

RECITAL INTERPRETATIVO: DE CORAZÓN Y TRADICION

VANESSA ELIANE MONTENEGRO GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

SAN JUAN DE PASTO

2017

RECITAL INTERPRETATIVO: DE CORAZÓN Y TRADICION

Trabajo presentado como prerrequisito para optar por el título de Licenciatura en Música

Asesora: Magister. LIDIA CONSUELO LÓPEZ CALVACHE

VANESSA ELIANE MONTENEGRO GÓNZALEZ

2017

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de los autores”

Artículo 1º del Acuerdo No. 324, de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACION

PRESIDENTE DEL JURADO

JURADO

JURADO

AGRADECIMIENTOS

A Dios, y la santísima Virgen por darme el don de arte y la voz con la que expreso quien soy.

A mi madre que me dejó su voz y hoy es para ustedes.

A mis padres Carlos y Socorro por la testaruda hija que hoy se convierte en profesional gracias a ellos. Gracias por sus cuidados y apoyo incondicional para su niña del abrigo rojo que muestra a la gente lo que ellos son "los mejores padres del mundo" Gracias papito Carlos por enseñarme a mis 4 años Pueblito viejo, que hoy se convierte en obra de mi recital y gracias mamita Socorro por ser la que siempre me apoyo en mis decisiones, cuando no creían en mí, tú me apoyaste para que yo sea música. Cada nota es de ustedes y para ustedes, esto es para MIS VIEJOS.

A Martha por todo el apoyo y complicidad, por enseñarme a siempre dar lo mejor de uno sin esperar nada a cambio, el ejemplo es la mejor enseñanza, gracias por que sin ti nada sería posible, te admiro para siempre y te guardo en mi corazón.

A la persona que amo, mi alma gemela, que hoy es más que el amor, es mi compañero de mil locuras en el arte, en el canto, en la música y en mi vida entera, Gracias a ti Mauricio Ortiz, gracias por todo el acompañamiento y fuerza que me das para continuar, y por que tu apoyo es primordial para mí. Te amo.

A mi Hermano que amo, y que con sus locuras animaba mi alma de artista, buscando siempre apoyarme y amandome mucho, tú la parte de mi madre que me complementa. A mis sobrinos Juanito y Daniel, la ternura hecha niños e Ivonne por su cariño incondicional los amo.

A mis tíos Javier, Gracias por ser el loco que me anima sin vergüenza alguna, solo pensando en que yo sea feliz, junto a mi tía Carmen.

A mi tío Jorge y tía Liz por que buscan siempre la inteligencia en todo momento.

A mis primos Nicolas, Daniela y Gabriela, más que primos hermanos pequeños llenos de amor.

A los maestros Ignacio Ramos, Javier Mesa Martínez y Cristian Chamy GUAFATRÍO... por el apoyo incondicional, por la amistad y por hacer esta música magestuosa llena de amor por nuestra cultura.

Al maestro Felipe Gil, amigo gracias por tu apoyo y días sin descanso hoy es la culminación de mil sueños..

A personas incondicionales que aportaron durante toda mi carrera enseñanzas jamás olvidadas y hoy implementadas en el trabajo día a día realizado a mis estudiantes.

Al maestro Rolando Chamorro que con su vida artística me enseñó a escalar peldaños difíciles, llegando a obtener grandes resultados.

Y a todas las personas que hicieron posible mi carrera, mi crecimiento como persona y como intérprete.

Dedica a mi madre, que desde el cielo me manda la fuerza para continuar con mi vida artistica, que con sus enseñanzas y amor hizo todo esto posible.

Esto es para ti "Ana Virginia González Insuasty".

Te amo mi angel, te amo mamá.

RESUMEN

La voz es el instrumento por excelencia de expresión, sensibilización y comunicación, dando paso así mismo al canto; es por eso que este documento presenta una visión general de la primera herramienta que dispuso nuestra especie, en donde se quiere resaltar la versatilidad que puede tener la voz al interpretar obras del canto lírico universal, que ha sido aceptado por la sociedad dentro del canto popular, interpretada por “cantantes clásicos” y dentro de su contexto, estilo, forma y estudio lírico; y obras populares de música andina colombiana, partiendo de ser nuestra raíz e identidad, innovando en los arreglos que generen diferencia con su armonía, que renueven y den un paso más contemporáneo, y mostrar sus inicios y procesos de obras vocales pertenecientes al periodo clásico, que sean obras populares mundialmente, de música Andina Colombiana tradicional y de la nueva generación. Pasando por diferentes aspectos en donde se aportan conocimientos adquiridos en la carrera de licenciatura en música en la Universidad de Nariño.

ABSTRAC

The instrument par excellence from time immemorial it is the voice, giving way to the edge as well; that is why this document presents a glimpse of the first general tool before our species, where it shows stylistic techniques, their beginnings and processes of vocal works belonging to the Romantic period, popular classic world, of the traditional Colombian Andean music and the new generation. Through different aspects where brings knowledge acquired in the career of bachelor of music degree from the University of Nariño.

CONTENIDO

	Pág. No.
INTRODUCCION	
1. PROBLEMA.....	13.
2. JUSTIFICACIÓN.....	16.
3. OBJETIVOS.....	18.
3.1 Objetivo general.....	18.
3.2 Objetivos específicos.....	18.
4. MARCO DE REFERENCIA.....	19.
4.1 Marco de antecedentes.....	19.
4.2 Marco teórico.....	24.
4.2.1 El canto.....	24.
4.2.2 La técnica vocal.....	25.
4.2.3 La interpretación.....	25.
4.2.4 Los periodos musicales, las músicas nacionales y locales.....	30.
4.2.4.1 El romanticismo.....	30.
4.2.4.2 La ópera romántica.....	31.
4.2.4.3 Música andina colombiana.....	32.
4.2.4.4 Las obras y su compositores.....	33.
5.CONCLUSIONES.....	70.
6. BIBLIOGRAFÍA.....	71.

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A	partitura Ave María.....
Anexo B	partitura La habanera.....
Anexo C	partitura La vie en rose
Anexo D	partitura Oh mio babbino caro.....
Anexo E	partitura Con te partiro (Time to say goodbye).....
Anexo F	partitura y scores - Cuatro preguntas.....
Anexo G	partitura y scores Cuando voy por la calle.....
Anexo H	partitura y scores Negrita y Pueblito viejo.....
Anexo I	partitura y scores – Viejo dolor
Anexo J	partitura y scores - Águila.....
Anexo K	partitura y scores – Mis viejos (inedita).....
Anexo L	partitura y scores - Como tú dices.....
Anexo M	partitura y scores - Enigma.....
Anexo N	partitura y scores - Colombiana.....
Anexo Ñ	partitura y scores - Me borraras.....
Anexo O	partitura y scores - Muy Nariñense.....
Anexo P	Análisis musical de los anexos A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, es parte del requisito académico para obtener el título de Licenciada en Música de la Universidad de Nariño. En él se presentan los elementos teóricos y formales del “RECITAL INTERPRETATIVO: DE CORAZÓN Y TRADICION”, presentado a juicio de los jurados que designe el comité curricular del Departamento de Música de la Universidad de Nariño.

El documento es un estudio de la intérprete acerca del repertorio musical seleccionado en el que se incluyen obras del repertorio académico particularmente del periodo romántico alemán y francés, y repertorio de música pop francesa e italiana. El interés por la difusión de la música tradicional Colombiana y de la música de compositores Nariñenses ha llevado a dar énfasis a estas obras en el recital, para lo cual se han realizado arreglos específicos para su interpretación, los cuales serán donados al programa de música con el propósito de acrecentar el acervo bibliográfico de partituras que puedan servir a otros estudiantes.

En el trabajo se hace un recorrido por aspectos relevantes del repertorio, fundamentalmente lo referido al canto, la voz, los compositores, su época y estilo, y se realizan los análisis de las obras a interpretar, de tal manera que la interpretación final del recital permita la mayor comprensión y transmisión al público de las obras y los elementos implícitos en ellas, tanto desde el punto de vista estructural como contextual, refiriéndose a los análisis, como también a lo cultural y simbólico refiriéndose a los aspectos básicos.

1. PROBLEMA

El acceso a la cultura, en todas sus manifestaciones, es un derecho que, a pesar de la importancia que reviste en el marco del desarrollo humano integral, de la construcción de tejido social y de la consolidación de un estado de bienestar, es uno de los más vulnerados en el país incluso por el propio estado, que dedica un mínimo de recursos para la protección y difusión de la cultura en sus diferentes manifestaciones.

Colombia se caracteriza por la desigualdad y la exclusión económica, política y social y también por la cultural. Las grandes urbes, ubicadas en el centro del país, concentran más del 90% de la oferta cultural, relegando a las regiones periféricas un mínimo de posibilidades de acceder a la cultura universal y nacional.

A pesar de ser la música una manifestación que hoy en día concentra la mayor atención por parte del público y se destaca por ser una de las industrias que mayor capital económico mueve en el mundo, en Colombia, las músicas locales, nacionales y universales, no se difunden entre la población y esto se agrava más en las regiones periféricas y en las ciudades denominadas intermedias, lo que hace que su conocimiento se restrinja a un mínimo de la población ya sea por su ubicación geográfica o por su posición económica o social.

Particularmente la música vocal en Colombia, portadora de elementos determinantes de nuestra identidad cultural, es poco difundida y son pocas las escuelas de música, conservatorios o universidades, que forman o al menos dan a conocer nuestro repertorio vocal lo que conlleva también a su escasa difusión tanto a nivel académico como de públicos. Sin dejar de reconocer que la difusión de las músicas tradicionales hoy en día se promueve en mayor medida por los medios de difusión masiva y las redes sociales, es necesario hacer esfuerzos mayores para aprovechar no solo los nuevos medios para su creación y difusión sino hacer énfasis en las músicas populares o de la tradición.

Los medios de comunicación y la denominada sociedad del conocimiento, se mueven más por intereses de tipo comercial, que por difundir la música regional, nacional y universal y sus valores intrínsecos. A pesar de la importancia del repertorio vocal y de su aporte al desarrollo social y de la música misma, son escasas las posibilidades de difusión de las múltiples creaciones y repertorios tanto clásicos como contemporáneos. La existencia en Colombia de importantes agrupaciones que difunden y crean constantemente nuevos repertorios, enriquecidos por el acceso a los conservatorios y universidades, de jóvenes y talentosos músicos, requiere mejores y mayores canales de difusión. La riqueza de la música vocal no es compartida con las comunidades a pesar de que cada vez la importancia de las nuevas composiciones y arreglos muestran un enorme progreso en cantidad y calidad del trabajo de compositores, arreglistas.

Nariño es uno de los departamentos de Colombia más reconocidos por la cantidad e importancia de sus músicos, los egresados del programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Nariño hacen presencia en escenarios locales, regionales y nacionales. El impulso dado a la música vocal ha permitido contar con profesionales del canto que buscan un mejoramiento de la escena musical en diversidad y calidad, y es necesario que la difusión de su labor empiece a ser objeto de valoración por parte de los agentes culturales del estado para generar un mayor movimiento y acercamiento del público a sus valores culturales.

Otro elemento que impide la mayor difusión del repertorio musical en general y del vocal particularmente, es la escasa producción de material de estudio tanto a nivel histórico, como estético y pedagógico. Los procesos de investigación y producción de los estudiantes en los recitales de grado no son suficientemente discutidos y difundidos para que otros estudiantes y docentes puedan conocer las experiencias adquiridas en los procesos de formación como vocalistas, y a partir de ellos se generen nuevas alternativas pedagógicas que permitan mejorar continuamente los procesos formativos al interior del programa.

Con respecto a la música lírica popular no se encuentra problema alguno, y su difusión en el recital es exaltar la técnica vocal a utilizar en las obras elegidas gracias a su aceptación mundial.

2. JUSTIFICACIÓN.

La importancia que tiene este trabajo es mostrar como la música vocal participa en la construcción de identidad, en la medida en que aporta a las personas mecanismos de reconocimiento individual y también colectivo que permiten la construcción de tejido social y acercan a las personas a los beneficios de la cultura universal, nacional y local, para la formación de seres humanos integrales con un conocimiento holístico de la humanidad y con mejores niveles de bienestar individual y colectivo, por ello el propósito de este recital interpretativo y este documento argumentativo del mismo, es que los estudiantes y la comunidad en general, amplíen sus intereses y conocimientos musicales, de tal manera que se logren identificar elementos básicos mínimos de la música; aprecien la estética de las obras vocales escogidas, sus aspectos históricos, estructurales, de forma y la versatilidad que se puede lograr con la voz, en función de la interpretación de una obra que muestre rasgos de la identidad cultural de una sociedad. Además de los aportes técnicos e interpretativos que surgen en el proceso de montaje, y que serían un aporte del autor del trabajo para estimular la formulación de proyectos académicos similares o para la documentación de elementos que enriquezcan la formación vocal de nuestra región, teniendo en cuenta la identidad y raíz cultural también de otros países en el ámbito vocal clásico.

También, este recital, surge de la necesidad de mostrar los resultados obtenidos tras el aprendizaje de la técnica interpretativa de la voz y los conceptos y experiencias correspondientes a la asignatura de canto, durante los cinco años de la carrera de licenciatura en música en la Universidad de Nariño, y además relaciona la experiencia del trabajo realizado en el campo interpretativo de música Andina Colombiana, latinoamericana y repertorio universal; la cual contribuye a la construcción y posterior fortalecimiento de la identidad cultural de la región y el país.

