

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

**Recital de violín: cinco obras latinoamericanas originales y adaptadas para violín y
guitarra**

Creación artística - recital

Daniela María Beltrán Larrotta

Director

Mg. Iryna Litvin

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de artes

Bucaramanga

2023

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Agradecimientos

A Dios por darme la fortaleza para poder lograr uno de mis objetivos.

A mis padres por ser un apoyo incondicional en mi proceso.

A mis hermanos por ser un ejemplo de perseverancia y dedicación.

A mi maestra Iryna Litvin por su apoyo, motivación y conocimiento.

A Jonathan por perseverar junto a mí en este proyecto y por su amor incondicional.

Resumen

Título: el recital de violín: cinco obras latinoamericanas originales y adaptadas para violín y guitarra *

Autor: Daniela María Beltrán Larrota **

Palabras claves: violín, música latinoamericana, ensamble, interpretación

Descripción:

La propuesta del recital de violín identificó los aportes de cinco obras latinoamericanas originales y adaptadas para el proceso interpretativo del estudiante de violín teniendo en cuenta el valor cultural y académico de las diversas composiciones, formatos y repertorios analizados.

El desarrollo del proyecto en la primera fase indagó y analizó las dificultades técnicas que el repertorio seleccionado presentaba para lograr una primera selección de obras; la segunda fase correspondió al montaje del repertorio para el recital realizando simultáneamente el análisis de las obras según compositor, estilo y época en la que fue compuesta; en la tercera fase se realizó un flyer para la publicidad y divulgación de la presentación final que contaba con el repertorio seleccionado y la socialización del proyecto con sus experiencias y resultados.

El producto de producción artística - recital permitió crear nuevo conocimiento para fortalecer la capacidad artística del autor al establecer un dossier por compositores, y se concluyó,

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes y Música. Director Mg. Iryna Litvin.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

que la introducción de este tipo de material musical para el proceso interpretativo de violinistas contribuye a la preservación de la memoria histórica de la música latinoamericana.

Abstract

Title: the violin recital: five original and adapted Latin American works for violin and guitar *

Author: Daniela María Beltrán Larrota **

Keywords: violin, latin american music, ensemble, interpretation

Description:

The violin recital proposal identified the contributions of five original and adapted Latin American works for the violin student's interpretative process, taking into account the cultural and academic value of the diverse compositions, formats and repertoires analyzed.

The development of the project in the first phase investigated and analyzed the technical difficulties that the selected repertoire presented to achieve a first selection of works; the second phase corresponded to the assembly of the repertoire for the recital, simultaneously analyzing the works according to composer, style and period in which they were composed; in the third phase a flyer was made for the publicity and dissemination of the final presentation with the selected repertoire and the socialization of the project with its experiences and results.

The product of artistic production - recital allowed the creation of new knowledge to strengthen the artistic capacity of the author by establishing a dossier by composers, and it was concluded that

* Bachelor Thesis

** Faculty of Human Sciences. School of Arts and Music. Director Mg. Iryna Litvin.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

the introduction of this type of musical material for the interpretative process of violinists contributes to the preservation of the historical memory of Latin American music.

Índice

1.	Introducción	12
2.	Planteamiento del Problema	14
2.1	Antecedentes.....	14
2.2	Objetivos	18
2.2.1	Objetivo General.....	18
2.2.2	Objetivos Específicos.....	18
2.3	Justificación.....	18
3.	Marco teórico	19
3.1	El violín.....	19
3.2	Técnica de mano izquierda.....	19
3.2.1	Vibrato	20
3.2.2	Adornos	20
3.2.3	Apoyatura.....	20
3.2.4	Glissando.....	20
3.2.5	Armónicos	21
3.2.6	Dobles cuerdas.....	21
3.2.7	Acordes	21
3.2.8	Técnica de mano derecha: golpes de arco.....	21

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

3.2.9	Continuos	22
3.2.10	Interrumpidos.....	22
3.2.11	De salto	22
3.3	El violín en la música latinoamericana	22
4.	Metodología	23
4.1	Etapa I: Indagación y análisis.....	23
4.2	Etapa II: Montaje del repertorio.	24
4.2.1	Contradanza – Aquiles Báez	25
4.2.2	Gloria Beatríz (Bambuco) – León Cardona (Arr. Jonathan Delgado).....	30
4.2.3	Nightclub 1960 – Astor Piazzolla (Adaptación para violín y guitarra)	36
4.2.4	Danza de los amantes efímeros – Francisco González	45
4.2.5	Patas D’hilo (Pasillo) – Carlos Vieco (arr. Joan Pablo Cediél)	52
4.3	Etapa III: Socialización y puesta en escena.	58
5.	Conclusiones	59
6.	Bibliografía	61

Listado de figuras

Figura 1. Fragmento de partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra	27
Figura 2. Sección B partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra	28
Figura 3. Sección C partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra	29
Figura 4. Coda final de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra	29
Figura 5. Parte A de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona	32
Figura 6. Parte B de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona	33
Figura 7. Segunda casilla de parte B de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona	34
Figura 8. Parte C de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona	35
Figura 9. Segunda casilla de parte C de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona	36
Figura 10. Parte A de versión de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla.....	39
Figura 11. Interludio entre parte A y B de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla.....	40
Figura 12. Parte B y C de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla	41
Figura 13. Reexposición de la parte A de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla.....	42
Figura 14. Parte B' de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla.....	43
Figura 15. Parte D de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla.....	43
Figura 16. Final de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla	44
Figura 17. Tema A de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles	48

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 18. Compases 26 al 30 de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles.....	48
Figura 19. Cambio de carácter de parte A de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles.....	49
Figura 20. Compases 57 al 61 de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles.....	49
Figura 21. Inicio de parte B de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles	50
Figura 22. Primera casilla de parte B de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles.....	50
Figura 23 Segunda casilla de parte B e interludio de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles	51
Figura 24. Final de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles	52
Figura 25. Tema A de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediél.....	54
Figura 26. Tema B de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediél	55
Figura 27. Tema C de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediél.....	56
Figura 28. Reexposición de tema A de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediél	56
Figura 29. Final de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediél	57

Listado de Tablas

Tabla 1. Cronograma.....	58
Tabla 2. Recursos.....	59

1. Introducción

El proyecto Recital de violín: cinco obras latinoamericanas originales y adaptadas para violín y guitarra, buscó resaltar la importancia cultural de la música latinoamericana y su impacto a nivel local a través de la diversidad de composiciones, formatos, repertorios e interpretaciones. Además, se buscó analizar los aportes que la música latinoamericana puede ofrecer al proceso interpretativo de los estudiantes de violín.

Por lo anterior, se seleccionó la modalidad de recital como herramienta para generar nuevo conocimiento y fortalecer las habilidades artísticas de los violinistas mediante la selección de un repertorio conformado por obras latinoamericanas originales y adaptadas para el formato de violín y guitarra, introduciéndolo como material en el proceso interpretativo de violinistas. El presente proyecto plantea la siguiente pregunta problemática: ¿Qué elementos técnicos e interpretativos son necesarios para el montaje y puesta en escena de un recital con piezas originales y adaptadas para el formato de violín y guitarra de cinco compositores latinoamericanos?

Para poder responder a esta pregunta central se realizaron diferentes etapas de investigación y análisis. En primer lugar, se analizaron las dificultades técnicas e interpretativas que presentaba el repertorio seleccionado, se hizo análisis de las obras según compositor, estilo y época; posteriormente se trabajó sobre el montaje de las obras, finalizando con la publicidad y divulgación de la presentación final mediante un flyer.

El documento final se estructuró en tres capítulos que integran los productos obtenidos en el trabajo, así:

- **Primer capítulo:** Selección de composiciones latinoamericanas (originales o adaptadas).

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

- **Segundo capítulo:** Análisis técnico, interpretativo y de ensamble de las piezas seleccionadas.
- **Tercer capítulo:** Montaje de las obras seleccionadas resaltando la importancia y afinidad del violín en la música latinoamericana.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Antecedentes

A partir de la compilación y sistematización de la información de estudios relacionados con la temática propuesta en el presente trabajo, se encontraron investigaciones y materiales bibliográficos que se tuvieron en cuenta como bases para el desarrollo de la investigación.

La investigación de Deisy Melgarejo Navas y Kevin Mauricio Barrera, titulada “Arreglo de 6 temas de música popular para ensamble de violines de nivel inicial y diseño de estrategias pedagógicas para su montaje”, aborda la situación de la educación musical infantil y juvenil en Bucaramanga, estudia los factores que inciden culturalmente y propone estrategias didácticas que promuevan el acercamiento a la música a este grupo etario, utilizando arreglos de música popular a nivel inicial en ensamble de violines; la propuesta da alcance didáctico a la enseñanza del violín para edades entre 7 y 12 años abordando criterios y estrategias pedagógicas musicales mediante el desarrollo experiencial de ensayos para el montaje y ensamble (Melgarejo y Barrera, 2017).

