

Congreso Internacional de Educaciones, Pedagogías y Didácticas

Pedagogías críticas latinoamericanas

Tunja - Boyacá

2020

Del 6 al 9 de octubre

Experiencias de maestras y maestros

**A PROPÓSITO DE LA LABOR DEL COMPOSITOR. EL CATÁLOGO DE
PARTITURAS DEL ARCHIVO DE LA BANDA SINFÓNICA DE VIENTOS DE
BOYACÁ**

Autores:

Gutiérrez Torres, Adriana Marien

Toasura Rodríguez, Daniel Santiago

Acuña Porras, David Alberto

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Correo electrónico:

adrianamarien.gutierrez@uptc.edu.co, daniel.toasura@uptc.edu.co,
david.acuna@uptc.edu.co

Ponencia relacionada al proyecto: El arreglista y la filigrana musical. A propósito del catálogo de obras que fueron interpretadas por la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá" SGI: 2909

Eje temático: Arte música y educación

Resumen: Colombia, un país multicultural, multirracial y además, entretejido en el mestizaje, donde las expresiones musicales constituyen un eje cultural significativo que genera identidades y subjetividades en quienes se integran en el hecho sonoro, en este sentido, es necesario reconocer la labor de los actores implicados en la experiencia musical: los compositores, intérpretes y el público, pues es a partir de las interrelaciones que ellos establecen, que se producen diversas y enriquecidas perspectivas para reinterpretar y resignificar los

contextos que habitan, con ello, aportando activamente a los procesos sociales y culturales que definen a los pueblos.

En este sentido, esta ponencia socializa los resultados del proyecto de investigación "El compositor y su obra: a propósito del catálogo de partituras que fueron interpretadas por la extinta Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá", en la cual se participó en la restauración, caracterización y posterior catalogación del archivo musical del ensamble referido, para finalmente consolidar un catálogo de los compositores relacionados al archivo mencionado. De esta manera, se logró realizar un objeto virtual que contiene fichas que condensan los aportes de 259 compositores relacionados al archivo musical de la Banda, en términos sociales, estilísticos y culturales.

Palabras Clave: Compositor, Banda Sinfónica, Archivo Musical, Patrimonio.

Abstract: Colombia, a multicultural, multiracial country and also interwoven in miscegenation, where musical expressions constitute a significant cultural axis that generates identities and subjectivities in those who are integrated into the sound event, in this sense, it is necessary to recognize the work of the actors involved in the musical experience: the composers, performers and the public, since it is from its interrelations, that diverse and enriched perspectives are produced to reinterpret and resignify the contexts they inhabit, thereby actively contributing to social processes and cultural that define the peoples.

In this sense, this presentation socializes the results of the research project "The composer and his work: On purpose of the catalog of scores that were performed by the extinct Symphonic Band of Boyacá Winds", in which we participated in the restoration, characterization and subsequent cataloging of the musical archive of the referred ensemble, to finally consolidate a catalog of the composers related to the aforementioned archive. In this way, it was possible to make a virtual object that contains the files that condense the contributions of 259 composers related to musical archive of the Band in social, stylistic and cultural terms.

Keywords: Composer, Symphonic Band, Music Archive, Heritage

El compositor musical más allá de una perspectiva estética

El compositor musical como sujeto cultural, posibilita la creación de subjetividades e identidades en torno a su obra y el hecho sonoro, en este sentido, el papel del artista no es únicamente musical, también cumple un rol como agente social y político que puede dinamizar, transformar o aportar al contexto y la cultura en los cuales se desenvuelve (Toasura & Acuña, 2020; Toasura et al., en prensa). Respecto a esto, Herrera (2013) destaca la trascendencia del compositor musical y su obra, partiendo del análisis y comprensión de su historia y entorno, pues, entender la música desde un relato contextual de las épocas y su estrecha relación con el compositor como representante de dichos períodos y culturas, hace evidente el lazo establecido entre él y las circunstancias sociales sobre las cuales desarrolla su trabajo creativo, así como, las repercusiones que acarrea su acción musical en la sociedad y la cultura.

Por ello, existe una responsabilidad social conexas e ineludible relacionada a la labor compositiva, la cual es mediada por la propia identidad y la manera como el compositor sitúa su ejercicio musical. En este sentido, cuando el compositor asume las repercusiones de su obra en escuchas e intérpretes, y su poder discursivo frente a ellos, sitúa su labor no solo en términos estéticos, sino también políticos (Aharonián, 2000). En consecuencia, es necesario que el estudio y comprensión de la experiencia musical aborde las situaciones socioculturales, contextuales y estéticas de creativos musicales, intérpretes y escuchas, las interrelaciones y aportaciones de cada uno al hecho sonoro y sus implicaciones para la sociedad que representan (Zapata, 2017). De esta manera, es posible resignificar, reconocer y situar el papel del compositor como fundamental para las experiencias musicales y su entendimiento (Toasura & Acuña, 2020; Toasura et al., en prensa).

