

Congreso Internacional de Educaciones, Pedagogías y Didácticas

Pedagogías críticas latinoamericanas

Tunja - Boyacá

2020

Del 6 al 9 de octubre

Experiencias de maestras y maestros

Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 2810 DE 2013 MEN / 9 AÑOS

FACULTAD
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Maestría en Educación

Maestría en
Gestión
Educativa

LA UNIVERSIDAD
QUE QUEREMOS

**RELATOS DE VIDA DE LOS ARREGLISTAS BOYACENSES EN TORNO A
LA BANDA SINFÓNICA DE VIENTOS DE BOYACÁ**

Autor:

Reina Nope, Yolanda

García, Camilo Alejandro

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Correo electrónico:

yolanda.reina@gmail.com, camiloalejandro.garcia@uptc.edu.co

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: La participación del arreglista como un creador que aporta sus saberes y subjetividades a la difusión de músicas en múltiples formatos, resulta esencial en el funcionamiento de las estructuras y dinámicas musicales, sociales y culturales. En este sentido, con el ánimo de resaltar parte de la memoria e historia de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá (BSVB), se establece una línea de trabajo y recopilación de los relatos de vida de dos de los arreglistas más representativos del archivo musical relacionado al ensamble. Igualmente, se vislumbran las tensiones y distensiones existentes entre las labores propias del ejercicio creativo musical, desde la perspectiva de docentes, arreglistas y compositores.

Palabras Clave: arreglista, banda sinfónica, relato de vida, memoria.

Abstract: The participation of the arranger as a creator who contributes his knowledge and subjectivities to the diffusion of music in multiple formats, is essential in the functioning of the musical, social and cultural structures and dynamics. In this sense, with the aim of highlighting part of the memory and history of the Boyacá Symphonic Band of Winds (BSVB), a line of work and compilation of the life stories of two of the most representative arrangers of the musical archive is established. related to the assembly. Likewise, the tensions and distensions existing between the work of the musical creative are glimpsed, from the perspective of teachers, arrangers and composers.

Key Words: arranger, symphonic band, life story, memory.

Introducción

Las bandas sinfónicas representan en muchos casos, la historia, identidad y cultura de un pueblo (Valencia, 2017), en este sentido, se hace necesario salvaguardar y preservar su memoria, historia y legado, el cual está representado en sus archivos musicales, fonográficos, audiovisuales y documentales, que cuentan la historia y huellas de estos ensambles a través de partituras, programas de mano, videos, etc (Del Río, 2019). Así mismo, es desde la voz de intérpretes, arreglistas, gestores, directores, compositores y músicos que es posible comprender la trascendencia y aporte de la música y los músicos al entorno sociocultural en el cual participan y configuran.

De esta manera, esta ponencia presenta los avances del proyecto de investigación "historia de vida de los arreglistas boyacenses y su aporte a la banda sinfónica de vientos de Boyacá", el cual pretende recopilar los relatos de vida de los arreglistas Boyacenses vigentes más representativos cuyas obras reposan en el archivo documental de la Orquesta sinfónica de vientos de Boyacá, para aportar a los procesos de salvaguarda y memoria histórica y cultural del ensamble boyacense. Igualmente, se vislumbran las tensiones y distensiones existentes entre las labores propias del ejercicio creativo musical (composición,

adaptación y arreglo), desde la perspectiva de docentes, arreglistas y compositores.

La importancia del arreglista

El arreglista musical plasma desde su subjetividad la riqueza musical en diferentes formatos, en este sentido, es capaz de resolver las necesidades de ampliación de repertorio de diferentes formatos musicales, en este caso las bandas sinfónicas, de esta manera, el "arreglista- compositor se consolida como individuo al servicio de las necesidades del formato en su interacción con las demandas del contexto" (Valencia, 2017, p 4). En consecuencia, es importante resaltar las aportaciones, significaciones y sonoridades, que hace el arreglista, pues permiten generar diversas sensaciones y experiencias en el oyente (Hernández, 2015)

Así, la importancia del arreglista como un creativo musical que aporta su esencia a los procesos musicales en los que colabora, permite "... crear una versión personal, darle un significado sonoro diferente, enriquecer la obra, hacer un aporte sonoro, dar una nueva interpretación, de una obra". (P. Mateus, comunicación personal, 14 de julio, 2020). En tanto, el arreglista es un sujeto que crea e innova y por tanto, puede pintar con tintes de originalidad e identidad el intérprete o colectivo musical hacia el cual dirige su labor. De esta manera, "El arreglista en el quehacer musical puede ser bastante propositivo, dependiendo de qué es lo que quiere imprimir, cuál es el impacto o incluso, cuál es la sonoridad que él quiere brindar o sugerir". (O. Rueda, comunicación personal, 14 de julio, 2020).

