

SONANDO LATINOAMÉRICA

Volumen II Una propuesta interpretativa

Giondano Bastián Cordero

SONANDO LATINOAMÉRICA

Volumen II

Una propuesta interpretativa

Primera edición: 2023 Giondano Bastián Cordero

Docente Titular de Planta – Universidad Tecnológica de Pereira

Maestro en Música – Violinista, con énfasis en Pedagogía Instrumental, de la Escuela Nacional de Música de la Habana – Cuba (Homologación Universidad Nacional de Colombia)

Magíster en Música con énfasis en interpretación del violín, de la Universidad EAFIT de Medellín - Colombia

Introducción

La Música de Cámara es escrita e interpretada por un grupo reducido, generalmente instrumental, con un instrumentista por parte. El término se ha definido o delimitado de modo diverso en varias épocas como reflejo de las cambiantes condiciones sociales y musicales. En el s. XIX y una buena parte del XX significaba, música instrumental para grupos pequeños en la tradición procedente de los maestros clásicos vieneses, Haydn, Mozart y Beethoven. Una gran parte de esta música está escrita en formato de sonata en cuatro movimientos y lleva títulos abstractos que indican el número de instrumentos empleados (trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto y noneto). La música de cámara se ha escrito casi siempre para cuerda, pero también se han utilizado con frecuencia piano y cuerda, un conjunto mixto de viento y cuerda, viento solo y otras combinaciones. La música para un solo intérprete, con o sin acompañamiento, suele quedar excluida de esta definición, porque la interacción entre las voces se considera un elemento esencial de la misma."¹

En Hernández [ca. 2010]², el término música de cámara, como bien indica Bashford, se acerca al de Hausmusik, que en alemán hace referencia a las interpretaciones, tanto vocales como instrumentales que tenían lugar en el hogar para el entretenimiento de la familia, sin oyentes, y que precisamente gozaron de gran auge en los siglos XIX y XX. Es evidente que la función social varía considerablemente de la ejecución familiar, por aficionados a la ejecución en la cámara real, con verdaderos profesionales de los instrumentos, o las tertulias. Así mismo, el repertorio tampoco será idéntico en uno y otro caso.

¹ Randel, Don Michael, (aut.) y Gago Badenas, Luis Carlos, (tr.). Diccionario Harvard de Música: Alianza Editorial, 2009. 1216p. ISBN: 8420697656 ISBN-13: 9788420697659.

² Hernández Polo, Beatriz. La música de cámara en el siglo XIX, 2010.

Se puede afirmar que el concepto de música de cámara se aplica según el tratamiento que el compositor le haya dado a la obra en cuanto a su forma, instrumentación, recursos técnicos, y tipo de escritura; en la música orquestal, por el contrario, existen grupos de músicos que ejecutan la misma parte (todos los primeros violines, todos los segundos violines, así como las violas, los violoncellos y los contrabajos). También es importante destacar que los grupos o conjuntos pueden ser Instrumentales o vocales, o, vocales e instrumentales. La música de cámara, inicialmente fue concebida para espacios pequeños y ese es el origen de su nombre, además del rol que desempeña cada sujeto en la concepción de la obra como un todo. En la actualidad este género musical se escucha en cualquier tipo de salas, teatros o espacios.

Conjuntar o ensamblar refiriéndose a una obra de cámara, tiene otra connotación hacer música en un conjunto pequeño en el que cada instrumento actúa como solista, sin que ello obstaculice el logro de una unidad de acción y de objetivos artísticos comunes. El Objetivo fundamental de la música de cámara es el logro de un buen ensamble, es decir, el ajuste temporal y el equilibrio sonoro correcto de las partes en cada momento de la interpretación musical, conjuntamente con la afinación y la calidad del sonido.

El aspecto medular de la música de cámara es el logro de la subordinación de las partes al todo, en un tipo de interpretación equilibrada donde las diferentes expresiones individuales se complementan entre sí, sin presentar contradicciones estético-formales que restarían coherencia al discurso musical.

El quinteto de cuerdas *TEMPO* está conformado por dos violines, viola, cello y contrabajo. En su repertorio incluye obras de la literatura universal adaptadas para este formato, pero fundamentalmente su trabajo está encaminado al rescate y difusión de la música latinoamericana en general. Atendiendo al objetivo hacia el cual está dirigido el proyecto "Sonando Latinoamérica Volumen II", es de gran importancia dar a conocer la

conformación paritaria de la agrupación, donde queda demostrado que el estudio de los instrumentos en mención no excluye a ningún género, sino, por el contrario los integra de manera armónica.

El proyecto "Sonando Latinoamérica" Volumen II, tiene la finalidad de continuar llevando la música tradicional Latinoamericana a diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales, con la intención no solo de difundir la riqueza musical que existe en Latinoamérica y que hace parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO³, sino además, motivar a la población infantil y juvenil al estudio bien estructurado de estos instrumentos posibilitando así, que la música se convierta en sus proyectos de vida. Adicionalmente, con la presentación internacional del proyecto se persigue que músicos profesionales de otros continentes, se interesen por el estudio de nuestra música y conozcan en la práctica la interpretación de los géneros más representativos de los países latinoamericanos.

A partir del proyecto mencionado anteriormente, se eligió el programa considerando los géneros de música Latinoamericana más representativos de cada país seleccionado, teniendo en cuenta el formato utilizado, ya que este no es tradicional dentro de la organología de la música latinoamericana, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: Repertorio latinoamericano adaptado, arreglos, composiciones y/o adaptaciones de personas externas al Quinteto de Cuerdas Tempo (Docentes del programa Licenciatura en Música de la UTP vinculados al proyecto como arreglistas y compositores), y arreglos, composiciones y/o adaptaciones hechos por integrantes de la agrupación.

³ UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. [En línea]. Disponible en: http://www.unesco.org/culture/ich/es/listas?display=default&text=colombia&inscription=0&country=0&m ultinational=3&type=0&domain=0&display1=inscriptionID#tabs

Con esta cartilla se pretende socializar el trabajo grupal bajo la orientación y guía de su director, de la propuesta interpretativa final construida en cada ensayo, con el objetivo que la misma sirva de apoyo y referencia para el estudio de la música de cámara en formato de quinteto de cuerdas frotadas, a través de un repertorio latinoamericano.

Quinteto de cuerdas "TEMPO"

El Quinteto de Cuerdas "TEMPO", surge en el año 2012 por iniciativa de su director el maestro Giondano Bastián Cordero y está conformado por músicos profesionales - académicos especialistas en cada instrumento, quienes cuentan, además, con un amplio recorrido como pedagogos.

Sus objetivos están direccionados a la formación de públicos a través de conciertos didácticos, la experiencia sensible y el acceso equitativo a los bienes de la cultura y del patrimonio artístico musical universal, como contribución a la disminución de la exclusión sentida por la población de menos recursos.

El quinteto está conformado por dos violines, una viola, un violoncello y un contrabajo; instrumentos que hacen parte de la herencia europea dejada a nuestros

antepasados en época de conquista, sin embargo, el quinteto de cuerdas TEMPO, interpreta música folclórica latinoamericana, rompiendo estereotipos y superando las expectativas del público.

Ganadores de la III Convocatoria de Estímulos al sector artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira en la categoría "Circulación y socialización de productos musicales", 2014.

Participantes en el *"Primer festival nacional de música colombiana, tradición"*, en Pitalito – Huila, 2015.

Finalistas en el *"XXIV Festival nacional del pasillo colombiano"*, homenaje a los hermanos Hernández, en Aguadas – Caldas, 2015.

Participantes en el *XVII Encuentro Nacional Juvenil de Música Docta,* que se llevó a cabo en la ciudad de San Vicente – Chile, 2015.

Participantes en la *"XXIII Feria Internacional Cubadisco 2019"*, que se llevó a cabo en la Habana – Cuba, donde se realizó ellanzamiento de su primer trabajo discográfico "Sonando Latinoamérica", 2019.

Participantes en el *"Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez"*, que se desarrolló mediante plataforma virtual, 2020.

Participantes en la iniciativa artística de Sala estrecha "*Defienda su talento*", realizado en la ciudad de Pereira, 2020.

Participantes en el marco del evento "Diversidad y reconocimiento. XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional", realizado en la ciudad de Pereira, 2021.

Ganadores 3er Puesto del *"Concurso nacional instrumental de música de cámara - Manart 3° edición"*, en la modalidad de Ensamble Instrumental, en Armenia – Quindío, 2022.

Integrantes

Giondano Bastián Cordero - Violín I, Director

Maestro en Música – Violinista, con énfasis en Pedagogía Instrumental, de la Escuela Nacional de Música de la Habana – Cuba (Homologación Universidad Nacional de Colombia). Magíster en Música con énfasis en interpretación del violín, de la Universidad EAFIT de Medellín - Colombia.

Ha sido concertino de la Orquesta de Cámara de Camagüey – Cuba, de la Orquesta de Cámara de la Universidad del Cauca, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Orquesta Cuerdas Filarmónicas de Pereira. Participó como solista con diferentes orquestas y como

recitalista en las salas más importantes de Cuba y Colombia. En la actualidad es docente titular de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Jorge Enrique Ruíz Pérez - Violín II

Licenciado en Música de la Universidad de Caldas, Magíster en música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido integrante de varias agrupaciones instrumentales como el Cuarteto Erato, la Orquesta de Cámara de Caldas, la Orquesta Sinfónica de Caldas, entre otras. En la actualidad es integrante de la orquesta sinfónica UTP y se desempeña como coordinador de área de cuerdas sinfónicas de la Secretaría de Cultura de Pereira.

Carol Grisales Ariza - Viola

Licenciada en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en Música de la misma institución. Ha participado en diferentes festivales de música nacionales e internacionales; desde el 2008 hasta el año 2023 participó en la orquesta Sinfónica y de cuerdas de la UTP. Actualmente es docente en la corporación Batuta y coordinadora de los procesos de formación en el departamento de Risaralda.

Ana María López Cardona- Cello

Músico profesional con énfasis en violoncello, egresada del conservatorio Antonio María Valencia en la ciudad de Cali y Magíster en Teoría Musical de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha desempeñado una intensa labor como músico en diversas agrupaciones y su inquietud por la interdisciplinariedad en el arte le ha llevado a colaborar con grupos de teatro y danza como el Teatro la Máscara (Cali), Cofradía Danza (Pereira), Duvento Company (Bogotá) y Barricada (Cali-Bogotá). En la actualidad es tallerista del área de cuerdas de la Secretaría de Cultura de Pereira.