Lo anterior, permite además destacar la música y sus prácticas creativas e interpretativas como una praxis social, vinculante, transformadora y subjetivadora (Regelsky, 2020), que enriquece y desarrolla la relación entre el compositor musical, los intérpretes, los oyentes y la sociedad que representan, visibilizando así la labor social del artista, y el sujeto cultural en el cual se constituyen.

Las Colectividades Musicales: Sujeto Cultural y Bien Patrimonial

Las colectividades musicales encierran múltiples formatos, contextos, repertorios e historias, en este sentido, son un importante escenario de integración e intercambio intergeneracional, interclasista e histórico, que cambia, se adapta y muta para pintar con colores propios el contexto en el cual ejecutan su labor cultural y artística (Del Río, 2019). Estudiantinas, ensambles, bandas, coros, bandas sinfónicas y todo conglomerado de músicos en torno al hecho sonoro, su interpretación, circulación y cotidianidad, pueden así, entenderse como colectividades musicales. En el contexto colombiano las estudiantinas y bandas sinfónicas son colectividades comunes y en constante evolución, las cuales representan en muchos casos el epicentro del desarrollo cultural y artístico de los municipios, particularmente dada su cantidad y extensión a nivel nacional, se reconoce este valor en las Bandas Sinfónicas (Valencia, 2017).

Así, en Colombia las bandas sinfónicas suman una cada vez más amplia trayectoria y evolución, que ha permeado diferentes generaciones y les ha permitido consolidarse como constructoras de identidad social y cultural de pueblos, departamentos y generaciones. En consecuencia, han asumido paulatinamente y de manera etérea el papel de sujetos culturales, pues en estas prácticas colectivas se da vida a una identidad grupal donde se despiden el sujeto individual para que prime el hecho sonoro como un todo constituido por las voces de muchos, en ese sentido, aparecen modos específicos de relacionarse entre el sujeto cultural y los otros, cumpliendo así las interrelaciones propias que Dros (2003) usa para definir los sujetos culturales.

En consecuencia, son las bandas sinfónicas un ensamble que solo es comprensible desde la suma de las voces individuales que propician el sonido colectivo, para ser representado en actos artísticos, musicales y fundamentalmente, sociales. De esta forma, participan activamente músicos, arreglistas, compositores y directores en grandes familias musicales que se conjugan desde el núcleo compositivo y la sensibilidad interpretativa para dar múltiples formas, sonidos y perspectivas, que permean a un público; oyentes atentos que participan y redefinen los horizontes sociales y culturales de la experiencia musical para sumar a la construcción de identidad. Cumpliendo así su labor trasgresora de sujeto cultural llamado banda sinfónica.

Son los archivos musicales, documentales, fotográficos, sonoros y audiovisuales, la prueba de esa transformación del sujeto individual al sujeto cultural, en ellos reposan las memorias, anotaciones, evolución, encuentros y desencuentros musicales que permiten entender las aportaciones al contexto social y cultural que hacen actores como las colectividades musicales y los compositores. Por ello, salvaguardar, analizar y preservar los archivos, se constituyen en acciones en favor de la memoria y la historia de los pueblos en los cuales existen dichos sujetos culturales.

En este contexto, los aportes de las colectividades musicales como las bandas sinfónicas, resultan incalculables respecto a la cultura y la identidad de los pueblos, en ese punto es posible empezar a comprender una banda sinfónica como un bien patrimonial. Ejemplo de las identidades creadas en torno a los sujetos culturales, es el departamento de Boyacá, que cuenta con una amplia tradición bandística y un evento nacional reconocido como patrimonio cultural, el cual permite la circulación y consolidación de los procesos musicales tanto en niveles iniciales como profesionales (Yate, 2017). Con este antecedente, es preciso reconocer la labor e importancia que tienen las colectividades musicales como las Bandas Sinfónicas en la configuración del entorno social y cultural en el cual se desenvuelven.

En este sentido, es esencial destacar el papel que históricamente han tenido los ensambles e intérpretes y cómo su labor les ha permitido constituirse en sujetos culturales activos, así mismo, identificar y exaltar el trabajo incesante de quienes dan forma e identidad a las colectividades sonoras: compositores y arreglistas. Pues, el compositor desarrolla una importante labor donde teje las interpretaciones de su contexto, las carga de subjetividad y las ofrece en forma de obras, como una ofrenda a su público. Obras musicales que permiten reinterpretar ese entorno previo, configurar subjetividades y nuevas realidades para los intérpretes y escuchas, es decir, la labor compositiva implica una intervención discreta en las configuraciones sociales y culturales.