Sobre la labor del arreglista: "es muy importante en todo contexto musical, dado que cobra relevancia al momento de tomar una obra, con los elementos primarios que tiene, y de cierta manera enriquecerla para que sea más vital (S. Jiménez, comunicación personal, 14 de julio, 2020). En el quehacer musical, el arreglista "se encarga de rescatar esta música que puede haber quedado en el olvido, y

que hace parte del patrimonio de una cultura. También toma importancia el hecho de abarcar otros estilos, y de transformar una obra musical para que un público más amplio pueda llegar a ella". (C. Ayala, comunicación personal, 14 de julio, 2020)

En Colombia, históricamente la labor del arreglista musical se encuentra circunscrita a otras tareas como la docencia, director de procesos formativos, de banda, y hasta los mismos procesos compositivos (Valencia, 2011), por ello, es preciso comprender al arreglista como un sujeto que de manera etérea y sutil aporta a las configuraciones culturales de otros músicos, ensambles, intérpretes, públicos, con ello de manera indirecta, de las sociedades.

Para atender a la clarificación sobre las cercanías y diferencias existentes en las diversas labores del creativo musical, arreglista, a continuación se describen desde perspectivas teóricas y experienciales las tareas que involucra este ejercicio musical.

Composición musical. El proceso compositivo involucra diversos momentos y elementos musicales y extra musicales, los cuales hacen que el discurso musical tome la forma para ser interpretada. El compositor refleja las experiencias de vida en la obra a crear, queriendo immortalizar sentimientos, y desarrollando las ideas que tiene en su mente (Sokolov, 2005). De esta forma la composición parte de una melodía identificable, haciendo ver el banco de sonidos existentes en la mente, para luego plasmarlos en un papel y en un último paso llegar a la interpretación musical (Barker, 2004). La composición es un proceso creativo que requiere de una idea inicial, la cual va tomando madurez, hasta que el creador la percibe como la obra que pretende darle vida.

Los puntos de vista de docentes y arreglistas entrevistados dan una posibilidad de ahondar en la significación de la composición, en este sentido "La composición es una creación original que puede estar basada en otra cosa, en una composición preexistente, a manera de cita... toda su elaboración es realizada de

forma original por quien la estructura” (R. Omer, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Además de esto complementan, “Una composición es una obra que es original, todos los elementos que la constituyen son propios y son originales pues tiene algunas premisas de pronto basadas en algunos ritmos, o en algunos elementos que ya están dentro de la organología de determinado repertorio, o algunos ritmos que son particulares de una zona. Pero básicamente los elementos son originales (S. Jiménez, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Así mismo, permiten entender el hecho compositivo como un ejercicio con subjetividades e identidades propias: “En la composición, el músico tiene que desarrollar su creatividad, inventando la melodía, la armonía, y el ritmo. En este caso partimos de la nada, y desarrollamos nuestras propias ideas”. (A. Camilo, comunicación personal, 13 de julio, 2020).

Adaptación musical. El ser humano y la música tienen la facultad de adaptarse, siendo estos procesos pautas evolutivas que han aportado herramientas para la subsistencia. Esto se ve reflejado en el lenguaje para realizar diferentes sonidos y con esto la comunicación (Curt, 1942). En la música la adaptación refiere el hecho de concebir el ejercicio creativo teniendo en cuenta aspectos como la cantidad de intérpretes que existen en el formato musical, cuál tratamiento se le quiere dar, si se desea ampliar o reducir sin que la obra pierda su esencia. Con esto el arreglista tendrá la tarea de ver a quiénes y cuáles serán los roles de los instrumentistas, el estilo que quiere imprimirle, entre otros (Martínez, 2016).

