto brinda una nueva perspectiva sobre la creación de la obra. Además, se registra tanto el proceso creativo como la investigación, y se establece un plan para la difusión de la obra.

Selección de Instrumentos

La elección de instrumentos musicales tiene como objetivo resaltar las formas tradicionales de música del norte del Cauca. Se emplean dos violines con tripa de animal, los cuales desempeñan un papel fundamental como instrumentos principales en la composición. El primer violín lleva la melodía principal, siguiendo la definición de Bennett, R. (1998), quien describe la melodía como una sucesión de notas de diferente altura organizadas de manera que tengan un sentido musical para el oyente.

El segundo violín se destina a una segunda voz, que al unirse con las notas crea una mayor proyección armónica y un contraste especial. Además, se incorpora el tiple, declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación por la Ley 997 de 2015 en Colombia, como otro instrumento autóctono nacional, también se integra el bajo.

Durante la selección de instrumentos, también se incluyen el redoblante, la tambora y las maracas como instrumentos de percusión, encargados de la parte rítmica, destacándose especialmente el ritmo del 6/8, y no dejando de lado la voz que interpretarán las 3 piezas musicales.

Estructura General de la Obra

La estructura general de la obra cuenta con tres canciones que se dividen con un torbellino y dos Jugas norte Caucanas.

El Torbellino

Según la entrevista realizada a Muñoz (2023), El Torbellino, un género arraigado en el Norte del Cauca, Colombia, es conocido como el "Torbellino negro", contrastándolo con el Torbellino Andino. Es más antiguo que el Bambuco y tiene raíces más profundas en la cultura afrodescendiente. Surgió en el Valle del Patía, originalmente interpretado por músicos como Parménides Oliveros en violín y se caracteriza por su rapidez.

La Juga

Según la investigación de Urrea G. F., Castaño, N. J., Daza, C. D. S., Bernal, D. F. R., García, S. A. G., & Jaramillo, J. C. R. (2021), la Juga, también conocida como La Fuga, es una expresión polisémica que representa un ritmo musical característico del campesinado negro del Norte del Cauca y Sur del Valle, influenciado por el Bambuco.

Existen dos tipos principales de Jugas: las de adoración y las de fiesta de baile. Las jugas de adoración se tocan en festividades religiosas en honor a los santos patronos, mientras que las de fiesta de baile son más festivas y animadas, con baile en parejas y coreografías improvisadas en forma de ruedas.

Caucaneando

Se Incorporan tres momentos, divididos por un torbellino y dos Jugas, que representan la tradición de la cultura afrodescendiente a través de sus violines y voces tradicionales. Estos momentos buscan plasmar la cotidianidad de la vida diaria.

El primero a ritmo de Joga, titulado "Caucaneando: El Mantenido", narra la historia de una mujer que encuentra su independencia al descubrir que su pareja no era lo que esperaba.

El segundo momento, "Un Dilema", con ritmo de torbellino, ilustra cómo la información se transmite de boca en boca.

Finalmente, la tercera obra, "El Murmullo de la Mina", a ritmo de Joga, refleja una comunidad dependiente de la minería, mostrando que quien desea el oro debe ser quien lo extraiga.

Tabla 1

Estructura de Caucaneando

	Tema Completo	Relaciones Tonales	Relaciones temáticas motivicas	Relaciones de duración			Relaciones de Tiempo		Relaciones Formales	Relaciones de conformación instrumental	Relaciones Extra musicales
							Tempo	Métrica			
CAUCANEANDO	JUGA	G mayor	Seis secciones : Parte A: Final y Final Parte B: Estrofa 1, 2, 3, 4. Parte C: Intermedio 1 Parte D: Intermedio 2 Parte E: Mambo 1 Parte F: Coro	Juga: El Mantenido 3:21	Torbellino: Un Dilema 3:17	Juga: El murmullo de la Mina 3:29	moderado	6/8	Forma: Joga del Norte del Cauca	Violín 1 Y 2, Tiple, Bajo, Maracas, Tambora con platillo, Redoblante, voz	La canción explora las promesas incumplidas de algunos hombres a las mujeres, mientras estas muestran su independencia arraigada en sus costumbres
	TORBELLINO	E mayor	Siete secciones Parte A: Instrucción libre Parte B: Introducción y Final Parte C: Estrofas 1, 2, 3. Parte D: Intermedio 1 Parte E: intermedio 2 Parte f: Mambo 1 Parte G: Coro	Juga: El Mantenido 3:21	Torbellino: Un Dilema 3:17	Juga: El murmullo de la Mina 3:29	Primeros 4 compases libres luego es rápido	6/8	Forma: torbellino del Norte del Cauca	Violín 1 Y 2, Tiple, Bajo, Maracas, Tambora con platillo, Redoblante, voz	Refleja cómo se transmite la información en una comunidad tan pequeña a través de un voz a voz
	JUGA	Em menor	Cinco secciones Parte A: Introducción y Final Parte B: Estrofa 1, 2, 3. Parte C: Intermedio 1 Parte D: Mambo y solo Parte E: coro	Juga: El Mantenido 3:21	Torbellino: Un Dilema 3:17	Juga: El murmullo de la Mina 3:29	moderado	6/8	Forma: Joga del Norte del Cauca	Violín 1 Y 2, Tiple, Bajo, Maracas, Tambora con platillo, Redoblante, voz	Aborda la extracción de oro y la dependencia de la minería para subsistir. La música se elabora cuidadosamente para capturar los sentimientos y emociones de estas tradiciones, enriqueciéndose con técnicas musicales adecuadas.