No obstante, el olvido al que constantemente se someten dichos constructores de cultura, siempre está acechando para borrar el legado cultural no solo de ensambles como las bandas sinfónicas, sino también, la herencia de los compositores que plasman en sus músicas múltiples perspectivas para entender y tejer el entorno que habitan.

Esta ponencia, rescata justamente parte de la memoria de la extinta Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá, centrándose en recuperar su archivo y catalogar los compositores que hacen parte de este, consolidando un objeto virtual para aportar a procesos de preservación patrimonial. Este proyecto estuvo enmarcado en los macro-proyectos que actualmente adelanta el grupo de investigación Cacaenta para restaurar y salvaguardar los bienes patrimoniales materiales e inmateriales relacionados al extinto ensamble, específicamente "El arreglista y la filigrana musical. A propósito del catálogo de obras que fueron interpretadas por la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá" SGI: 2909

Metodología

La investigación tuvo una perspectiva cualitativa desde donde, por un lado, se aportó a la restauración, caracterización, organización y catalogación del archivo de partituras de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá, el cual se encuentra

en un avanzado estado de deterioro físico e institucional, y por otra parte, se inventariaron, identificaron, clasificaron y catalogaron los compositores relacionados al archivo musical.

Es preciso aclarar que el archivo objeto de este estudio está relacionado a la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá, pero se encuentra a disposición del archivo departamental. En este sentido, agradecemos al señor Demetrio Puerto por su disposición y colaboración para el desarrollo del proyecto, así como al maestro Fabio Mesa quien aportó el insumo inicial y de contraste para el estudio: el inventario de partituras realizado al momento del cierre de la Banda en 2004.

El proceso para lograr los objetivos propuestos discurrió en 4 fases que partieron del diagnóstico del archivo para luego caracterizar las obras inventariadas, a la vez que se construía una ficha para la catalogación de los compositores, el cual fue el instrumento de la investigación, posteriormente se realizó la descripción biográfica de los compositores y la construcción de un objeto virtual donde reposa el catálogo de compositores.

Desarrollo

En la primera fase se realizó un acercamiento e identificación del material documental, en el cual se encontraron varios estantes llenos de partituras en evidente estado de abandono, así mismo, se halló una caja con indeterminado número de partituras que tampoco contaba con las medidas de preservación adecuadas. Por ello, se procedió a participar en la organización e inventariado del material encontrado. Este material se dispuso en cajas especiales de archivo. En el proceso se encontraron partituras, hojas sueltas, programas de mano y algunos documentos administrativos de la banda.

Posteriormente, se determinaron el estado físico y características de las carpetas de partituras haciendo un detallado proceso de "curaduría musical", así se

encontraron partituras muy deterioradas, rotas, quebradas, etc, así mismo, se encontraron obras que no reposaban en el inventario proveído previamente. En este sentido, se lograron reunir 72 cajas que contenían partituras y 5 cajas con documentos relacionados al ensamble, así mismo, al contrastar los datos obtenidos y sistematizados con el inventario realizado en 2004, se encontraron compositores y obras que no estaban registradas, consolidando así un corpus de 757 obras y 329 compositores relacionados al archivo.

En una segunda fase se procedió al diseño y construcción de la ficha para la caracterización de compositores. Para ello, se realizó la validación y evaluación por parte de pares expertos. La ficha contiene aspectos como datos biográficos, aporte, obras representativas y obras interpretadas por la BSVB. Posteriormente, se organizaron los compositores de manera individual, pues algunas obras estaban coescritas y en el primer filtro no se habían separado. En este proceso se encontraron un total de 335 compositores, los cuales conformaron el objeto final de este estudio.

Se realizó entonces una identificación por nacionalidad de los compositores y disponibilidad de información documental e infográfica sobre su trayectoria, aportes y aspectos biográficos. Este proceso posibilitó la identificación de 72 compositores colombianos. Por otra parte, no se encontró información que permitiera la descripción de 77 compositores, por lo tanto se determinaron 259 compositores para quienes, en la última fase, se diligenció la ficha de caracterización diseñada. De esta manera, se estableció un catálogo de compositores referidos al archivo de la BSVB, el cual reposa en un objeto virtual administrado por el grupo de investigación Cacaenta. Este producto se encuentra en el diseño, gestión y permisos de derechos de autor para ser dispuesto de manera digital, junto con las partituras digitalizadas, para garantizar su preservación en el tiempo y circulación para músicos, docentes, directores, investigadores e interesados en el ámbito sinfónico y el aporte de la BSVB.

