

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR:

Recital para tenor con obras de compositores colombianos de los siglos XX y XXI.

Creación artística – Recital Solista

ELKIN DARIO FUENTES GÓMEZ

DIRECTORA

LUZ HELENA PEÑARANDA LÓPEZ

MAGÍSTER EN CANTO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE ARTES

LICENCIATURA EN MÚSICA

BUCARAMANGA

2023

Agradecimientos

A Dios quien me dio la vida y me guía en sus propósitos, a mis Padres, Mario Fuentes y Patricia Eugenia Gómez Chaverra quienes siempre me apoyaron en cada decisión, a mis hermanos, Viviana Fuentes Gómez y Fabián Andrés Fuentes Gómez, compañeros de infancia y vida, a mi familia en general, las personas que me impulsaron a cumplir mis sueños y metas; a mi primer profesor de música, Gerson Parra, quien despertó en mí el amor y la pasión por la música, a mi maestra Luz Helena Peñaranda quien ha sido un gran apoyo en mi carrera profesional y a nivel técnico, a mis amigos de carrera; con quienes compartí gratos momentos y formación en aspectos generales de la vida, Ricardo Rodríguez, Camilo Eduardo Vásquez, David Martínez, Daniel Juan Diego Rojas, Lenin Camilo Ferreira, Daniel Martínez, Daniel Valderrama, Jimmy León, Ronald Díaz, Diana Hoyos, Angélica María Remolina, Laura Jiménez, Camila Andrea Pedrozo, María Fernanda Ortega, Lisbeth Ortiz, Diana Jaimes, Estefanía Mahecha y María Fernanda Martínez.

Resumen

Para el presente trabajo de grado titulado LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR, bajo la modalidad de creación artística, se realizó una investigación por medio de material bibliográfico local (Repositorio de la Universidad Industrial de Santander), libros de métodos, enciclopedias y bibliografía digital; materiales que permitieron, una aproximación al concepto de identidad desde las expresiones artísticas conceptuales vistas bajo un esquema de permeabilidad cultural en Latinoamérica.

Posteriormente, se realizó una recopilación de ocho obras compuestas por autores colombianos de los siglos XX y XXI que destacaron no solo a nivel profesional, sino también influyeron con sus grandes aportes musicales e incursionaron el concepto de canción artística (musicalización de poemas) en Colombia a un nivel más nacionalista. El objetivo principal de este trabajo es interpretar en formato de canto lírico y piano las obras mencionadas.

Además de la gran variedad y riqueza en expresión artística de los poemas de los autores autóctonos, se encontró con historias de altísimo interés cultural y un interesante formato de composición en letras enfocados hacia el amor, pasión, deseo, desdén, frustración, pérdida y protección. Se concluyó que los análisis interpretativos a nivel prosódico, musical, formal fomentan una articulación entre la técnica vocal, conciencia corporal e interpretación general, que, combinadas adecuadamente, permiten una autorregulación permanente hacia la autocrítica y mejoría en aspectos generales, conceptuales y a niveles de comprensión introspectiva.

Abstract

For the present degree work entitled THE COLOMBIAN ARTISTIC SONG IN THE VOICE OF TENOR, under the modality of artistic creation, an investigation was carried out through local bibliographic material (Repository of the Industrial University of Santander), method books, encyclopedias, and digital bibliography; materials that allowed an approximation to the concept of identity from the conceptual artistic expressions seen under a scheme of cultural permeability in Latin America.

Subsequently, a compilation of eight works composed by Colombian authors of the 20th and 21st centuries was made, who stood out not only at a professional level but also influenced by their great musical contributions and ventured into the concept of the artistic song (musicalization of poems) in Colombia at a more nationalist level. The main objective of this work is to interpret the aforementioned works in lyrical singing and piano format through a solo recital.

In addition to the wide variety and richness in artistic expression of the poems by autochthonous authors, he found stories of high cultural interest and an interesting format of composition in letters focused on love, passion, desire, disdain, frustration, loss, and protection. It was concluded that the interpretative analysis at a prosodic, musical, and formal level promotes an articulation between vocal technique, body awareness, and general interpretation, which, properly combined, allow permanent self-regulation towards self-criticism, improvement in general, conceptual aspects, and levels of understanding in introspective.

Tabla de contenidos:

Introducción	7
1. Planteamiento Del Problema	8
1.1. Antecedentes	8
1.2. Pregunta de investigación:	11
1.3. Objetivo general:	11
1.4. Objetivos específicos:.....	11
1.5. Justificación	11
2. Marco Teórico	14
3. Metodología.....	20
3.1. Análisis interpretativo:	20
3.2. Sistematización pedagógica:	41
3.3. Recursos:.....	43
Conclusiones	44
Bibliografía:	44
Anexos	48
Canta tú, corazón mio	48
Cuando caigan las hojas	51

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Serenata:	54
Algún día	56
Cancioncilla	59
A ti.....	62
Caracola.....	65
En el brocal.....	67

Introducción

La estructura básica de este proyecto se divide en 3 capítulos; Planteamiento del problema, en esta sección se podrá observar un esquema del objeto de estudio de este proyecto, aquí se plantearán las preguntas pertinentes, los objetivos específicos y generales del trabajo, visualizados hacia una relación de identidad, interpretación y técnica vocal. Posteriormente; el Marco teórico, en donde se recopilará toda la información necesaria para soportar las bases de dicho proyecto mediante investigación a nivel biográfico de los poetas inspirados hacia la canción artística colombiana seleccionados en relación con las bases interpretativas de sus obras.

Por último; la Metodología, consiste en proponer ciertas fases de investigación a través de análisis musicales e interpretativos de cada una de las obras, fase en la cual se abordarán las obras a nivel semiótico, lingüístico y prosódico; una vez realizada esta fase, se hará la sistematización pedagógica en la que se describen los procesos de montaje, ensayos, rutinas de estudio y sugerencias interpretativas por parte del autor de este proyecto desde un nivel experimental; para finalizar, se expondrán los recursos utilizados para elaborar este proyecto, las conclusiones generales encontradas y la Bibliografía con sus respectivos anexos, recopilación de obras.

1. Planteamiento Del Problema

1.1. Antecedentes

El eje de referencia de este trabajo se consolida en la premisa de la investigación de la vida y obras de los autores colombianos cuyas obras fueron seleccionadas para la interpretación mediante el formato de voz y piano con un enfoque en las pautas principales de la técnica vocal y conciencia corporal.

A través de la búsqueda entre repositorios y material pertinente para el desarrollo de este proyecto, se observó que hay diversidad de repertorio de alto interés en autores colombianos de los siglos XX y XXI. Desde una visión del autor de este texto, la misión de los licenciados y formadores, aparte de desarrollar autonomía y criticidad en los estudiantes, también lo es, alimentar la cultura desde la identidad, reconocimiento, transmisión, exposición y difusión de los aportes, desde la apropiación por la comunidad y su legado de riqueza artística, aspectos a los que aporta el conocimiento, estudio e interpretación de canciones artísticas de autores colombianos. A continuación, se enlistará el material bibliográfico en el cual se fundamentó este trabajo:

- *La canción artística colombiana (2009)*, proyecto elaborado por la doctora y musicóloga Colombo-Española Patricia Caicedo, en el cual se realizó una compilación para piano y voz de obras colombianas del maestro y compositor Jaime León.
- *La música en la mente (2009)*, Libro en el cual se aborda desde una perspectiva analítica, psicológica y humorística, a los intérpretes musicales, desde el interior del intérprete al exterior.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

- *Música Colombiana: La canción culta (1992)*, Como apoyo de investigación en material de repertorio. Este libro recopila interesante material musical de compositores colombianos.
- *Los sonidos de las naciones imaginadas (Caicedo 2018)*, libro en donde se hace un extenso recorrido musical por Latinoamérica y se recopilan, publican y difunden obras de autores latinoamericanos.
- *La música en Latinoamérica (2011)*, publicado por Ricardo Miranda y Aurelio Tello, trabajo en donde se realiza un estudio del contexto y las problemáticas respecto a la difusión cultural y musical desde un análisis histórico del antiguo continente, su diversidad y su situación actual.
- *Aprender a cantar (2014)*, publicado por Noblecilla Pilar, el cuál presenta una guía a nivel conceptual, educacional y de cuidado preventivo del aparato fonador y todos sus componentes.
- *Recital de flauta: De París a Buenos Aires, encuentro de dos géneros musicales del repertorio para flauta traversa del siglo XX (2021)*, trabajo de grado escrito por Ricardo Rodríguez Rodríguez el cual se utilizará para abordar un aspecto de interpretación musical denominado Triángulo Interpretativo.