Implementación de los recursos

El Mantenido

Es el primer momento de la obra "Caucaneando" está en la tonalidad de G mayor con una estructura de A, B, C, D, E, F, y utiliza técnicas tradicionales como "deslizar" o pasar de una nota a otra. picar la nota consiste en tocar una nota de manera rápida y breve justo antes de la nota principal. Adorno

Figura 4

picar la nota C.p 74 y C.p 78 V1 1, adorno C.p 73 al C.p 78 V1 2, deslizar la nota C.p 73 y C.p 77 V1

The image shows a musical score for two violins (Vln. I and Vln. II) in G major, measures 73-78. The score is written in 6/8 time. The first violin part (Vln. I) starts with a slur over measures 73 and 74, followed by a staccato note on measure 74. The second violin part (Vln. II) also has a slur over measures 73 and 74, followed by a staccato note on measure 74. The score continues with various rhythmic patterns and ornaments in measures 75, 76, 77, and 78.

Imagen de creación propia

Un dilema

Es el segundo momento de la obra "Caucaneando" se sitúa en la tonalidad de E mayor con una estructura de A, B, C, D, E, F, G y en ella se emplean técnicas tradicionales como, deslizar la nota y el Registro, este consiste en tocar la melodía principal de una obra de manera lenta. Esta pieza se caracteriza por su ritmo de torbellino y está escrita en una métrica de 6/8.

Figura 5

Registro en el C.p 1 al 4, deslizar la nota C.p 3

Libre

Imagen de creación propia

El murmullo de la Mina

Es el tercer momento en el que se presenta una Jugu en Mi menor con una estructura de A, B, C, D, E, en esta sección, se emplean técnicas tradicionales como el Rasgado, que consiste en usar todo el arco del violín y aplicar una presión considerable sobre las cuerdas para generar un sonido más potente y resonante. El Vibrato en la música tradicional implica un movimiento rápido y repetitivo de lado a lado sobre una nota particular, realizado con la punta del arco. "Puntear" el violín significa ejecutar una melodía destacada que sobresale del resto de la música.

La Prima indica una línea melódica con la voz principal del violín, representada en la siguiente gráfica, mientras que la Segunda se representa como el segundo violín. La sección finaliza con un Adorno, representado en el segundo violín.

Figura 6

Rasgado del C.p 78 al 90 VI 2, Puntear la nota del C.p 79 al 90 VI 1, vibrato del C.p 80 al 89 VI 1, Prima del C.p 78 al 90 VI 1, Segunda del 78 al 90 VI 2, C.p Adorno del C.p 78 al 90 VI 2.

Imagen de creación propia

Proceso de Grabación

En el proceso creativo derivado de la investigación y la creación, el compositor elabora la partitura. Sin embargo, al tener la oportunidad de realizar una grabación con instrumentos reales, puede dimensionar y comprender mejor los arreglos y las sonoridades específicas de cada instrumento. Esto le permite realizar ajustes a la escritura original, consolidando así su formación como compositora.

Figura 7

Proceso de Grabación de Violines con el maestro Diego Rivera

Imagen de creación propia

Considerando lo mencionado anteriormente, el cuarto instrumento grabado fue el violín. Durante el proceso, se incorporaron algunas técnicas del violín tradicional en las tres obras donde no estaban originalmente escritas, lo que resultó en una textura más fascinante.

Figura 8

Proceso de Grabación de tiple con el maestro Andres Montilla

Imagen de creación propia

Durante la grabación del Tiple es el quinto instrumento, se realizaron cambios en algunos acordes, ya que inicialmente se empleaban más grados del círculo armónico. Esto resultó en la canción utilizando los acordes tradicionales.