Carlos Felipe Vega López-Contrabajo

Maestro en música. Área mayor Contrabajo y énfasis en música de cámara de Juan N. Corpas/Bogotá. Magister en educación musical con perspectiva Multidisciplinar de la Universidad de Granada/España.

Ha sido integrante de Banda Sinfónica Metropolitana de Bogotá, Ensamble Barroco de Bogotá, Banda Barroca La Folia, Orquesta de Tango de Bogotá, Quinteto Leopoldo Federico, Orquesta sinfónica de UTP.

Indicaciones generales

En el repertorio seleccionado están contenidos los siguientes géneros musicales latinoamericanos: Tango, Pieza, Pasillo, Salsa, Songo, Bambuco y Milonga, adaptados para el formato de quinteto de cuerdas frotadas.

Tango⁴: El tango es un género musical y baile rioplatense, popular en el ámbito urbano de Argentina y Uruguay. Su forma musical es binaria (tema y estribillo) y tiene compás de dos por cuatro.

A nivel musical, el tango suele ser interpretado por una orquesta típica o sexteto con instrumentos como el bandoneón, el piano, el violín, la guitarra y el contrabajo. En

⁴ https://definicion.de/tango/

cuanto a las letras, suelen basarse en el lunfardo (la jerga rioplatense) y expresar desamores o reclamos políticos.

Pieza⁵: Tiene su origen en el romanticismo, donde se desarrollaron diferentes formas musicales como la bagatela, el estudio, la fantasía, el impromptu, el lied, el nocturno, el preludio, etc.

Pasillo⁶: El pasillo surgió durante la época independentista en los Andes neogranadinos como aire y danza de la libertad, pues se originó como expresión de alegría en el momento de la independencia en las primeras décadas del siglo xix como una adaptación del vals austriaco, variación que determinó un cambio rítmico. El movimiento se hizo acelerado y hasta vertiginoso en su forma coreográfica.

Salsa⁷: La salsa es la etiqueta predilecta para referirse al conjunto de géneros musicales bailables resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de la música caribeña como el Guaguancó, la Guajira, el Boogaloo, el Mambo, el Montuno, la Plena, la Bomba, el Cha Cha Cha, la Guaracha, la Descarga y los géneros estadounidenses como el jazz y el blues.

Songo⁸: El songo es un ritmo cubano derivado del son montuno, elaborado a partir de los años setenta dentro de la orquesta Los Van Van de Juan Formell. Su paternidad se

⁵ https://www.unprofesor.com/musica/formas-musicales-del-romanticismo-3642.html

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo (m%C3%BAsica)

⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)

⁸ https://es.wikipedia.org/wiki/Songo_(m%C3%BAsica)

atribuye generalmente al percusionista y baterista José Luis Quintana, alias Changuito.

Bambuco⁹: El bambuco es un género musical tradicional y autóctono de Colombia, específicamente de la región de los andes colombianos. Es considerado uno de los géneros más representativos de la música colombiana y forma parte del folclor del país.

El bambuco se caracteriza por su ritmo binario y su melodía suave y sentimental.

Milonga¹⁰: La milonga es un género musical folclórico rioplatense, típico de Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul (Brasil). El género proviene de la cultura gauchesca. Se ejecuta en compás binario, pero a menudo con un acompañamiento de guitarra en 6/8.

Se recomienda profundizar en la historia y maneras de interpretar los anteriores géneros, tanto teórica como prácticamente, ahondando en sus raíces y orígenes. Esto permitirá una mayor apropiación y entendimiento de los mismos.

Aspectos metodológicos

Las obras escogidas que se encuentran a continuación, contienen datos generales como título, compositor y arreglista; datos musicales como ritmo (Aire), género, tonalidad, compás, e indicaciones técnicas de digitación, arcos, golpes de arco, dinámicas y fraseo.

⁹ https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco

¹⁰ https://es.wikipedia.org/wiki/Milonga_(m%C3%BAsica)

Tabla de partituras "Sonando Latinoamérica Volumen II"

- 1. Efecto Tango (Tango)
- 2. La Bella Cubana (Pieza)
- 3. Patasdilo (Pasillo)
- 4. La Noche (Salsa)
- 5. Popurrit Van Van (Songo)
- 6. El día que me quieras (Tango)
- 7. Soy Colombiano (Bambuco)
- 8. Milonga Turbia (Milonga)
- 9. Tríptico a Pedro Morales Pino
 El Calavera Cuatro preguntas Leonilde
 (Pasillo, Bambuco, Pasillo Fiestero)
- 10. Solitude (Pieza)