El trabajo “Recital de piezas de música colombiana adaptadas para violín como instrumento melódico principal” realizado por Sonia Carolina Cáceres Rivera, propone seis adaptaciones de música colombiana para violín, utilizó elementos técnicos como golpes de arco y efectos pizzicato para la exploración y uso de diferentes sonoridades y timbres realizados por el instrumento, el objeto de la investigación fue enriquecer las obras seleccionadas y fomentar el estudio. El trabajo se desarrolló mediante la elección de cuatro ritmos de la región andina y uno de los llanos orientales con distintos formatos acompañantes, evidenciando que para la interpretación con un instrumento

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

armónico acompañante facilita la inmersión en los procesos de formación instrumental dado que brinda material escrito con las simbologías propias del instrumento (Cáceres, 2017)

El trabajo adelantado por Angella Nathalia Ramírez Jacinto denominado “La experiencia pedagógica de la enseñanza del violín a través del rap en la JAC de Patio Bonito III sector”, explora las técnicas para la enseñanza del violín en formación inicial de jóvenes y adultos con el género Hip Hop – Rap, se desarrolló mediante el diálogo de saberes de los miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Patio Bonito III sector – Bogotá y la práctica pedagógica obtenidas de la experiencia docente – estudiante; el trabajo utilizó el enfoque técnico del instrumento de los elementos musicales seleccionados del género, conectando las estrategias a las formas no tradicionales de enseñanza del violín para responder al contexto de los estudiantes, en pro de la construcción significativa de visión de mundo (Ramírez, 2018).

“Seis arreglos de música tradicional latinoamericana para formato de cámara: guitarra, flauta traversa y violín” de Luis David Pérez Paipa, como resultado de este proyecto obtuvo seis arreglos de piezas de música popular latinoamericana para el formato guitarra, flauta traversa y violín, con el objeto de realizar un acercamiento a las danzas folclóricas representativas de varios países latinoamericanos y despertar la creatividad en la elaboración de arreglos musicales en los estudiantes de guitarra del Programa de licenciatura en música de la UIS. La investigación se desarrolló mediante modificaciones armónicas, creación de introducciones y momentos protagónicos de los instrumentos en diferentes secciones de la obra (Pérez, 2019).

Tatiana Tchijova y otros autores con su proyecto “Dúo AR.CO. Música académica latinoamericana contemporánea para violín y piano, integra las líneas de investigación de la tesis doctoral “Antonio María Valencia (1902-1952)” busca orientar el estudio y difusión de obras de

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

siete compositores latinoamericanos de los siglos XX y XXI para violín y piano, promoviendo el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, la difusión y la creación de la obra musical latinoamericana e inserción multinivel en la comunidad (Tchijova, 2019).

“Estrategias pedagógicas para la formación inicial en el violín basadas en los principios Orff-Schulwerk” es una investigación de Linda Cristina Villamarín Peña, la cual plantea las estrategias pedagógicas de iniciación al violín, buscó para el estudiante experiencias reflexivas, conceptuales y pedagógicas mediante la metodología de investigación – creación, obteniendo como insumo seis estrategias pedagógicas que incluyen como principio el trabajo instrumental colectivo y propuesta didáctica con acciones corporales, dinámicas y artísticas (Serna, 2020).

La investigación de María Juliana Arenas Jiménez “El violín en diferentes formatos de música de cámara colombiana” utilizó obras representativas mediante la selección de autores y su aporte al arte musical, con el objeto de exaltar, dada su relevancia en la música colombiana, el formato de pequeños grupos instrumentales presentados en espacios abiertos al público, concluyendo el aporte de la investigación la generación de la base histórica, contextual e interpretativa (Arenas, 2020).

El trabajo “El violín en la música de cámara latinoamericana del siglo XX y XXI” de Álvaro Javier Molina Bejarano buscó los estilos, elementos interpretativos y tímbricos para violín en 5 obras de creación latinoamericana, identificó elementos compositivos de distintas corrientes, géneros y la música autóctona para desarrollar una interpretación, presentando como insumo un recital con las obras seleccionadas (Molina, 2020).

La tesis desarrollada por Laura Arboleda y otros autores “Adaptaciones de música tradicional colombiana para el formato de violín, guitarra y canto” propone adaptar música tradicional colombiana para el formato de violín, guitarra y canto mediante arreglos para guitarra, con el objeto

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

de reemplazar en las presentaciones los instrumentos autóctonos de cada región. Esto dado a su carencia para dar una sonoridad similar al formato original. La línea para el desarrollo fue investigación-creación mediante el análisis, recopilación y síntesis de información y juicio artístico adaptativo para ser presentado como material dispuesto en el manejo y el montaje de múltiples obras. El resultado fue tres adaptaciones de música tradicional colombiana realizadas para el formato violín, guitarra y canto (Arboleda et al., 2020).

En la investigación de Tatiana Perilla Restrepo y otros autores que se titula “Inventario de obras latinoamericanas para violín y guitarra siglos XX y XXI” se busca fomentar el estudio y la interpretación de música académica latinoamericana en el ámbito académico nacional e internacional mediante repertorio de obras latinoamericanas originales para el formato de violín y guitarra. La línea para el desarrollo del proyecto se ubicó en investigación-creación, utilizando producción bibliográfica de obras artísticas efímeras y permanentes, buscando generar nuevo conocimiento y fortalecer las capacidades artísticas y científica en Colombia; el resultado fue un documento de referencia para el repertorio objeto de estudio (Perilla et al., 2021).

El presente proyecto tiene como propuesta llevar a cabo un recital de violín con cinco obras en el formato de música de cámara (violín y guitarra) las cuales podrán ser incluidas como material orientado al proceso interpretativo de violinistas mediante técnicas básicas de articulaciones, dinámicas, manejo de posiciones, afinación, producción de sonido, ritmo, ensamble, entre otras.

Con lo anterior se plantea las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué elementos técnicos e interpretativos son necesarios para el montaje y puesta en escena de un recital con piezas originales y adaptadas para el formato de violín y guitarra de cinco compositores latinoamericanos?

2.2 Objetivos

2.2.1 *Objetivo General*

Evidenciar los aportes de cinco obras latinoamericanas originales y adaptadas para el proceso interpretativo del estudiante de violín en un recital de música de cámara.

2.2.2 *Objetivos Específicos*

- Seleccionar composiciones latinoamericanas (originales o adaptadas para violín) como material para el recital propuesto.
- Realizar un análisis técnico, interpretativo y de ensamble de las piezas seleccionadas para el recital que sirva como referencia para futuros instrumentistas en busca de material para formato de violín y guitarra.
- Llevar a cabo el montaje de las obras seleccionadas resaltando la importancia y afinidad del violín en la música latinoamericana.

2.3 Justificación

El valor cultural de la música latinoamericana para los países del centro y sur del continente americano ha tenido un impacto significativo a nivel local y ha trascendido internacionalmente gracias al trabajo académico que ha dado lugar a una amplia gama de composiciones, formatos, repertorios e interpretaciones (Perilla et al, 2021). Por lo anterior mencionado, es importante fomentar en estudiantes y profesionales el estudio e interpretación de música de compositores latinoamericanos, ya que aportaría a la música universal conciliando la memoria histórica y visibilizando la identidad fuera de lo regional.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

El análisis de las obras seleccionadas en este proyecto tiene como objetivo resaltar la viabilidad de la implementación de un repertorio poco usual en el ámbito académico para el estudio de técnicas básicas y avanzadas en el violín, teniendo en cuenta la investigación bibliográfica de autores latinoamericanos.

3. Marco teórico

3.1 El violín

El violín es uno de los instrumentos de cuerda más populares en la actualidad. Se cree que su origen se encuentra en instrumentos como el *rebec* en Europa o el *Ravanahatha* de la India. Sin embargo, el violín tal como lo conocemos en la actualidad se desarrolló a partir del siglo XVI en Italia. Fue en esta época cuando se hicieron importantes avances en la construcción y diseño del instrumento. Los maestros luthiers italianos como Andrea Amati, Antonio Stradivari y Guarneri del Gesù crearon los violines más famosos y reconocidos en la historia de la música (Zurdo, 2007).

Hoy en día, el violín es uno de los instrumentos más utilizados tanto en la música académica como en otros géneros como el jazz y la música folclórica.

En el trabajo “*Metodología de la enseñanza de la ejecución del violín*” se destaca la importancia de la técnica en el violín teniendo en cuenta que este instrumento tiene múltiples posibilidades, las cuales no solo permiten la expresión artística, sino también la exploración de diferentes ambientes sonoros y tímbricos que se usan en diversos géneros musicales (Stetsenko, 1982).

3.2 Técnica de mano izquierda

La técnica de la mano izquierda en el violín se refiere a las habilidades necesarias para crear los diferentes sonidos que se producen al realizar cualquier acción sobre el diapasón. Esta técnica nos ayuda a lograr una correcta afinación y producción de sonido.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

En este proyecto se abarcan los siguientes conceptos:

3.2.1 *Vibrato*

El vibrato en el violín es un medio importante de expresión que se relaciona directamente con la parte emocional de la interpretación. Este efecto se produce por la oscilación del dedo que pisa la cuerda y estas oscilaciones dan como resultado la percepción de un solo sonido “vibrante”. Para la interpretación del vibrato se debe tener en cuenta la amplitud y velocidad del movimiento ya que estos dos factores van ligados a la dinámica y registro en que se esté tocando.

3.2.2 *Adornos*

Son notas adicionales que se adhieren al sonido principal y su propósito es crear un atractivo especial a la música que se escribe. Los adornos se representan por medio de signos o notas pequeñas que se colocan antes, sobre o después de la nota principal.