Por consiguiente este trabajo y recital interpretativo beneficiará a la comunidad del municipio de Pasto, a los estudiantes de canto, a los estudiantes del Programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Nariño, por que permite el aporte personal, argumentado en diferentes documentos que

demarcan la evolución musical, y sobre todo la propia experiencia del intérprete, y formúla una variedad de sugerencias de tipo técnico e interpretativo para asumir este tipo de montajes lo cual redundará en beneficio de la formación vocal en general y particularmente de la formación de cantantes profesionales en el Departamento de Música de la Universidad de Nariño.

Por último y no menos importante es reflejar las cualidades que el programa de Licenciatura en música de la Universidad de Nariño busca en la formación de un profesional, que sea ético y crítico, y de sensibilidad social, que, mediante la investigación interpreta en sentido constructivo la realidad regional y nacional.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general.

Interpretar un recital de canto con obras del repertorio vocal lírico popular universal y piezas del género vocal de la música Andina Colombiana tradicional y de nueva generación.

3.2 Objetivos específicos.

- Establecer un marco de antecedentes conceptuales que se vinculen al análisis musicológico de las obras escogidas para interpretar.
- Seleccionar toda la información pertinente y que tiene relación con los lineamientos técnicos e interpretativos vocales de cada una de las piezas del montaje, como posibles estrategias de estudio del mismo.
- Enaltecer el valor de la música Andina Colombiana dentro del contexto de la formación vocal profesional de nuestra región y del país.
- Presentar un montaje artístico musical que permita recrear la evolución del canto con piezas seleccionadas del repertorio lírico popular universal, y piezas vocales de música Andina Colombiana tradicional y nueva generación.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 Marco de antecedentes

Con el propósito de referenciar antecedentes de recitales e interpretaciones de las obras y de proyectos que aportan a este trabajo, en función de realizar una interpretación histórica y estéticamente soportada, se han seleccionado diferentes trabajos en los que se ha dado a conocer diferentes aspectos técnicos y estilísticos del canto que muestran como la voz, como elemento de comunicación desde tiempos inmemorables, es un instrumento que sensibiliza y ofrece experiencias auditivas a través de repertorios variados que muestran las relaciones estéticas de diferentes culturas en distintos momentos históricos.

La voz humana y su desarrollo estético, el canto, es la representación musical y simbólica por la cual se plasman y transmiten pensamientos y emociones, es la carta de presentación, y por ende hay que implementar la mejor técnica para utilizarla, y no caer en el abuso o mal uso de ella.

El cantante busca en la interpretación desarrollar diferentes elementos técnicos, interpretativos y expresivos que se utilizan para lograr el mayor grado de madures de la obra, con menor esfuerzo y mejores resultados, esto, entendiendo que la voz es un instrumento capaz de sensibilizar al oyente dependiendo del contexto y de la interpretación que aporte a su máximo nivel de satisfacción.

Ejemplo de ellos es el recital realizado por Alex Fernando Paz Martínez. Recital interpretativo de canto realizado en el año 2010 en el departamento de música. En el que el intérprete manifiesta *“es bueno tener en cuenta que el canto como primer instrumento, además de ser el único en el ser humano, se debe tener especial acogida, no pretendido sobre los demás instrumentos como mejor, sino más bien con el ideal de que sea estimado y valorado como corresponde...”*

El trabajo brinda a estudiantes y personas interesadas en el canto, un referente escrito que aporta en el conocimiento tanto de los elementos técnicos, como interpretativos y expresivos, relacionados con los parámetros característicos del repertorio escogido, así, la información sobre la época y género de cada

una de las obras a interpretar, además de ampliar conceptos y métodos relacionados con su particular estética e interpretación, permiten una mejor preparación del concertista y da paso a una mejor ejecución en el recital. Se habla de la voz como instrumento en el maravilloso mundo del canto, su técnica e interpretación, también se concluye que la voz necesita un método especial de trabajo ya que cada persona tiene diferentes capacidades vocales, es un instrumento muy delicado y necesita gran cuidado con respecto a la mala práctica y a esfuerzos innecesarios.

Se manifiesta también que la voz implementada en el canto es fascinante e irremplazable, y ya que no es palpable, cuando se hace un mal uso o se adquiere alguna enfermedad, no se puede remplazar, estrictamente se tiene que conservar y cuidar.

Otro recital de referencia es el de, Dayana Vanessa Rodríguez Delgado quien ofreció un recital interpretativo de música vocal para soprano de los periodos barroco y clásico y del repertorio nacional colombiano en el año 2010.

La intérprete señala que *“La voz no se puede ni tocar ni ver, solamente se puede escuchar y apreciar desde una percepción y particular perspectiva, es el instrumento más fascinante que existe, ya que es el mismo ser humano el instrumento y es manejado en función de las propias sensaciones internas.”*

“Moralmente como todas las artes, el canto educa, afina, libera, da fuerza y coraje para sobrellevar las dificultades de la vida. En medio de las preocupaciones cotidianas, una ventana abierta hacia lo ideal. El canto origina una plenitud física y moral que da a la vida todo su valor espiritual.”

La plétora se logra cuando se interpreta con los lineamientos de cuidado y con la mejor ejecución de la técnica que da paso a una interpretación mucho más completa y con mejor calidad. A todo esto se agrega el gusto por las obras a interpretar que permiten alcanzar un éxtasis musical ya que es el encuentro en cada ser humano, de sus preferencias y sobre todo de sus raíces.

Las raíces musicales ayudan a identificar el camino hacia lo que se quiere escuchar o sentir por medio de sensaciones, que ayudan a complementar el deleite de la interpretación.

En lo referente a la ejecución de música tradicional, que conlleva la identidad, es de destacar el hecho de que el ser humano siempre vuelve a sus raíces y cultura, porque la música conlleva un grado de singularidad que cada ser humano posee desde sus costumbres, y lo escuchado a partir de ellas y, sobre todo, lo hermoso que posee cada música dentro de cada cultura.

“Nuestra música es rica en técnica para su ejecución, en letra por sus hermosos poemas plasmados en sus melodías, y por su sentimiento de antaño, el cual se ha tornado mas fuerte con la ejecución de mas jóvenes a interpretarla en grandes escenarios nacionales; y reconociendo que se quiere rescatar el valor tradicional, esta jamás será de menor importancia, con respecto a la técnica y ejecución como muchas otras raíces musicales, y se clarifica aun mas gracias a los estudiantes clásicos del departamento de música de la Universidad de Nariño y de muchas otras universidades, que han incursionado en ella, implementando los conocimientos técnicos para su mejor ejecución”.

Como se puede apreciar, la preocupación de los músicos que la ejecutan, es que las nuevas generaciones puedan conocer su cultura ya que hoy están recibiendo músicas ajenas a nuestro origen que hacen perder el valor de la cultura construida por sus comunidades.

Un trabajo de singular importancia como referente de este recital, es la *“Propuesta didáctica basada en recursos multimediales para interpretar algunos ritmos colombianos y ecuatorianos en el área de guitarra en el Programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Nariño”*, del profesor Rolando Efraín Chamorro Jimenez, que si bien no se refiere específicamente al canto, trabaja sobre el importante tema de la interpretación de las músicas de región planteando que *“La música regional necesita de manera urgente procesos que le permitan ser visibilizada, frente a la invasión de músicas extranjeras, solo a partir de la valoración de la música nariñense se podrá construir una verdadera identidad cultural. Para muchos, esta no deja de ser un regionalismo trasnochado porque consideran que las músicas de comienzos del siglo XX y las finales del XIX son músicas muertas. Pero ahora en los conservatorios y programas profesionales del mundo se valoran repertorios aun*

más antiguos, sonoridades que no tienen ninguna repercusión en la existencialidad y emotividad de las gentes de esta región”.

El autor busca procesos distintos para ganar un mayor aporte a la interpretación de la música tradicional, entiende que esta música, además de la técnica también ejecutada aportada por la técnica vocal también ejecutada en las obras líricas, se solidifica durante y después de la carrera y genera en el público un grado más alto de sensibilidad, hacia ella, dependiendo de sus orígenes y costumbres lo que conlleva a la incógnita hasta el momento sin respuesta de su bajo grado de interpretación, pero si con el resultado muy satisfactorio de poder llegar a la sensibilidad de la gente.

El recital de Johana Milena Coral Patiño, “canto para una semilla” ofrecido en el año 2007, se refiere a las posibilidades técnicas que pueden aplicarse a la voz para adaptarla a diferentes estilos musicales, en este caso a la música latinoamericana, posibilidades que están dentro de la técnica vocal para alcanzar la expresividad y la identidad vocal inherentes a dicho estilo.

La recitalista se pregunta: *“¿Que se quiere lograr con la interpretación de dicho estilo musical pero sin llevarlo al canto extranjero?”* y concluye *“Porque simplemente, cuando se aborda en otros Países o lugares distintos a nuestra cultura, lo primero que se pretende escuchar, es la tradición para el enriquecimiento del ser humano en otra erudición, entendiendo que si se llegase a un País en donde el canto lírico está presente desde la cuna, y pasa a ser su identidad, no se podría ocultar que se estaría en desventaja con respecto a su interpretación, no por no poder llegar al máximo grado de ésta, sino porque pasaría a ser igual que un extranjero que interpreta diferente música a la de su cultura, raíz o identidad”.*

Ahora, si bien exaltamos nuestra cultura, también poseemos la capacidad como seres humanos dedicados al arte, de llegar al más alto nivel, con la mejor técnica vocal, en la interpretación de acuerdo a lo que se dedica el estudiante de licenciatura en música de la universidad de Nariño en el área de Canto, que es el estudio de obras clásicas, hasta llegar a su mejor ejecución.

Se reconoce en este trabajo, que la técnica vocal es esencial para lograr el mejor resultado como parte fundamental la interpretación.

“La interpretación es el fuego, la vida y el espíritu de la música. Para ello el cantante debe poseer un gran fondo de poesía, de ensueño y de espiritualidad. Un cantante sin alma, aunque tenga la voz de oro y una técnica impecable, nunca alcanzará a ser un gran artista. Siempre le faltará ese algo que conmueve y provoca el entusiasmo, esa sutil mezcla de ideal, de cultura y de encanto que constituye al artista.”

El intérprete intenta mostrar los mejores resultados, buscando hacer propia o interiorizar la obra elegida, entendiendo lo que el compositor desea con ella, buscar identificarse con el texto, con sus respectivas emociones, plasmando en ella todos los elementos básicos para su mejor ejecución, y entendiendo en qué contexto se desarrolla la obra, o buscar los elementos que han sido combinados como únicos para recrearla, y lograr un mayor grado de sensibilidad en el oyente.

“Entendiendo que “El concepto de interpretación lleva dentro de sí una relatividad inmersa en cada uno de los intérpretes, es importante investigar para tratar de llegar a una intersubjetividad de conceptos, para así tomar lo más valioso y preponderante que sirva de ayuda para mejorar la interpretación...” también se deduce que el músico posee un alto grado de entendimiento con respecto a ella, y que al referirse a interpretación en una obra cuando se identifica con ésta, se ejecuta con un agrado y busca que tengan elementos básicos anteriormente escuchados, y / o que se basen en las raíces, o lo mas difundido en su cultura. Es por eso que se dice lograr un mejor resultado, con respecto a lo que el oyente busca en una interpretación y así obtener un alto grado de emociones para el intérprete y su público”.

Como se puede ver, del estudio de los documentos argumentativos y de los repertorios de los trabajos seleccionados para referenciar algunos antecedentes relacionados con el presente trabajo, existe una preocupación generalizada acerca de cómo abordar la interpretación de repertorios no asociados al canto lírico, sin perder de vista los aportes a la técnica vocal proveniente de las escuelas de canto centro europeas, pero enfocándose en la

interpretación de repertorios tradicionales o populares. Esta pregunta apunta a confirmar la importancia de un estudio riguroso no solo del repertorio seleccionado en cuanto a lo técnico, sino a una solidez interpretativa y expresiva basada en el profundo conocimiento técnico de las obras y de su contexto histórico y estético, este último asociado no a una estética única, sino a las características de las culturas de las que provienen las obras y sus compositores.

4.2 marco teórico

4.2.1 El canto. Del lat. *cantāre*. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE..) el canto es el Dicho de una persona: Producir con la voz sonidos melódicos, formando palabras o sin formarlas. Cantar con buena voz. De lo que se pueden desprender dos elementos fundamentales para comprender la noción: Uno es la producción de sonidos melódicos con la voz, lo que implica, una diferencia con la palabra o la narración oral, ya que esta comunica a través del lenguaje un significado sin recurrir a un ornato como es la melodía y dos, el hecho de formar palabras o sin formarlas que implica una función comunicativa que puede ser ajena totalmente al lenguaje verbal, lo cual nos permite situar al canto como una forma de expresión musical que puede o no transmitir contenidos del lenguaje.

El canto es sin duda alguna, el arte de comunicar, expresar y sentir en donde se unifican conocimientos técnicos y sensitivos en un instrumento, la voz, que desde la antigüedad ha sido el principal por excelencia. Desde tiempos inmemorables la voz ha sido considerada como un instrumento muy complejo por cuanto su fisiología está atada a la naturaleza corpórea del ser humano y su uso como instrumento está asociado al desarrollo del instrumento en sí mismo, esto es su técnica y a su interpretación, en la cual se cruzan factores estéticos y culturales.