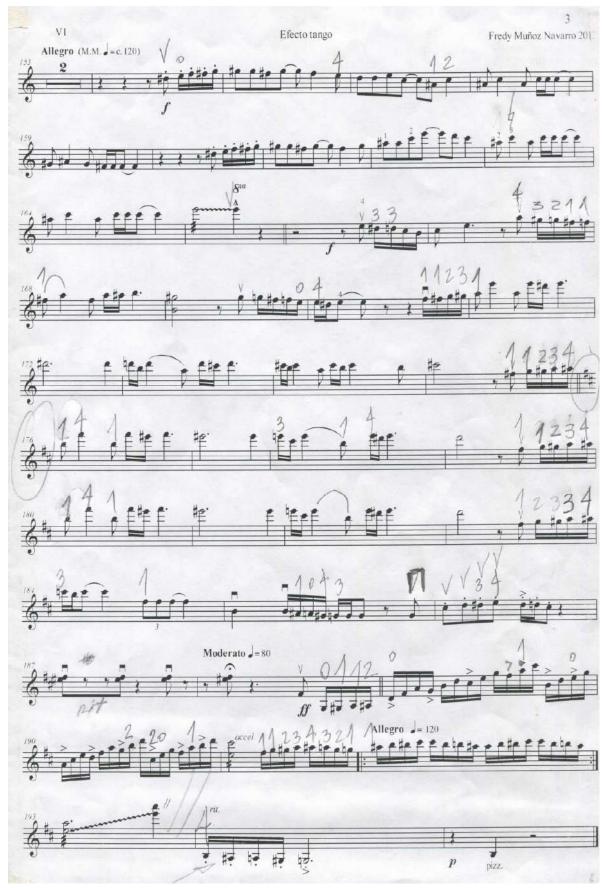
Efecto tango

Tango

Compositor: Fredy Muñoz Navarro

Efecto tango Para Quinteto de cuerdas

Efecto tango Para Quinteto de cuerdas

Viola

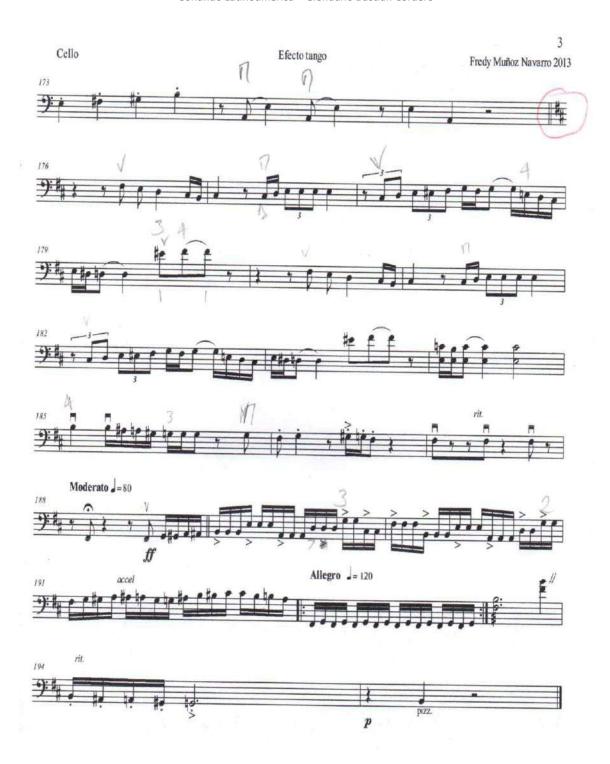

Efecto tango Para Quinteto de cuerdas

Cello

Efecto tango Para orquesta de cuerdas

Contrabass

La bella cubana

Pieza

Compositor: José White

La Bella Cubana

Violin II

Jose White B Allegro

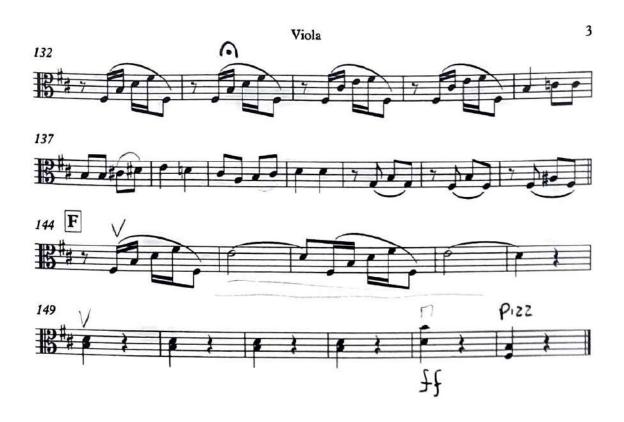
Viola

La Bella Cubana

Jose White

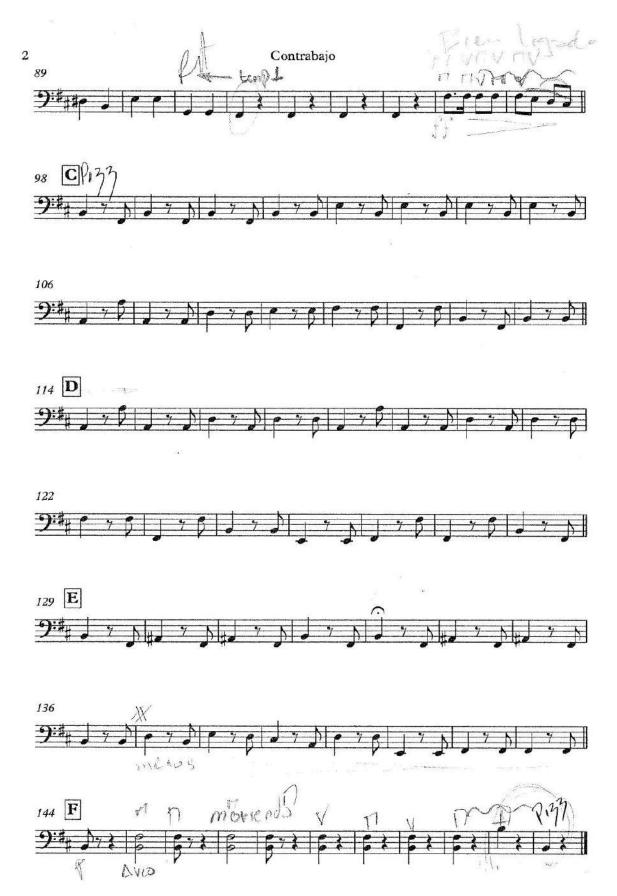
La Bella Cubana

Violonchelo

Jose White Lento 62 71 79

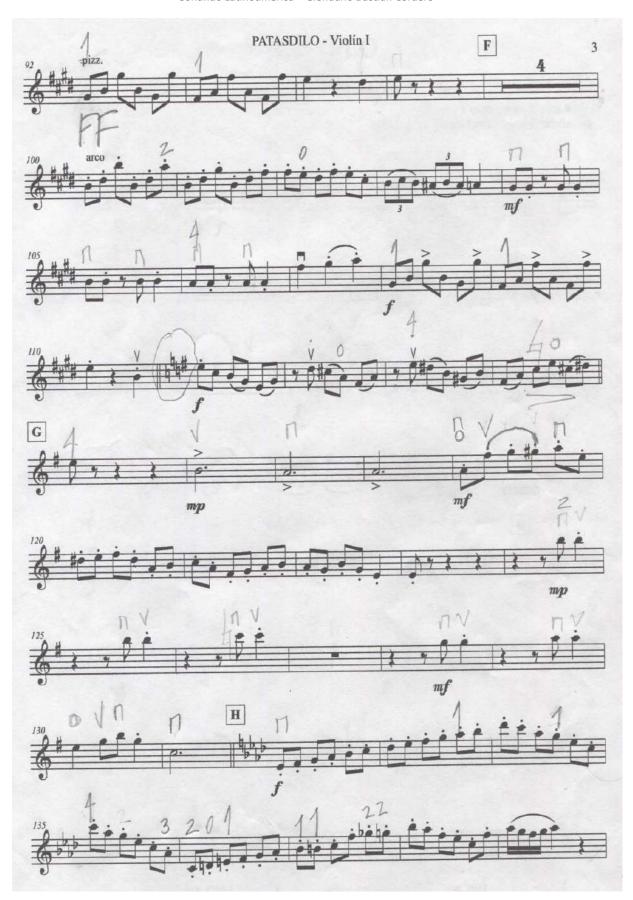
Patasdilo

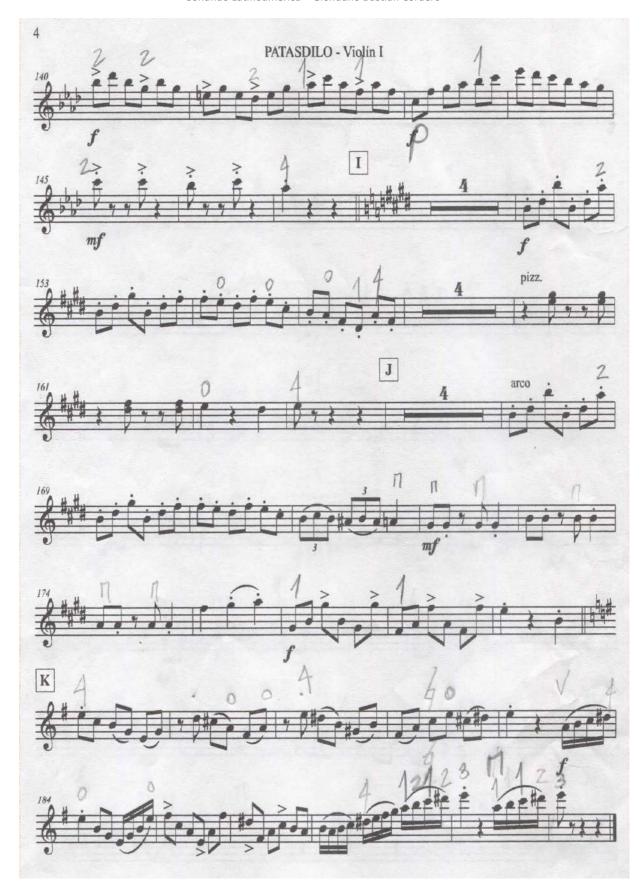
Pasillo

Compositor: Carlos Vieco **Arreglo:** Francisco Javier Osorio Aristizábal

Violin II

PATASDILO Pasillo

Viola

PATASDILO Pasillo

Pasillo Quinteto de Cuerdas

Compositor: Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal.

©Compositor, Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal. 2022 Edición musical: Francisco Javier Osorio Aristizábal

PATASDILO Pasillo

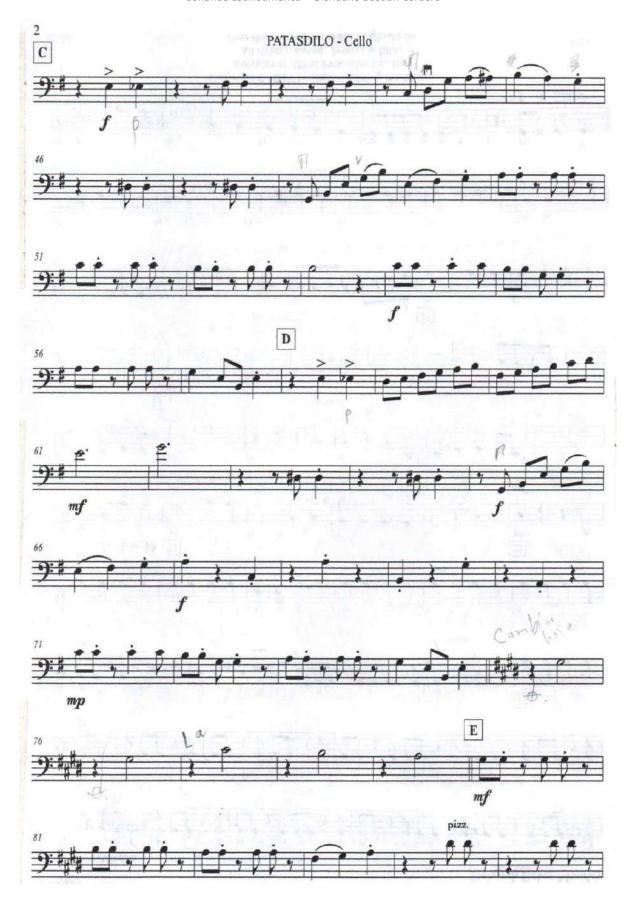
Cello

Quinteto de Cuerdas

Compositor: Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal.

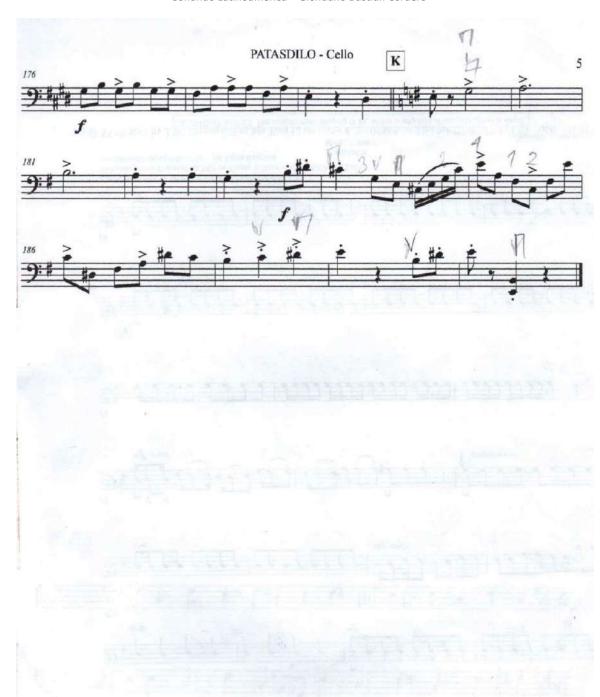

©Compositor, Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal. 2022 Edición musical: Francisco Javier Osorio Aristizábal

$\underset{Pasillo}{PATASDILO}$

Contrabajo

Quinteto de Cuerdas

Compositor: Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal.

©Compositor, Carlos Vieco. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal. 2022 Edición musical: Francisco Javier Osorio Aristizábal

La noche

Salsa

Compositor: Joe Arroyo **Arreglo:** Darío Franco Londoño

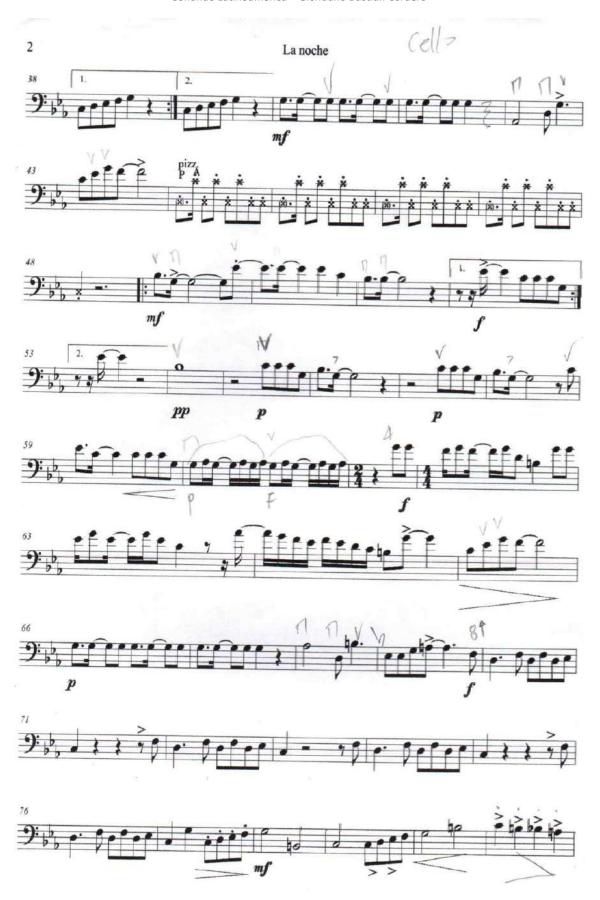

La noche Јос Аптоуо Viola joe son Arr.Dario Franco Londoño 1,70.17 pizz. arco 30

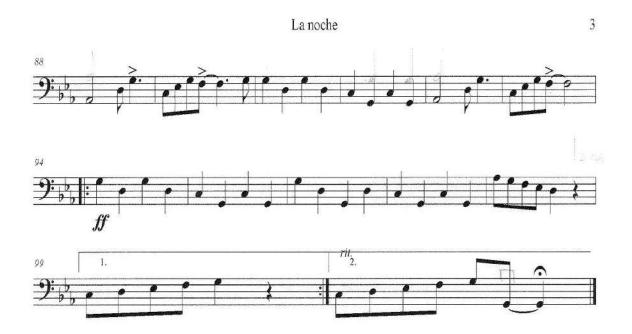

La noche Joe Arroyo Contrabajo joe son Arr.Dario Franco Londoño pizz. pizz. INCO. 23