Los adornos que se emplearon en este proyecto fueron:

3.2.3 *Apoyatura*

Es un adorno representado mediante una o varias notas de tamaño reducido que se ponen delante o detrás de la nota principal en tamaño convencional. Existen 3 tipos de apoyatura: apoyatura larga, apoyatura breve y apoyatura doble.

3.2.4 *Glissando*

El glissando es una técnica en la que el dedo se desliza suavemente a lo largo de la cuerda, produciendo un sonido deslizante y sin interrupciones entre las notas.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

3.2.5 *Armónicos*

Son sonidos con un timbre singular y agudo que se producen con el toque leve de los dedos sobre un punto específico de la cuerda. Existen tres tipos de armónicos: armónicos naturales, armónicos artificiales y armónicos dobles.

3.2.6 *Dobles cuerdas*

Se refiere a la ejecución de dos sonidos a la vez en cuerdas contiguas. Los intervalos más comunes para ejecución en violín son: intervalos de tercera, quinta, sexta y octava. Las dobles cuerdas se pueden tocar de diferentes formas y esto depende de la línea melódica que se esté interpretando.

3.2.7 *Acordes*

Los acordes en el violín se pueden encontrar de 3 o 4 sonidos y su interpretación depende del carácter y el tiempo de la obra. Se pueden interpretar de dos formas: con subdivisión (dos sonidos y luego otros dos sonidos) o a la vez (3 o 4 sonidos).

3.2.8 *Técnica de mano derecha: golpes de arco*

Los golpes de arco en el violín son las múltiples formas en las que se pueden tocar las cuerdas del instrumento utilizando el arco. Estas son diversas y se utilizan para unir o separar sonidos, creando diferentes matices, efectos sonoros y tímbricos que hacen parte de la interpretación artística.

En este proyecto se ejecutaron los siguientes golpes de arco:

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

3.2.9 *Continuos*

Detaché. Es un término proveniente del francés que significa “separado”, refiriéndose a la dirección del arco en la ejecución mas no de la sonoridad. Se toca un sonido por cada cambio de arco, procurando que cada cambio de arco sea casi imperceptible y se logre unión entre los sonidos ejecutados.

Legato. Término en italiano que significa “unido”. Se refiere a la interpretación de varios sonidos en un solo arco, es decir en una sola dirección.

3.2.10 *Interrumpidos*

Staccato. Término italiano que significa “separado” o “interrumpido”. Se puede interpretar uno o varios sonidos en un solo arco y se encuentra comúnmente en pasajes con rangos dinámicos entre *piano* y *mezzo-forte*.

3.2.11 *De salto*

Spiccato. Este término proviene del italiano que significa “corto” y se refiere a un golpe de arco saltado que une 2 movimientos realizados con el arco: horizontal y vertical. Se interpreta con frecuencia en obras de carácter gracioso y volátil.

3.3 El violín en la música latinoamericana

La introducción del violín en América Latina se remonta a la época de la colonización española en el continente. Durante la época colonial, el violín fue utilizado principalmente en los contextos de la música religiosa y la música de la corte. A medida que las poblaciones autóctonas de América Latina eran precedidas por el colonialismo, el violín comenzó a fusionarse con los estilos musicales locales. (Burbano, 2018)

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Durante el siglo XIX, el violín se consolidó como un instrumento clave en la música folclórica y popular de América Latina. Durante esta época muchas de las composiciones para este instrumento no eran documentadas. A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se originaron las primeras escuelas y conservatorios de música en Latinoamérica, generando un aprendizaje más formal de las obras compuestas por latinoamericanos. Esto se evidenció, especialmente a través de compositores destacados como Astor Piazzolla en Argentina y Antonio Estévez en Venezuela, quienes exploraron nuevas técnicas y estilos que incorporaron el violín de manera innovadora. (Burbano, 2018).

Por otra parte, el violín no ha sido un instrumento común para la interpretación de música tradicional colombiana en su formato solista o de cámara puesto que usualmente este folklore es interpretado por instrumentos autóctonos colombianos (tiple, bandola, requinto y/o guitarra). A pesar de lo mencionado, gracias a la labor realizada por reconocidos artistas, como lo es Alexis Cárdenas, se ha ido incentivando la interpretación de músicas tradicionales en el violín.

4. Metodología

Para la realización del proyecto se estimaron tres etapas: indagación y análisis, montaje del repertorio, socialización y puesta en escena con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Estas etapas se desarrollaron entre el mes de junio del año 2023 al mes de octubre del año 2023.

4.1 Etapa I: Indagación y análisis.

Tiempo de desarrollo: dos meses (junio - julio). Durante esta etapa, se llevó a cabo una revisión del repertorio latinoamericano existente para el dueto de violín y guitarra, considerando tanto obras originales para este formato como adaptaciones. Se analizaron también las dificultades técnicas

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

presentes en estas piezas, a fin de seleccionar aquellas que ofrecieran el nivel de complejidad interpretativa y técnica adecuada para enriquecer el proceso musical de los violinistas que interpreten este repertorio.

El repertorio seleccionado contó con piezas de diversas dificultades, épocas, ritmos y lenguajes musicales. El objetivo de esta selección fue explorar las diferentes técnicas que se pueden lograr en el violín y acercar a los oyentes a una amplia gama de sonoridades. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se seleccionaron las siguientes piezas musicales para el recital final:

- Nightclub 1960 - Astor Piazzolla (Versión para violín y guitarra).
- Gloria Beatriz - León Cardona (Arreglo; Jonathan Delgado).
- Contradanza - Aquiles Báez (Versión para violín y guitarra).
- Danza de los amantes efímeros - Francisco González.
- Patas d'hilo - Carlos Vieco (Arreglo; Juan Pablo Cediel).

Cada una de las piezas de este proyecto cuenta con aspectos técnicos, interpretativos y estilísticos propios debido a su época, compositor y género. Esto estimuló un estudio detallado para preparar el recital final de manera adecuada.

4.2 Etapa II: Montaje del repertorio.

Tiempo de desarrollo: dos meses (agosto - septiembre). Se realizó el montaje del repertorio seleccionado para el recital junto al análisis de las obras según compositor, época y estilo.

Durante la primera etapa de trabajo en el repertorio se definieron digitaciones, arcadas y las articulaciones que contribuyen al fraseo y la interpretación de las piezas. También se identificaron las dificultades técnicas para establecer estrategias de estudio que facilitaron su resolución. Es importante aclarar, que en la selección del repertorio se tuvieron en cuenta piezas que motivaron

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

al uso de las diferentes técnicas en el violín, lo cual llevó a profundizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Para el montaje de las piezas fue necesario realizar un análisis, técnico e interpretativo de cada una de las piezas, puesto que, al ser estilos, ritmos y lenguajes distintos, es necesario tener un entendimiento total de las piezas que conlleve a la buena ejecución de las obras.

4.2.1 *Contradanza – Aquiles Báez*

Aquiles Báez (1 de marzo de 1964, Caracas, Venezuela - 12 de septiembre de 2022 Aquisgrán, Alemania) fue un destacado músico, arreglista y compositor venezolano quién a lo largo de su carrera exploró diferentes maneras de ver y tocar su instrumento principal, la guitarra. Su estilo personal e innovador incorporaba sofisticadas armonías y elementos rítmicos creando un sonido único.

Báez comenzó a interesarse por la música gracias a su hermano mayor, quien le enseñó a tocar el cuatro. Posteriormente tomó clases de viola, mandolina y percusión, ampliando así sus habilidades musicales para más adelante convertirse en una importante referencia de la música en Venezuela y Latinoamérica.

Su obra abarcó una amplia gama de géneros, incluyendo música tradicional venezolana, jazz, bossa nova, entre otros. Esta diversidad de estilos les otorgaba a sus composiciones una riqueza y complejidad particular. Su enfoque innovador y su habilidad para fusionar diferentes influencias musicales le dieron a su música una identidad contemporánea con raíces en su Venezuela natal. (<https://aquilesbaez.net/>, s.f.)

Contradanza de Aquiles Báez es una muestra del conocimiento que tenía el compositor para realizar la cohesión de la guitarra con un instrumento melódico, exponiendo distintos cambios de

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

colores y texturas en su escritura, teniendo en cuenta armonía y melodía que se destaca por su lenguaje.

Esta obra se constituye en un único movimiento y la manera en la que se desarrollan los temas y las secciones se basan en la estructura de la forma rondó. Está en un compás de 2/4 y en la tonalidad de La menor, aunque el tema presenta varias alteraciones de paso que demuestran la influencia jazzística del compositor.

La Contradanza, escrita originalmente para guitarra y mandolina, en este proyecto fue adaptada para el formato de violín y guitarra teniendo en cuenta aspectos técnicos e interpretativos del instrumento.

En la extensión de esta pieza se trabaja el golpe de arco *legato* que apoya el correcto desarrollo del fraseo en el violín y en algunas secciones se trabaja la digitación disminuida debido al movimiento melódico cromático buscando con esto favorecer a la expresividad y carácter del fraseo. Todo esto se debe proponer teniendo en cuenta la anatomía del intérprete.

La guitarra en esta obra tiene principalmente un papel acompañante, utilizando arpeggios constantemente. Sin embargo, la relación entre la guitarra y el violín es importante ya que, aunque existe un tiempo base, el tempo varía significativamente en función de la interpretación, lo que requiere una comunicación fluida entre los intérpretes para poder expresar el *rubato* adecuadamente.