Por último, se expondrán una serie de proyectos de interés que destacan la identidad, el folklore y la cultura autóctona, realizados por licenciados en música de la Universidad Industrial de Santander:

- *Acercamiento a la música colombiana a través del canto coral: Selección, adaptación y arreglos para el coro infantil del colegio Liceo Patria (2019)*, proyecto de grado realizado por Luisa Fernanda García Agudelo y Mónica Yizeth Rodríguez Vera, en

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

el cuál acercan una población infantil del área metropolitana (Bucaramanga - Santander) al folklore colombiano y sus ritmos típicos, usando como herramienta el canto coral.

- *Recital de música andina colombiana para piano sobre una recopilación de composiciones escritas en el siglo XX (2019)*, proyecto de grado realizado por Viviana Milena Santos Dávila, quien expone la evolución, implementación y modificación de técnicas para el piano mediante música de compositores colombianos del siglo XX.

- *Arreglo de 6 temas tradicionales de la región andina colombiana para formato latin y latin jazz (2020)*, proyecto de grado realizado por William Andrés Arenas Delgado, en donde se realiza una fusión de ritmos tradicionales colombianos adaptándolos a ritmos como latin y latin jazz, mostrando también el virtuosismo y destrezas del Licenciado en Música UIS.

- *La canción Académica en Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX, recital de grado (2020)*, realizado por María Isabel Jiménez Ortiz, quien destaca la influencia y desarrollo de la canción latinoamericana en el canto lírico a través de un recorrido sonoro.

- *La canción artística latinoamericana (2021)*, recital de grado de Erwing Alonso Amaya Sánchez, quien expone la problemática a la hora de interpretar repertorio de género lírico en el área metropolitana de Bucaramanga por cuestiones culturales y desconocimiento del género.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

1.2. Pregunta de investigación:

¿Cómo se puede fortalecer el concepto de identidad en Latinoamérica a través del canto?
¿Por qué en el repertorio de canción artística colombiana no es tan conocido, estudiado y difundido en la formación de cantantes en Colombia?

1.3. Objetivo general:

Interpretar canciones artísticas colombianas para tenor, de compositores colombianos de los siglos XX y XXI, partiendo de un análisis histórico e interpretativo, con el propósito de promover obras de autores en la enseñanza del canto académico.

1.4. Objetivos específicos:

- Realizar una recopilación de canciones artísticas colombianas.
- Exponer pautas a nivel corporal y técnicas del canto.
- Elaborar un análisis de superficie, musical, histórico e interpretativo de las obras, con el objetivo de identificar los elementos a resaltar, para enriquecer y favorecer el montaje de estas.
- Interpretar mediante un recital canciones artísticas colombianas de los siglos XX y XXI para piano y voz en registro de tenor.

1.5. Justificación

El presente trabajo de grado surge a partir de una serie de ideas que se han consolidado al pasar de los años de formación personal y académica en el programa de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander, desde la experiencia personal del autor de este trabajo, la exposición a la diversidad de géneros musicales del canto lírico tales como el lied ampliaron el interés por el conocimiento de cada una de ellas.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Al pasar del tiempo, se encontró con canciones artísticas de autores colombianos bellas e interesantes para el estudio de la técnica vocal, no obstante, la ausencia y privatización de dichos repositorios y difusión de tales obras, ya sea por bibliografía local o virtual, podrían incidir en un fenómeno colectivo de indiferencia por la cultura y repertorio propio, es por ello que surge la necesidad en la juventud y futuros licenciados de propagar desde la enseñanza del canto, la variedad de repertorio de canciones artísticas colombianas orientadas hacia la interpretación e identidad.

Para hablar de identidad desde una perspectiva discursiva en el ámbito artístico, se debe tener en cuenta la diversidad y permeabilidad que tiene Latinoamérica desde el concepto de Nacionalismo, visto como el apego profundo al lugar de origen, a las tradiciones locales y a la autoridad territorial establecida; la importancia de la mención de tal concepto, yace en la relación del género de canción artística cuyo origen radica en los países germánicos (marco europeo) en un formato de voz solista con acompañamiento de piano o guitarra, visto así, la riqueza de discursos y plurivalencias que tiene América Latina generan un estado de constante multiplicidad de valores, lo que dificulta una apropiación de identidad general y particular, como lo menciona la Doctora “la identidad colectiva no se sustenta exclusivamente en elementos comunes de objetivos sino en la creencia subjetiva de determinados elementos considerados distintivos” (Caicedo, La canción artística colombiana, 2009, pág. 38).

Por consiguiente, la responsabilidad directa de la comunidad colombiana guiada bajo esta premisa genera la posibilidad desde un aspecto psicológico, el desarrollo de una conciencia colectiva y apropiada hacia la integración de tales valores como comunidad, ya que son factores determinantes dentro de los constantes cambios de las formas de pensar pese al movimiento y

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

poder que tiene la música, conforme al constante “cambio de forma de pensar, escuchar y experimentar” (Caicedo, La canción artística colombiana, 2009, pág. 19)

Por lo tanto, con el propósito de interpretar contenido autóctono de calidad guiado hacia los estudiantes de canto de la Universidad Industrial de Santander (principalmente) y músicos interesados en general, se decidió por medio del recital solista interpretar obras de autores colombianos de los siglos XX y XXI.

2. Marco Teórico

Para la redacción de este trabajo se utilizó diversas fuentes bibliográficas, principalmente en “La canción artística colombiana” libro escrito por la musicóloga y doctora Colombo-Española Patricia Caicedo, en el cual se realizó un repositorio de 33 obras para piano y voz, del maestro y compositor Jaime León. En este libro se puede evidenciar que uno de los propósitos principales es “establecer la importancia que su obra ha tenido en el medio musical colombiano, evidenciar el impacto de su obra en la difusión de la poesía colombiana y proporcionar a los cantantes, pianistas, musicólogos y músicos en general una herramienta práctica para la interpretación de sus canciones” (Caicedo, La canción artística colombiana, 2009, pág. 11); postura que permite un punto de partida para desarrollar la consolidación de idea, concepto y metodología del presente trabajo.

Otro ángulo bibliográfico de la misma autora utilizado en este proyecto que permitió consolidar el concepto de identidad fue “ Los sonidos de las naciones imaginadas” en donde se aprecia aseveración de la autora respecto a la ausencia de apropiación e identidad social como latinoamericanos “ condenados a construirnos por comparación con los países del norte ” (Caicedo, Los sonidos de las naciones imaginadas, 2018, pág. 15) y la necesidad de generar integración desde un lenguaje artístico.

Según Caicedo (2009), si bien el objetivo principal de la canción artística prima en resaltar el poema desde su esquema escrito, hacia lo musicalizado (melodía, ritmo, armonía) Jaime León

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

es un gran referente al musicalizar poemas de autores colombianos, cuyas obras fueron seleccionadas para la creación de este recital (p.16).

Por último, se tomaron pautas del autor de este texto a nivel técnico vocal y corporal en donde se explica brevemente ejercicios a nivel experimental y corporal.

A continuación, se observarán unas breves reseñas de la vida de algunos poetas, sus estilos y aportes influyentes, con el propósito de disponer un contexto histórico que brinde un esquema amplio de conocimiento para abordar dichas obras, desde un “componente cognitivo” (Rodríguez Rodríguez, 2021) en el cual se puede modelar una idea enmarcada hacia la temporalidad.

Eduardo Carranza Fernández

Nació en Apiay, Meta, el 23 de julio de 1913 y murió el 13 de febrero de 1985 en Bogotá. Inició su carrera como docente a los 17 años y a los 20 años fue profesor de literatura en el Colegio Mayor del Rosario en Bogotá, donde fue maestro de Álvaro Mutis. En el año de 1948 fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia hasta el año de 1954; dirigió varias revistas universitarias y el Suplemento Literario de El Tiempo; se desarrolló como agregado cultural en Chile y España, y, al igual que Jorge Rojas y Gerardo Valencia, formó parte de la Academia Colombiana de la Lengua, en la que ocupó la silla V. Referente al estilo en una de sus obras, El insomne, se puede ver como referente para analizar la poesía madura de Carranza; en las sonoridades que el poeta hace alusión al lenguaje, se refleja la profundidad de temas como la ausencia, pérdida y desolación.

María Mercedes Carranza, su hija, también poeta, dijo: Es interesante señalar cómo la poesía de Carranza sigue muy fielmente un ciclo vital, el suyo, y refleja en su forma y en sus temas sus experiencias e ideas y evoluciona de acuerdo con su propia evolución. Su poesía de juventud muestra el corazón de un adolescente e igual será luego cuando llegue a la

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

madurez y por último a la vejez. Es una vida entera, con todas sus pasiones, ilusiones, desengaños y equivocaciones la que está escrita en sus versos. Carranza se ha jugado entero en su oficio de escribir y nada ha omitido, ni aun ese trágico desengaño final, para entregar, como él mismo lo ha dicho, su corazón (Molina, 2009). Entre sus obras, se pueden apreciar poemas tales como: Elegía a Maruja Simmonds, Viñeta para ilustrar una elegía, Domingo, El sitio de mi sueño, Nada más, Soledad e Himno.