Figura 9

Proceso de Grabación de voz con el maestro Efred Balanta

Imagen de creación propia

La voz se graba como la sexta en orden. Durante el proceso, se sugieren ciertas voces para la segunda posición en puntos estratégicos, con el fin de infundir el tono tradicional deseado

Figura 10

Proceso de grabación del bajo con Jhan Karlo Bermudez

Imagen de creación propia

Se graba el bajo como séptimo instrumento, sin realizar modificaciones, ya que se integra completamente con el resto de la grabación.

Plan de Circulación/Exhibición

El plan de circulación y exhibición de la obra se desarrollará de la siguiente manera: se utilizarán plataformas como YouTube y Wix.

<https://kellyararat0.wixsite.com/caucaneando/blank-1>

Conclusiones

En resumen, tras entrevistar a algunos portadores como principales fuentes de investigación, se han extraído varias conclusiones de un análisis exhaustivo. Se ha descubierto que el sonido único del violín caucano es interpretado por músicos que transmiten las sonoridades tradicionales, influenciadas por su entorno natural y sus experiencias en las montañas, los ríos y la agricultura.

El contraste entre el análisis del material de interpretación y las fuentes primarias ha sido crucial como punto de partida para la creación de la obra "caucaneando", ya que muchos elementos no están registrados en ningún medio y solo han podido comunicarse a través de la tradición oral de los cultores, quienes escarban en los recuerdos de los ancianos de la época para obtener información crucial sobre técnicas de interpretación y la dinámica creativa de entonces. Sus melodías estaban impregnadas de historias cotidianas y sus violines producían un sonido distintivo de las cuerdas de tripas de animales.

Al incorporar de manera coherente y expresiva los recursos tímbricos seleccionados de obras musicales, se garantiza que estos contribuyan efectivamente a la narrativa musical y al estilo general de la obra, convirtiéndose en una expresión arraigada en la cultura, escrita y grabada para las generaciones presentes y futuras. Personalmente, esta investigación ha ampliado mi comprensión y percepción de la música tradicional, enriqueciéndome tanto a nivel personal como profesional y motivándome a seguir explorando y aprendiendo en el campo de la música.

Bibliografía

- Arévalo, J. M. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. *Revista de estudios extremeños*, 60(3), 925-956.
- Bennett, R. (1998). *Investigando los estilos musicales (con 2 CDs) (Vol. 4)*. Ediciones Akal.
- Ciudadana, N., & Ciudadana, N. (2021, 10 septiembre). Los violines negros del Cauca. *Las2orillas*. <https://www.las2orillas.co/los-violines-negros-del-cauca/>
- De Revista Gaceta, P. L. L. L. | R. (2023, 19 abril). Un viaje al misterioso embrujo de los violines del Cauca. *Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario el País*. <https://www.elpais.com.co/cali/un-viaje-al-misterioso-embrujo-de-los-violines-del-cauca.html>
- Gómez, X. (2018). “Embrujo musical de los violines caucanos” ... entre ancestralidad y técnica, desafío desde la educación popular. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca]. Repositorio Institucional.
- MUÑOZ, Paloma (2016), *Las almas de los violines ‘negros’*. Tesis de grado para optar al título de- Doctora en Antropología. Universidad del Cauca. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Doctorado en Antropología..pdf
- Ramírez, Y. (2015). Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la identidad cultural de las comunidades. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 5, 1-7
- Rodríguez-Hermoso, B. (2016). La recuperación de la fabricación de cuerdas de tripa para instrumentos de arco (Master's thesis).
- Urrea-Giraldo, F., Botero, W. A., Andrés, G. G. S., Nathalia, J. C., Carlos, R. J. J., Felipe, R. B. D., & David, S. D. C. (2022, 28 junio). *Violines caucanos: tejido territorial rural-urbano*

en el norte del Cauca y la ciudad-región de Cali (Colombia).

<https://repositorio.cepal.org/entities/publication/ba69f9a5-5025-4e36-8bae-fd3fd8798e1b>

Visible, R. C. (2022, 13 agosto). De guadua y cuerdas, conozca los violines caucanos que resuenan en el festival Petronio Álvarez. Colombia Visible.

<https://colombiavisible.com/de-gadua-y-cuerdas-conozca-los-violines-caucanos-que-resuenan-en-la-fiesta-del-petronio-alvarez/>

Referentes de Sabedores (entrevistas)

Carabalí, Luis Edel (2024), director de la agrupación Palmeras, ganador en el Festival Petronio Álvarez.

Muñoz, paloma (2023) profesora e investigadora de la Universidad del Cauca,

Solarte, Lorenzo (2024) violinista tradicional de Patía.