La introducción comienza con arpeggios que realiza la guitarra evocando una armonía tradicional, creando una sensación de tonalidad para luego exponer la melodía principal en el violín con un acompañamiento aún basado en arpeggios de la guitarra. Durante la mayor parte de la pieza la guitarra tendrá un papel acompañante y el violín el papel protagónico.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

La melodía de la sección A de la pieza se caracteriza por la repetición de células rítmicas a lo largo de toda la composición. Comienza con semicorcheas y luego incorpora seisillos, lo que resalta la habilidad técnica del intérprete y añade dificultad a la composición. Aquiles Báez demuestra su talento como compositor al emplear una variedad de recursos musicales en el movimiento de la melodía. Entre ellos se encuentran arpeggios, secuencias, grados conjuntos y cromatismos.

Al interpretar esta pieza en el violín se consideró la articulación de *legato* para ciertos grupos rítmicos empleando suficiente extensión del arco con el fin de lograr una conducción adecuada de las frases musicales. Además, para la partitura que se recopiló se añadieron dinámicas y cesuras para enriquecer la expresividad de la interpretación.

Una de las dificultades a la hora de ensamblar la pieza fue la variabilidad del tempo en las diferentes secciones exigiendo una mayor comunicación entre los instrumentistas basada en gestos, respiraciones e indicaciones mediante el movimiento del arco.

Figura 1.

Fragmento de sección A de partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra

The image displays a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) in 2/4 time. The score is divided into two systems. The first system covers measures 13 to 25, and the second system covers measures 26 to 30. The Violin part is written in a treble clef and features a complex melodic line with frequent sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. The Guitar part is written in a treble clef and provides a rhythmic accompaniment with chords and single notes. The score includes dynamic markings such as 'V' and '6'.

Nota: Tomado de partitura Contradanza de Aquiles Báez

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

La sección A se repite, pero esta vez concluye con un arpeggio de tónica que genera una sensación de descanso y conduce a la sección B. En esta sección, el movimiento melódico crea una sensación de tranquilidad debido al ritmo más pausado. Al adaptarla al violín, se consideraron dinámicas, digitaciones y arcadas que favorecieron la conducción melódica y rítmica de la sección.

Figura 2.

Sección B partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra

The musical score for Section B of 'Contradanza' by Aquiles Báez, for Violin and Guitar, is presented in three systems. The first system (measures 20-23) shows the Violin part with a first ending (I.) and a second ending (II.) marked 'To Coda'. The guitar part provides harmonic support with chords and arpeggios. The second system (measures 24-28) continues the melodic line with various fingerings and a trill. The third system (measures 29-32) includes a first ending (I.) and a second ending (II.) marked 'V D.S. al Coda'. The guitar part provides harmonic support with chords and arpeggios.

Nota: Tomado de partitura Contradanza de Aquiles Báez

La sección C se presenta después de retomar el tema A, su carácter, igual que en el episodio B, es tranquilo y genera una sensación de reposo. Esta parte se distingue por el uso de cromatismos y por la dificultad que representan al interpretarse en violín debido a la velocidad con la que se deben

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

interpretar estos mismos. La digitación propuesta es la más adecuada ya que exige menor movimiento de la mano izquierda, ayudando a mantener una afinación estable.

Figura 3.

Inicio de Sección C partitura de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) in 3/4 time. The score begins at measure 33. The violin part features a melodic line with slurs and fingerings (1-4, 2-3, 1-4, 2-3, 1-4). The guitar part provides a rhythmic accompaniment with a '6' indicating a barre and an '8' indicating an octave shift.

Nota: Tomado de partitura Contradanza de Aquiles Báez

Finalmente, se lleva a cabo la reexposición del tema A en la cual el violín y la guitarra interpretan la línea melódica por lo que esta sección tiene una dinámica de mayor exigencia para los dos instrumentos. Para concluir, se utiliza una cadencia que emplea una progresión de acordes poco convencionales, generando una tensión que se resuelve finalmente con la ejecución conjunta del acorde final (Am) por parte del violín y la guitarra.

Figura 4.

Coda final de Contradanza Aquiles Báez Versión para violín y guitarra

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Nota: Tomado de partitura Contradanza de Aquiles Báez

4.2.2 *Gloria Beatríz (Bambuco) – León Cardona (Arr. Jonathan Delgado)*

León Cardona García (Yolombo, Antioquia, Colombia; 10 de agosto de 1927) es un destacado maestro, compositor e intérprete colombiano. A lo largo de su carrera, ha compuesto y arreglado entre 180 y 200 obras musicales las cuales han sido interpretadas en reconocidos festivales como el Festival Mono Núñez, el Festival Nacional del Pasillo y el Festival Hatoviejo COTRAFA. Sus obras también han sido llevadas a escena por destacados ensambles como Recoveco, Gurrufío, Guafa Trío y el grupo Seresta. Además del reconocimiento obtenido en Colombia, su música ha trascendido fronteras, llegando a ser interpretada en otros países del mundo. (Urrego, s.f.)

La contribución de León Cardona a la música colombiana es invaluable ya que su amplio repertorio abarca desde bambucos y pasillos hasta joropos y foxtrots. Su obra ha sido influenciada por el romanticismo y nacionalismo europeo, así como por las armonías empleadas en el jazz, sin perder por ello la estructura básica y las raíces de la música folclórica colombiana.

Desde sus inicios, Cardona García mostró un talento excepcional para la música. Su madre fue quien le enseñó las primeras notas en la guitarra, y posteriormente inició sus estudios en el Palacio de bellas artes de Medellín, donde tuvo maestros destacados como Pietro Mascheroni, Luisa Maniguetti, Marceliano Paz, Eusebio Ochoa y Gerard Ghowtelf. Posteriormente realizó estudios

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

avanzados de guitarra, tiple, contrabajo, armonía, contrapunto, composición y dirección de orquesta con varios profesores, entre ellos Alex Tobar y Antonio María Peñalosa.

A lo largo de su carrera, ha sido arreglista y director de renombrados intérpretes colombianos, ofreciendo conciertos en importantes escenarios tanto en Colombia como en el extranjero. Además, ha sido director artístico de la casa disquera Sonolux de Medellín, de la orquesta de la Emisora Nueva Granada y de la Orquesta de León Cardona.

Además de su carrera como músico, Cardona García ha sido miembro del jurado en importantes concursos nacionales, formó parte del comité Técnico de la fundación Pro Música Nacional de Ginebra Funmusica y fue presidente del consejo directivo de la Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos (Acinpro), entre otros cargos destacados en el ámbito musical.

Su trayectoria musical ha sido extensa y reconocida, con un amplio repertorio que ha dejado una huella significativa en la música colombiana. Su talento como compositor, intérprete y director ha sido ampliamente valorado tanto a nivel nacional como internacional. (Arenas E. , 2010)

Uno de los primeros trabajos notables del maestro León Cardona fue el famoso bambuco Gloria Beatriz. Esta obra, influenciada por su pasión por el jazz y su deseo de transformar la música colombiana de la época, fue dedicada a su hija y lleva su nombre como título. Fue grabada por primera vez por un quinteto de flauta, clarinete, tiple, guitarra y bajo, interpretados por León Cardona y Gabriel Uribe.

Este bambuco se caracteriza por su estructura que consta de tres partes las cuales se repiten; está escrita en un compás de 6/8 y en la tonalidad de La menor. Los golpes de arco que predominan en toda la obra es el *detaché* y el *legato* ya que estos logran un carácter cantable.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

La guitarra cumple principalmente con un papel acompañante, pero buscando complementar al violín con contrapunto basado en la armonía con las notas largas.

Gloria Beatriz comienza en La menor y se ejecuta con una dinámica *forte* en la parte A. Esta dinámica se mantiene durante toda la sección, destacando la célula rítmica característica del bambuco, que consiste en una síncopa entre la última corchea y la primera del siguiente compás. Este motivo rítmico se repite a lo largo de toda la composición. En el segundo compás, la armonía pasa a la subdominante IV (Re menor), luego a la dominante V7 y, finalmente, regresa a la tónica.

Durante la sección A, la dinámica se desarrolla en *crescendo* a partir del compás 13, alcanzando el punto culminante en la primera casilla. Luego se repite nuevamente el tema A y después de la segunda casilla se da paso al tema B.

Figura 5.

Parte A de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona

The image displays a musical score for Part A of Gloria Beatriz, arranged for Violín and Guitarra clásica. The score is written in 6/8 time with a tempo marking of 120. It consists of three systems of music. The first system shows the Violín part starting with a dynamic marking of *f* and the Guitarra clásica part. The second system continues the Violín and Guitarra parts. The third system shows the Violín part with a first ending bracket and a double bar line. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Nota: Arreglo de Jonathan Delgado de partitura Gloria Beatriz de León Cardona

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

La parte B modula a la relativa mayor de la tonalidad (Do mayor) e inicia con un *crescendo* desde *piano* para llegar a *forte* y mantener esta dinámica hasta el compás 26 en el cual se realiza de nuevo un *crescendo* de *piano* a *forte*. Esta parte introduce un nuevo motivo melódico, pero manteniendo la célula rítmica característica del bambuco.

La célula rítmica que se encuentra en el compás 19 y que se repite por toda la sección representó una dificultad al interpretarla ya que se debe tener precisión en la duración de cada una de las figuras y silencios. Inicialmente, se suelen alargar los sonidos lo cual entorpece el ensamble de la obra. El acompañamiento rítmico de la guitarra (característico del bambuco) ayudó a dar estabilidad al tempo en esta sección.