Conclusiones

Este proyecto pone de manifiesto la necesidad de resaltar la labor del compositor como un actor estético, político y social, capaz de generar multiplicidad de subjetividades y participar activamente en los procesos identitarios, sociales y culturales de una comunidad, a través de sus creaciones, las cuales cobran vida en las manos de músicos que resignifican la obra y la cargan de diversas interpretaciones individuales que configuran un todo, así, permiten un diálogo entre el compositor, el/los intérprete/s y el público.

Este último a su vez, reinterpreta el mensaje musical desde la escucha, para finalmente continuar tejiendo una inagotable trama en la construcción subjetiva e identitaria de su entorno social y cultural. Posibilitando así, entender al compositor y los intérpretes como sujetos culturales, desde la individualidad o la colectividad representada en ensambles como las Bandas Sinfónicas.

Igualmente, se destaca la presencia de 72 compositores colombianos, los cuales representan casi un cuarto del total de compositores relacionados al archivo de la BSVB, lo cual evidencia el cada vez más rico escenario creativo colombiano que se ha ido fortaleciendo gracias a la existencia y circulación de ensambles y músicos que masifican dichas creaciones. En este sentido, se evidencia el papel de la BSVB como un escenario que movilizó repertorios universales y eruditos para el formato, pero que también tenía un marcado interés por adquirir y tocar música compuesta por connacionales, para destacar su labor y participar activamente en la consolidación de la identidad nacional bandística y musical.

Por ello, las bandas sinfónicas se consolidan como bienes patrimoniales, por sus características e interacciones entre diferentes actores de la sociedad, confluyendo en colectividades que trascienden generaciones con aportaciones al ámbito social y cultural de los pueblos. Así mismo, sus archivos musicales, documentales, fotográficos y audiovisuales cuentan la historia cultural y social de

la comunidad de la que hacen parte, las memorias de sus músicos, directores y compositores permiten entender el presente desde las experiencias pasadas.

En tanto, es necesario e ineludible que docentes, intérpretes, gestores e investigadores se den a la tarea de rescatar, salvaguardar, preservar y documentar la historia de los sujetos culturales (compositores, arreglistas, intérpretes, directores, profesores y ensambles, etc) que han aportado a la configuración de identidades y realidades musicales y sociales vigentes, reconociendo en ellos su valor patrimonial.

Bibliografía

- Aharonián, C. (2000). *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*. Tacuabé.
- Del Río, Berta. (2019). Crear para existir: otras historias de vida en los archivos de la cultura popular. *Revista Digital de Musicología*, 10, 1-12. [Recuperado de: https://avamus.org/wp-content/uploads/2020/04/QDV-Berta-del-Rio.pdf](https://avamus.org/wp-content/uploads/2020/04/QDV-Berta-del-Rio.pdf)
- Herrera, E. (2013). El compositor uruguayo Coriún Aharonián: Música, ideología y el rol del compositor en la sociedad. *Revista De Música Latinoamericana*, 34(2), 254-285. <http://dx.doi.org/10.7560/LAMR34205>
- Regelski, T. A. (2020). TOPICS for Music Education The Bankruptcy of Aesthetic Autonomy: Music as a Social Praxis and Agency. Recuperado de: <http://topics.maydaygroup.org>http://topics.maydaygroup.org/articles/2020/Regelski_2020.pdf
- Toasura, D., & Acuña, D. (2020). El compositor y su obra: a propósito del catálogo de partituras que fueron interpretadas por la extinta Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]
- Toasura, D., Acuña, D., & Gutiérrez, A. (En prensa). El compositor y su obra. Archivo de partituras de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. En R.

- N. Cárdenas (coord.), *La revisión documental en investigación musical. Algunas experiencias* (pp. 94-114). UPTC
- Valencia, V. (2017). Música para banda en Colombia. Territorios, sentidos de la creación y rasgos del arreglista-compositor. *Pensamiento Palabra y Obra*, 18(18) 101-110. <https://doi.org/10.17227/ppo.num18-6287>
- Yate, P. (2017). *Centro de documentación musical de Corbandas – Paipa*. [Trabajo de Grado]. Especialización en Gerencia y Gestión Cultural modalidad virtual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C.
- Zapata, G. P. (2017). Arte y construcción de paz: la experiencia musical vital. *Calle 14 Revista de Investigación En El Campo Del Arte*, 12(2), 67. <https://doi.org/10.14483/21450706.12356>