Dora Castellanos

Nacida en 1924 en Bogotá, es una reconocida poeta y periodista colombiana. Ha sido gran promotora de la vida cultural, conocida también como la primera mujer llamada a la Academia Colombiana de la Lengua, además ha ejercido el periodismo y sigue publicando sus numerosos libros inéditos, así mismo, gracias a su grande aporte bibliográfico se ha posicionado entre las escritoras colombianas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Visitó Taiwán, República China, donde presentó lecturas en la Universidad Tamkang, en la Universidad Fu Jen y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella comenzó a escribir desde muy joven, cuando tenía aproximadamente quince o dieciséis años, publicó su primer libro de poesías, siendo hoy en día autora de veinte libros. Ella además de escribir poesías, se dedica al periodismo y durante mucho tiempo ha escrito la Columna Dórica en el principal diario de Bogotá y también ha colaborado en otros periódicos y revistas con columnas como El Cofre de Pandora y Cromosomas.

Su poesía, referente a su estilo tratan temas que giran en torno a la vida, el amor y la muerte, ha tenido gran aceptación y ha recibido varios premios en Colombia tales como el Premio Simón Bolívar, y este último fue otorgado por el Ministerio de Educación por sus servicios distinguidos a la cultura.

Adolfo León Gómez

Nació en el 19 de septiembre de 1857 en Pasca, municipio de Cundinamarca. Fue un abogado, escritor, periodista y político progresista importante de la época. Tuvo cierto impacto a nivel histórico y patriótico por su característica anónima dentro de un conflicto muy fuerte que se vivió en Colombia llamada la Guerra de los Mil Días.

La obra de este escritor colombiano aborda gran parte los géneros de la literatura: poesía, fábula, teatro, cuento y ensayo. Tradujo El canto del gallo de Edmond Haraucourt. La actividad académica y política que realizó a mediados de las últimas décadas del siglo XIX, le hizo distinguirse en el Partido Liberal, del cual fue su inclinación, incluso en las guerras civiles que tuvo que afrontar el Partido para exigir las mínimas garantías democráticas a quienes ejercían la oposición. Fue un reconocido jurista y parlamentario el cual supo utilizar la columna de los periódicos y las revistas para hacer rigor a sus propuestas frente a los más importantes temas de la vida pública colombiana. Las academias fueron los centros fundamentales de su quehacer intelectual. Fue magistrado de la Corte Suprema, senador, presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, regaló al Museo Nacional, el 6 de abril de 1911, la casaca del Tribuno del Pueblo, Don José Acevedo y Gómez.

Su estilo de escritura se caracterizaba en la crítica vehemente hacia los entes de poderes que operaban la fuerte maquinaria política y conflictos en Colombia. Entre sus aportes, fundó el periódico Sur América y también fue colaborador asiduo de El Bogotano, El Pabellón Americano, Anales de Jurisprudencia y del Boletín de Historia y Antigüedades.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Falleció el 9 de junio de 1927 en Agua de Dios, Colombia debido a una enfermedad común en aquel entonces, lepra, al estar confinado en lazareto donde se recibían estos enfermos. (Molano Jimeno, 2013)

José Asunción Silva

Nacido en Bogotá el 27 de noviembre de 1865 fue hijo del escritor y comerciante Ricardo Silva, y de Vicenta Gómez quien tuvo cargos de labor importantes en la república de la Nueva Granada. En un breve texto José Asunción Silva expone sus peripecias “Con la excepción de algunas breves temporadas en el extranjero en Europa (París, Suiza y Londres) y en Venezuela, como secretario de la delegación en Caracas, la vida de Silva transcurre en el ambiente cerrado y nada estimulante del Bogotá de sus años. De ningún modo un neurótico, pero sí un desajustado y un inconforme, su existencia estuvo marcada por el fracaso y las frustraciones: continuas ruinas en sus empeños comerciales, falta de sexo, en los cuales ha de actuar para salvar los negocios de la familia; la muerte de su querida hermana Elvira (a quien va dedicado el famosísimo "Nocturno"), el naufragio de un barco en el que viajaba, al regreso de Venezuela, y donde pierde "lo mejor de mi obra"; la hostilidad de una sociedad estrecha (José Presunción, le llamaban) que le obliga, por pudor y altivez, a casi esconder su vocación literaria. Todo ello, obrando sobre un espíritu sensible en alto grado, culminó en el temprano suicidio antes de cumplir los treinta y un años, sin que su genio poético hubiese llegado a madurar plenamente” (Colaboradores de Wikipedia, 2023)

A pesar de la pérdida de gran parte de sus manuscritos, comprende aproximadamente 150 poemas, entre ellos los más influyentes fueron: A Adriana, Juntos los dos, Mariposas, Idilio, A un pesimista y Las noches del hogar (Radio Nacional de Colombia, 2018)

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Falleció luego de que en la madrugada del domingo 23 de mayo de 1896, a los 31 años, se suicidara dándose un tiro al corazón con un revólver Smith & Wesson.

Se rumoran varias especulaciones del porqué tomó esta decisión, pero la más determinante fue la falta de dinero, luego de que se hundiera un barco con uno de sus pianos y los ya mencionados manuscritos, como parte de su obra (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006). Como dato interesante, aparece en el billete de 5.000 pesos colombianos.

3. Metodología

Este trabajo recopiló mediante una investigación de campo, canciones artísticas colombianas en formato de voz y piano de autores de los siglos XX y XXI, con el propósito de ser interpretadas por medio de un recital. A continuación, se presentan las fases de ejecución propuestas para la realización de este proyecto de grado. Se inició con la búsqueda de información y fuentes que proporcionaron los datos necesarios para crear y alimentar la recopilación del proyecto de grado.

Las obras incluyen los siguientes estilos:

- Canción artística colombiana
- Romanza
- Dueto
- Ritmo folclórico como Vals

3.1. Análisis interpretativo:

Para el montaje del repertorio se llevará a cabo una investigación de la vida de los autores de cada obra desde aspectos importantes como sus estudios y aportes en el campo de la música, simultáneamente se expondrán sus obras. Se iniciará con la lectura del texto de la obra (pronunciación, dicción) y a partir de este, se encontrarán los acentos propios del poema, es decir, la prosodia del texto o teniendo en cuenta la óptica de la lingüística y la semiótica, se realizará un texto descriptivo para analizar el contexto y la intención interpretativa del autor con el objetivo de adquirir mayor apropiación de las obras. Así mismo, se hará un análisis de la superficie, forma de

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

la partitura, línea melódica y rango vocal que permitirá identificar las dificultades técnicas y fraseo, facilitando la toma de decisiones interpretativas.

Por último, se adecuó el estudio diario, al servicio de la técnica, es decir, calentamiento, ejercicios de técnica vocal, que aportó a la formación y fortalecimiento del instrumento e instrumentista y facilitó el avance de cada obra seleccionada para ser interpretada.

El análisis interpretativo de las obras escogidas se hizo por orden de autores seleccionados:

Luis Antonio Calvo:

Nació en Gámbita, Santander, 28 de agosto de 1882 y se puede afirmar como uno de los grandes nexos de la música andina colombiana con la influencia europea en ritmos típicos de la región. Inició en la música mientras trabajaba como mensajero en el almacén musical del maestro Pedro José Gómez León, quien le dio sus primeras clases de música. Esto le permitió su ingreso a la Banda Departamental de Boyacá como ejecutante de percusión menor mientras adelantaba estudios de violín. Estudió Academia Nacional de Música gracias a una beca concedida por sus aptitudes y la calidad de su danza libia, compuesta durante su época en Boyacá.

En 1916 se le diagnosticó la enfermedad de lepra, por lo que se mudó al pueblo de Agua de Dios, donde fue tratado y donde estuvo hasta el final de sus días (22 de abril de 1945), produciendo allí la mayor parte de su obra musical. En ciertas ocasiones salió del sanatorio donde encontraba internado para hacer presentaciones artísticas en diferentes ciudades, una de ellas tuvo lugar en Bogotá para dirigir la Orquesta Sinfónica de Colombia en la presentación de su obra Escenas pintorescas de Colombia.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

En 1942 se casó con Ana Rodríguez, quien vivía en el sanatorio acompañando a su hermana enferma y, por ella, se construyó un museo en Agua de Dios que lleva el nombre del maestro y hoy día se reconoce como patrimonio cultural del pueblo.