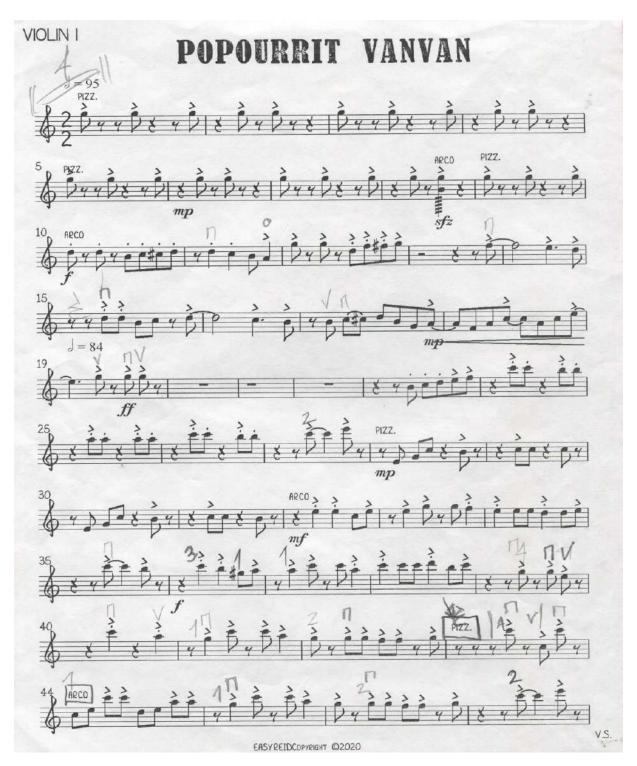

Popurrit Vanvan

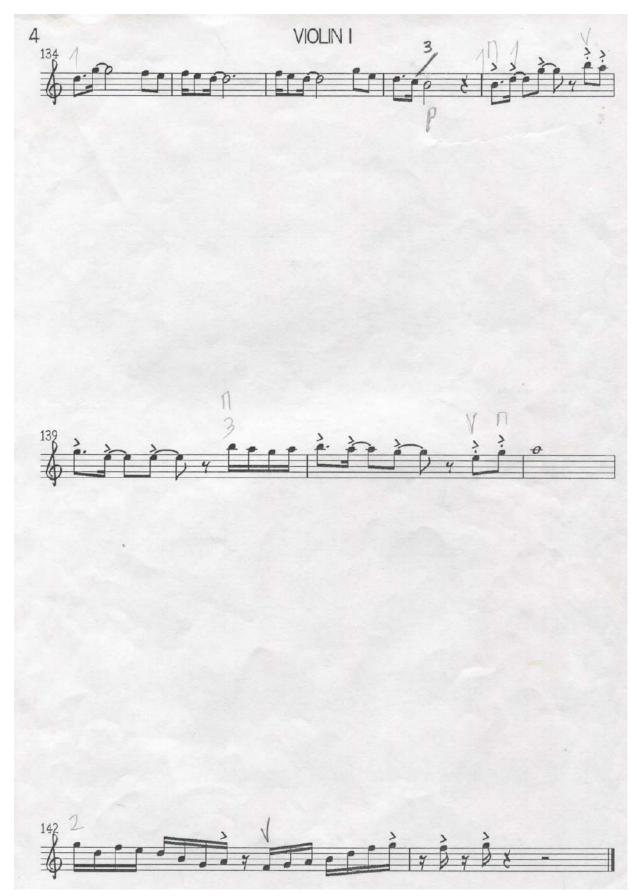
Songo

Compositor: Juan Formell **Arreglo:** Eduardo Campo

VIOLIN II

POPOURRIT VANVAN

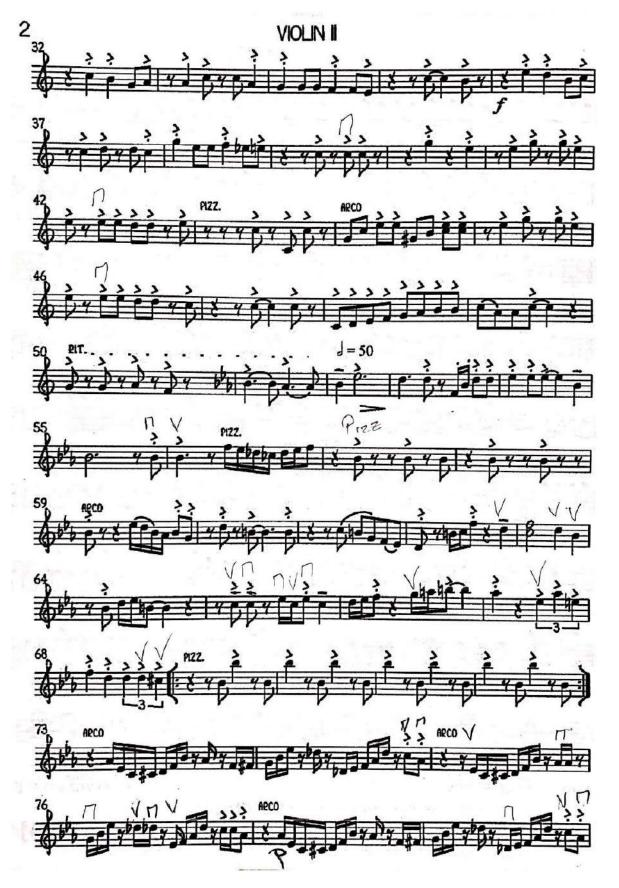

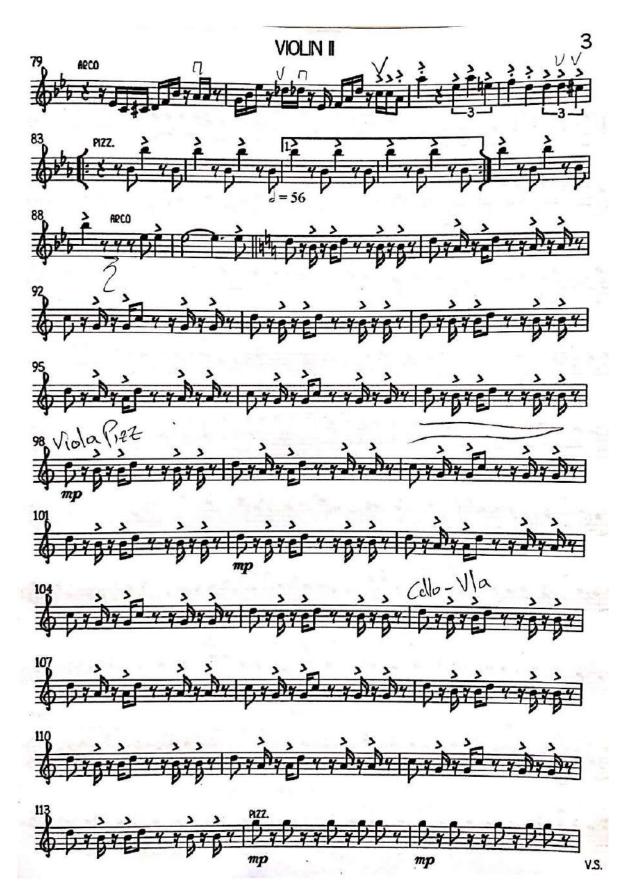

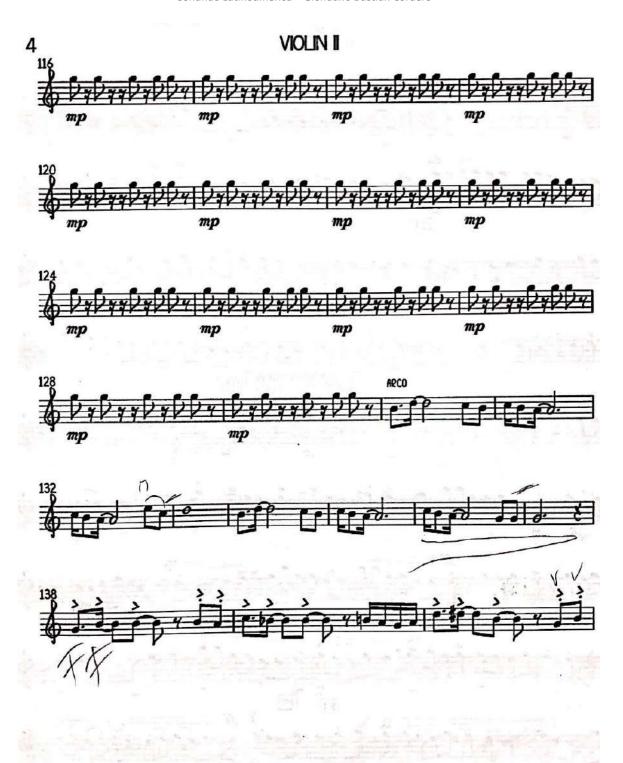

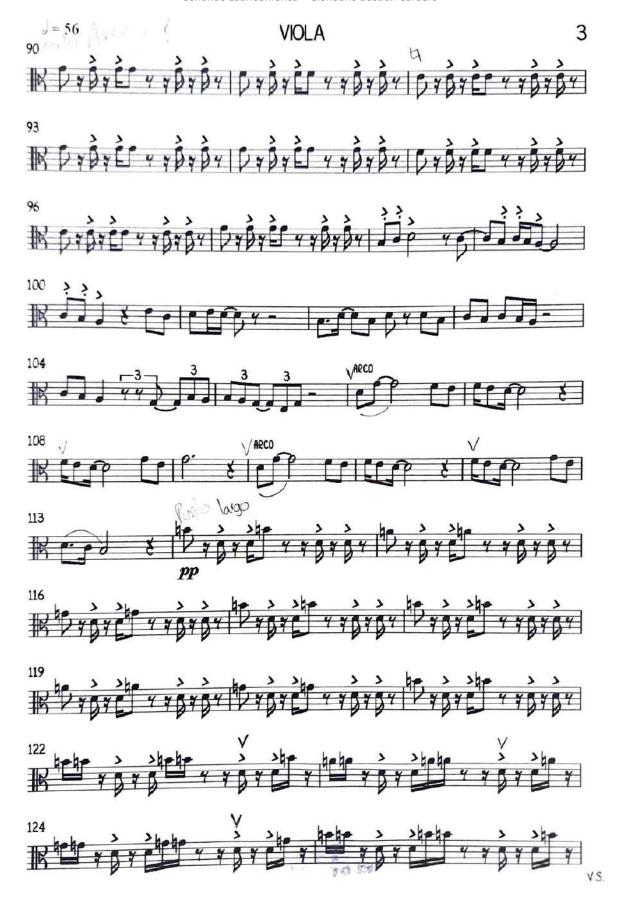

VIOLA

POPOURRIT VANVAN Meriete

VIOLONCELLO

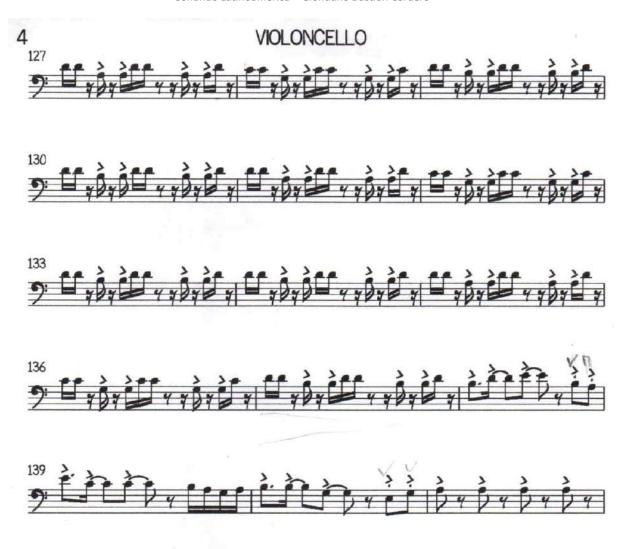
POPOURRIT VANVAN

EASYREIDCOPYRIGHT @2020

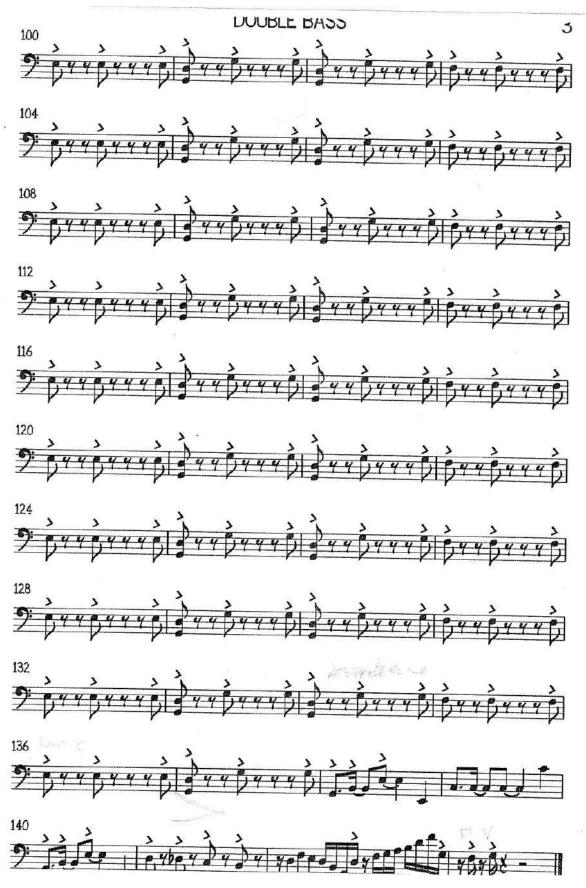

DUNRIE BASS

POPOURRIT VANVAN

El día que me quieras

Tango

Compositor: Carlos Gardel **Arreglo:** Raúl Noriega

1

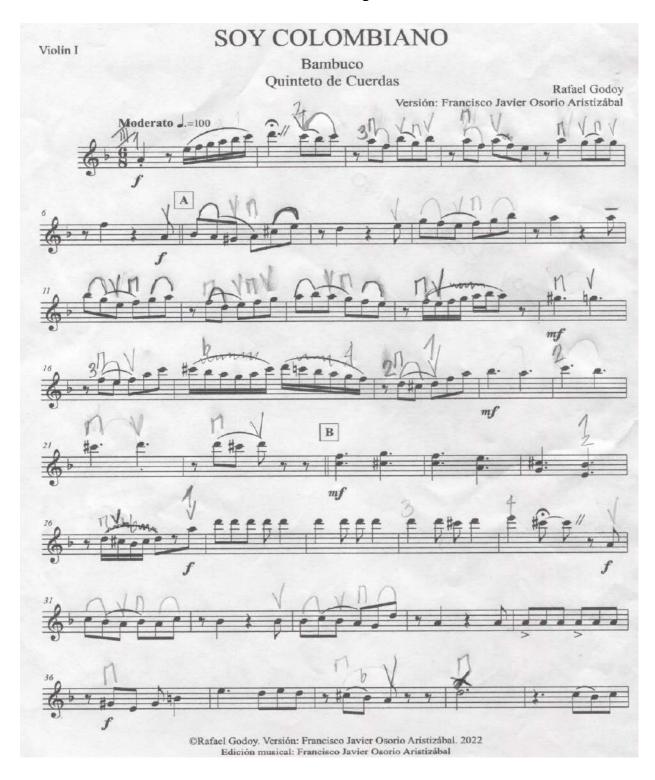

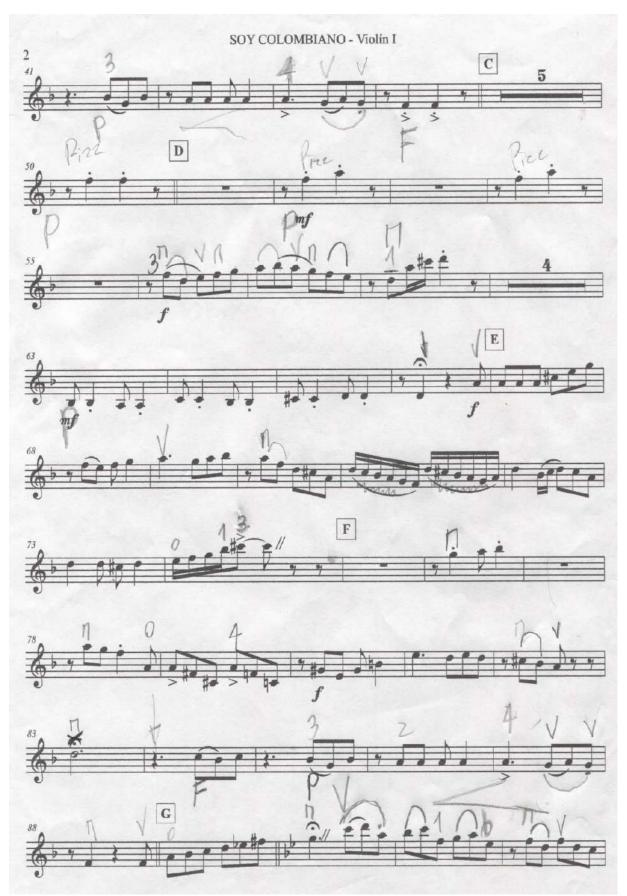
Soy colombiano

Bambuco