Al decir elementos estéticos y culturales estamos aludiendo a la existencia de formas de expresión asociadas a diferentes grupos humanos, en distintas etapas históricas y con diferentes expresiones culturales y concepciones de

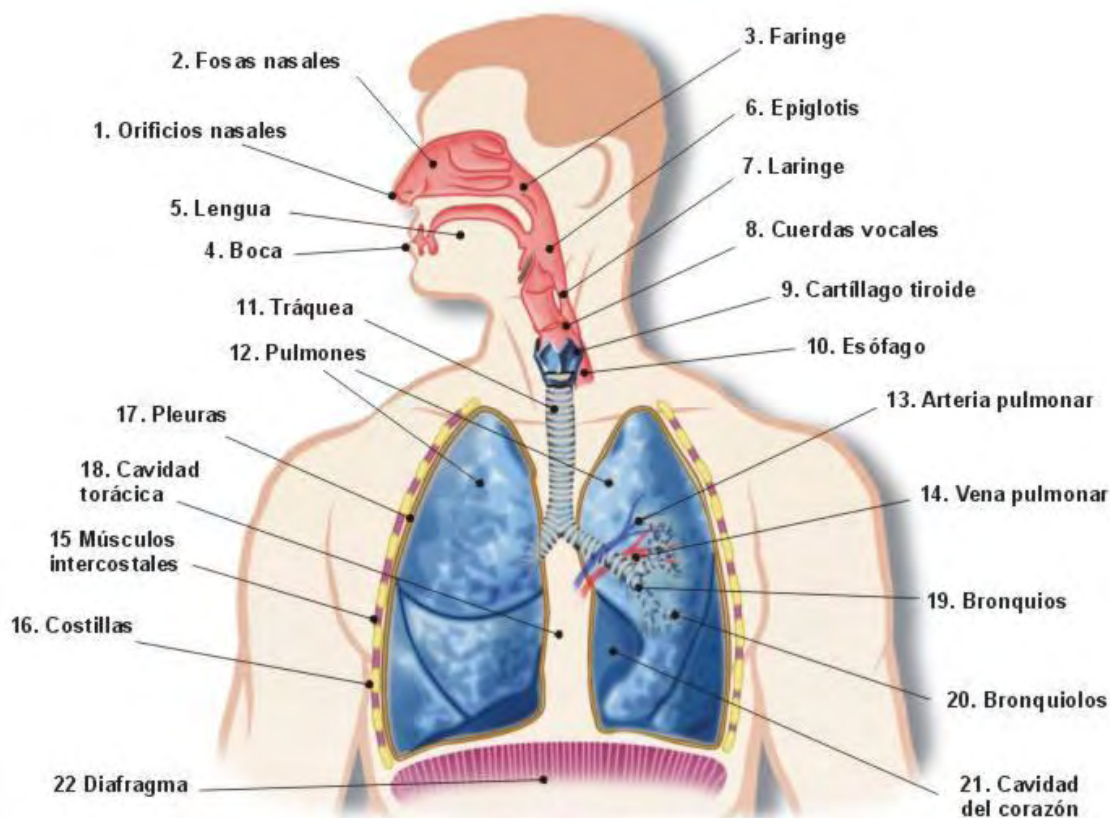
belleza. Desde esta perspectiva encontraremos en la historia de la música vocal, concepciones diferentes de la técnica vocal, del estilo interpretativo que se aplican a repertorios particulares de los distintos periodos de la música y también de distintos géneros, estilos y culturas.

Desde la perspectiva centro-europea se dice que existen diferentes técnicas vocales destacándose las técnicas italiana, alemana, americana e inglesa. Esta concepción ha derivado en que se crea que la formación de los cantantes de ópera, musical o de concierto en un conservatorio, requiere unos diez años en comparación con la formación del cantante popular que se forma comúnmente a través de la experiencia práctica, concepción errónea ya que la música y el canto obedecen a prácticas culturales e históricas que alimentan la conformación de diferentes técnicas para el mejoramiento cualitativo de la voz, en función de cualquier repertorio.

En síntesis, hoy en día podemos afirmar que el canto en sus diferentes concepciones y prácticas es la forma como la voz humana es utilizada musicalmente para transmitir un contenido musical referido a cualquier cultura o etapa histórica de la humanidad, para lo cual, los cantantes desarrollan distintos tipos de habilidades con miras a desarrollar su capacidad vocal e interpretar cualquier repertorio, ya sea este, universal, nacional o local.

4.2.2 La técnica vocal Respiración, postura, apoyo, colocación.

Al ser la técnica vocal el estudio y desarrollo del aparato fonatorio en procura de alcanzar su máxima capacidad para la interpretación de diversos repertorios, es necesario reconocer como está diseñado este instrumento en los seres humanos.

Gráfica 1 Aparato fonatorio.

Tomado de <https://www.google.com/search?q=aparato+fonatorio>

Como se aprecia en la gráfica 1, el instrumento del cantante posee muchas partes del cuerpo que a la hora de ejecutar son todas utilizadas, la emisión de la voz y el canto depende de que tan sano y entrenado este este instrumento, que adicionalmente está vivo y responde a múltiples condiciones fisiológicas, neurológicas, físicas e incluso emocionales.

Las particulares condiciones de cada uno de los órganos, músculos, nervios y elementos anatómicos del ser humano darán características particulares e irrepetibles a la voz de cada uno de nosotros. El desarrollo de la capacidad pulmonar y el control del aire a través del diafragma, permitirán el fraseo o la agógica, elemento clave en la interpretación musical, así como la dinámica, indicada generalmente por los compositores en sus obras; el volumen de la voz, su timbre o color dependen del desarrollo de los diferentes órganos de nuestro aparato fonador. La condición de género y edad también inciden en el registro debido a cambios hormonales sucedidos en la adolescencia. La salud

de los componentes del aparato fonatorio también incide en la calidad de la voz, así como la correcta postura corporal. Lo anterior como se dijo antes, ha dado origen al estudio de la técnica vocal en función de elementos estéticos, históricos y culturales; autores como Madeleine Mansión, por ejemplo, se han ocupado de estudiar la técnica vocal desde enfoques diferentes, esta autora aborda la técnica vocal clásica, mucho más apropiada para comprender ciertas cuestiones claves para abordar géneros muy distantes de la lírica, como es el "**crooner**" (Mansión...) la autora también destaca el hecho de que las voces son *"imposibles de ser clasificadas según este esquema tradicional, modo que, siendo excepcional en la escuela clásica, resulta básico en géneros populares"*, también propone la división de la voz en tres registros dos de ellos (Grave y Medio) presentan similitudes, y el más agudo (Mansión llama registro de Cabeza) marcadamente diferente a los anteriores. Mansión no hace diferenciación entre la voz femenina y masculina, en cambio es muy clara al insistir en que una voz puede ser clasificada sólo después de haber tenido un tiempo mínimo de entrenamiento. Y subraya que la voz hablada nunca sirve de referencia para determinar, a priori, la probable clasificación vocal en la que pudiera encuadrarse una persona, pues solemos hablar fuera de registro. Otro aporte importante de esta autora es el hecho de hacer uso frecuente de numerosas y variadas imágenes mentales que, aunque no se corresponden con los verdaderos mecanismos que posibilitan la emisión de la voz, ayudan a lograr una técnica correcta, esto como elemento didáctico recurrentemente utilizado por varias escuelas de canto.

4.2.3 La interpretación. Una vez desarrollados los elementos anteriores que se centran en el estudio del canto y de la voz humana en función de este, es necesario revisar, en perspectiva del presente recital la interpretación, como un elemento determinante en el concierto que cualquier instrumentista pretenda ofrecer a un público. La interpretación es el hecho de que un contenido material (en este caso un contenido musical), ya dado e independiente del intérprete, sea "comprendido" o "traducido" a una nueva forma de expresión. Cognitivamente la operación de interpretación es el opuesto a la operación de representación.

La interpretación musical es un arte muy complejo que lleva consigo la recreación de una obra que ha escrito otra persona y que se hace según el criterio personal del intérprete, en donde se estudia y se ejecuta de acuerdo al modelo de cada obra que esta planteada el autor y compositor en donde se da paso a una construcción de la versión del intérprete pero con elementos básicos del autor de la obra, es entonces que en este proceso de reconstrucción o construcción propia de la obra de otra persona, están comprometidos elementos culturales, históricos, estéticos, cognitivos e incluso afectivos.

La preocupación por la interpretación musical ha adquirido importancia en los últimos siglos. *“Consiste en que un músico especializado decodifica un texto musical de una partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos musicales”* (Orlandini 2012).

De acuerdo con el maestro Orlandini la práctica de la interpretación musical puede originarse en la edad media y el renacimiento, dada la notación musical, la música salía de la esfera del compositor y podía ser interpretada por alguien ajeno a él, *“No era una especialidad y era inherente al compositor. Pero también es cierto que desde sus inicios existieron ejecutantes de obras que creaban otros: los compositores. Esto es fácil de entender desde la práctica del canto que hoy llamamos gregoriano, en la iglesia católica 1”*.

“A medida que pasó el tiempo, la necesidad de contar con músicos especialistas en “interpretar” la música, sin haberla compuesto, fue un requerimiento cada vez mayor. Asimismo es de amplio conocimiento que los intérpretes han abusado de la escritura de los compositores, haciendo “aportes” de su propia iniciativa, muchas veces más allá de lo estrictamente recomendable. Se pueden citar casos emblemáticos como los de Couperin, Beethoven y Stravinsky, quienes se quejaban de estas prácticas abusivas, que alteraban su música sin justificación aparente. La aparición del solista decimonónico es también una muestra palpable de, por un lado, la importancia que cobraba su aporte, como también de los abusos que cometían”. (Orlandini 2012)

La anterior afirmación permite evidenciar la tensión entre la libre interpretación del solista o director, sea el caso, y la “interpretación históricamente informada”, modelo de interpretación que se origina en los años setentas y que pretende lograr que el intérprete asegure una interpretación ajustada a las intenciones y al contexto tanto del compositor como de la época, el estilo, la escuela y otros elementos que determinan el mayor apego a la intención expresiva del autor de la obra musical. El análisis estructural de la obra, su interiorización y comprensión por parte del intérprete son elementos sustanciales para acometer dicho trabajo interpretativo. De lo que se trata entonces es de alcanzar un conocimiento integral de la obra a interpretar tanto en su texto musical (Forma, estructura armónica, indicaciones de dinámica y agógica etc.) como de su estructura histórica y simbólica (Compositor, carácter, estilo, contexto, etc.). Podría pensarse que esto reduce al intérprete a un lugar de repetidor o relator del autor, sin embargo la libertad interpretativa derivada del conocimiento a profundidad de la obra, permitirá también al concertista explorara a partir de ese conocimiento formas de interpretación más ricas en contenidos simbólicos que las interpretaciones basadas únicamente en la mera lectura de la partitura y las indicaciones expresas del compositor. Peter walls, reconocido intérprete y musicólogo se pregunta:

“¿qué es exactamente lo que deberíamos intentar al ejecutar una obra que ha sido compuesta antes de nuestra época?. En realidad la respuesta es esencialmente la misma para la música antigua que para una composición reciente. La mayoría de los intérpretes considerarán que hay que ser fiel a la obra, descubrir su contenido emocional e intentar respetar las intenciones del compositor. Todos valoramos la imaginación y la originalidad de los intérpretes pero reconocemos que (normalmente) ellas están al servicio de la música que estos ejecutan, ayudando a descubrir el carácter de la obra o hacer perceptible su contenido emocional. Por lo general no nos gusta mucho que la imaginación del intérprete distorsione o disfrace la música que está ejecutando”. (Walls)

Como vemos, es prevalente para el intérprete el respeto por el compositor y su intencionalidad, y el proceso de interpretación entonces se convierte en una

indagación para alcanzar esa mayor proximidad al autor, al cual el intérprete aporta toda su sensibilidad, empatía y capacidad técnica y expresiva para entregar al público un producto madurado en el conocimiento y la reflexión profunda de la obra y su contexto.

4.2.4. Los periodos musicales, las músicas nacionales y locales.

La historia de la música, los compositores y los periodos están marcados por concepciones culturales acerca de los múltiples objetos expresivos que los autores utilizan para crear sus obras, las estructuras compositivas, los estilos imperantes, el uso de los recursos musicales, el desarrollo de los instrumentos y su técnica, y los patrones estéticos y culturales. La musicología ha clasificado los periodos de la música centro Europea desde sus orígenes en la antigua Grecia, como música antigua, de la alta edad media, de la baja edad media, del renacimiento, barroca, clásica, romántica, impresionista, expresionista y contemporánea. Estos periodos determinan estilos y por razones culturales, de comunicación y de desarrollo, entre estos periodos y estilos se observan movimientos, vanguardias, etc. El presente recital muestra un recorrido por épocas, estilos y géneros que van desde el romanticismo centro europeo representado por compositores como Schubert y Bizet, pasando por Puccini un compositor de ópera influenciado por la escuela expresionista de Wagner, hasta la canción pop francesa e italiana y la música tradicional colombiana y nariñense. Lo que convoca una reflexión sobre los contextos que enmarcan el repertorio seleccionado para este recital.