Se pueden apreciar en sus obras cuatro intermezzos, sus danzas, Aire de afuera, Malvaloca, Añoranzas, Perla del Ruiz, Rubia espiga, Madeja de luna, Ruth, Adiós Bogotá, Simpatía, Emilia II, Qué delicia, Gacela y María Elena; sus bambucos, El republicano, Rosas de la alborada y Yerbecita de mi huerto; los pasillos Genio alegre, Noel, Trébol agorero, Entusiasmo, Emmita y Arroyito que murmuras ((Radio Nacional de Colombia, 2022). También compuso valeses, marchas, pasodobles, tangos, gavotas y caprichos, configurando así una exquisita obra que ha sido motivo de estudio e interpretada en el repertorio nacional.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Obras:***Canta tú corazón mío:***

Canción cuya letra fue escrita por Adolfo León Gómez, esta obra posee un carácter de intimidad, amor y alegría través del canto; consecuentemente la intención interpretativa de esta obra sugiere un estado de ánimo alegre y apasionado por el cantar, por lo que el carácter comunicativo incide en generar una atmósfera de pasión y alegría, a través de la gesticulación, lenguaje corporal y dinámicas conscientes.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Canta el aura, canta el río, cantan las aves canoras,
entre las frondas sonoras canta tú corazón mío.
Sacan mágicos sonidos los vientos primaverales del
vaivén de los trigales y del rumor de los nidos. Todo
canta todo ríe, todo es amor y alegría ¿Por qué la
melancolía en tus canciones sonrío? Tiritas como de
frío y tiembles como ave herida cantar es despedid,
pues, corazón mío, canta el aura, canta el río, cantan
las aves canoras, entre las frondas sonoras, canta tú
corazón mío.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

La escritura de esta obra a nivel prosódico se caracteriza debido a la unión de sus sílabas entre palabras en sentido rítmico, la unión de las sílabas “ta-el” (Figura 1) Esta obra está escrita en un compás de 4/4, su tonalidad es Mib Mayor, inicia con un movimiento armónico de iii – IV – V – I donde deja una cama armónica para la melodía, consta de un rango vocal entre las notas Re3 y Sib4 (Figura 2).

Figura 1

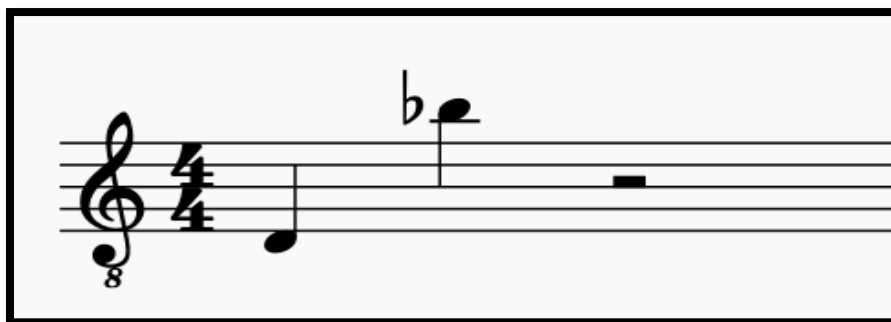
Prosodia del texto de la canción Canta Tú Corazón mío

Nota. La unión de la semicorchea con la corchea facilita la unión silábica de ambas palabras.

Figura 2

Rango Vocal Canta Tú Corazón mío

Nota. La nota Sib se cantará desde la técnica de la voz mixta, buscando la mayor proyección posible

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Serenata:

Canción en dueto de tenor como melodía y segunda voz adaptada a la octava de voz femenina por decisión interpretativa del autor de este proyecto, para soprano o mezzosoprano, relata una poesía una dedicatoria de un hombre hacia la belleza de una dama, quien a través de la exaltación y uso de figuras literarias declarar los buenos deseos que siente por ella. El carácter interpretativo de esta obra sugiere una acción de adoración y bienestar enfocados hacia un estado de ánimo de enamoramiento a través de la gesticulación, lenguaje corporal y dinámicas conscientes.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Alma de mis ensueños, prenda querida, oye cómo te canta todo en la vida, raudo se eleva el himno que hacia el cielo tu nombre lleva, prenda querida.

Oye las dulces aves, mi bien amada, como te dan tus trinos en la enramada, que es tu ternura también como sus alas, cándida y pura, mi fiel amada.

Mira el fulgor dudoso del nuevo día como trae a tus ojos luz y alegría, cual sus destellos besan las negras crenchas de tus cabellos.

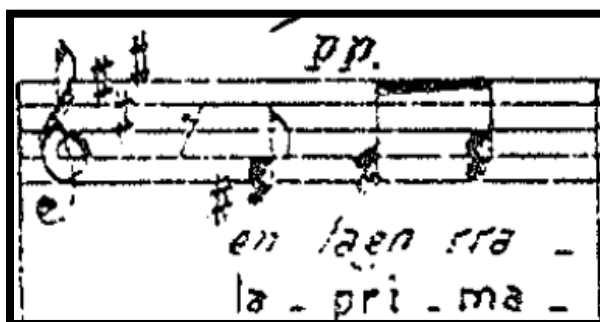
Ay, que Dios no permita, reina hechicera, que abandone tu huerto la primavera, que siempre en calma, la estación de las flores reine en tu alma, niña hechicera.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Desde el aspecto musical esta canción está escrita en 2/4, en tonalidad de Fa# Mayor, el piano inicia con un movimiento melódico en el piano que anticipa la entrada de la voz en forma de cadencia, en el compás 16 cambia de tonalidad a Fa# menor (parte B), tiene una forma de A, B, A', B', en la segunda repetición melódica (A' y B') hay un cambio de texto, el rango vocal grave para el tenor y la soprano va desde Fa3 y Re#4 Sol4 (Figura 3) hasta las notas Sol 4 y Re#5 (Figura 4).

Figura 3

Rango Vocal grave de Serenata

Nota. Es importante tener en cuenta las dinámicas marcadas y relacionarlas con la columna de aire.

Figura 4

Rango Vocal agudo de Serenata

Nota. En dueto, se busca una sonoridad homogénea en los agudos, es importante este equilibrio en los ensayos.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Cuando Caigan las Hojas:

Canción, cuyo texto relata un acto de amor dramático, al hablar acerca de la expresión de amor hacia su amada que fue declarada a través de las flores que nacieron de su tumba y no que no fueron manifestadas en vida. La intención interpretativa de esta obra sugiere un estado de ánimo de frustración, por lo que mediante el lenguaje corporal y gesticulación se procurará el recrear una atmósfera de desolación y tristeza, que irá evolucionando hacia un estado de profundo enamoramiento al ser dichas flores la máxima expresión de amor no extraído de sí.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Cuando caigan las hojas y vayas Al camposanto mi
cruz a buscar. En medio de flores y en humilde rincón
la hallarás.

Para que adornes tus blondos cabellos y formen
diadema de amor coge, bien mío, las flores nacidas
de mi corazón.

Esas flores son todos los versos que pensé a tu lado,
pero no escribí: Las palabras de amor y ternura que
nunca mi labio te pudo decir.

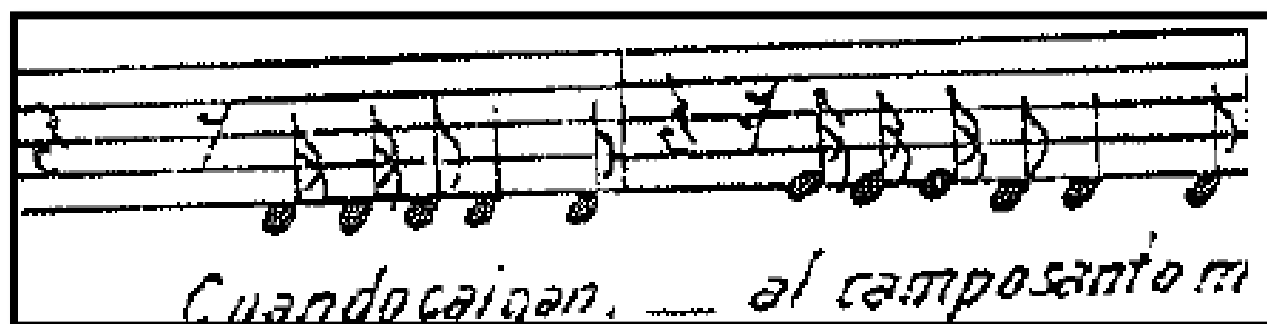
Desde el ámbito musical esta canción está escrita en 4/4, en tonalidad de Sol Mayor, el piano inicia con un movimiento armónico de I, V7/ii – ii, I, IV, iV, V, la melodía consta principalmente de movimiento por grados conjuntos y figuras musicales como semicorcheas,

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

corcheas, corcheas con puntillo, negras, negras con puntillo y blancas, enfocadas al servicio de la prosodia del texto (Figura 5), el rango vocal va desde Do3 a Sol4 (Figura 6).