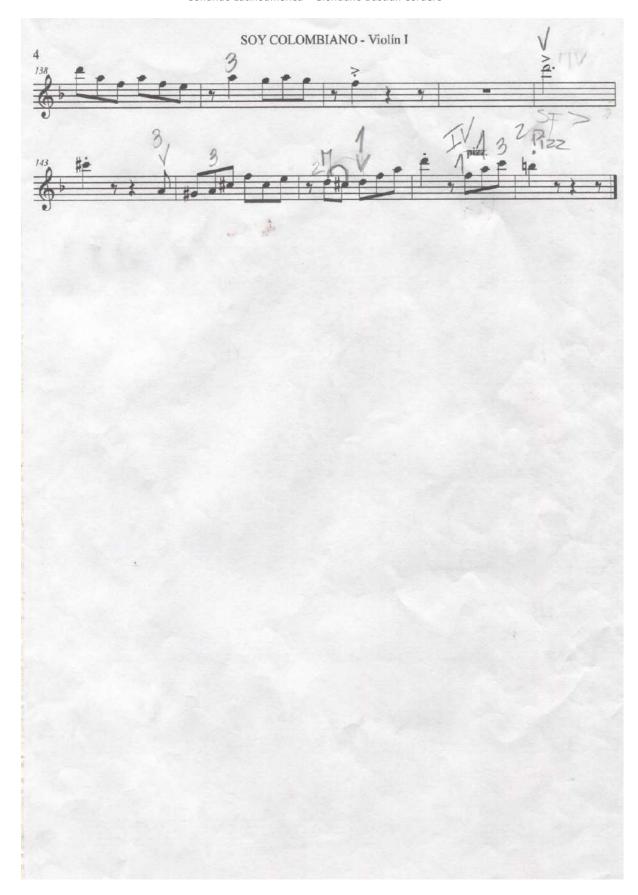
Compositor: Rafael Godoy

Arreglo: Francisco Javier Osorio Aristizábal

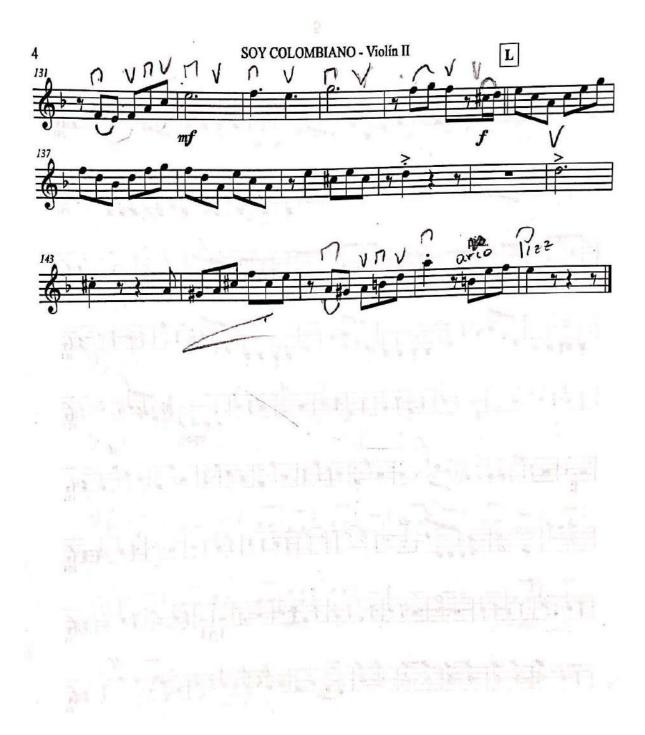

Viola

SOY COLOMBIANO

Bambuco Quinteto de Cuerdas

Rafael Godoy

Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal

©Rafael Godoy. Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal. 2022 Edición musical: Francisco Javier Osorio Aristizábal

SOY COLOMBIANO

Cello

Bambuco Quinteto de Cuerdas

SOY COLOMBIANO

Contrabajo

Bambuco Quinteto de Cuerdas

Rafael Godoy Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal

©Rafael Godoy, Versión: Francisco Javier Osorio Aristizábal. 2022 Edición musical: Francisco Javier Osorio Aristizábal

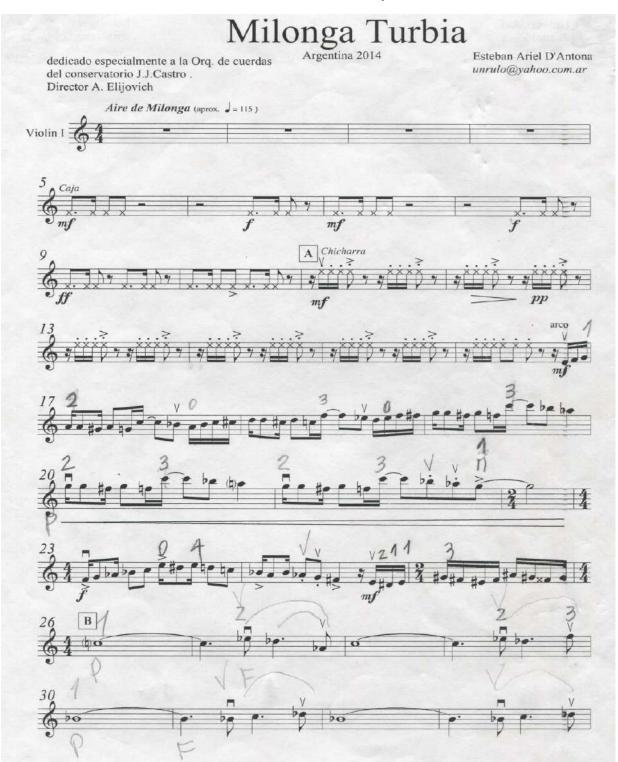

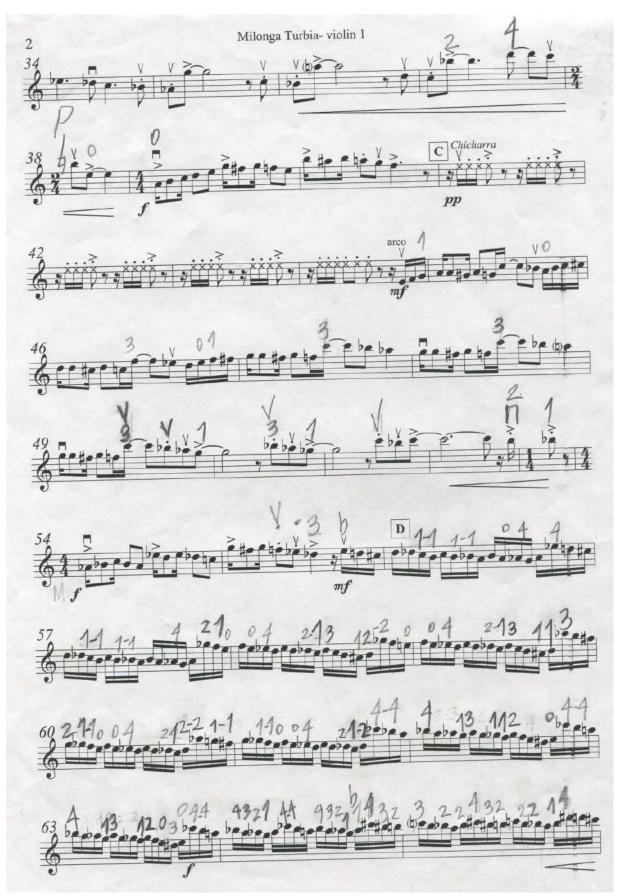