Figura 6.

Parte B de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) for Part B. The score is divided into two systems. The first system covers measures 17 to 23, and the second system covers measures 24 to 26. The violin part features a melodic line with a first ending bracket over measures 17-19. The guitar part provides a rhythmic accompaniment with a 5/8 time signature. Dynamics include piano (p), forte (f), and piano (p) again at the end. There are also markings for accents and slurs.

Nota: Arreglo de Jonathan Delgado de partitura Gloria Beatriz de León Cardona

En el compás 47 se realiza un *crescendo* de *piano* a *forte* para llegar a la primera casilla y repetir todo el tema B, teniendo en cuenta la misma secuencia dinámica descrita anteriormente. En la segunda casilla, se realiza un *decrescendo* a *piano* para empezar la parte C.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 7.

Segunda casilla de parte B de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona

The musical score consists of two systems, each with a Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) part. The first system covers measures 50 to 55. Measure 50 is marked with a 'J' (ritardando) and a first ending bracket. The Violin part has a first ending (I.) and a second ending (II.) marked with a 'V' and a '4' above the staff. The Guitar part has a first ending (I.) and a second ending (II.) marked with a 'V' and a '4' above the staff. Dynamics include piano (p) and mezzo-forte (mf). The second system covers measures 56 to 61. The Violin part has a first ending (I.) and a second ending (II.) marked with a 'V' and a '4' above the staff. Dynamics include forte (f) and mezzo-forte (mf).

Nota: Arreglo de Jonathan Delgado de partitura Gloria Beatriz de León Cardona

La parte C inicia en dinámica de *piano* con *crescendo*. Esta sección modula al cuarto grado (Fa mayor) donde la melodía tiene un movimiento cromático y la armonía evoca el color característico de las composiciones de León Cardona, dejando de lado la armonía tradicional en el folclor colombiano.

Para los primeros 7 compases de esta sección se optó por el uso de la tercera posición en el violín ya que de esta forma aporta una sonoridad diferente que apoya el movimiento dinámico de la sección.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 8.

Parte C de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona

The musical score for Figure 8 is divided into two systems. The first system covers measures 63 to 70. The Violin part (Vln.) begins with a melodic line in measure 63, marked with a *ff* dynamic. The Guitar part (Guit.) provides a harmonic accompaniment with chords and arpeggios, marked with a *f* dynamic. The second system covers measures 71 to 74. The Violin part continues with a melodic line, and the Guitar part provides harmonic support with chords and arpeggios. Dynamics include *ff* and *f*.

Nota: Arreglo de Jonathan Delgado de partitura Gloria Beatriz de León Cardona

En el compás 74 la dinámica es *forte* para mantenerlo y llegar a la primera casilla para repetir la parte C con el mismo esquema dinámico. En la segunda casilla se realiza el arpeggio de Fa en *forte* para finalizar con el acorde F6.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 9.

Segunda casilla de parte C de arreglo de partitura de Gloria Beatriz de León Cardona

Nota: Arreglo de Jonathan Delgado de partitura Gloria Beatriz de León Cardona

4.2.3 Nightclub 1960 – Astor Piazzolla (Adaptación para violín y guitarra)

Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, Argentina, 1921-Buenos Aires, 1992) fue un renombrado compositor y bandoneonista argentino, conocido por su destacado papel en la renovación del tango. Desde temprana edad, Piazzolla vivió en Nueva York, donde recibió lecciones de música del maestro ruso Bela Wilda, discípulo de Rachmaninov. Sin embargo, fue en su regreso a Mar del Plata en 1936 que descubrió la música del sexteto de Elvino Vardaro, la cual lo influenció profundamente. Posteriormente, se trasladó a Buenos Aires a los diecisiete años y se unió a la orquesta de Aníbal Troilo como bandoneonista y ocasionalmente como pianista. Luego, estudió música académica con Alberto Ginastera y piano con Raul Spivak, antes de comenzar a componer música para películas. (Argentina.gob.ar, s.f.)

Estudió en París con Nadia Boulanger y consolidó su forma de componer con la introducción de nuevos aportes al tango, en cuanto a instrumentos y sonoridades definiendo así su estilo propio. A su regreso, formó el Octeto Buenos Aires, que tuvo una gran influencia en la evolución del tango debido a sus novedades rítmicas y contrapuntísticas.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

A lo largo de su carrera, Piazzolla fue reconocido como un gran reformador del tango. Se decía que sus tangos ya no eran para bailar y exigía mucho estudio de los músicos que trabajaban con él. Sin embargo, su música era cada vez más apreciada en círculos musicales diferentes a los del tango tradicional a pesar de la antipatía de los puristas. Durante esta época, creó su famoso tango número 1 "Adiós Nonino", así como otras destacadas composiciones como "Balada para un loco" (1969) y "Libertango" (1975). (Hernández, 2021).

No fue hasta la década de los 80 que Argentina reconoció plenamente los aportes de Piazzolla al tango. Más de 2000 piezas musicales compuestas llevaron el tango a ser un género para ser escuchado, más allá de ser solo música de baile. Su contribución al reformar el tango, incorporando elementos de la música académica y la comunicación entre músicos heredada del jazz, demostró que la renovación en las tradiciones musicales latinoamericanas es necesaria para evitar que esta música quede estancada y pase al olvido.

Nightclub 1960 es el tercer movimiento de la suite *Histoire du Tango* para flauta y guitarra, compuesta en 1985 y publicada en 1986. Esta suite consta de cuatro movimientos: *Bordel 1900*, *Café 1930*, *Nightclub 1960* y *Concert d'aujourd'hui*.

Esta obra representa con cada uno de sus movimientos un periodo en la historia del tango que intenta transportar al oyente a través de las transformaciones que tuvo el género desde su fundación hasta el último cuarto del siglo XX. Los dos primeros movimientos hacen alusión a la época clásica o tradicional del tango, y el tercero y cuarto representan los estilos e innovaciones que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. (Cortés, Hernández, & Santillán, s.f.)

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

La flauta, junto al violín y la guitarra, había jugado un rol importante en los inicios del tango de la 'Guardia vieja' y esta composición se convirtió en una de las más populares para dúo de flauta y guitarra.

Nightclub 1960 hace alusión a una nueva transformación del tango que es fusionado con la *bossa nova* brasileña. En este movimiento se aprecian pasajes rítmicos y rápidos, así como secciones lentas y expresivas. Este tango tuvo su difusión inicialmente en los centros nocturnos y por esto su nombre.

Este movimiento hace una combinación no sólo de elementos musicales, sino de carácter, pues comienza con la indicación *deciso*, y, al transcurrir el movimiento, va cambiando el carácter decisivo por un carácter tranquilo y romántico (*molto cantabile, tristemente*), que se mezclan con técnicas contemporáneas de ejecución, que le van a dar ese toque vanguardista nombrado anteriormente.

En esta pieza se tuvo en cuenta el *staccato*, el cual es un golpe de arco interrumpido que busca un movimiento rápido y ligero. También se emplean cambios de posición definiendo así el timbre requerido por cada una de las secciones.

La guitarra en su mayoría desempeña un papel de acompañamiento, pero también tiene momentos destacados donde asume un papel protagónico mientras el violín la acompaña. A lo largo de la pieza, la guitarra crea texturas variadas mediante el uso de arpeggios y acordes en plaque, pero su contribución más notable es la interpretación del ritmo característico del tango, que brinda solidez y establece el tempo.

La parte A inicia en la tonalidad de La menor y con una melodía que se desarrolla a un tiempo rápido, empleando figuras rítmicas comunes en el tango. Se pueden apreciar algunas indicaciones

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

de *glissando* y otro tipo de adornos respetando la melodía principal. Al interpretar esta obra en el violín se propusieron digitaciones y arcadas, empleando cambios de posición a lo largo de toda la pieza para enriquecerla sonoramente con los diferentes matices y colores que estas brindan. Esta parte inicia con una dinámica en *forte*, para en el compás 18 cambiar a *fortissimo*.

Figura 10.

Inicio de parte A de versión de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

The image shows a musical score for Violin and Classical Guitar, measures 1-10 of 'Nightclub 1960' by Astor Piazzolla. The score is in 4/4 time and starts with a forte (f) dynamic. The violin part features rapid sixteenth-note passages with accents and slurs, while the guitar provides a rhythmic accompaniment with chords and single notes. Measure numbers 4, 7, and 10 are indicated at the start of their respective systems.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

Finalizando la parte A entra un tiempo Lento molto cantábile que cumple el papel de interludio para conectar la parte A con la parte B; este pasaje tiene una dinámica de *piano* y, como se indica, exige que sea cantable por lo que se hace más presente el uso del vibrato y se busca unión en el motivo melódico. Este pasaje finaliza con un compás de guitarra solo.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 11.

Inicio de interludio entre parte A y B de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) for measures 26, 27, and 28. The score is in 2/4 time and marked 'Lento molto cantabile'. The violin part (Vln.) starts with a half note G4, followed by a series of eighth notes (A4, B4, C5, B4, A4) and a half note G4. The guitar part (Guit.) provides harmonic support with chords and single notes. The tempo marking 'Lento molto cantabile' is placed above the violin staff.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

La parte B inicia con una modulación a La mayor y con una indicación de tiempo *Pesante* y de interpretación *tristemente*, por lo que esta parte tiene un carácter totalmente diferente a la parte A. En esta sección se usa el vibrato para ayudar en la conducción de frases y se interpretan pasajes en sul D o sul A para lograr mayor expresividad.