4.2.4.1. El romanticismo fue un periodo que transcurrió, aproximadamente, entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho período. El romanticismo musical es un período de la música académica que fue precedido por el Clasicismo y seguido por el Impresionismo. El elemento simbólico más representativo de este periodo y estilo de la música es el nacionalismo. Los cambios en los contextos culturales, políticos y económicos de Europa y América derivan en los movimientos independentistas de finales del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, estos movimientos emancipatorios tenían en la música un aliado con un gran impacto en la construcción de las

nuevas identidades, a tal punto que las músicas criollas, mestizas acompañaban las gestas libertarias, sin ir más allá, se dice que la guaneña (son sureño) acompañaba a las huestes libertadores en las batallas por la liberación de las colonias españolas. El florecimiento de las músicas tradicionales, sus temas paisajísticos, la búsqueda de una diferenciación de los aires, tonadas de las músicas de la península y su consolidación acompañan la independencia y la construcción de las nuevas repúblicas en la América post-española. Sin lugar a dudas en el canto, la ópera romántica constituye en Europa el género más importante en la escena musical, en este periodo la ópera alcanza su mayor desarrollo, la burguesía muestra su predilección por este género y a lo largo y ancho de ella se construyen los grandes teatros donde se escenifican una gran cantidad de representaciones de compositores dedicados al cultivo de este género.

4.2.4.2 La ópera romántica. El Romanticismo como movimiento global en las Artes y la Filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas, en el mundo había realidades inevitables que sólo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del Romanticismo intentaba expresar estas emociones lo que derivó en las ideas de libertad expresiva y creativa y permitió el desarrollo de la ópera como el género predilecto. Sin lugar a dudas es Italia el país donde este movimiento logró su mayor esplendor.

“En la época romántica la ópera experimenta una gran evolución que lleva a este género a su cumbre más alta haciendo que la historia de la música Italiana en el siglo XIX sea la historia de la ópera. En Italia es donde surgirán también Las principales escuelas que marcarán la evolución de este género en el resto de Europa” (Sanchez).

Si bien es en Italia donde la ópera alcanza un mayor esplendor con los cuatro compositores Bellini, Donizetti, Verdi y Rossini, Francia y Alemania realizan aportes determinantes con compositores como Bizet, Meyerbeer y Offenbach en el caso francés y Weber y Wagner en Alemania, precedidos por Schubert y el desarrollo del Lied.

La ópera romántica lleva al canto a su máximo esplendor, esta es la época del “Bel Canto”. El imperio de la melodía y de la grandilocuencia vocal conducen a la formación de cantantes capaces de interpretar melodías a veces malabarísticas, posibles gracias al desarrollo de la técnica vocal y a las exigencias de lucimiento de los protagonistas. Los compositores se esfuerzan por el lucimiento de sus protagonistas llevando al cantante al centro de la escena musical.

4.2.4.3 Música andina colombiana. En Colombia, el término "música andina" se refiere a una serie de géneros musicales de algunos departamentos surcados por montañas de la Cordillera de los Andes, la cual en territorio Colombiano se divide en tres ramales conocidos como Cordillera Oriental, Cordillera Central y Cordillera Occidental, comprendiendo entre otros los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá y el Eje cafetero.

Debido a su extensa cobertura geográfica y a su diversidad étnica y cultural, la música andina colombiana es muy amplia y variada, ya que cada región le imprime su toque cultural, derivando varios ritmos, entre los cuales los más destacados son los bambucos, pasillos, torbellinos, guabinas, son sureños con múltiples variaciones y diferentes formatos, derivados de condiciones de intercambios culturales entre las subregiones y de desarrollo locales propios de la conformación multiétnica característica de los países latinoamericanos.

Los formatos de la música andina colombiana se basan mayormente en la guitarra, el tiple y la bandola, sin embargo también las variaciones de los estos son múltiples en la medida en que la tradición, el mestizaje, las influencias interregionales y supranacionales agregan o muestran formatos diversos como los de chirimías, murgas y variaciones instrumentales como la introducción del requinto, el violín o el acordeón en ensambles de trio y, desde los años setentas del siglo XX, en Nariño, sur del Cauca y Putumayo, formatos de conjunto latinoamericano con charango, queñas, bombos “legueros”, sampoñas, rondadores y la introducción de ritmos de huayno y san Juanito, así como variaciones de pasillo.

Desde la aparición de las músicas “Criollas” a finales del siglo XVIII y su consolidación en el siglo XIX y XX, los géneros de la música andina colombiana se han ido consolidando, pero también evolucionando en una síncretismo que corresponde a las dinámicas culturales y sociales derivadas de los cambios propios de la modernidad. El bambuco, el pasillo, el vals criollo se consolidan formal y estructuralmente y compositores como José A. Morales, Pedro Morales Pino, Jaime R. Echavarría, Luis E. Nieto aportan al repertorio de la música tradicional andina cientos de composiciones que definen la identidad de las gentes de la zona más poblada de Colombia. Por otra parte existe un movimiento importante de músicas híbridas o de fusión que desarrollan muchos jóvenes compositores y agrupaciones conservando las estructuras rítmicas características de la tradición, incorporando instrumentos, armonías y otros elementos de diferentes géneros como el jazz, el rock, la balada pop, entre otros. Héctor Ochoa Cárdenas, Raúl Rosero, Doris Zapata Londoño, Luis Enrique Aragón Farkas. Vannesa Gonzales y Mauricio Ortiz representan a la nueva generación de futuros profesionales que buscan conservar la tradición musical colombiana e incursionan como compositores e intérpretes.

Mención aparte merecen las denominadas músicas pop, generalmente urbanas, que se producen y difunden desde los mass media, y que en algunos casos como el de la canción francesa, generan movimientos reconocidos que identifican dinámicas culturales nacionales, de carácter urbano. La canción francesa define con Edith Piaf, Charles Aznavour, Francis Cabrel, entre otros este movimiento. El caso particular de Cantante Andrea Bocelli, formado en la escuela del bel canto, busca renovar, desde el pop, el gusto del público por este estilo, cantando repertorio contemporáneo y logrando revitalizar y mostrar nuevas posibilidades de esta estética con un sentido de modernidad. Estas tendencias y movimientos son un ejemplo de la diversidad de la música del siglo XXI que pone a disposición de las comunidades las músicas del mundo, acercando la historia y las culturas al presente y ofreciéndonos una incommensurable cantidad de música producida por la humanidad.

4.2.4.4 Las obras y sus compositores. A continuación se presenta una reseña de las obras y los compositores a interpretarse en el recital:

AVE MARIA

Franz Peter Schubert

(Viena, 31 de enero de 1797, viena19 de noviembre de 1828) Compositor austriaco, considerado el introductor del romanticismo musical y la forma breve característica pero, a la vez, también continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Fue un gran compositor de lieder (breves composiciones para voz y piano, antecesor de la canción moderna), así como de música para piano, de cámara y orquestal.

Schubert fue uno de los principales músicos austríacos que vivió a comienzos del siglo XIX; fue el único nacido en la que fue capital musical europea a finales del siglo XVIII y principios del XIX: Viena. En su corta vida (31 años) consiguió componer una obra musical excelente, en especial en su última etapa, en la cual estaba ya tremendamente enfermo. Su música no fue reconocida durante toda su vida y es a partir de finales del siglo XIX cuando la música de Schubert suena con más frecuencia. Se abre camino con pequeñas obras para piano, para más tarde empezar con sinfonías. En la historia ha estado siempre escondido, a la sombra de Beethoven, solo se dice que su música es muy bella, pero resulta que no encontró ninguna orquesta que la tocara y prácticamente solo en las "schubertiadas" podía exhibir su música. Escribió más de seiscientos lieder, de los cuales gran parte, después de su fallecimiento, quedaron inéditos. Siempre ha sido visto como un compositor "frágil" que hacía bellas melodías, su música al igual que su vida está repleta de tristeza. "No existe música alegre" -Franz Schubert.

Desde que nació, la muerte estuvo presente en la vida de este compositor. Eran trece hermanos aunque diez de ellos murieron al nacer, otro de ellos murió prematuramente y su madre falleció en su último parto cuando él tenía apenas quince años. La única familia que le quedaba era su padre y su otro hermano. Residían en el barrio de Liechtental. Su padre era profesor y gozaban de unos escasos ingresos para vivir.

La necesidad de componer se reveló con fuerza en el joven Schubert durante estos años y sus primeras piezas fueron interpretadas por la orquesta de discípulos del Stadtkonvikt, de la que él mismo era violinista. En 1813 le cambia

la voz y no puede seguir estudiando en la escolanía, así que no le queda más remedio que trabajar como asistente de su padre en la escuela, a pesar de que no le agradaba la idea de tener que hacerlo, puesto que quería dedicarse a la música por completo.

En 1814 es una época de creatividad para Schubert, ya que conoce a su primer amor, Therese Grob. Estrena la Misa en la mayor con Therese de soprano. En estos años es cuando ven la luz sus primeras obras maestras, como el lied el rey de los elfos, inspirado en un poema de Goethe, uno de sus escritores más frecuentados. Después de abandonar sus funciones en la escuela paterna, Schubert intentó ganarse la vida únicamente con su música, con escaso éxito en su empresa. La principal meta que tenía Schubert estos años era encontrar trabajo como fuera y ganar dinero para que el padre de la chica de la que se había enamorado le dejara estar con ella, y el único campo que podía darle dinero de verdad era la ópera. Aunque éste fue un género que Schubert abordó con insistencia a lo largo de toda su vida, bien fuera por la debilidad de los libretos escogidos o por su propia falta de aliento dramático, nunca consiguió destacar en él. Sus óperas, entre las que merecen citarse Los amigos de Salamanca, Alfonso y Estrella, La guerra doméstica y Fierabrás, continúan siendo la faceta menos conocida de su producción.

Si Schubert no logró sobresalir en el género dramático, sí lo hizo en el lied. Un solo dato da constancia de su absoluto dominio en esta forma: sólo durante los años 1815 y 1816 llegó a componer más de ciento cincuenta lieder, la mayoría de una calidad asombrosa. Escritos muchos de ellos sobre textos de sus amigos, como Johann Mayrhofer y Franz von Schober, eran interpretados en reuniones privadas, conocidas famosamente como «schubertiadas», a las que asistía, entre otros, el barítono Johann Michael Vogl, destinatario de muchas de estas breves composiciones.

Pese a sus talentos, su padre pretendía que heredara su profesión, lo que motivó el enfrentamiento entre ellos y desencadenó la mala relación entre ambos y el abandono de la casa paterna. Fuera del hogar y habiendo decidido ganarse la vida con la música, Schubert se refugió en la casa de Franz von Schober. Así comenzó el peregrinaje. Nunca logró mantenerse sólo con sus composiciones y necesitó de la generosidad de amigos, que lo acogían en sus

respectivas casas. Schubert tampoco mantuvo una relación duradera ni tuvo hijos, pero se adscribió a un círculo íntimo de amigos que le brindaba muchas satisfacciones personales, además de constituir un público fiel y sensible a su arte.

Schubert no pudo estrenar ni publicar ninguna de sus obras operísticas u orquestales. A lo sumo se interpretaron algunas composiciones vocales o pianísticas en las célebres schubertiadas. En estos años Schubert contrajo sífilis. Habitualmente pasaba estrechez económica. Se volvió inseparable de sus gafas, que conformaron parte indisoluble de su apariencia y acentuaron su fisonomía tímida. En Viena, Schubert llevó una vida bohemia rodeado de intelectuales, amante de las tabernas y de los ambientes populares, alejado de los salones y de la etiqueta nobiliaria. De este entorno procede el famoso término de schubertiadas: reuniones de artistas de todos los ámbitos que formaban un círculo brillante y animado dedicado a la música y a la lectura.

El carácter y las circunstancias de su vida moldearon su obra llena de profunda tristeza pero también plagada de poesía y lirismo.

El Ave María de Shubert que en realidad no es el Ave María de la oración del rosario cristiano, es un lied, género musical característico del siglo XIX fue fundamentalmente pagano. Se trataba de canciones sencillas (tienen su origen en la tradición luterana que abogaba por una música cercana al pueblo, comprensible), consistentes en una sola voz con acompañamiento para piano y basadas en poemas literarios. En ellas el objetivo era llevar la expresividad de las palabras a la música. Por ello, no es de extrañar que fuera precisamente durante el Romanticismo (un periodo en el que se enfatizaban la fantasía, los sentimientos, la capacidad evocadora de la música) cuando este tipo de composición alcanzó su mayor auge, de mano de compositores como **Shubert** precisamente, y, posteriormente, **Schumann**. Otra posible razón de su éxito fue, precisamente, su sencillez: en el siglo XIX la música se «democratizó». Apareció un nuevo público burgués, anónimo, que no sólo llenaba las salas de conciertos sino que también empezó a poner en discusión las obras a interpretar del artista. Esta es la razón de ser de todas las «pequeñas formas musicales» propias del siglo XIX (lieder, nocturnos, valeses, impromptus), del reinado incólume de los instrumentos románticos por

excelencia (Piano y violín) y de todas las sociedades filo-musicales que aún perduran en la actualidad (desde orfeones a sociedades filarmónicas).

Como se dijo el Ave María de Schubert, no es la oración a la virgen María de la tradición cristiana (Castro A.)