Milonga turbia

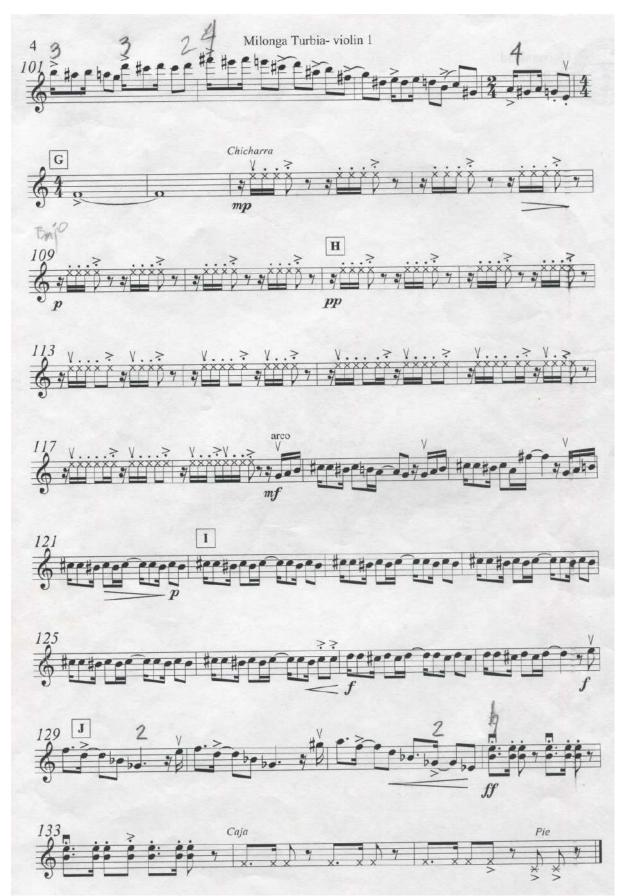
Milonga

Compositor: Esteban Ariel D' Antona

Milonga Turbia Argentina 2014

dedicado especialmente a la Orq. de cuerdas del conservatorio J.J.Castro . Director A. Elijovich

Esteban Ariel D'Antona unrulo@yahoo.com.ar

Milonga Turbia

dedicado especialmente a la Orq de cuerdas del conservatorio J.J.Castro Argentina 2014

Esteban Ariel D'Antona unrulo@yahoo com ar

Director A Elijovich

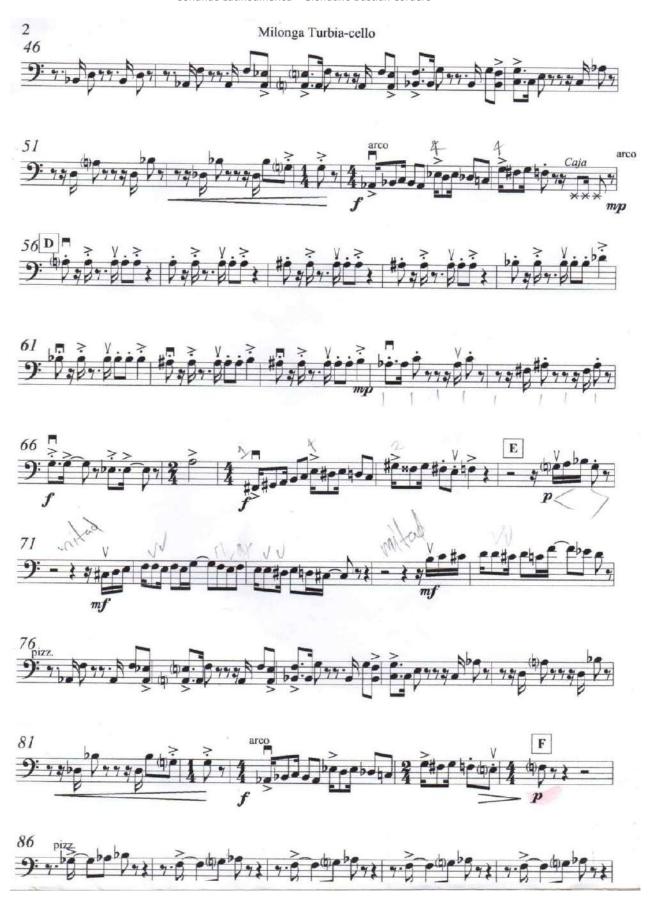

Milonga Turbia Argentina 2014

dedicado especialmente a la Orq. de cuerdas del conservatorio J.J.Castro . Director A. Elijovich

Esteban Ariel D'Antona unrulo@yahoo.com.ar

UNDE

Milonga Turbia

uyuldba

N

dedicado especialmente a la Orq. de cuerdas del conservatorio J.J.Castro .