Súbitamente se vuelve al Tempo primo y a la parte C que se plantea como *deciso*. En esta sección se retoma la velocidad de la parte A, pero esta vez el violín realiza un golpe de arco diferente, el cual se toca detrás del puente para darle la sonoridad de un golpe percutido. En el compás 60 vuelve articulación del *detaché* para interpretar semicorcheas en una dinámica de *forte* y crecer a un *fortissimo*.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 12.

Final de parte B e inicio de parte C de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla

The musical score for Figure 12 consists of three systems of staves for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.).

- System 1 (Measures 48-50):** Labeled "Sul A". The Violin part starts with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) and continues with a melodic line. The Guitar part provides a rhythmic accompaniment with eighth notes. The dynamic marking is *mf*.
- System 2 (Measures 51-53):** Labeled "rall....". The Violin part features a long, sustained note (G4) with a fermata, followed by a half note (A4). The Guitar part continues with a rhythmic pattern. The tempo marking is *rall....*.
- System 3 (Measures 54-56):** Labeled "Deciso (Tempo I)". The Violin part has a series of sixteenth notes with accents. The Guitar part continues with a rhythmic accompaniment. The tempo marking is *Deciso (Tempo I)*.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

En los compases 66 y 67 se realiza un *glissando* desde un Mi en cuerda Re a un armónico de Mi en cuerda Mi en dinámica de *piano*. Luego en el compás 68 se realiza el mismo movimiento, pero esta vez ascendiendo a un armónico mucho más agudo en la cuerda Mi. Esto da paso a la reexposición de la parte A que cumple con las características mencionadas anteriormente.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 13.

Compases 66, 67 y reexposición de la parte A de versión de partitura de Nightclub 1960 de Astor

Piazzolla

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) in 4/4 time, covering measures 66 to 75. The score is in G major. The violin part starts with a fermata in measure 66, followed by notes with fingerings 0, 4, 2, and 3. The guitar part features a strong *ff* dynamic in measure 66, with a series of chords and arpeggios. Measures 69-75 show a re-exposition of the melodic theme with various fingerings and dynamics like *f* and *ff*. The score includes detailed notation for both instruments, including slurs, accents, and specific performance markings.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

Esta sección termina con un *rallentando* para dar paso a una parte B1, donde vuelve a modular a La mayor y retoma el mismo motivo melódico de la parte B, pero en el compás 95 cambia su motivo rítmico melódico. En esta parte están más presentes los *glissando* y apoyaturas que son parte esencial de la expresividad del tema. Luego de un calderón comienza la parte D.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 14.

Inicio de parte B1 de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla

The musical score for Figure 14 consists of two systems of violin and guitar staves. The first system (measures 87-90) shows the violin part starting with a piano (*p*) dynamic and the guitar part with a *Sul D* instruction. The second system (measures 91-94) shows the violin part with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and the guitar part with a *Sul A* instruction. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingerings.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

En esta parte D se tienen en cuenta motivos rítmicos y melódicos de otras secciones y se enlazan para ir desarrollando la parte final de este movimiento.

Figura 15.

Inicio de parte D de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla

The musical score for Figure 15 consists of two systems of violin and guitar staves. The first system (measures 106-109) shows the violin part starting with a *0* instruction and the guitar part. The second system (measures 110-113) shows the violin part with a *V* instruction and the guitar part. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingerings.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

En el compás 124 se puede ver nuevamente los *glissando* como parte de la melodía, pero esta vez se realizan desde la nota Mi en cuerda Re hasta Mi en cuerda La, junto con un grupo de semicorcheas que cumplen la función de acentuar este adorno. Seguido, en el compás 126 se realiza un *glissando* desde la nota Mi en cuerda La hasta el armónico de Mi en cuerda Mi que da paso a un grupo de semicorcheas en la misma nota, pero esta vez pisada para darle más profundidad al sonido. Este pasaje inicia con un *crescendo* para finalizar en un Sol con *fortissimo*.

Esta obra representa una gran dificultad al ensamblar ya que el movimiento rítmico y los cambios de tempo en las diferentes secciones requieren una buena comunicación entre los intérpretes.

Figura 16.

Final de versión de partitura de Nightclub1960 de Astor Piazzolla

The image shows two systems of musical notation for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.).

System 1 (Measures 124-125):

- Violin:** Measure 124 starts with a half note G4 (finger 1), followed by a glissando to G5 (finger 2), then a quarter rest. Measure 125 starts with a half note G4 (finger 1), followed by a glissando to G5 (finger 2), then a quarter rest. Measure 126 starts with a half note G4 (finger 2), followed by a glissando to G5 (finger 2), then a quarter rest.
- Guitar:** Measure 124 has a half note G2 (finger 1), followed by a quarter rest. Measure 125 has a half note G2 (finger 1), followed by a quarter rest. Measure 126 has a half note G2 (finger 1), followed by a quarter rest.

System 2 (Measure 126):

- Violin:** Measure 126 starts with a half note G4 (finger 4), followed by a glissando to G5 (finger 0), then a quarter rest. This is followed by a series of eighth notes (semicorcheas) starting on G4 (finger 1) and ending on G5 (finger 1), with a *ff* dynamic. The system ends with a half note G4 (finger 1) and a *fff* dynamic.
- Guitar:** Measure 126 has a half note G2 (finger 1), followed by a quarter rest. This is followed by a series of eighth notes (semicorcheas) starting on G2 (finger 1) and ending on G2 (finger 1), with a *fff* dynamic. The system ends with a half note G2 (finger 1) and a *fff* dynamic.

Nota: Tomado de partitura de Nightclub 1960 de Astor Piazzolla

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

4.2.4 *Danza de los amantes efímeros – Francisco González*

Francisco Paula María de Jesús González Giraldo (nacido el 7 de septiembre de 1954) es un destacado compositor manizaleño conocido por su exhaustiva exploración de la relación entre las músicas tradicionales latinoamericanas y las músicas europeas, aspecto que se refleja claramente en sus obras.

La infancia de Francisco estuvo marcada por un intenso ambiente musical, ya que su padre era un reconocido maestro en la región. A la edad de diez años, comenzó a componer pequeñas piezas para guitarra, entre las cuales se destaca su Estudio en la mayor, de 1966. Durante estos años, también formó parte del coro Juventud y Armonía, dirigido por el Padre Buitrago en Manizales, con quienes grabó un disco en la ciudad de Medellín, producido por la disquera Sonolux.

En 1973 viajó a México en una gira con el ballet Bambucos Manizales, también conocido como Ballet Nacional de Colombia, conformado por músicos, coreógrafos y bailarines manizaleños. Esta gira, inicialmente programada para una temporada de seis meses, se extendió a diez años. Durante su estadía en México, Francisco González vivió en ciudades como Cuernavaca, Veracruz y Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de estar expuesto a diferentes ritmos y melodías que compartió con músicos de Chile, Argentina y Bolivia que se habían establecido en México debido a las dictaduras en sus países en esa época. Gracias al contacto con estos músicos latinoamericanos, pudo conocer de primera mano géneros tradicionales de países como la cueca, la zamba y el huaino, entre otros. (Gómez, 2022).

A los 21 años, inició sus estudios formales de música en la Escuela Nacional de Música, donde recibió lecciones de destacados músicos como Juan Antonio Rosado, Luis Mayagoitia y Manuel López Ramos. Además, analizó la música de compositores clásicos como Bach, Mozart y

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Beethoven, así como de Anton Weber, Bela Bartok y Manuel de Falla. También tuvo la oportunidad de conocer las filosofías de compositores radicales a favor de las nuevas corrientes de vanguardia, como Federico Ibarra Grott.

En 1976, compuso su primera obra de esta nueva etapa, Paisajes tolimenses, en dos movimientos: Preludio y Sanjuanero. En 1982, decidió viajar a Francia para estudiar con el guitarrista y editor Francis Verba. Posteriormente, ingresó a la École Normale de Musique de París, donde estudió bajo la guía del maestro español Alberto Ponce y el compositor japonés Katori Makino en el Conservatorio Paul Dukas. (Gómez, 2022)

Debido a la gran demanda del público parisino por temas populares como "La Cucaracha" o "La Bamba", González decidió realizar versiones de estas canciones para guitarra. Este proyecto resultó en una Pequeña suite en tres movimientos, la Suite mexicana con Mazurca mexicana sobre el tema de "La cucaracha", Fantasía veracruzana sobre el tema de "La Bamba" y Folía con petenera. A finales de la década de 1980, González publicó la Suite colombiana para guitarra, compuesta por cuatro movimientos: Bambuqueando, Pasillo, Canción de cuna y Joropo. Esta obra muestra un dominio del estilo natural y reflexiones musicales desarrolladas a lo largo de los años anteriores.

Además, González formó el grupo Ámbar junto al violinista ruso Alexander Roshdestvsky (1976) y sus acompañantes habituales Nelson Gómez (guitarrón) y Juan Fernando García (percusión).

Actualmente, Francisco González continúa su intensa labor cultural con las dos agrupaciones mencionadas, así como su trabajo de composición, investigación e interpretación en el ámbito de las músicas tradicionales latinoamericanas.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Gracias a su estrecha relación con extraordinarios violinistas, González ha creado varias obras para violín y guitarra, siendo una de las más interpretadas la Danza de los amantes efímeros. Esta obra evoca una gran influencia de la música europea y de sus raíces latinoamericanas.