“Ni siquiera se titula Ave María. Ahora bien, como las dos primeras palabras de su letra son las únicas que normalmente entendemos los cristiano-parlantes, es posible que Ellens dritter Gesang (en alemán, Tercera Canción de Ellen) permanezca para siempre en el acervo popular como el Ave María de Schubert”. Se trata del penúltimo lied perteneciente a un ciclo de siete, cuya temática se parece más bien a la del cine de aventuras: espadas, reyes, acción y la lucha encarnizada de tres caballeros por el amor de una hermosa dama. Schubert se basó en una traducción de The lady of the Lake, un poema épico de Walter Scott publicado en 1810 y muy influyente durante el siglo XIX, que da título también al ciclo de canciones que nos ocupa (en alemán: Liederzyklus vom Fräulein vom See, Op.52). “En realidad es una invocación en la que la dama del lago pide la protección de la Virgen María. Por lo demás, y aparte de las dos primeras palabras de la letra (que se repiten en el estribillo), esta no coincide con la oración latina, si bien, en arreglos posteriores, se ha adaptado el texto católico a la música de Schubert”. (Castro)

Siendo así y habiéndose convertido en el himno más tradicional a la Virgen María, este Lied ha sido interpretado en el mundo por los más grandes exponentes del género lírico y constituye en una obra común del repertorio de profesionales del canto.

¡Ave María! ¡mansa doncella!

¡Escucha la oración de una doncella!

Tú puedes oír aunque sea de lo salvaje,

Tú puedes salvar en medio de la desesperación.

Seguros podemos dormir bajo tu cuidado,

aunque exiliados, marginados e injuriados –

¡Doncella! Oye la oración de una doncella;
¡Madre, oye a una hija suplicante!
¡Ave María!
¡Ave María! ¡Intacta!
El lecho de piedra que ahora tenemos que compartir
Parecerá este edredón de plumas apiladas,
Si tu protección se cierne allí.
El aire pesado de la tenebrosa caverna
Se respirará como bálsamo si tu has sonreído;
Entonces, ¡doncella! Oye la oración de una doncella;
¡Madre, ten en cuenta a una hija suplicante!
¡Ave María!
¡Ave María! ¡Formada sin mancha!
Demonios apestosos de la tierra y el aire,
De esta su acostumbrada guarida exiliados,
Huirán ante tu hermosa presencia.
Nos inclinamos a nuestra suerte de cuidado,
Bajo tu guía reconciliados;
Oye por una doncella la oración de una doncella,
¡Y por un padre oye a una hija!
¡Ave María!

“LA HABANERA”

Georges Bizet

Alexandre-César-Léopold Bizet, conocido como Georges Bizet (París, 25 de octubre de 1838-Bougival, 3 de junio de 1875), fue un compositor francés, principalmente de óperas. En una carrera cortada por su muerte prematura, alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, Carmen, que se convirtió en una de las obras más populares e interpretadas de todo el repertorio operístico, destacándose en ella “la Habanera”.

Bizet ganó varios premios a lo largo de su brillante carrera como estudiante en el Conservatorio de París, incluyendo el prestigioso Premio de Roma en 1857. Fue reconocido como un pianista excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en público. Tras regresar a París después de pasar casi tres años en Italia, se dio cuenta de que en los principales teatros de ópera parisinos se prefería interpretar el repertorio clásico más arraigado antes que las obras de nuevos compositores. Sus composiciones orquestales y para teclado fueron así mismo ignoradas en su gran mayoría, lo que estancó su carrera por lo que tuvo que ganarse la vida principalmente mediante arreglos y transcripciones de la música de otros. En su búsqueda del ansiado éxito, comenzó varios proyectos teatrales durante la década de 1860, muchos de los cuales abandonó. Ninguna de las dos óperas que se llegaron a escenificar —Los pescadores de perlas y La bella muchacha de Perth— tuvieron éxito de inmediato.

Tras la guerra franco-prusiana de 1870-71, en la que Bizet sirvió en la Guardia Nacional, tuvo algo de éxito con su ópera de un acto *Djamileh*, aunque la suite orquestal *L'Arlésienne*, derivada de su música incidental de la pieza teatral del mismo nombre de Alphonse Daudet tuvo un éxito instantáneo. La producción de la última ópera de Bizet *Carmen*, fue retrasada debido al miedo de que sus temas de traición y asesinato pudieran ofender a la audiencia. Tras su estreno el 3 de marzo de 1875, Bizet estaba convencido de que la obra iba a ser un fracaso; murió de un ataque al corazón tres meses más tarde, sin saber que resultaría un éxito espectacular y duradero.

Tras su muerte, sus composiciones, excepto *Carmen*, estuvieron en general desatendidas. Regalaron o se perdieron los manuscritos y las versiones publicadas de sus obras a menudo eran revisadas y adaptadas por terceros. No creó escuela ni tuvo discípulos ni sucesores evidentes. Tras años de abandono, sus obras se empezaron a interpretar de nuevo con más frecuencia en el siglo XX. Críticos posteriores lo han proclamado como un compositor de gran brillantez y originalidad cuya muerte prematura significó una gran pérdida para la música teatral francesa.

La habanera es un aria de la ópera “*Carmen*”, como se dijo, la más conocida y popular de las óperas de Bizet Un aria es un número musical que se canta individualmente, que tiene cierta extensión y unidad propia, es decir que tiene

una estructura interna que empieza y acaba. El aria suele tener más de un tema musical generalmente las arias tenían como función interrumpir el discurso para dar lugar a la expresión del personaje, de un sentimiento personal amoroso, patriótico, de desengaño, etc. Aria en italiano significa "aire". La Habanera es el aria por definición de la ópera "Carmen". La historia de "Carmen" está ambientada en Sevilla (España) alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo don José, un soldado inexperto. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor en el torero Escamillo, los celos impulsan a don José a cometer el asesinato de Carmen.

La Habanera define el pensamiento de Carmen acerca del amor, su particular concepción sobre él y los avatares de los amores sentidos y no correspondidos y aquellos que no se desean y llegan para tropezar con la ausencia de reciprocidad. También en ella se refleja la picardía y el carácter independiente y altivo de la protagonista logrando en el aria la definición más precisa del carácter del personaje a través de su particular visión de este sentimiento.

Letra de la "Habanera"

El amor es un pájaro rebelde
que nadie puede domesticar,
y no vale de nada que uno lo llame
si él prefiere rehusarse.

De nada sirven amenazas ni plegarias.

Este habla bien, el otro es callado;
y yo prefiero al otro.

No dijo nada, pero me gusta.

El amor es un niño gitano,
que jamás conoció la ley.

Si tú no me amas, yo te amo;
y si te amo, ¡cuídate de mí!

El pájaro que creías domesticado
bate las alas y remonta vuelo...
El amor está lejos y tú lo esperas;
ya no lo esperas ¡y aquí está!
A tu alrededor, rápido, muy rápido,
viene, se va y luego regresa...
Crees que lo tienes y se te escapa,
Crees escaparle y él te tiene

“LA VIE EN ROSE”

Édith Piaf

Édith Piaf (París, Francia, 19 de diciembre de 1915 - Plascassier, Grasse, Alpes Marítimos, 11 de octubre de 1963), cuyo verdadero nombre era Édith Giovanna Gassion, fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX.

A «La Môme Piaf», así llamada en sus inicios, se le deben numerosas canciones del repertorio francófono popular como “La vie en rose”, “Non, je ne regrette rien”, « Hymne à l'amour », « Mon légionnaire » , « La Foule o Milord”, conocidas mundialmente. Personalidad destacada, Piaf inspiró a numerosos compositores, siendo la mentora de jóvenes artistas que tuvieron fama internacional. Édith Piaf también destacó como actriz de cine y teatro participando en numerosas películas y obras de teatro a lo largo de su carrera artística.

Nació en París, Francia, el 19 de diciembre de 1915, bajo el nombre de Edith Giovanna Gassion. Su padre, Louis Alphonse Gassion (nacido en Castillon en la región de Calvados en Normandía en 1881 y fallecido en 1944 a los 63 años), era acróbata, y para celebrar su nacimiento se emborrachó y dejó a su madre, que era cantante ambulante, Annetta Maillard (1895-1945), de origen ítalo-bereber. Sin apoyo, tuvo que afrontar el parto sola. Salió a la calle por sus

propios medios, pero no consiguió llegar al hospital y Edith nació en plena calle debajo de una farola frente al número 72 de la calle de Belleville en París.

Annetta, al ser demasiado pobre como para criar a la pequeña Edith, la confía a su madre, Emma (Aïcha) Saïd Ben Mohammed (1876-1930) de origen marroquí, quien en vez de darle leche con biberón, la alimentaba con vino, con la excusa de que así se eliminaban los microbios. Después la entrega a su padre, quien está a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial, lo que lo lleva a dejar a la niña con su madre (abuela paterna de Édith), dueña de una casa de prostitución en Bernay, Normandía, donde la niña es criada por las prostitutas de la casa.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, su padre vuelve del frente y la lleva consigo a vivir la vida de los artistas de los pequeños circos itinerantes, luego la del artista ambulante, independiente y miserable. Édith revela su talento y su excepcional voz en las canciones populares que canta en las calles junto a su padre, tal como su madre lo hacía. En Montmartre, Rue Veron N° 18 se encuentra el Hotel Clermont, donde residió Edith Piaf a los 14 años al separarse de su padre en 1929. Hace su propio camino como cantante en la Place Pigalle, Ménilmontant, y en los suburbios de París. En 1933 a los diecisiete años se enamoró de un chico de los recados, Louis Dupont. Con quien poco después, tuvo su única hija, una niña llamada Marcelle, que murió a la edad de dos años de meningitis. La trágica historia de Edith Piaff ha permitido que alrededor de ella se cree un mito musical sin precedentes en la canción francesa, su vida marcada por la desgracia, la pobreza y la bohemia elevó a esta artista a ser parte de la cultura Francesa y ser un ícono de la canción como género popular con mayor arraigo en este país. La canción Francesa representa uno de los más importantes movimientos musicales asociados a un género popular musical derivado de la Chanson, forma musical cuyos representantes más destacados junto con la Piaff, son Charles Aznavour, Francois Hardy, Claude Francois, Yves Montand, entre otros.

“La Vie en rose” describe el momento en el que el amor está en su momento de mayor apogeo, la felicidad y la transformación operada en la persona que ama, y su entrega absoluta a este sentimiento y a la persona que lo inspira.

Letra de "la Vie en rose"

Ojos que hacen bajar los nuestros
Una sonrisa que se pierde en su boca
He aquí el retrato sin retoques
Del hombre a quien pertenezco

Cuando él me toma en sus brazos
Y me canta bajito
Veo la vida en rosa

El me dice palabras de amor
Me las dice cada día
Y eso me hace sentir algo

Él hace entrar en mi corazón
Una parte de felicidad
Donde yo conozco la causa

Él es para mí, yo soy para él
Para toda la vida
Me lo ha dicho, lo juro por la vida

Tan pronto lo vi
Sentí mi corazón saltar
Emocionado.

Las noches de amor tienen que terminar
Una gran felicidad toma su lugar
Los problemas y penas se alejan
Felicidad, felicidad por la cual
se puede morir

Cuando me toma en sus brazos

Y me canta bajito
Veo la vida en rosa

Me dice palabras de amor
Me las dice cada día
Y eso me hace sentir algo

El hace entrar en mi corazón
Una parte de felicidad
Donde yo conozco la causa

Él es para mí, yo soy para él
Para toda la vida
Me lo ha dicho, lo juro por la vida

Tan pronto lo vi
Sentí mi corazón saltar
Emocionado.

“OH MIO BABBINNO CARO”

Giacomo Puccini

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, (Lucca, 22 de diciembre de 1858-Bruselas, 29 de noviembre de 1924) fue un compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX. Fue un visionario, creando los conceptos de música que van a regir al cine durante el siglo XX. Para él, el uso de pasajes modales o recursos politonales y la tonalidad o la atonalidad eran cuestiones de efecto que estaban definidas por las necesidades dramáticas de la obra. Por ejemplo, en Tosca, la forma en que reemplaza el texto por pasajes musicales nos anticipa la acción que está por acontecer, al mejor modo de Alfred Hitchcock en sus películas de suspense. Otro ejemplo es en La Bohème, cuando

escuchamos el tema de Mimi antes de que ella aparezca en escena, cuando Rodolfo les dice a sus amigos que se va a quedar en la buhardilla.

Puccini fue uno de los pocos compositores de ópera capaces de usar brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Se lo considera el sucesor de Giuseppe Verdi. Algunas de sus melodías, como "O mio babbino caro" de Gianni Schicchi y "Nessun Dorma" de Turandot, forman parte hoy día de la cultura popular. Su primera ópera fue *Le Villi* (1884) y su primer triunfo *Manon Lescaut* (1893). Además de doce óperas, Puccini escribió otras obras notables, como una Misa solemne, un Himno a Roma, un capricho sinfónico, dos preludios sinfónicos y tres minués para cuarteto de cuerda.

O, Mio Babbino Caro", es un aria de la ópera cómica "Gianni Schicchi" de Puccini. El hilo argumental de *Gianni Schicchi* transcurre en Florencia en el año 1299. El rico Buoso Donati acaba de fallecer dejando la mayor parte de su fortuna a un monasterio. Los familiares, reunidos en torno al difunto, buscan desesperadamente el modo de cambiar el testamento a su favor. En medio de la confusión general, el joven Rinuccio afirma que Gianni Schicchi, padre de su amada Lauretta, es el único que puede ayudarles, y manda a alguien en su busca. Cuando llega Schicchi, los parientes lo desprecian, resistiéndose a aceptar la ayuda de un campesino recién llegado a Florencia, pero Lauretta suplica a su padre que los ayude, único modo de que los familiares acepten su boda con Rinuccio. Gianni Schicchi, conmovido por la petición de su hija, decide hacerse pasar por el muerto y pide a los parientes que llamen al notario para cambiar el testamento. Cuando llega el notario, Schicchi, imitando desde la cama la voz de Buoso, dicta el nuevo testamento: deja a los monjes cinco liras y algunos bienes a cada pariente. Por fin llega el momento de repartir la mejor parte de la herencia, la casa y los molinos. Buoso se lo deja todo a... ¡Gianni Schicchi!"