Figura 5

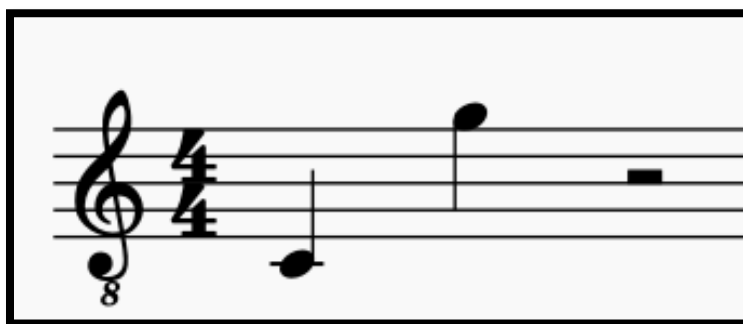
Motivo rítmico de Cuando Caigan las Hojas

Nota. El fraseo del texto se estudia enfocado hacia la prosodia textual.

Figura 6

Rango Vocal de Cuando Caigan las Hojas

Nota. Se estudia la línea melódica con las vocales del texto para fortalecerlos rangos vocales.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Jaime León Ferrero:

Nació en Cartegena de Indias el 18 de diciembre de 1921, en su niñez su familia se mudó a los Estados Unidos en San Francisco California, donde a sus 8 años inicia sus estudios con su padre y luego con Leo Holtz. Posteriormente, deja los estudios y se regresa a Colombia donde estudia en la Escuela Nacional de Comercio y recibe grado en ciencias sociales. Estudió en el Conservatorio Nacional de Bogotá donde se especializa en piano con el maestro Lucio Pérez, ingresa a Julliard School of Music y estudia con Carl Friedeberg y Joseph Levine, se gradúa y obtiene título como pianista de esta universidad, aquí obtiene una beca en dirección de orquesta y estudia con Edgard Schenkman, fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, destacó como Decano del Conservatorio Nacional de Música de Colombia en Bogotá, organizó un grupo de cámara bajo el patrocinio de la Radio Nacional de Colombia, su primera canción compuesta fue titulada Aves y Ensueños, fue nombrado director asistente de la orquesta del American Ballet Theatre, dirigió en Dallas musicales y operas para la Dallas State Fair, Dirigió el coro para la producción de Madea de la Dallas Vicio Opera Company, dirigió el estreno europeo de Harkness Ballet, fue director principal en el American Ballet Theater, en 1972 regresó definitivamente a Colombia como director artístico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y al poco tiempo fue nombrado director en residencia de la orquesta de la ópera de Colombia, a partir de 1975 empezó a componer canciones artísticas e infantiles. Falleció en Bogotá, Colombia, 11 de mayo de 2015.

Su preparación y obtención de menciones fue altamente creciente que es de suma importancia resaltar su gran trabajo y legado hacia la música no solo en Colombia, sino a través de toda Latinoamérica y el mundo.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Obras:***Algún día:***

Canción para soprano, adaptada una octava abajo para tenor, cuya letra fue escrita por Dora castellanos en la que se relata el profundo anhelo y espera del amor que siente una mujer por su amado, donde idealiza y habla con gran ilusión de escenarios futuros de tal amor, realizando descripciones de las situaciones y lugares de su ensueño. El carácter interpretativo de esta obra sugiere un estado anímico de esperanza e ilusión, por lo que se decidió a través del lenguaje corporal, gesticulación y lenguaje musical general, fomentar un ambiente de apego y enamoramiento.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Un día llegarás. El amor nos espera y me dirás, y me dirás amada, ya llego la primavera.

Un día me amarás. Estarás de mi pecho tan cercano que no sabré, si el fuego que me abraza es de tu corazón o del verano.

Un día me tendrás, escucharemos mudos latir nuestras arterias, y sollozar los árboles desnudos.

Un día, cualquier día, breve y eterno, el amor es el mismo en verano, en otoño y en invierno.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Desde el ámbito musical esta canción está escrita en 4/4, en tonalidad de Mi Mayor, el piano inicia con un movimiento armónico de ii, IVmaj7, ii, V13(omit3), la melodía consta principalmente de movimiento cromático y grados conjuntos, también se caracteriza a nivel dinámico en relación con el texto en el mismo motivo desde *mf* a *ff* (Figura 7) para reforzar el anhelo e intención musical, el rango vocal va desde Mi3 a Sol#4 (Figura 8).

Figura 7

Dinámicas de Algún día

*Nota. La diferencia, hablando desde el canto, entre el *mf* y *ff* está en la apertura vocal y la cantidad de emisión de aire, esto si son las mismas vocales.*

Figura 8

Rango Vocal de Algún día

Nota. En vocales semiabiertas como la U, se recomienda trabajar desde la apertura interna de la faringe y hacer la vocal desde los labios

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Cancioncilla:

Canción cuya letra fue escrita por Eduardo Carranza, en la cual se expone un relato hacia una niña, con un alto grado de afecto, cuya intención principal es arrullarle y consolarle mediante cantos. El carácter interpretativo de esta obra sugiere un estado anímico de protección y cuidado, por lo cual, a través del lenguaje corporal, gesticulación y lenguaje musical general, se busca fomentar un ambiente de paternidad y amparo.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Duérmete mi niña, mi niña no llores, irás a la luna en un tren de flores. Niña que no duerme, sueños no tendrá, si no tiene sueños, nadie la querrá.

La luna se duerme, del cielo en la cuna, en avión de nácar irás a la luna, jugar con mi niña un ángel quisiera, en la plazoleta del sueño le espera. En un tren de flores llegas a la luna, mi niña dormida, el cielo es tu cuna, duérmete mi niña, mi niña no llores.

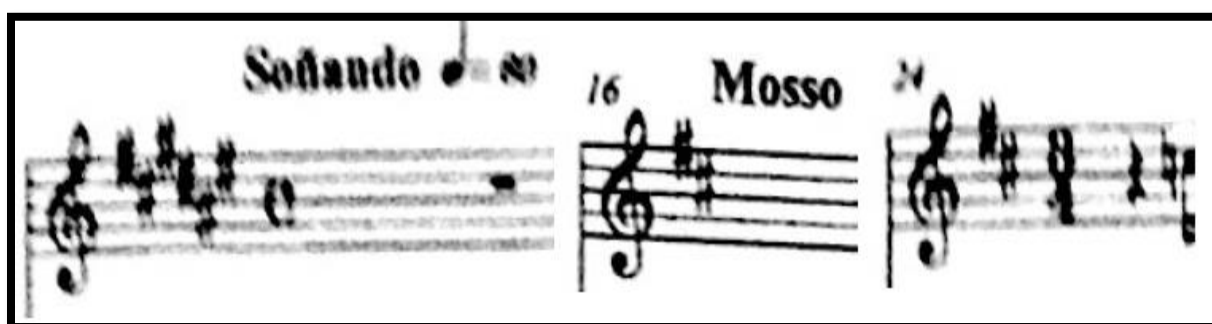
Desde el ámbito musical esta canción está escrita en 4/4, en tonalidad de Fa# Mayor, el piano inicia con un movimiento armónico cromático de I, la melodía consta principalmente de movimiento cromático y grados conjuntos, a partir del compás se mueve modalmente hacia Re Lidio y vuelve a su tonalidad inicial, cambiando a un compás de 3/4 en el compás 24 y volviendo

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

a 4/4 en el compás 25, está escrito con figuras musicales como semicorcheas, corcheas, corcheas con puntillo, tresillos de corchea, negras, negras con puntillo y blancas, también se caracteriza a nivel agógico por su variabilidad de tempo y cambios de compases (Figura 9). Tiene un rango vocal de Do#3 a Fa#4 (Figura 10).

Figura 9

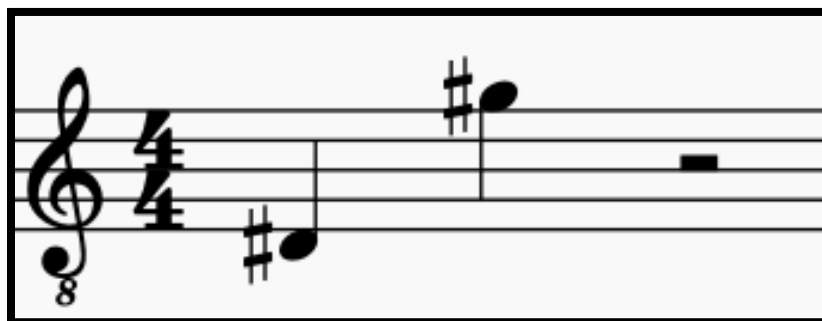
Agógicas de Cancioncilla

Nota. Se recomienda relacionar directamente el texto con las dinámicas y el tempo para una mayor posibilidad de riqueza interpretativa.