Director A. Elijovich

Argentina 2014

Esteban Ariel D'Antona unrulo@yahoo.com.ar

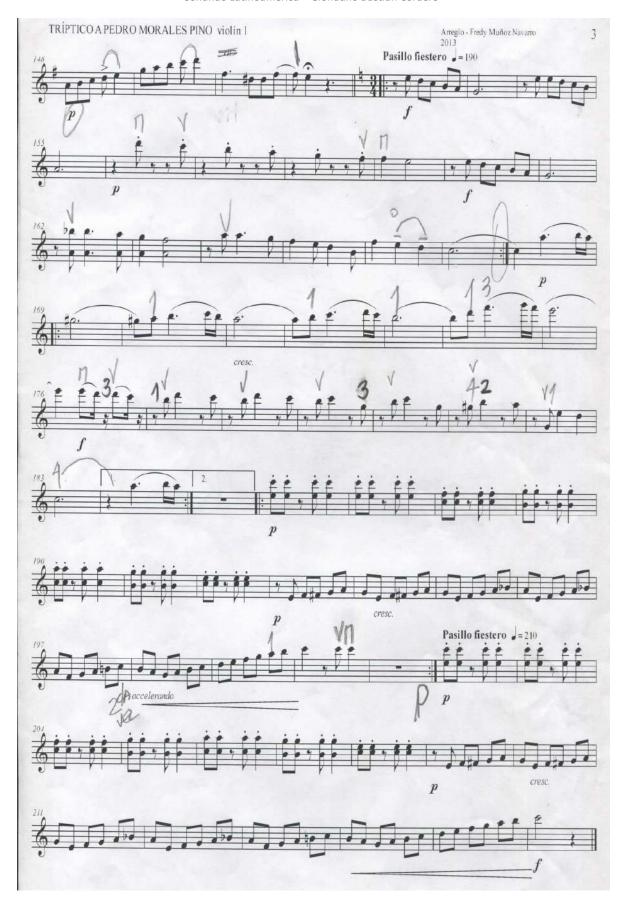

Tríptico a Pedro Morales Pino El calavera – Cuatro preguntas – Leonilde Pasillo, Bambuco, Pasillo Fiestero

Compositor: Pedro Morales Pino **Arreglo:** Fredy Muñoz Navarro

TRÍPTICO A PEDRO MORALES PINO

El calavera - Cuatro preguntas - Leonilde

Arregio - Fredy Muñoz Navarro 2013

Violin 2

TRÍPTICO A PEDRO MORALES PINO

11 colovera - Cuatro preguntas - Leonilde

Viola

Arreglo - Fredy Muñoz Navarro 2013

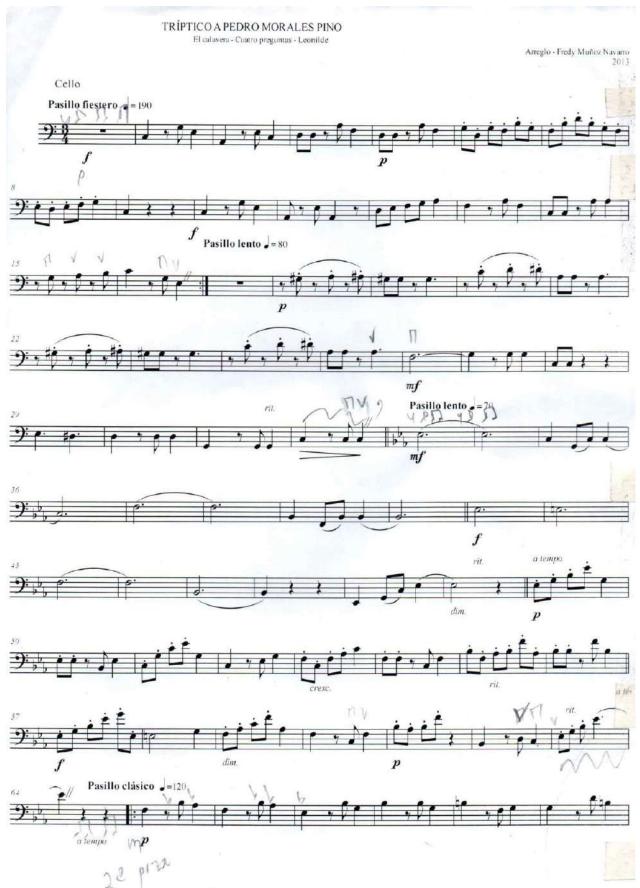

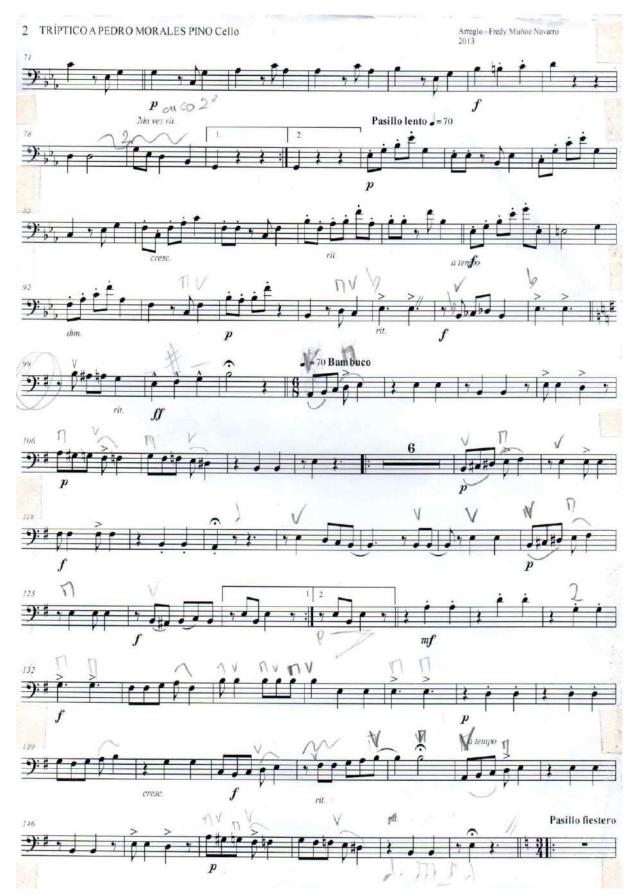

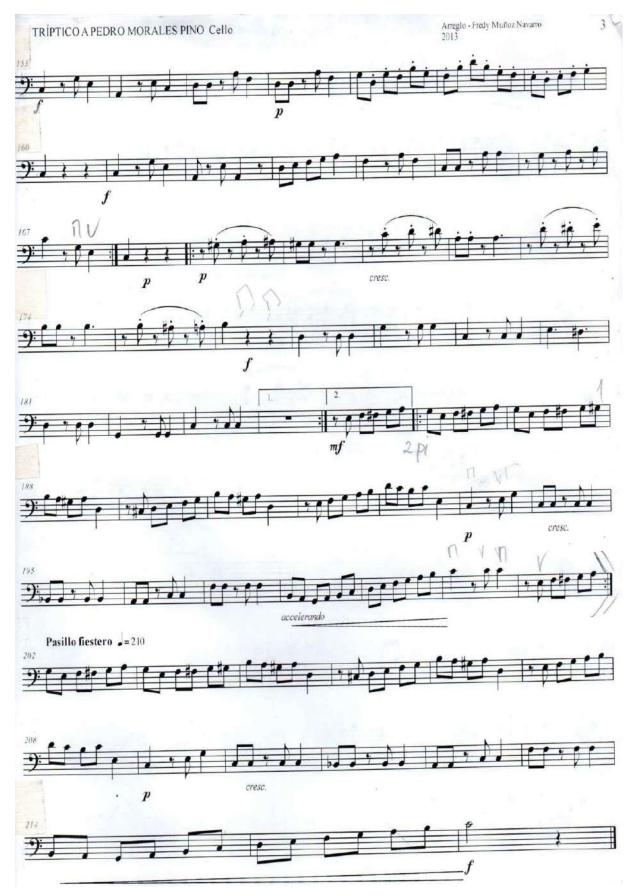
TRIPTICO A PEDRO MORALES PINO viola

Arreglo - Fredy Muñoz Navarro 3 2013

TRÍPTICO A PEDRO MORALES PINO

El calavera - Cuatro preguntas - Leonilde

Arreglo - Fredy Mluñoz Navarro 2013

Bass Pasillo fiestero = 190 pizz. Pasillo lento = 80 29 🦠 💝 rit. Pasillo lento = 70 a tempo rit. pizz. dim. f a tempo а (етро Pasillo clásico =120 p pizz. 2da vez rit. 7,5 Pasillo lento = 70 p arco a t**ef**ipo dim. = 70 Bambuco

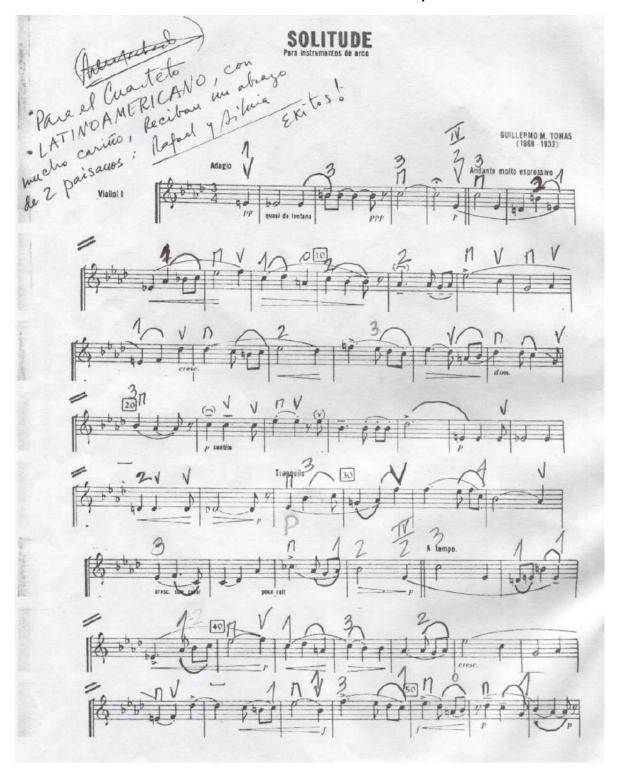
m.