O, Mio Babbino Caro, narra la petición de Louretta a Gianni Schicchi, su padre para que le permita casarse con Rinuccio, en ella la picardía de Louretta, conciente del amor irrestricto de su padre, amenaza lanzarse por el puente vechio si su padre no accede a su petición, lo cual termina logrando después de esta conmovedora aria.

O, mio bambino caro

Oh mi papá querido
Me gusta, es bello, bello
¡Voy a ir a Puerta Roja
a comprar el anillo!
¡Sí, sí, allí quiero ir!
¡Y si le amase en vano,
iría sobre el Puente Viejo
mas para arrojarme al Arno!
¡Me angustio y me atormento!
¡Oh Dios, querría morir!
¡Papá, piedad, piedad!
¡Papá, piedad, piedad!

"CON TE PARTIRÒ"

Lucio Quarantotto

Lucio Quarantotto (1957 - 31 de julio de 2012) fue un compositor italiano más conocido por haber escrito la letra de "Con te partirò" ("Con ustedes, me iré"), a la música compuesta por Francesco Sartori para Andrea Bocelli. La canción fue grabada también como un dúo titulado "Time to Say Goodbye" de Bocelli y Sarah Brightman.

Quarantotto también escribió la letra de "Canto della Terra" y "Immenso", con música de nuevo por Sartori. Ambos fueron grabados por Bocelli en su álbum Sogno de 1999 y "Mille Lune Mille Onde", por su álbum Cieli di Toscana de 2001. "Canto della Terra" también fue más tarde grabado a dúo por Bocelli y Brightman en 2007. Sartori y Quarantotto, trabajaron para Sugar Music, integrado por buena parte del repertorio pop de Bocelli.

Quarantotto se suicidó el 31 de julio 2012 al saltar desde una ventana en el sexto piso de su apartamento.

"Con te partirò" hace parte del repertorio popular interpretado por artista como Andrea Bocelli que teniendo formación lírica interpretan repertorios contemporáneos a los cuales aplican las escuelas tradicionales del canto, logrando poner en vigencia la escuela del bel canto en obras pop que acercan los públicos a estas formas interpretativas y a los más vastos territorios de la música vocal.

"Con te partirò"

Letra en español

Cuando estoy solo
sueño en el horizonte
y las palabras fallan;
sabes que no hay luz
en una habitación cuando falta el sol
si tú no estás
conmigo, conmigo.

En las ventanas
se muestra todo mi corazón
que has encendido.
Está dentro de mí
la luz
que estaba en la carretera.

Tiempo para decir adiós
los horizontes nunca están lejanos
si yo me mantengo en esta vida con el orgullo
del amor eterno sosteniéndome
en mi corazón, yo iré
en las naves sobre el mar
que ahora yo sé.
no, ellos ya no existen

es tiempo de decir adiós.

“CUATRO PREGUNTAS”

Pedro Morales Pino

Pedro Morales Pino (Cartago, [Gran Cauca]], 22 de febrero de 1863 - Bogotá, 4 de marzo de 1926) nacido en un hogar humilde compuesto por José Morales y Bárbara Pino, quienes lo bautizaron como Pedro Pascacio de Jesús Morales Pino, tuvo que vender dulces desde muy joven, circunstancia que lo relacionó directamente con músicos y trovadores de la calle. Esta proximidad le despertó el interés por la música. La madre del futuro intérprete, al darse cuenta de su aptitud le regaló un tiple colombiano y un curso dictado por el maestro José Hoyos. A los 13 años viajó con su familia a Ibagué donde emprendió carrera como dibujante; como también se destacó en este campo, consiguió una beca para estudiar en Bogotá en la Academia de Dibujo de Alberto Urdaneta.

En 1881 participa en la Exposición Nacional de Pintura de Bogotá en la cual presentó retratos de personalidades reconocidas de la época. Su preferencia por la música lo llevó a perfeccionarse ingresando a la Academia Nacional de Música el 2 de marzo de 1882 con el maestro Julio Quevedo. Posteriormente, en 1884, organiza junto con Vicente Pizarro un dueto musical. En 1897 crea la Lira Colombiana, agrupación de 16 músicos de la cual era primera bandola y director. Con este grupo, se dieron a conocer a nivel internacional muchas de las canciones típicas de Colombia. La "Lira Colombiana" tuvo el privilegio de ser el segundo grupo de artistas procedentes de Colombia que se iba de gira por el mundo.

En 1890, Pedro Morales Pino decidió realizar composiciones basadas en el folclor y la tradición oral musical colombianas usando las técnicas propias de la composición musical académica. Un año antes, el 22 de julio de 1889 recibió un homenaje por su contribución a la música nacional. Seguidamente, viajó a Medellín donde le encargaron crear el grupo Lira Antioqueña. Estando en Guatemala con su grupo, se enamora de la pianista Francisca Llerena con quien contrae matrimonio en 1905. Su esposa fallece y Pedro Morales Pino

volvió a Guatemala intentando recuperarse de esta pérdida y donde vivió hasta 1917 cuando decidió regresar a Colombia por el terremoto que azotó el país centroamericano. Un año antes de su muerte, gana el Concurso Nacional de Música. Su salud se fue debilitando y su situación económica era deficiente, al punto de tener que vender las condecoraciones que había recibido durante toda su carrera musical. Finalmente, enfermo de gravedad, fue internado por sus hijos Alicia, Rebeca, Raquel y Augusto Pino Llerena, por carencia de recursos, en la sala de caridad del "Hospital San José" de Bogotá, donde dos de sus amigos, Ricardo Acevedo Bernal y Juan Gómez, lo encontraron. Ellos, al saber de su gravedad, lo instalaron en un centro médico de mejores condiciones, pero su salud no mejoró, razón por la que falleció dos días después del traslado, el 4 de marzo de 1926.

Cuatro preguntas, es un bambuco tradicional Colombiano, género de la música andina de Colombia que cuenta con mayor reconocimiento. Su carácter mestizo hace parte del proceso de conformación de las músicas nacionalistas del siglo XIX que surgen de la hibridación de las danzas españolas con las músicas indígenas y negras. El bambuco es danza y género que normalmente se interpreta con guitarras y tiples, en formatos de trio o en liras (Agrupaciones similares a las rondallas españolas) como la "Lira Colombiana" fundada por Pedro Morales Pino, agrupación que jugó un papel preponderante en la difusión de las músicas de la tradición Colombiana. Cuatro preguntas es un bambuco de carácter romántico en el cual se retrata un componente recurrente de las relaciones de pareja, cuando uno de ellos atraviesa un episodio de celos provocado por circunstancias como el coqueteo con un tercero o las sospechas de un amor no correspondido.

CUATRO PREGUNTAS

Pedro Morales Pino.

Niegas con él lo que hiciste
y mis sospechas te asombran
pero si no le quisiste
por qué te pones tan triste
cuando en tu casa le nombran?

Dices que son cosas mías
y que te estoy engañando,
mas por qué le sonreías,
sonreías cuando él te estaba mirando?
Si ahora, en no ser te empeñas
culpable como pareces,
si él te odia y tú le desdeñas
por qué, por qué tantas veces
os vi entenderos por señas?
Si no dejaste en derroche
de amor que te acariciara,
por qué te azotó una noche,
una noche con el pañuelo la cara?

“CUANDO VOY POR LA CALLE”

Jaime R. Echavarría

Jaime R. Echavarría (1923-2010) estudió ingeniería química en la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante su vida se destacó como Gobernador de Antioquia, embajador de Colombia en Suiza y Etiopía, columnista de opinión del diario El Espectador, además Director Nacional de Comercio Exterior. Pero sería su música el motivo por el cual se llevaría los mejores reconocimientos en su vida; gracias a sus piezas musicales más reconocidas como fueron: Me estás haciendo falta, cuando voy por la calle y noches de Cartagena de Indias entre otras, interpretadas por artistas muy reconocidos como: Helenita Vargas, Armando Manzanero, María Marta Serra Lima y otros más. El maestro Jaime fue padre de cinco hijos con la distinguida dama Rosa Elena López, la fuente de inspiración de la mayoría de sus canciones incluyendo su obra musical « Muchacha de mis Amores».

Jaime R Echavarría, obtuvo muchos reconocimientos mediante su vida artística como los honores que recibió como fueron: la Cruz de Boyacá en el año 2003 o la Distinción al Mérito Artístico y el Escudo de Antioquia en la categoría oro. Sus últimos años de vida fueron en el centro de atención especializada en el

adulto mayor El Ciruelo, ubicado en el sector de El Poblado de Medellín en donde se dedicó tres años de su vida a tocar muchas melodías en su piano lo cual alegraba la vida de sus más de treinta compañeros de hogar. El 29 de enero de 2010, falleció a los 86 años a causa de insuficiencia renal en Medellín.

“Cuando voy por la calle” es un vals Colombiano, género heredado del vals europeo pero incorporado al repertorio tradicional colombiano a través del formato guitarra-tiple que le da a este ritmo un sonido característico que lo diferencia de otros vales criollos como el vals peruano, el vals venezolano y otras variaciones que se caracterizan por introducir nuevos instrumentos y acentos regionales propios. El vals es una danza a tres tiempos caracterizada por la acentuación en el primero de ellos que lo diferencia de otras variaciones criollas como el pasillo en versiones andinas colombianas y sureñas o ecuatorianas, propias de los países andinos. Esta canción de orden romántico retrata el enamoramiento del intérprete hacia el objeto de su sentimiento y su deseo por ver este amor realizado.

“Cuando voy por la calle”

Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti
me lleno de alegría, de ganas de vivir,
me parece que fueran las flores más bonitas,
el cielo más radiante y el aire más sutil.
Cuando escucho en la noche alguna melodía,
qué cosas no daría por estar junto a ti,
para sentir que vivo, que vivo intensamente,
y para que tú sientas lo que eres para mi.
Estoy enamorado de tu vida,
estoy enamorado de tu amor,
y cada vez que pienso en tu dulzura,
comienza a florecer mi corazón.
Me acuerdo que tú tienes tu luz propia,
que siempre estás sonriente para mi,
empiezo a revivir en mi memoria

la gloria que le has dado a mi vivir
Estoy enamorado de tu vida,
estoy enamorado de tu amor,
y cada vez que pienso en tu dulzura,
comienza a florecer mi corazón.
Me acuerdo que tú tienes tu luz propia,
que siempre estás sonriente para mi,
y empiezo a revivir en mi memoria
la gloria que le has dado a mi vivir

“NEGRITA”

LUIS DUEÑAS PERILLA

Nace en Somondonco el 1 de Febrero de 1921 y muere en Bogotá el 3 de Noviembre de 1977.

Además de compositor, fue cantante lírico considerado como una de las más lindas voces de su época y uno de los mejores tenores del país. En Fusagasugá, en donde vivió su juventud, recibió sus primeras enseñanzas musicales de parte del maestro Emilio Sierra que incluyeron ejecución de la flauta, flautín y otros instrumentos de viento. Luego en Bogotá, fue discípulo del prestigioso maestro Matías Morro.

Debutó cantando en 1942 en el teatro Colón de Bogotá. Vicepresidente y Presidente de la sociedad de Autores y Compositores de Colombia - Sayco.

Compositor de la conocida y célebre danza “Negrita” y los bambucos “Bajo la luz de la luna” y “Adorado Tiplecito” entre otros. Negrita es considerada por muchos como la mejor canción colombiana, junto con Pueblito Viejo, del compositor santandereano José A. Morales.

Su vida Artística se extendió por más de 25 años. Tuvo la grata oportunidad de estrenar en Bogotá, junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia en el Teatro

Colón, la Misa de Réquiem de Mozart. Su reciente presentación en el show musical de la cadena Caracol.

“Negrita”

Negrita,
tu viniste en la noche de mi amargo penar,
tu llegaste a mi vida y cerraste la herida de mi pena letal.
La ilusión de mi vida es amarte no más,
implorarte el consuelo, el calor y el ensueño,
que jamás pude hallar.

Separarnos hoy quiere,
el destino a los dos,
y una pena me brinda,
esta separación,
Hoy te alejas de mi,
hoy se va mi ilusión,
y todo es amargura,
para mi corazón.

Negrita,
pasaran muchos días, muchos años quizá,
y grabada en mi vida llevaré yo escondida,
tu sonrisa inmortal.
Nadie puede tu imagen,
de mi pecho arrancar,
adorable y cautiva,
estarás en mi vida,
hasta la eternidad.

“PUEBLITO VIEJO”

José A. Morales

Biografía

(Socorro (Colombia); 19 de marzo de 1913 – † Bogotá (*Id.*); 22 de septiembre de 1978) Hijo de Espíritu Santo Morales y Dolores López, fue uno de los más importantes compositores colombianos, además de ser uno de los que más obras han dejado. Siempre se caracterizó por su elegancia, además de su talento musical. Fue el primer compositor en hacer canción protesta en Colombia, con la canción *Ayer me echaron del pueblo*.

Inició su carrera musical en su tierra natal. Cuando aún era muy joven se trasladó a Bogotá, donde desarrollaría casi en su totalidad su carrera artística. Siempre se caracterizó por su talento musical, sus buenos modales, su fino modo de vestir y su actividad intelectual. En el año de 1935 realizó su primera composición en la capital colombiana: un tango titulado *Marta*, con el que obtuvo grandes éxitos.