Figura 10

Rango Vocal de Cancioncilla

Nota. Se estudia la línea melódica con las vocales del texto para fortalecer los rangos vocales.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

A ti:

Esta canción habla del amor, la pasión y el deseo que el cantante tiene a su pareja. El carácter interpretativo de esta canción se basará en el estado anímico de enamoramiento, con lo que se busca a través del lenguaje corporal, gesticulación y lenguaje musical generar un espacio comunicativo de ansia y anhelo.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

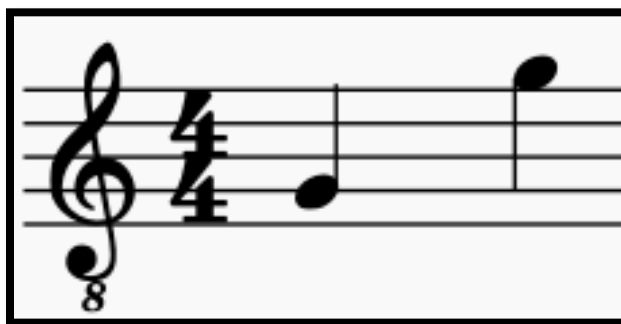
Tú no lo sabes, más yo he soñado
entre mis sueños color de armiño
horas de dicha, con tus amores
besos ardientes que dos suspiros.
Cuando la tarde tiñe de oro
esos espacios que juntos vimos
cuando mi alma su vuelo
emprende
a las regiones de lo infinito.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Desde el aspecto musical esta canción tiene ritmo de vals, está escrita en 3/4, en tonalidad de Fa Mayor, inicia con un movimiento armónico de I, Vi, Isus, IV y I, la melodía consta principalmente de un movimiento de grados conjuntos, está escrita con figuras musicales tales como semicorcheas, corcheas, negras, negras con puntillo y blancas. Tiene un rango vocal de Sol3 a un Sol4 (Figura 11).

Figura 11

Rango Vocal de A ti

Nota. Se estudia la línea melódica con las vocales del texto para fortalecer los rangos vocales.

Jose Rozo Contreras:

Nació el 7 de enero de 1894 en Bochalema, Norte de Santander, empezó sus estudios musicales desde una edad temprana en el pueblo de Pamplonita, Norte de Santander con el sacerdote Francisco de Paula Rivera donde se volvió organista en la iglesia y miembro del coro. En 1913 se enlistó en el servicio militar, lugar en el cual se destacó como flautista, clarinetista y saxofonista de la Banda del Regimiento Santander Número 5 dirigida por Celestino González Villamizar. Posteriormente, fundó su primera banda sinfónica, la Banda Sinfónica de Córdoba de Durania. Junto a Carmen García Cornejo, una soprano del lugar quien a quien conoció, estrenan

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

la temprana composición vocal del maestro; la canción Victoria en un concierto lírico en Bucaramanga.

En 1916, fue nombrado por la Dirección de Instrucción Pública profesor de música y canto en varias escuelas primarias de Bucaramanga, labor que realizó también en la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga y en la Escuela Normal de Varones. Con las escuelas primarias de Bucaramanga, debutó el 12 de octubre de 1916, en uno de los parques de la ciudad. El maestro Alejandro Villalobos le cedió la dirección de la Banda Departamental para acompañar los cantos que, previamente, había compuesto el maestro José Rozo.

El año de 1924 viaja a Roma donde estudió violín con Oscar Zuccharini, quien fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de Roma, a su vez, armonía y contrapunto con Cesare Dobice, composición y dirección para banda con Alessandro Vessella y música sacra con el sacerdote Raffaele Casimiri. En 1929 viaja a Viena donde completó estudios en dirección y composición con Eugén Zador y Rodolf Nilius. El 14 de diciembre de 1930 es estrenada su obra la suite Tierra Colombiana (Obertura, Intermezzo y Valse) por la Orquesta Sinfónica de Viena bajo la dirección del austriaco Anton Konrath, recibiendo elogios por parte del público vienés. Regresó a Colombia el 6 de agosto de 1931 (Universidad Nacional de Colombia, s.f.).

Al llegar, fue nombrado director de la Banda Sinfónica de Norte de Santander hasta 1933 año en el que se le concedió el cargo de director de la Banda Nacional de Bogotá en la cual permaneció como tal durante 40 años. Compuso la música del poema de Teodoro Gutiérrez Calderón, que posteriormente fue adoptado como himno del departamento de Norte de Santander, realizó las transcripciones para la orquesta sinfónica de los himnos de Colombia y Ecuador, y los arreglos corales del Himno nacional de Colombia. A partir del poema de Eduardo Carranza que se inicia con el verso Manizales beso tu nombre, compuso la música para el actual Himno a

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Manizales, actual símbolo del municipio de Manizales. Entre tantos aportes, también compuso un gran número de obras para voz y piano, coro a capella, banda sinfónica y orquesta. Murió en Bogotá a la edad de 82 años (Biblioteca Digital de Bogotá, 1998).

Obras:

Caracola:

Canción que relata un discurso de un hombre en el mar, quien en medio de su soledad encuentra consuelo y sosiego al decir el nombre de su amada, de modo que encuentra metafóricamente su lucero, vela y cantar. Desde la interpretación, esta canción denota un carácter emocional de soledad que irá transmutando hacia la esperanza a través del amor a través de la gesticulación, lenguaje corporal y dinámicas conscientes.

A continuación, se mostrará el texto de la canción:

Texto:

El cielo sin una nube, la brisa sin un cantar, la tarde sin un lucero y sin una vela el mar, la tarde sin un lucero y sin una vela el mar.

Para no verme tan solo, le dije tu nombre al mar y el mar hizo de tu nombre, lucero vela y cantar y el mar hizo de tu nombre lucero, vela y cantar.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Desde el ámbito musical, la tonalidad de esta canción, los primeros 8 compases el piano realiza un movimiento armónico en Do Mayor para ir a Do menor, la melodía consta principalmente en el movimiento de grados conjuntos, figuras musicales como semicorcheas, corcheas, corcheas con puntillo y negras, también se caracteriza a nivel agógico y rítmico en los cambios de tempo y compás (Figura 12), tiene un rango vocal de Do3 a Fa4 (Figura 13).

Figura 12

Agógicas de Caracola

Nota. Se recomienda relacionar directamente el texto con las dinámicas y el tempo para una mayor posibilidad de riqueza interpretativa.

Figura 13

Rango Vocal de Caracola

Nota. Los agudos en las Vocales abiertas deben estar fundamentados en una columna de aire correcta para usar la mayor proyección posible.

En el brocal:

Canción que relata la descripción de un hombre impactado por la belleza de una dama a quien observa en el brocal de un pozo, donde lo deslumbra en admiración en un ambiente enriquecido por el lugar en el cual se encontraba. El carácter interpretativo de esta obra se enfoca desde la adoración por la belleza, por lo cual se buscará un esquema emocional de enamoramiento y deseo por medio de la gesticulación, lenguaje corporal y dinámicas conscientes.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

En el brocal del pozo te vi un día,
fragancias en el huerto y mariposas,
y tu casta hermosura sonreía, entre
las madres selvas y las rosas.

Y bella y solitaria y de la tarde al
claro oscuro exiguo parecías la hija
de Samaria, en la viñeta de un misal
antiguo y tu casta hermosura
sonreía, entre las madres selvas y las
rosas, madre selvas y las rosas.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Desde el ámbito musical esta romanza está escrita en tonalidad de Re Mayor, el piano inicia con un movimiento armónico de I, I6, I, la melodía consta principalmente de un movimiento por grados conjuntos, se pueden observar varios cambios de escritura de compás de 2/4, 3/4 y 4/4 al igual que las agógicas de tempo (Figura 14), está escrito principalmente con figuras musicales tales como semicorcheas, corcheas, corcheas con puntillo, negras, negras con puntillo y blancas, el rango vocal va desde Re3 a Sol4 (Figura 15).

Figura 14

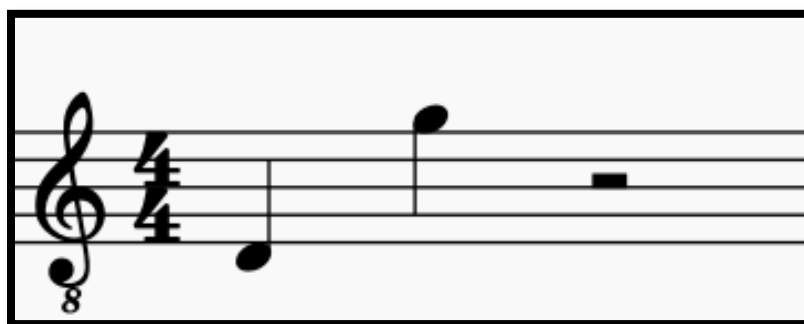
Agógicas de En el brocal

Nota. Se recomienda relacionar directamente el texto con las dinámicas y el tempo para una mayor posibilidad de riqueza interpretativa.