En esta pieza se emplearon varios cambios de posición con el uso del primer dedo ya que es un cambio seguro y da una sensación clara del cambio. El uso del vibrato en el violín fue fundamental para la correcta interpretación del carácter de cada una de las secciones.

En esta obra las articulaciones más usadas fueron *detaché* y *legato*.

En algunas secciones la guitarra abandona su papel acompañante (el cual interpreta en la mayor parte de la pieza) por lo que debe tenerse muy en cuenta el trabajo dinámico de ambos instrumentos para el correcto balance de la obra. La guitarra realiza en toda la extensión de la danza, arpeggios que aportan dulzura al carácter de la obra.

La Danza de los amantes efímeros está escrita en un compás de 3/4 y en la tonalidad de La menor. Inicia con el tema A que tiene un carácter bastante expresivo. Se hicieron algunas anotaciones de digitación con el fin de desarrollar un vibrato más expresivo.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Figura 17.

Tema A de partitura de *Danza de los amantes efímeros* de Francisco Gonzáles

Nota: Tomado de partitura original *Danza de los amantes efímeros* de Francisco González

En el compás 26 hay un *rallentando* que se desarrolla por los siguientes dos compases para llegar a un calderón que tiene la indicación “breve”. En el compás 29 hay una indicación “a tempo” para retomar el tiempo propuesto al inicio.

Figura 18.

Compases 26 al 30 de partitura de *Danza de los amantes efímeros* de Francisco Gonzáles

Nota: Tomado de partitura original *Danza de los amantes efímeros* de Francisco González

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

En esta parte de la sección A se puede ver que el movimiento melódico cambia su carácter a uno un poco más desesperado hasta el compás 43, donde se indica un *rallentando* por dos compases para después retomar la frase expuesta al principio del tema.

Figura 19.

Cambio de carácter de parte A de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) from measures 41 to 46. The key signature has one sharp (F#). The time signature is 3/4. The tempo is marked as quarter note = 168. At measure 43, there is a 'rall.' marking with a dashed line. The violin part starts with a melodic phrase in measure 41, which is repeated in measure 43. The guitar part provides a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes. A fermata is placed over the final note of the violin part in measure 46.

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

En el compás 57 se puede observar cómo se complementan el violín y la guitarra ya que la guitarra toca el primer tiempo para obtener una respuesta del violín. Toda esta parte se va desarrollando con un *crescendo* para llegar a *rallentando* que dará pasó a un interludio interpretado solo por la guitarra que poco a poco introducirá el tema B.

Figura 20.

Compases 57 al 61 de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles

The image shows a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) from measures 57 to 61. The key signature has one sharp (F#). The time signature is 3/4. The violin part starts with a melodic phrase in measure 57, which is repeated in measure 61. The guitar part provides a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes. A fermata is placed over the final note of the violin part in measure 61.

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

La parte B inicia a tempo y con *piano* en la dinámica. Esta parte se desarrollará con sutiles cambios de dinámica conduciendo cada vez más al compás 95 donde se evidencia un cambio de

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

velocidad con figuras rítmicas. Estas figuras son semicorcheas son una serie de tresillos que le dan un carácter marcial a esta sección hasta llegar a una primera casilla donde se propone un movimiento *ad libitum*.

Estos tresillos representaron una dificultad ya que la velocidad impedía mantener el acento en la primera semicorchea de cada tresillo el cual da estabilidad al movimiento rítmico. Esto se resolvió estudiándolo con un acento exagerado en la primera semicorchea y con un aumento progresivo de la velocidad.

Figura 21.

Inicio de parte B de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles

The image displays a musical score for Violin (Vln.) and Guitar (Guit.) for the piece 'Danza de los amantes efímeros' by Francisco González. The score is divided into two systems, measures 81-85 and 86. The violin part consists of a melodic line with a series of eighth notes and rests. The guitar part provides a rhythmic accompaniment of eighth notes, with a triplet of eighth notes in measure 85. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/8. The score includes various musical notations such as stems, beams, and slurs.

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

Figura 22.

Primera casilla de parte B de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

108 Vln. rit. 1. rit. 3 3 3 3 3 3 3 3

Guit. 3 ad libitum

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

Esta sección se repite y la segunda casilla da paso a un pequeño interludio para exponer nuevamente la parte A.

Figura 23.

Segunda casilla de parte B e interludio de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco González

110 Vln. 2. ad libitum 3 3 3 3 3 3 3 3

Guit. p. p. p. p.

115 Vln. rall. ♩ = 168

Guit. p. p. p. p.

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

Luego del calderón del compás 185, en el siguiente compás comienza la coda a tempo que se desarrolla en *crescendo* para llegar al compás final con un armónico de Mi y un acorde de Mi menor en *pizzicato*.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Al ensamblar esta coda se hizo énfasis en el trabajo de la dinámica ya que inicialmente no se apreciaba el carácter resolutivo de esta sección. Esto se solucionó exagerando cada una de las dinámicas sugeridas por el compositor y resaltando la comunicación entre los intérpretes.

Figura 24.

Final de partitura de Danza de los amantes efímeros de Francisco Gonzáles

Nota: Tomado de partitura original Danza de los amantes efímeros de Francisco González

4.2.5 Patas D'hilo (Pasillo) – Carlos Vieco (arr. Joan Pablo Cediell)

Carlos Vieco Ortiz fue un destacado compositor de música andina de la región de Antioquia en Colombia. Nació el 14 de febrero de 1904 en Medellín y falleció el 13 de septiembre de 1979 en la misma ciudad. Es considerado uno de los músicos más representativos de la canción colombiana en el siglo XX, y su voluminosa producción, que consta de alrededor de 1800 obras, aún está por ser estudiada.

Desde temprana edad, Carlos Vieco Ortiz demostró su pasión por la música y el arte ya que provenía de una familia donde la música y el arte tenían un papel importante. Sus hermanos también compartían distintas disciplinas artísticas, como la pintura, el dibujo, la escultura y la interpretación de instrumentos musicales. (Ortiz, s.f.)

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Realizó sus estudios de armonía, solfeo, piano y contrabajo en la Escuela de Música Santa Cecilia, que posteriormente se convirtió en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Tuvo como maestros a reconocidos músicos como Jesús Arriola, Gonzalo Vidal y Eusebio Ochoa.

Su primera composición, titulada "Echen Pal Morro", surgió alrededor de 1922, inspirada en una costumbre festiva de las familias de Medellín de esa época. A lo largo de los años, compuso numerosas piezas instrumentales y melodías con letras de poetas destacados de la época, como Carlos Villafañe, León Zafir, Bernardo Jaramillo Arango, Bernardo Palacio Mejía y Enrique Álvarez Henao, entre otros. (Histórica, s.f.)

Carlos Vieco Ortiz también fue profesor de música en diversas instituciones de Medellín, como el Instituto de Bellas Artes y la Casa de la Cultura. Además, fundó y dirigió corales, como la Coral Coltabaco y la Coral de Xocimos, y fue director del Conjunto Tejicondor durante 26 años.

El pasillo tiene tres variaciones: pasillo canción, pasillo lento y pasillo fiestero. Patas de hilo es un pasillo fiestero que en este proyecto fue adaptado para un formato de violín y guitarra por el maestro Juan Pablo Cediel. La melodía principal de la mayor parte de la obra será interpretada por el violín y la guitarra cumplirá un papel acompañante.

En esta versión se tuvo en cuenta las articulaciones *legato* y *spiccato* para la conducción de cada una de las frases. El *legato* se empleó para generar un sonido uniforme y fluido debido a la velocidad exigida en la pieza. Por otro lado, el *spiccato* aportó un carácter más juguetón a la obra. Los cambios de posición que se usan en esta pieza son pensados para facilitar el contraste dinámico.

En esta obra la guitarra desempeña principalmente el papel de acompañante, con la excepción de la introducción. Sin embargo, el arreglista aprovecha al máximo las texturas tanto de la guitarra

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

como del violín, añadiendo numerosos bordoneos, que son notas tocadas en los bajos de la guitarra, con el fin de enriquecer el ritmo del pasillo.

El tema A inicia en un compás de 3/4 que será la medida de compás para toda la pieza y en la tonalidad de Re menor. El tema comienza con una pequeña introducción de la guitarra en un tempo lento y expresivo. Seguido, el violín introduce el motivo melódico principal de la obra con la dinámica de *mezzo-forte*. A partir de aquí hay una indicación de tiempo Allegro vivace por lo que el movimiento va a ser rápido. Se agregaron indicaciones de arcadas para el violín con la intención de generar un mejor fraseo. La parte A se repite.

Figura 25.

Tema A de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediel

The image shows a musical score for a violin piece. It consists of three staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B minor), and a 3/4 time signature. The tempo marking 'Lento expresivo' is written above the staff, with a '5' below it. The music starts with a whole rest, followed by a half note G2, and then a quarter note G2. A dynamic marking 'mf' is placed below the first measure. The tempo changes to 'Allegro vivace' in the second measure. The second staff starts at measure 12 and continues the melodic line with various articulations like accents and slurs. The third staff starts at measure 19 and includes first and second endings, ending with a double bar line.