Realizó su primera grabación musical en los estudios de Sonolux Con las voces e instrumentos, tiple y guitarra de Garzón y Collazos bajo la dirección del maestro Luis Uribe Bueno. Era un sencillo de 78 RPM que contenía su bambuco *María Antonia y Arrunchaditos*, de Rafael Godoy, grabación con la que logro que el pueblo colombiano le empezara a reconocer como compositor. Se desempeñó además como Director de relaciones públicas de Sonolux, y como comentarista en diversos programas culturales de radio en varias emisoras de la capital colombiana. Murió el 22 de septiembre de 1978 a causa de una afección respiratoria en la Clínica del Country en la capital colombiana, aunque su cuerpo fue trasladado a Socorro por expreso deseo de su parte.

Pueblito viejo es un vals Colombiano que como se dijo, se interpreta con guitarra y tiple. Esta canción, que goza de un gran reconocimiento nacional, presenta una de las características más representativas de la canción popular tradicional como es el carácter bucólico y paisajista (propio del nacionalismo romántico, asociado a la aparición no solo en Colombia sino en todo latinoamérica, de estas músicas mestizas, criollas, que permitieron afinar la identidad de los pueblos americanos antes y después de las batallas independentistas)

“Pueblito viejo”

Lunita consentida
colgada del cielo,
como un farolito
que puso mi Dios,
para que alumbraras
las noches calladas
de este pueblo viejo
de mi corazón. (Bis)
Pueblito de mis cuitas
de casas pequeñas,
por tus calles tranquilas
corrió mi juventud;
en ti aprendí a querer
por la primera vez
y nunca me enseñaste
lo que es la ingratitud.
Hoy que vuelvo a tus lares
trayendo mis cantares
y con el alma enferma
de tanto padecer,
quiero pueblito viejo
morirme aquí en tu suelo
bajo la luz del cielo
que un día me vio nacer. (Bis)

“VIEJO DOLOR”

Luis e. nieto

(San Juan de Pasto 1899- 1968) Uno de los más reconocidos compositores nariñense de todos los tiempos nació en 21 de junio de 1899, su vida musical la inició a muy corta edad pues con apenas trece años ya estrenaba su primera composición “Mentiras de un músico”.

De acuerdo con el musicólogo Luis Gabriel mesa, el maestro Nieto, fundó una tradición musical y marcó una época definitiva para el desarrollo de la música del sur con su propio grupo musical: “tenía su propia orquesta, conjunto, grupo o murga, pues le ponía o quitaba integrantes según la fiesta o el caso, que se llamó “Clavel Rojo”, con la cual amenizaba todas las fiestas de la época en su departamento” (Mesa 2015). Agobiado por una difícil situación económica, en 1937 traslada su residencia al Putumayo a donde lleva sus paletas y pinceles, pues además de músico era un excelente pintor. Su más importante composición, la de mayor difusión al menos, es “Chambú”, un bambuco con letra del poeta pastuso Guillermo Edmundo Chaves, presentado por primera vez en 1946.

Son también composiciones de Luis E. Nieto: “Trepando al Galeras”, “Ñapanguita soy”, “Valle del Cauca”, “Saludo a Bogotá”, y otras que también fueron llevadas al disco pero no tuvieron la misma amplísima acogida de su famoso “Chambú”.

Viejo dolor es un fox trot, género muy apreciado en las primeras décadas del siglo XX en el cual muchos compositores nariñenses encontraron una materia para sus composiciones, cayendo en desuso hacia la segunda mitad del siglo, pero marcando una época prolífica en compositores y repertorio. Viejo dolor recurre a un argumento muy usado y característico de la música del sur, como es el desengaño. El dolor del amor no correspondido es un tema recurrente en la música del sur.

“AGUILA”

Raúl Rosero Polo

Harold Raul Rosero Polo (*San Juan de Pasto, 20 de abril de 1948-) es un compositor, arreglista, director de orquesta y publicista colombiano de amplia

trayectoria y reconocimiento en su Colombia y EUA, en donde reside desde el año 2000.

En el 2009, dentro del marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia, fue escogido por voto popular como el compositor y músico más destacado del departamento de Nariño y uno de los más destacados de todo el país, siendo objeto de homenaje el 20 de julio en su ciudad natal como parte del Gran Concierto Nacional promovido por el Ministerio de Cultura (Colombia).

Raul Rosero nació en San Juan de Pasto y desde niño inició estudios musicales. Se graduó como Comunicador social de la Universidad de América en Bogotá. También realizó estudios de armonía, orquestación y dirección musical con el maestro Alfredo Aragón, y de arreglos y dirección orquestal en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos.

Ha sido ganador de cinco festivales de la canción colombiana en Villavicencio (Meta) y ha representado a Colombia en dos festivales OTI en Madrid (España) y Lima (Perú). Con su canción "Amanecer llanero", interpretada por Billy Pontoni, ocupó el primer lugar en el Festival de Meditour en Lisboa (Portugal) y también obtuvo el primer premio como director.

Durante tres años (1991- 1993) Raul Rosero presidió la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -Sayco y durante su gestión promovió la aprobación de la ley 44 de 1993 sobre derechos de autor, modernizó la distribución de las regalías autorales y creó mecanismos de difusión de las obras artísticas en medios masivos de comunicación.

Ha trabajado en diferentes proyectos musicales con disqueras como Sony Music, Discos Fuentes, Codiscos, Discos FM, Discos Sonolux y Musicalizando Réconds.

Aguila es un Bambuco sureño, denominación que diera inicialmente Luis E. Nieto a esta variación del bambuco que empezaba a tomar forma en el sur del país y que luego dará forma al son sureño. Aguila es una canción nacionalista que evoca los andes latinoamericanos y señala ese profundo apego a la tierra del los hombres del sur andino, en temas bucólicos que definen mucho de la tradición e identidad del sur.

"Aguila".

Águila Tu que puedes volar
Llévame en tus alas Llévame contigo
Por el camino que no hay que andar
Quiero ver Si crecen los olivos
Y el trigo de la esperanza
Desde la sierra hasta el mar
Águila Vuela bajo esta luna ...americana
Que nació en los andes
Al arrullo de una canción
La canción
Que canta el indio a su tierra
Con su flauta enamorada
En una noche de amor.
águila desde la sierra al mar [X2] tu volar... tu volar... vuelo de sueños queridos
el sueño de una mirada buscando su enamorada
Sueño de los corazones que quieren verte volar
Águila.. Águila.. Águila .
Ojalá nunca el sol.. ese sol de fuego
no queme tus alas por volar a la inmensidad
porque habrá lágrimas entre los ojos
y espadas entre las manos por defender tu volar
águila desde la sierra al mar [X2]
tu volar...vuelo de sueños queridos
sueño de una mirada
buscando su enamorada
Sueño de los corazones que quieren verte volar
Águila.. Águila.. Águila ...

“MIS VIEJOS”

Vanessa M. González y Mauricio Ortiz Mora.

Vanessa M. González.

Nació en Rio Grande do Sul, Brasil. Enfocada profesionalmente tomando como instrumento principal la voz en su carrera de Licenciatura en música en la Universidad de Nariño en donde obtiene conocimientos en canto lírico y clásico.

Dedicada a la música andina colombiana lanzando su primer trabajo discográfico en noviembre del 2012 como solista vocal de música colombiana titulada SOY. Fue elegida como la cantante más destacada del sur-occidente colombiano en el año 2012 y 2013 por la revista correo del sur.

Única representante por su departamento en el festival de música Colombiana Hermanos Moncada, festival Mono Núñez, Hato Viejo Cotrafa, festival del bolero, y festival del bambuco siendo finalista.

Primeros lugares en diferentes certámenes y concursos nacionales e internacionales como solista. Actualmente es docente de la Red de Escuelas de Formación Musical - Pasto.

Mauricio Ortiz

Estudiante de Licenciatura en música de la Universidad de Nariño en donde toma como instrumento principal la voz, siendo así tenor lírico.

Intérprete, compositor, productor y guitarrista, en donde hace su debut con el dueto Elijomz junto a Vanessa González.

En el momento prepara el primer trabajo discográfico titulado Angel Suelto con el dueto Elijomz siendo su productor e interprete en todos sus instrumentos incluyendo la voz.

Invitado especial como solista con la magnífica banda sinfónica departamental de Nariño.

Compositor de "MIS VIEJOS" para ejecución en el recital de grado de Vanessa González solista vocal, siendo también el acompañamiento en la guitarra junto a Guafa Trio.

"MIS VIEJOS"

Y cantarte cuando eras pequeña
y al dormir con besos te enseñó

que el amor de madre siempre entrega
lo más bello de esta tierra
Y te llena de valor

Y cuando no están solo ellas piensan
que al dejarte no puede ser mejor
que con dos hermosos que se entregan
como cuando eras pequeña
y te llenan de calor

Vuelven las fantasías de una eterna primavera
cuando a l frío no calienta el Sol
Vuelven esos dos viejos que en la puerta siempre esperan
que te dicen Ven tuve temor
de perderte como a esa estrella
que te cuida junto al Creador

que te dicen tu eres el amor
que no está y contigo se nos queda
enseñanzas de su eterno amor
Vuelve

“COMO TU DICES”

Luis Enrique Aragón Farkas

Luis Enrique Aragón Farkas (Músico, Compositor, optómetra, funcionario público y gestor cultural) Nació en Ibagué el 2 de octubre de 1951.

Este tolimense adelantó estudios de música en el Conservatorio del Tolima, aunque se considera autodidacta en el estudio de la armonía. Su obra ha sido premiada en el Concurso Mono Núñez de Intérpretes de Música Andina Colombiana en dos ocasiones, en el Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González de Pereira y en muchos más. Luis Enrique Aragón Farkas

hará parte del pequeño y selecto grupo de músicos que logró revolucionar la música andina colombiana.

Su obra no sólo permitió la evolución de la música sino que logró atraer a los jóvenes colombianos a los aires andinos. Quizá ese es su mayor logro, y este ibaguereño logró, con justicia, coronarse en el parnaso de los compositores colombianos.

Sus composiciones más conocidas son los bambucos: Mi sueño; Como si fueras la luna (Mejor Obra Inédita del Concurso Mono Núñez en 1994) Sortilegio, El aprendiz de hechicero, Como hace tiempo, El solar -Mejor Obra Inédita del Concurso Nacional del bambuco; y El Beso que yo le robé a la luna; los vales Tardecitas tolimenses, una de sus primeras creaciones, y Como tú dices - Mejor Obra Inédita del Concurso Mono Núñez en 1996; los sanjuaneros El calentano y La tamborita; el vals Quédate y la caña La caña mestiza.

Yo guardo entre mis ojos tus miradas,
al fin y al cabo fueron las razones
de haberte amado hasta perder la calma
y contar con tu amor en mis canciones.

Y no puedo negar que me entristece
saber que de verdad tú no eres mía.
Lo puedo remediar, solo que a veces
Como quisiera ser todo en tu vida.

Llevamos en el alma un hasta cuando
Y en cada beso alguna despedida,
Y aquel temor inmenso de marcharnos
Abriendo sin querer nuevas heridas.

Por eso para cuando tu me olvides
Yo guardo una canción tras mi ventana
Para echarla a volar como tu dices.
Sin penas, sin dolor y sin nostalgia.

Y mientras sale el sol y es tu partida
Persisto en este amor raro y sensible,
Que me sumiera en la melancolía
Tan solo por amar un imposible.

“ENIGMA”

Doris Zapata Londoño

Doris Zapata Londoño es una de las más reconocidas Cantautoras colombianas. Nacida en Itagüí, Antioquia. De su autoría son bellos temas como “Pasillo”, “Tierra mía”, “Secretos”, “No voy a quedarme”, “Quizás”, y muchos otros.

Realizó estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Medellín, con énfasis en Técnica del Canto. Inicia su actividad artística desde muy temprana edad, destacándose como una de las integrantes más jóvenes de la Capilla Polifónica de Coltejer, dirigida por el Maestro Rodolfo Pérez González. En adelante integra grupos de géneros populares, zarzuela y conjuntos vocales a capella.

Profesora de solfeo y técnica del canto de la Escuela de Artes Ciudad de Envigado y la Escuela de Música Armonía. Dirigió además diversas agrupaciones corales donde destaca el Coro de Voces Masculinas de Katharsis, e integró por varios años la agrupación “Nuevo Acento”, que representó con éxito al Departamento de Antioquia en incontables festivales de música andina colombiana, y el ensamble vocal “Tío Conejo”, agrupación en la cual jugó un rol importante en calidad de vocalista.

Su propuesta para la música colombiana plantea una combinación de elementos tradicionales, con una marcada tendencia modernista. Romántica y preciosista, su obra ha trascendido varias generaciones, siendo uno de los compositores más interpretados en los escenarios de la música andina colombiana.

Sus obras originales han sido conocidas tanto en las voces de importantes intérpretes colombianos, como en su propia voz. Fue invitada por Sonolux para

integrar el grupo de cantautores para el álbum “Nuevos Compositores de la Música Colombiana”, y por Cotrafa, como ganadora del Festival Hato Viejo Cotrafa con el Duetto Nuevo Acento, para el álbum denominado “Tal vez”. Además, como integrante de la Agrupación “Tío Conejo”, intervino en cinco proyectos discográficos, sumamente exitosos en el mercado nacional. En la actualidad prepara el lanzamiento de su último trabajo que recoge sus más populares canciones en el álbum “Grandes Éxitos”, disco que recoge 20 años de vida musical dibujada en 12 obras originales interpretadas por la cantautora. Enigma, es un pasillo Colombiano que ha sido interpretado en múltiples escenarios como el festival del “Mono Nuñez” por la compositora y en varias versiones de importantes cantantes de música nacional.