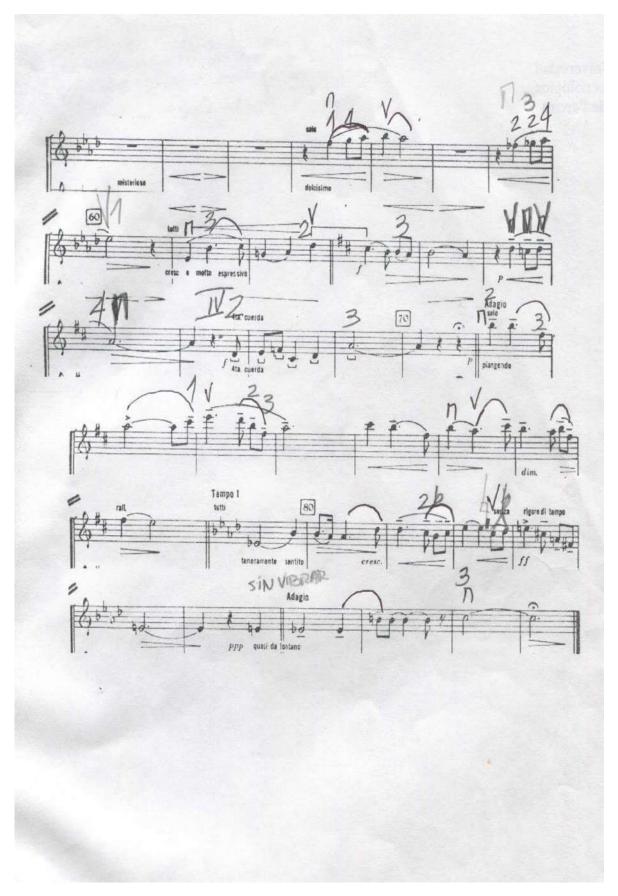

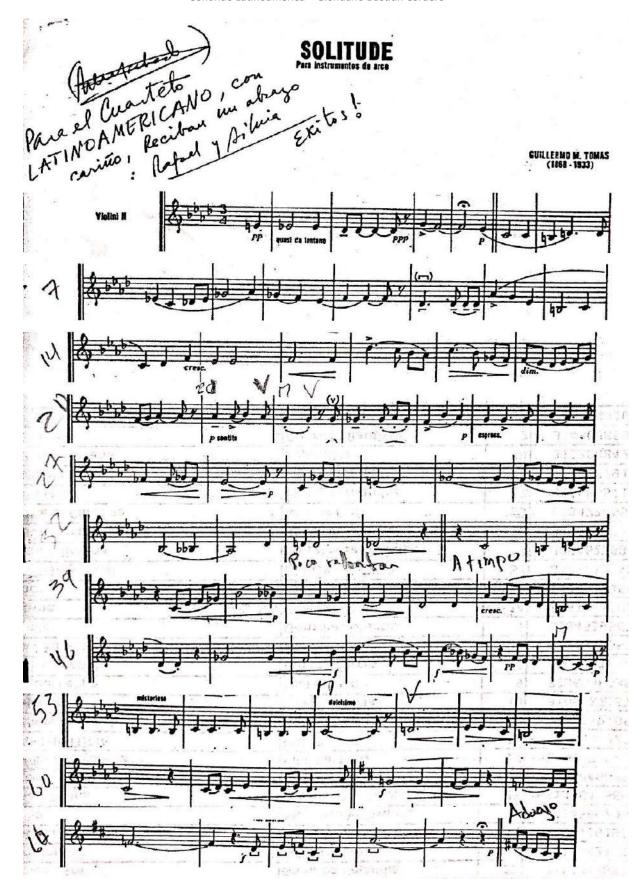
Solitude

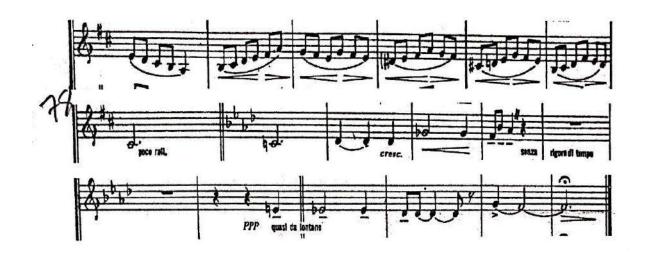
Pieza

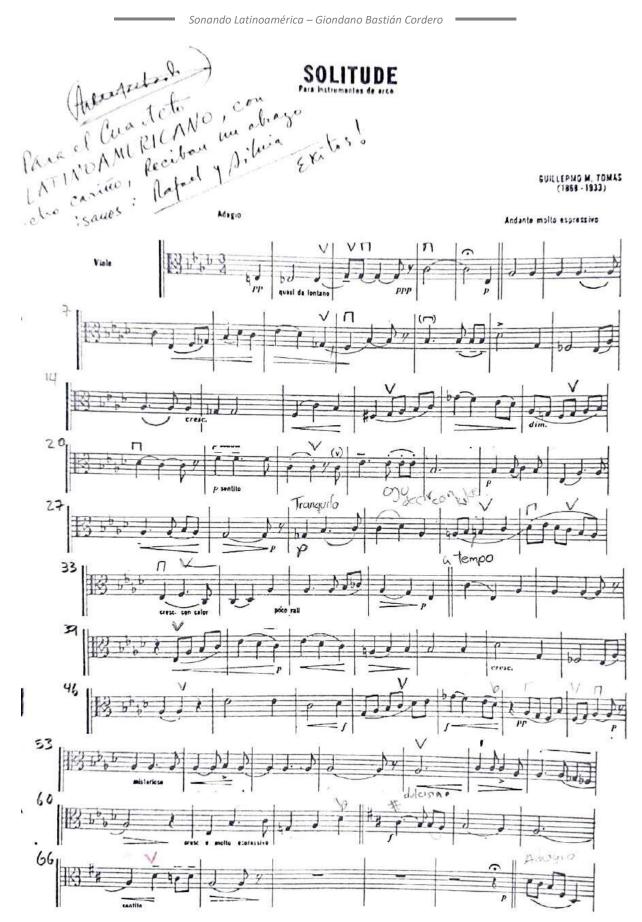
Compositor: Guillermo M Tomas

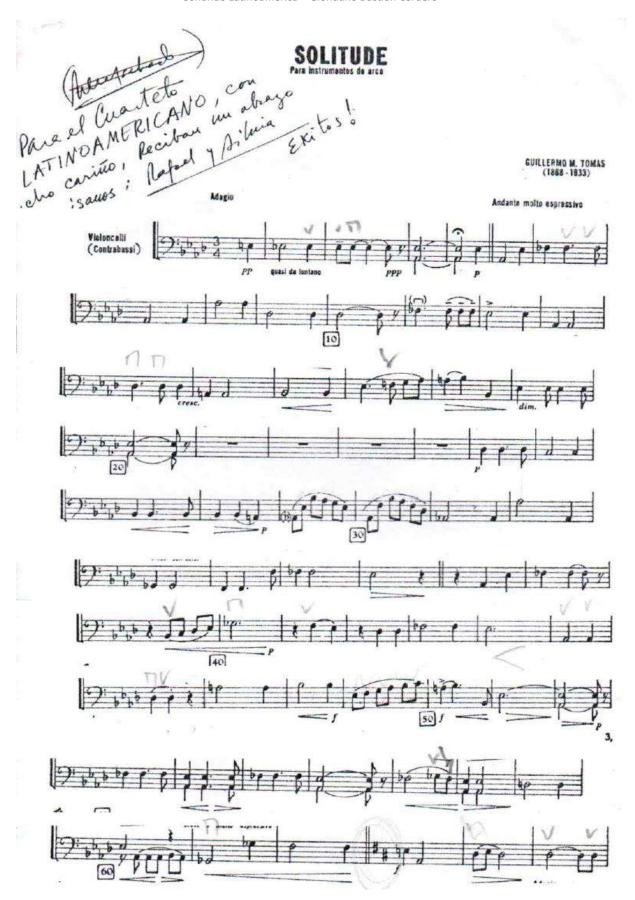

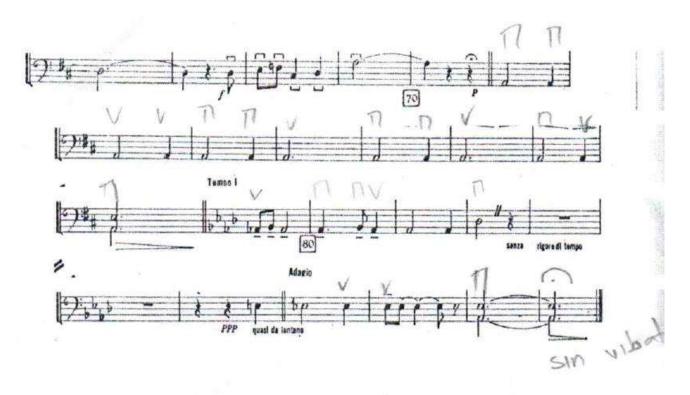

Referencias bibliográficas

- Randel, Don Michael, (aut.) y Gago Badenas, Luis Carlos, (tr.). Diccionario Harvard de Música: Alianza Editorial, 2009. 1216p. ISBN: 8420697656 ISBN-13: 9788420697659.
- Hernández Polo, Beatriz. La música de cámara en el siglo XIX, 2010.

Enlaces de referencia

- http://www.unesco.org/culture/ich/es/listas?display=default&text=colombia&insc ription=0&country=0&multinational=3&type=0&domain=0&display1=inscriptionID #tabs
- https://definicion.de/tango/
- https://www.unprofesor.com/musica/formas-musicales-del-romanticismo-3642.html
- https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo (m%C3%BAsica)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Songo (m%C3%BAsica)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
- https://es.wikipedia.org/wiki/Milonga (m%C3%BAsica)

Agradecimiento

Nuestro especial agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, ya que a través de ellos se hizo posible la realización del proyecto "Sonando Latinoamérica Volumen II" aprobado en la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO AÑO 2022.

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO AÑO 2022