Nota: Tomado arreglo de Patas D'hilo por Juan Pablo Cediel

La segunda casilla de la sección A da paso al tema B que inicia con dos negras acentuadas y una serie de corcheas en movimiento ascendente. Aquí se presenta un juego de dinámicas con la intención de apoyar el fraseo de la melodía y conducirla hasta las notas más relevantes que son las blancas con puntillo. Esta sección finaliza en una blanca con puntillo en tónica para iniciar la parte C que modula a Re mayor.

Figura 26.

Tema B de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediel

Nota: Tomado arreglo de Patas D' hilo por Juan Pablo Cediel

El tema C es un poco más tranquila, pero sigue manejando el mismo esquema rítmico de las secciones anteriores. En el compás 74 aparecen unas dobles cuerdas que aportan un efecto de golpe percutido en el violín y en el compás 83 se encuentran por primera vez tres grupos de tresillos característicos de esta sección, que darán paso nuevamente a un grupo de dobles cuerdas. Esta sección finaliza con un acorde de Re mayor en el violín para volver a una reexposición de la sección A que cumple con las características antes expuestas.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

desarrollar un *crescendo* durante los siguientes compases y finalmente llegar a un *forte* que se mantendrá durante el resto de la sección. Aparecen nuevamente las dobles cuerdas y los tresillos, pero esta vez su movimiento melódico es ascendente. En el compás 152 surge un movimiento en corcheas con notas del acorde de Re, seguidas de tres grupos de tresillos que en sus tiempos fuertes cumplen con las notas del acorde de La para finalizar con el acorde de Re en una dinámica de fortissimo.

Al interpretar los tresillos de esta sección se tuvo en cuenta la acentuación de la primera corchea de cada grupo para poder dar claridad a todo el pasaje. El estudio de esta sección se realizó con metrónomo y un aumento gradual de la velocidad. Se tomó la decisión de ligar cada tresillo para evitar el movimiento excesivo de la mano derecha y dar agilidad a esta sección.

Figura 29.

Final de arreglo de Patas D' hilo de Juan Pablo Cediel

The image displays a musical score for violin, consisting of three staves of music. The first staff begins at measure 140 and ends at measure 145. It features several groups of triplets (indicated by a '3' above the notes) and a final triplet group. The second staff starts at measure 146 and ends at measure 151. It includes a 'V' (vibrato) marking above the first measure, followed by more triplet groups. The third staff begins at measure 152 and concludes the piece. It starts with a double bass line (two eighth notes), followed by triplet groups, and ends with a fortissimo (*ff*) dynamic marking and a final chord.

Nota: Tomado arreglo de Patas D'hilo por Joan Pablo Cediel

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

4.3 Etapa III: Socialización y puesta en escena.

Tiempo de desarrollo: un mes (octubre). En esta etapa, se realizó un flyer para la publicidad y divulgación de la presentación final que contaba con el repertorio seleccionado y la socialización del proyecto con sus experiencias y resultados. El recital contó con una breve descripción de las piezas en la cual se especificaron detalles de la interpretación de las obras en el violín y también datos como compositor, arreglista, ritmo y algunas características distintivas de cada pieza con el objetivo de contextualizar al público y facilitar una mayor comprensión y conexión con la música interpretada.

Tabla 1.*Cronograma*

Etapas		Tareas	M	J	J	A	S	O
			AY	UN	UL	GO	EP	CT
Indagación y análisis		Definición del título del proyecto						
		Elaboración del plan de trabajo del proyecto						
		Establecimiento del repertorio						
		Análisis de las dificultades técnicas del repertorio						
		Diseño y entrega del anteproyecto						
Preparación del repertorio		Elección del programa de concierto						
		Análisis del material para montaje de las obras						
		Preparación de las obras del concierto						
Elaboración del documento escrito								
		Análisis técnico e interpretativo del repertorio						

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

	Diseño y entrega del documento final						
Puesta en escena y socialización	Recital						
	Sustentación del proyecto						

Nota: Elaborado por el autor

Recursos

Los recursos para el desarrollo del proyecto se presentan en la tabla 2.

Tabla 2.

Recursos

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo
Elementos del intérprete	Juego de cuerdas	1	\$200,000
Papelería	Flyer	1	\$60,000
	Programas de mano	30	\$20,000
	Publicidad en línea	2	\$25,000
Locación	Espacio de ensayos y recital	1	\$300,000

Nota: Elaborado por el autor

5. Conclusiones

El proyecto de cinco obras latinoamericanas analizadas para el formato de violín y guitarra permiten concluir que:

- La preparación y desarrollo de un recital es fundamental para el proceso artístico de los estudiantes de violín. Durante este proceso, es necesario realizar un estudio exhaustivo de las

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

obras que se van a interpretar, lo que implica no solo la comprensión de cada una de las piezas sino también la exploración de su contexto histórico y estilístico.

- La música de cámara es una herramienta necesaria para el fortalecimiento de habilidades interpretativas en los violinistas. Aspectos como la comunicación, el desarrollo de la agógica en conjunto, el balance sonoro y la adaptabilidad son necesarios para la formación musical de los instrumentistas.
- El aporte académico dado por las obras analizadas fue la introducción de material que permitirá a los estudiantes e intérpretes la exploración de repertorio poco común en espacios de formación musical.
- Es necesario continuar con la exploración de la música folclórica latinoamericana ya que contiene un lenguaje particular que puede enriquecer no solo el repertorio sino también las habilidades interpretativas de los instrumentistas. Explorar diferentes sonoridades ayuda a expandir los conocimientos y recursos creativos del intérprete.

6. Bibliografía

Arboleda, L., Arias, D., & Osorio, O. (2020). Adaptaciones de música tradicional colombiana para el formato de violín, guitarra y canto. *Proyecto de grado*. Medellín: Corporación Universitaria Adventista.

Arenas, E. (Julio de 2010). *Itinerarios de un pionero. Entrevista a Leon Cardona García*. Obtenido de <http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-15/homenaje-a-/itinerarios-de-un-pionero-entrevista-a-len-cardona-garca.html>

Arenas, M. (2020). El violín en diferentes formatos de música de cámara colombiana. *Trabajo de grado*. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Argentina.gob.ar. (s.f.). *Astor Piazzolla*. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/museo-casa-rosada/iconos-argentinos/piazzolla>

Burbano, N. (2018). *"Obras latinoamericanas para violín y guitarra" Recital interpretativo*. San Juan de Pasto .

Cásceres, S. (2017). Resital de piezas de música colombiana adaptadas para violín como instrumento melódico principal. *Trabajo de grado*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Cortés, R., Hernández, M., & Santillán, L. (s.f.). *La influencia del tango en el repertorio de la flauta: el caso de histoire du tango*. Obtenido de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n8/e6.html>

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

Espinoza, L. (18 de 11 de 2022). *Francisco González pondrá a danzar en cinco movimientos*.

Obtenido de <https://www.lapatria.com/entretenimiento/francisco-gonzalez-pondra-danzar-en-cinco-movimientos>

Gómez, I. (19 de Septiembre de 2022). *La música para guitarra de Francisco González*. Obtenido

de <https://www.redalyc.org/journal/874/87470125004/html/>

Hernández, J. (11 de 03 de 2021). *Astor Piazzolla, vida y obra*. Obtenido de

<https://www.senalmemoria.co/astor-piazzolla-centenario>

Histórica, L. d. (s.f.). *Vieco Ortiz, Carlos*. Obtenido de

<https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/22118>

<https://aquilesbaez.net/>. (s.f.). Obtenido de <https://aquilesbaez.net/>

Melgarejo, D., & Barrera, K. (2017). Arreglo de 6 temas de música popular para ensamble de violines

de nivel inicial y diseño de estrategias pedagógicas para su montaje. *Proyecto de grado*.

Bucaramanga: UIS.

Molina, A. (2020). El violín en la música de cámara latinoamericana del siglo XX y XXI .

Bucaramanga.

Ortiz, I. E. (s.f.). *Reconocimiento a Carlos Vieco Ortiz*. Obtenido de

<https://carlosvieco.edu.co/reconocimiento-a-carlos-vieco-ortiz/>

Pérez, L. (2019). Sies arreglos de música tradicional latinoamericana para formato de cámara:

guitarra, flauta travesa y violín. *Trabajo de grado*. Bucaramanga: Universidad Industrial

de Santander.

EL RECITAL DE VIOLIN: CINCO OBRAS LATINOAMERICANAS

- Perilla, T., Salcedo, F., & Galindo, D. (2021). *Inventario de obras latinoamericanas para violín y guitarra siglos XX y XXI*. Fusagasugá: Universidad de Cundinamarca.
- Ramírez, A. (2018). La experiencia pedagógica de la enseñanza del violín a través del rap en la JAC de Patio Bonito III sector. *Trabajo de grado*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional de Colombia .
- Serna, B. (2020). Estrategias pedagógicas para la formación inicial en el violín basadas en los principios Orff-Schulwerk. *Trabajo de grado*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Stetsenko, V. K. (1982). Metodología de la enseñanza de la ejecución del violín. *Ucrania Musical Kiev*.
- Tchijova, T., Marinis, D., López, G., & Vasquez, D. (2018). Dúo AR.CO Música académica latinoamericana para violín y piano. Universidad del Valle.
- Urrego, M. (s.f.). *León Cardona: un compositor de largo aliento - Edición 204*. Obtenido de <https://www.eafit.edu.co/nexos/edicionweb/Paginas/leon-cardona-un-compositor-de-largo-aliento.aspx>