ENIGMA

Desesperada, tímida y fría noche de mayo
Desconsolada flor que en mis manos se ha marchitado
Luz del ocaso te desvaneces, sin el abrazo recién salido
De mi regazo, triste y vacío tiempo de amarnos.

Desconsolada clara y oscura la verdad nuestra
Húmeda hoguera, para abrigarnos, quien lo creyera?

Paso tan lento tierno misterio,
Dolor tan ciego, nube de miedo
Fallido intento, palabra muda
Silencio eterno.

Faro perdido, que no señala
a ningún sentido
Tierra que nadie se ha prometido
Amor que no ama,
pero esta vivo.

“ME BORRARAS”

Maria Isabel Saavedra Pouchard

"SAAVEDRA", nombre artístico de María Isabel Saavedra Pouchard es una cantautora, periodista y escritora colombiana. Actualmente se encuentra grabando su segunda producción. Continúa escribiendo para otros artistas y terminando su primera novela de ficción. Ha realizado giras por Europa, África y Suramérica y compartido escenario con algunos artistas internacionales. Su búsqueda...inspirar y servir. Ha ganado varios premios como autora, intérprete y poeta en España, Estados Unidos y Colombia, ha musicalizado algunos documentales y apoya dos fundaciones de niños en su Colombia natal: Amadeus y Vida Nueva. Su libro de epigramas y aforismos "CON MUSICA INTERIOR" Bemoles en Tiempo de Mujer, de la editorial Torre de Papel, agotó edición en 3 meses, desde su lanzamiento en Miami en el 2006. "DE ESO SE TRATA la vida misma...de mil veces errar y luego perdonarse" Saavedra.

Su primer disco internacional con canciones propias, fue producido por el mejicano Armando Manzanero y su canción YERBABUENA, se convirtió rápidamente en éxito en la radio latina de Miami.

ME BORRARAS

Me borrarás

De tu memoria, de tu alma de tu vida

Como se borra algún error de ortografía

Como las huellas de una larga y onda herida

Que no queremos ni siquiera recordar

Me borrarás Sin importar si me derrumbo con un beso

O sea distinto lo que digo y lo que pienso

Porque lo nuestro es simplemente imposible

Haber amado es aprender a renunciar

Me borrarás,

me borrarás Porque es lo único que espero

Aunque mis labios te repitan que te quiero
Me borrarás porque ya no te pertenezco
Y a partir de este momento
Fue otra historia que contar
Me borrarás y aunque nos duela cada intento
Cuando pase mucho tiempo
Yo seré una sombra más

Me borrarás,
será mejor para los dos yo te lo juro
Me olvidarás y no habrá nada en este mundo
Que te recuerde alguna noche que yo existo
Haber amado es aprender a renunciar.

“MUY NARIÑENSE”

Rolando Chamorro Jiménez

Guitarrista y compositor egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Como docente se ha desempeñado en la Academia Superior de Artes de Bogotá, Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Nariño y Sena Regional Nariño. Fue coordinador académico y pedagógico de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto.

Como compositor sus obras han recibido reconocimiento nacional e internacional (España, México y Ecuador) donde ha tenido la oportunidad de presentarse con diferentes grupos musicales y como concertista de guitarra.

Como director del Trio Cantoral ha compartido escenarios con los grandes tríos del mundo como son los Panchos, Los Tres Caballeros y los Tres Reyes de México, así mismo con los Brillantes del Ecuador. Fue director musical y arreglista de la obra del Maestro Jorge Villamil durante 10 años en la ciudad de Bogotá.

Muy Nariñense, es un bambuco que evoca el paisaje del sur de Colombia, de manera descriptiva se pasea por el paisaje y la tradición que identifican la región.

MUY NARIÑENSE

Por siempre estará presente, en el tono de mi voz
Decir de donde yo vengo, la tierra de donde soy
Pedacito de mi patria por allá mirando al sur
Soy muy nariñense y tengo de agualongo su valor.

Es romantico mi espiritu cuando escucho un trio cantar
Y alegre como la costa cuando llega al carnaval
Mi raza es de gente noble, querida en cualquier region
Me pinto amarillo y verde con orgullo el corazón

Que imponente se ve el galeras
Siempre pendiente de mi Pasto
Y el mar le grita desde lejos
No se te ocurra hacerle daño

Amo el barniz soy un poeta
Y con las manos de artesano
Toco en mi guitarra compañera
En cualquier parte del mundo
El chambú y la guaneña.

“COLOMBIANA”

Ancisar Castrillon Santa.

Nacio en Armenia, Quindío - 15 de octubre de 1953. Es un cantante, compositor, escritor y ebanista colombiano compositor de Música colombiana autor de más de 600 piezas vocales pertenecientes al folclor andino de este país.

Su carrera musical inició en el año 1971, con la composición de un bambuco inédito denominado “Sin saber que nos queremos”, dedicado a un amor de juventud. Su segunda canción, fue un pasillo denominado “Lo mejor de mi

tierra”, composición que nació en un momento de indignación, en respuesta a un comentario en contra de su país, de donde se despertó el dolor de patria y la necesidad de seguir componiéndole al que él llama el “país más hermoso del mundo”, su Colombia del alma. Desde entonces, entre 1971 y 1991, un trasegar musical en nacimiento, con una fuerte influencia de la música protesta, como bolerista e intérprete de música tropical en Barranquilla con la orquesta del maestro Pacho Galán y, posteriormente, en agrupaciones del mismo matiz en la República de Venezuela donde estuvo radicado por un tiempo, fueron forjando su temple como cantante, luego como compositor. Hasta que tuvo la oportunidad de participar en el Festival Nacional Mono Núñez, en Ginebra, Valle, en donde recibió la fortuna de ser clasificado con dos canciones inéditas: La Guaca, con letra propia y música del maestro Ernesto Riveros Ramírez, que hoy por hoy es la obra emblemática que distingue al maestro Ancízar en el medio musical, y “Cuando se canta un bambuco”, con letra y música de su propia autoría. Entre los momento más impactantes de su vida, está aquel, justo después de esta participación, con la grabación del primer ‘long play’, denominado “Soy el Café Colombiano”, producción del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, donde fueron incluidos estos dos temas junto a obras de maestros de gran prestancia desde la época, como: Armando Manzanero, Héctor Ochoa Cárdenas, Fabio A. Ramírez, entre otros. Desde entonces, el maestro Castrillón Santa ha producido año a tras año textos que musicaliza con ayuda de diferentes arreglistas de su medio, que han impreso en su trayectoria un sello de fineza y variedad en estilos, obra, que aunque no toda ha sido grabada ni publicada en letra o partituras, se propone recuperar con ayuda de sus más cercanos amigos, maestros, músicos e investigadores, residentes en diferentes partes de Colombia, buscando con ello consolidar ese legado que quiere dejarle a las nuevas generaciones.

Fernando Salazar Wagner

Autor, compositor y Cantante. (Cali, Dpto. del Valle del Cauca, Colombia, 17 de septiembre de 1959; Inició sus estudios musicales en el I.P.C. para continuar posteriormente en el Departamento de Música de la Universidad del Valle

estudios de Licenciatura en Educación Musical. Formó parte del coro de la Universidad del Valle, bajo la dirección de Vicente Sanchis y fue solista del mismo coro con el que recorrió escenarios de Brasil, Argentina y Ecuador. Fue fundador y director musical del Grupo Farallones, a él perteneció por espacio de casi 20 años y con él grabó siete trabajos discográficos. Obtuvo el segundo puesto como solista en el XIV Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González en Pereira, en 2005. Allí obtuvo el premio a la mejor interpretación de la obra de Luis Carlos González. Es el compositor de la Mejor obra inédita en el XXVII Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, el bambuco Patria querida, con letra de Volney Naranjo. Ganador del premio a la mejor obra inédita en el Mono Núñez 2008 con Para decirte. Obtuvo el mismo premio en Hatoviejo Cotrafa y en el Festival Nacional del Pasillo con la obra El bailarín de mi tierra, con letra de Ancizar Castrillón, ese mismo año. En 2005 obtuvo el segundo puesto en la modalidad de solistas y el premio al Mejor interprete de la obra de Luis Carlos Gonzalez del XIV Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González. En 2010 su pasillo Y te encontré, con letra de Ancizar Castrillón, ganó en el XIX Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en Aguadas, Caldas. En 2012 su bambuco Colombiana, con letra de Ancizar Castrillón, ganó el premio a la mejor obra inédita en el Festival Mono Núñez. En octubre de 2012, el vals La lluvia de tu amor, con letra de Ancizar Castrillón y música suya, obtiene el premio a la Mejor obra inédita del 37° Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia. En noviembre de ese mismo año su vals Cuando me besas, con letra de Armando Lenis, ganó la modalidad de Obra inédita de la II Bienal de Música del Teatro de Bellas Artes de Bogotá. En 2013 era el presidente de Cantandina, la Corporación de Cantautores de Música Andina Colombiana. Ganador de la modalidad obra inédita en el Concurso Luís Carlos González, en Pereira, en los años 2007 y 2009. En 2008 y 2009 es triunfador de la obra Vocal inédita en el Festival Nacional Jorge Villamil Cordovez, en Neiva.

“COLOMBIANA”

Llevo la bandera enredada en mi alma
Y en mi piel aroma de selva y montaña
Siento los pregones de mil serenatas

Que llenan de vida nuestras madrugadas

Llevo la dulzura que tiene la caña
Y al café sembrado en mis esperanzas
Llevo en mí la cumbia y las alpargatas
Como los blasones de mi alegre raza

Siento los rumores de mares que bañan
Las hermosas costas de mí amada patria
Llevo de mi madre su fe y esperanza
De mi padre el reto de un mejor mañana

Siento mil galopes de llanura brava
Al son de capachos, cuatros y maracas
Siento las tamboras, tiples y guitarras
Y a los acordeones meciendo añoranzas

Llevo la dulzura que tiene la caña
Y al café sembrado en mis esperanzas
Llevo en mí la cumbia y las alpargatas
Como los blasones de mi alegre raza

Siento los rumores de mares que bañan
Las hermosas costas de mí amada patria
Llevo de mi madre su fe y esperanza
De mi padre el reto de un mejor mañana

Siento los rumores de mares que bañan
Las hermosas costas de mí amada patria
Llevo cuanto amo dentro de mis nostalgias
Pero sobre todo siento en mí
El orgullo de ser colombiana.

5.CONCLUSIONES

El presente trabajo tuvo como objetivo resaltar la implementación de la técnica vocal en la voz resaltando su versatilidad al interpretar obras de canto lirico universal, que ha sido aceptado dentro del canto popular, interpretada por cantantes clásicos y dentro del contexto, estilo, forma y estudio lirico; y obras populares de música andina colombiana, partiendo de ser nuestra raíz e identidad, innovando en los arreglos que generen diferencia con su armonía, que renueven y den un paso mas contemporáneo, y mostrar sus inicios y procesos de obras vocales pertenecientes al periodo clásico, que sean obras populares mundialmente, de música Andina Colombiana tradicional y de la nueva generación.

Para demostrar esto, primero se realizó un análisis de las obras escogidas y continuo con una investigación exhaustiva de las obras, con respecto a sus elementos culturales, históricos, estéticos, cognitivos e incluso afectivos.

Esto generó en la autora del trabajo la implementacion de las partituras tanto de las obras liricas populares como de las obras de música andina colombiana, permitiendo el anexo de arreglos de las obras tradicionales colombianas para los estudiantes de canto del departamento de música de la Universidad de Nariño.

6. BIBLIOGRAFÍA

Real Academia de la Lengua Española, definición de canto, tomado de <http://dle.rae.es/?id=7BVjXzX|7BXOYVA>

Mansion m. “El estudio del Canto”, editorial Ricordi, Argentina , 1986

Orlnadini R. “La interpretación musical”, revista musical Chilena, vol 66, no 218 (2012)

Walls P. “La interpretación histórica y el intérprete moderno” tomado de http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/interpretacion/obligatorias/Walls_int%20historica%20e%20interprete%20moderno.pdf

Castro A. “El Ave María de Schubert...que no es un “Ave María”, noviembre 28 de 2010. Tomado de <https://www.enchufa2.es/archives/el-ave-maria-de-schubert-que-no-es-un-ave-maria.html>

Aula de Música, oh mio bambino caro. Tmado de <https://fuentemusica.blogspot.com.co/2010/07/o-mio-babbino-caro-aria-de-la-opera.html>

Meza M, Luis G, “Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del clavel rojo”, Fondo Mixto de Cultura, 2015-Pasto

www.cantandina.org

El recital como actividad integradora de elementos teóricos y prácticos en la formación del estudiante de canto. Olga inés sierra Carvajal.

<https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/09/14/la-forma-estrofica/>

https://www.academia.edu/7693788/COMENTARIO_A_LA_PIEZA_HABANERA_CARME_N._GEORGES_BIZET._POR_ANA_MAFÉ_GARCÍA

Sánchez S. “La ópera romántica Italiana” Publicado 6th March 2015 por <http://operamts.blogspot.com.co/2015/03/romanticismo.html>