Figura 15

Rango Vocal de En el brocal

Nota. Los agudos en las Vocales abiertas deben estar fundamentados en una columna de aire correcta para usar la mayor proyección posible.

3.2. Sistematización pedagógica:

El proceso del montaje de repertorio inició con una profundización a nivel técnico vocal de cada una de las obras, por lo cual fue necesario el estudio diario y calentamiento del aparato fonador, con el propósito de generar la máxima conciencia corporal y vocal a través de ensayos musicales con pistas desde un enfoque al fortalecimiento línea general de la melodía por cada una de las obras seleccionadas facilitando la memorización, interiorización de la música y el texto.

Entre las dificultades encontradas por el autor de este proyecto a nivel técnico del canto en el momento de ensayar las obras, se apreciaron temas como la colocación y resonancia, las cuales se abordaron desde la aplicación de conciencia corporal y apertura a nivel general; aspecto que se apoyó de una masterclass de canto, en la ciudad de Bogotá con la maestra de canto Camila Toro y Enivia Muré, en la cual se proponía un método de resolución que consistía en cantar los pasajes difíciles desde diferentes posturas corporales:

- Acostado boca abajo: Esta posición favorece la relajación lumbar, eliminando tensiones no deseadas en esa zona.
- Inclinación del abdomen hacia los costados con piernas al ancho de los hombros estando ubicado de pie: En esta posición se logra sentir un flujo de aire con mayor apoyo desde la respiración diafragmática para la búsqueda del sonido deseado en los agudos.
- Rodillas en el suelo y sentado sobre los talones: Esta postura favorece un óptimo estiramiento general de los músculos, en donde se facilitará la circulación de sangre a través del cuerpo, estado óptimo para cantar.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Puesta en escena:

En esta sección, se enlistarán las tareas a realizar tanto para el montaje de obras, el uso del espacio, la adecuación acústica y recursos específicos para la interpretación deseada:

- Diseño y elaboración publicitario para los volantes del recital
- Elaboración y preparación de programas de mano que cumplan con los estándares formales ya antes mencionados.
- Adecuación del auditorio donde se llevará a cabo el recital (prueba acústica del lugar por parte de los músicos).

Cronograma:

Actividades	Meses									
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Marzo	Febrero	Abril	Mayo
Investigación y recopilación										
Selección de repertorio										

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Análisis interpretativo y montaje de repertorio										
Ensayos										
Puesta en escena										
Sustentación										

3.3. Recursos:

Los recursos e insumos requeridos para la realización de este proyecto serán asumidos por el estudiante, autor de este trabajo:

- Recursos de investigación: Publicaciones, artículos, libros, partituras, trabajos de grado; material proporcionado en formato físico y/o digital.
- Recursos tecnológicos: ordenador, internet, cámara, micrófono, entre otros.
- Recursos del recital: Instrumentistas acompañantes, impresión de partituras, asignación de espacios de ensayo.
- Recursos económicos: Contratación de los instrumentistas acompañantes.
- Presentación del producto: Asignación de auditorio, diseño y decoración, vestuario, utilería, atriles, impresión de partituras, instrumentos, programas de mano, elementos de audio y video.

Conclusiones

- Es de vital importancia realizar una búsqueda de información y recurrir a diversas fuentes para tener un amplio repositorio antes de realizar la selección de las obras de un trabajo de grado. En el caso del autor, se encontró el material bibliográfico necesario para realizar dicha selección, pese a la dificultad mencionada en cuestión de ausencia de repositorios de música de autores colombianos para formato de voz y piano.
- Se comparten en los anexos de este trabajo de grado, las partituras de las canciones artísticas colombianas a interpretar en el concierto para cantantes interesados en este repertorio.
- Es importante el análisis musical y de contexto de cada una de las obras a interpretar en beneficio de las decisiones interpretativas al momento de cantar.
- Se expuso a nivel experimental un formato de estudio e interpretación de las obras a la hora de abordarlas desde el canto.
- Se debe realizar un trabajo técnico vocal disciplinado, consciente y diario, para aportar un instrumento técnicamente formado al estudio de las obras. Este estudio individual de las obras resolvió dificultades técnicas en colocación, respiración, resonancia, manejo y homogeneidad de los registros vocales.
- Se expuso a nivel conceptual la relación de identidad y enfoque de interpretación guiada hacia la interpretación de contenido autóctono.

•

Bibliografía:

Arenas Delgado, W. A. (2020). *Arreglo de 6 temas tradicionales de la región andina colombiana para formato latin y latin jazz [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander. Obtenido de <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/>

Bermúdez Silva, J., Biava, P., & Escobar, L. (1992). *Música Colombiana: La canción culta* (Vol. 1). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.

Bibliografías.Es. (2006). *Biografías.es*. Obtenido de <https://www.biografias.es/famosos/dora-castellanos.html>

Biblioteca Digital de Bogotá. (1998). *bibliotecadigitaldebota.gov.co*. Obtenido de <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2082142/>

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (2006). *cervantesvirtual.com*. Obtenido de https://www.cervantesvirtual.com/portales/asuncion_silva/apunte_biobibliografico/

Caicedo, P. (2009). *La canción artística colombiana* (Vol. 2). New York - Barcelona - Bogotá: Mundoarts.

Caicedo, P. (2018). *Los sonidos de las naciones imaginadas*. Barcelona: Mundo Arts.

Colaboradores de Wikipedia. (2023). *Wikipedia la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Asunci%C3%B3n_Silva

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

García Agudelo, L. F., & Rodríguez Vera, M. (2019). *Acercamiento a la música colombiana a través del canto coral [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*.

Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander.

Jiménez Ortiz, M. I. (2019). *La canción académica en Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga:

Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander. Obtenido de

<http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/>

Miranda, R., & Tello, A. (2011). *La música en Latinoamérica* (Vol. 4). México: Secretaría de relaciones Exteriores.

Molano Jimeno, A. (2013). *Repositorio Institucional - Universidad Pontificia Javeriana*.

Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11189>

Molina, L. C. (2009). *Enciclopedia de Banrepcultural*. Obtenido de

enciclopedia.banrepcultural.org:

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Eduardo_Carranza

Radio Nacional de Colombia. (2018). *radionacional.co*. Obtenido de

<https://www.radionacional.co/cultura/literatura/siete-poemas-para-recordar-jose-asuncion-silva>

Radio Nacional de Colombia. (2022). *radionacional.co*. Obtenido de

<https://www.radionacional.co/actualidad/personajes/luis-antonio-calvo-vida-y-obra>

Ristad, E. (2009). *LA MUSICA EN LA MENTE* (4 ed.). Chile: Cuatro Vientos.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Rodríguez Rodríguez, R. (2021). *De París a Buenos Aires, encuentro entre dos géneros del repertorio para flauta travesa del siglo XX*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander.

Sánchez Amaya, E. A. (2021). *La Canción Artística Latinoamericana [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander. Obtenido de <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/>

Santos Dávila, V. M. (2019). *Recital de música andina colombiana para piano sobre una recopilación de composiciones escritas en el siglo XX [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander. Obtenido de <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/>

Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). *ciencias.medellin.unal.edu.co*. Obtenido de <https://ciencias.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/interdis/biografias.html>

Anexos

Canta tú, corazón mio

CANTATU, CORAZON MIO.

CANCION PARA TENOR

Letrade
ADOLFO LEON GOMEZMusica de
LUIS A CALVO

Amado de Aquilón

Moderato.

p. *p.*

TENOR.

p. Canta el au-ra,.....

p.

L.M. AQUILLÓN.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

cantael ri... o can-tan las-a-ves-ca
 no ra s en — tre las frondasso
 no ra...s can ta-tu-co-ra — zón
 mi o. Sa can mági cos so - ni dos los vientos primave

The musical score is written for voice and piano. It consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 7/8. The lyrics are in Spanish and describe a scene with birds and a magical forest. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and a more active treble line with chords and melodic fragments.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

ra le... s — del vaivendelostri — ga le.. s — y delrumdelos

ni — do — s. To do cantato-do

ri... e — to does a moryale gri... a — por qué la melanco

'h — a en tuscancionesson — ri — e? — Ti-ri-tas como de —

mf

ritenuto...

a tempo

Detailed description: The image shows a musical score for a tenor song. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The lyrics are in Spanish and describe a scene of a boat on the water. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *mf*, *ritenuto*, and *a tempo*. The lyrics are: "ra le... s — del vaivendelostri — ga le.. s — y delrumdelos", "ni — do — s. To do cantato-do", "ri... e — to does a moryale gri... a — por qué la melanco", and "'h — a en tuscancionesson — ri — e? — Ti-ri-tas como de —".

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

fri — o — y tiemblas como ave heri — da — canta resdedespe
 di — da — can — ta, pues, co — ra — zón — mi — o Can ta la u ra can ta el
 ri — o — can tan las a ves ca — no — ras — en tre las frond as so
 no — ra can ta tú, co — ra — zón — mi

Musical score for a tenor song, featuring vocal lines and piano accompaniment. The score is divided into four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The lyrics are in Spanish and describe a scene of a man singing in a forest. The music is in a minor key and features a steady piano accompaniment. The vocal line is written in a tenor clef and includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings like *p* and *8^a*.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Cuando caigan las hojas

CUANDO CAIGAN LAS HOJAS.

..CANCIÓN..

Traducción de Ismael Enrique Arciniegas.

L.A. CALVO.

Modto

rit

Cuando caigan las hojas y vayas — al campo santo mi cruz a buscar

en medio — de flores — y en humilde — rin — con — la — ha — lla

rit

ris. — Pa — ra — que — dornes — tus — blondos — cabellos — y — for — men — di — a — de — ma — de — a — mor

mf

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

co je bien mio — co je bien mio las flo res — las flo res

cresc.

ci desde mi co ra zón — E sas flores son to dos los ver sos

deces

que pense a tu la do — pe rona escribi, — Las pala bras dea — mor — y ter nura que

rit

rit

nun ca mi labio te pu do de ci — r

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Serenata:

SERENATA

L.A. CALVO.

Lento.

p.

dolce.

riten.

Ai ma de mis en
Mi rael fulgor du

sue - ños - pren - da que ri - da - o ye co mo te can - ta
do - so - del - nue vo di - a - co mo tra ea tus o - jos

acell...

to - do en la vi - da - Rau do see le - vael him no que ne crael
luz - ya - le - gri - a - cual sus des te - llos be san las ne gras
acell

rall *ten*

cie - lo - tu nombre lle - va - pren - da que ri - da.
eren - chas. de tus ca be - llos - pren - da que ri - da.
riten.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

ff accel. *alargando.*

rit. *morendo* *aceler* *ten*

Oye las dulces
Ay que Dios no per

pp. *aceler* *ten*

a - ves - mi - bien a - ma - da como te dan sus tri - nos
mi - ta - Rei na he chi - ce - ra quea bandone tu huer - to

pp. *tierno* *rit.* *ten*

en la en tra - ma - da queas tu ter - nu - ra - tam bien co. mo sus
la - pri - ma - ve - ra - que siempre en cal - ma. laes ta ción de las

ten *p.* *Fin*

a - las can - di day pu - ra mi - bien a - ma - da.
flo - res - rei - neen tu al - ma ni - nahe chi. ce - ra. Fin

Algún día

Algún día

Poesía de
Dora Castellanos
(1924*)

Música de
Jaime León Ferro
(1921*)

Molto espressivo e rubato $\text{♩} = 95$

A tempo

Un dí - a lle - ga - rás.

El a - mor nos es - pe - ra y me di - rás y me di - rás: a - ma - da,

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Meno mosso

23
Es - cu - cha - re - mos mu - dos la - tir - nues - tras ar - te - rias y so - llo -

p

27
zar los ár - bo - les des - nu - dos. Un dí - a, cual - quier dí - a,

31
bre - ve y e - ter - no. El a - mor es el mis - mo en ve -

poco rit.

35
ra - no en o - to - ño y en in - vier - no

pp

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Cancioncilla

Cancioncilla

A Catalina

Poesía de
Eduardo Carranza
(1913-1985)

Música de
Jaime León Ferro
(1921*)

Solando $\text{♩} = 80$

Dá - me - te mi ni - fia

pp poco rubato

sempre pp

mi ni - fia no flo - res i - rás a la lu - na en un tren de flo - res

Ni - fia que no duer - me sue - fós no ten - drá

p *pp*

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

10

si no tie-ne sue-ños na-die la que-má

p *mf espressivo* *rubato*

10

13

rit.

16 **Mosso**

La lu-na se duer-me del cie-lo, en la

p

20 **Poco Mosso**

cu-na En a-vión de ná-car i-rás a la

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

22

li - na Ju - gar con mi ni - ña un an - gel qui - ste - ra,

24

Tempo I

en la pla - zo - le - ta del sue - ño la es - pe - ra. En un tren de flo - ras

Chorus rec. rit.

27

le - gas a la lu - na ni ni - ña dor - mi - da El cie - lo es tu cu - na

32

sotto voce

Duér - me - te mi ni - ña, mi ni - ña no flo - ras.

pp *sonoro* *PPP*

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

2

A tí

18

be-sos ar - dien - tes — que-dos sus - pi - ros —

Pno.

23

Cuan-do la tar-de — ti - ñe de

Pno.

31

o - ro — e - sos es - pa - cios que jun - tos vi - mos —

Pno.

D

Detailed description of the musical score: The score is written for a tenor voice and piano accompaniment. It consists of three systems of music. Each system has a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has one flat (B-flat). The first system starts at measure 2 and ends at measure 18. The second system starts at measure 23 and ends at measure 30. The third system starts at measure 31 and ends at measure 38. The lyrics are in Spanish and describe a romantic scene. The piano accompaniment features arpeggiated chords and melodic lines in both hands. There are dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte) in the piano part. The score ends with a double bar line and a 'D' time signature.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

A tí

3

37

Cuan-do mi al-ma su vue-locm - pren-de a las re - gio - nes -
Aun-que me o - días - aunque me a - mes - aunque me o - días -

Pno.

43

D.S. al fine

Fine

de loin-fi - ni - to
Sue-ño con-tí-go

dim. el rit.

ppp

Pno.

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

Caracola

Caracola
Bogotá, 1958

CENTRO COLO
DOCUMENTACIÓN
COLOMBIANA

Handwritten musical score for "Caracola" by Bogotá, 1958. The score is in G major and 4/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are: "El Cie-lo sin u-na no-be, La bri-sa sin un can - tar, la zar-de sin un lu-ce-ro, y sin u-na ve-za el mar; la zar-de sin un lu-ce-ro, y sin u-na ve-za el mar." The score includes various musical notations such as dynamics (p, mf), articulation (pedal), and performance instructions (concierto sp, Sentimiento, cresc., mezzo, poco rit., atempo). There is a stamp on the left side that reads "CENTRO COLOMBIANO DE DOCUMENTACIÓN" and a stamp on the right side that reads "CENTRO COLOMBIANO DE DOCUMENTACIÓN COLOMBIANA".

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

P Pa-ra no ver-me tan so-lo 24

di-je tu nom-bre al mar, y el mar hi-zo de tu nom-bre lu ce-ro, ve-lay can-

mf

Cresc.

-tar; y el mar hi-zo de tu nom-bre lu ce-ro, ve-lay can-

cresc.

f

Cresc.

Con molta emozione e più mosso.

Ped. *

tar.

4mi

soco

Ped. *

El cielo sin una nube,
la brisa sin un cantar,
la tarde sin un lucero
y sin una vela el mar.

Para no verme tan solo
le dije tu nombre al mar,
y el mar hizo de tu nombre
lucero, vela y cantar.

CARLOS LÓPEZ NARVÁEZ

En el brocal

“EN EL BROCAL”

Romanza

J. Rozó Contreras

Andante moderato.

p *cresc.*

En el bro - cal del po-xo te vi un

p

di — a, Fra-gancias en el huerlôy ma-ri — po-sas. y tu casta hermosu-ra son-re-

lento a tempo più mosso

i — a Entre las ma-dre — sel — oas y las ro-sas.

lento a tempo più mosso

rit. *mf* a tempo

y ba-lay so-li-ta.

rit. *mf* a tempo

LA CANCIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA EN LA VOZ DE TENOR

poco agitato *calmo*

y de la tar - da al claus - cu - ra - x - i - guo por re - as la

poco agitato *calmo* *f*

f

hi - ja de Sa - ma - ria En la vi - ñe - ta

cresc. *f* *mf.*

de un mi - sal an - ti - quo. y tu

p

lento *a tempo*

cos - ta - yer - mo - su - ra son - re - i a En - tre las ma - dre - sel - vas y las

p *lento* *a tempo*

molto rit. . . *a tempo*

ro - sas ma - dre - sel - vas y las ro - sas

molto rit. . . *a tempo* *ppp*

Ped. ***