Al respecto, los entrevistados aportan sobre la definición de adaptación que es posible entenderse como “el traslado de un lenguaje a otro, por ejemplo, una obra original para Guitarra, adaptarla o reescribirla al lenguaje para ser interpretada en piano o viceversa” (O. Rueda, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Igualmente, se concibe la adaptación como un acto que implica un grado menor de creatividad, no obstante, requiere amplio conocimiento musical y sentido auditivo: “Una adaptación, es coger una obra que está en determinado formato, y se pasa a otro formato, y lo que se hace es de acuerdo a los registros,

las tesituras de los instrumentos, tratar de que sea compatible con la obra como tal.” (S. Jiménez, comunicación personal, 13 de julio, 2020). “Una adaptación es un poco menos complejo que el arreglo toma elementos armónicos, melódicos, rítmicos de la obra original, y la acomoda a un tipo de orquestación, una instrumentación específica”. (P. Mateus, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Finalmente, “la adaptación es un proceso un poco más sencillo, ya que solamente tiene que preocuparse por lo que es el aspecto técnico del instrumento al que se va a hacer la adaptación por ejemplo, si voy a hacer la adaptación para una trompeta, tengo que mirar qué registro extremo tiene la trompeta, cuáles son sus características sonoras, etc.” (C. Ayala, comunicación personal, 14 de julio, 2020).

Arreglo musical. En siglo XVI los arreglos eran idénticos a las composiciones, lo único que se tenía en cuenta, era una ornamentación improvisada, por ejemplo, las piezas hechas para laúd y piano se escribían con unas figuraciones largas y muy coloridas, ocasionando que los intérpretes virtuosos fueran apareciendo. Es así que los arreglistas cumplían un papel indispensable a la hora de demostrar su talento en la escritura, proponiendo diferentes formatos de acompañamiento para los festejos como danzas, obras teatrales, ceremonias o música de ambiente. Además de ofrecer opciones de empleo para los instrumentistas de la época. Por ello, los arreglistas eran conocidos como grandes personalidades que ofrecían a partir de una obra compuesta, otras posibilidades sonoras y tímbricas (Latham, 2001).

Un arreglo musical permite cargar de nuevas subjetividades y perspectivas obras prescritas, en este sentido, el arreglo “Es una creación complementaria que básicamente lo que pretende es tomar un tema preexistente y realizar diferentes modificaciones de orden armónico instrumental, sin afectar la esencia de la misma melodía” (O. Rueda, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Igualmente, se entiende como una variación, así, “Un arreglo musical es un trabajo que se realiza a partir de una obra que ya está creada, y lo que se hace

es enriquecerla con diferentes recursos musicales como la armonía, el contrapunto, algunas variaciones rítmicas-melódicas, para que la obra tenga más vitalidad y pueda, de cierta manera enriquecerse. (S. Jiménez, comunicación personal, 13 de julio, 2020). En tanto, el arreglo tiene la posibilidad de intervenir directamente sobre los elementos constitutivos de la música, transformándolos en la base primaria para el desarrollo creativo, de esta manera "...Los elementos constitutivos serían: El tratamiento armónico, rítmico, melódico que le dé a la obra, la orquestación, la instrumentación que empleen para dicho arreglo. (P. Mateus, comunicación personal, 13 de julio, 2020). Por último, se reconoce el valor innovador y creativo que se encuentra en los arreglos "Generalmente el arreglo establece un nuevo estilo de la composición original, puede ser totalmente distinto, o puede ser parecido también. (C. Ayala, comunicación personal, 14 de julio, 2020).

Con el contexto dado, es posible ahora resaltar la necesidad de destacar y resignificar la labor del arreglista por, por un lado, su aporte a la preservación de diversos estilos musicales, lo cual garantiza la pervivencia musical, y por otro lado, ser los artífices de el encuentro entre formatos o instrumentos particulares, músicas y sonoridades que se multiplican desde nuevos horizontes interpretativos.

Metodología

El trabajo tiene un evidente corte de desarrollo cualitativo, el cual ha permitido a través de entrevistas y trabajo documental, consolidar las aportaciones sobre la labor del arreglista y aportar desde las experiencias de docentes a la configuración conceptual sobre composición, adaptación y arreglo.

Entendiendo que este proyecto se circunscribe a los macro proyectos de investigación desarrollados por el grupo de investigación Cacaenta, para restaurar y salvaguardar la historia y memoria de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá, se ha participado activamente en los procesos de caracterización y

organización del archivo documental, lo cual ha permitido posteriormente el establecimiento y rastreo sobre los arreglistas boyacenses.

Desarrollo

Inicialmente se participó en el proceso de diagnóstico, organización, caracterización y catalogación de las obras reposadas en el archivo documental de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. Estas etapas que implicaron un detallado análisis de las partituras que, es preciso resaltar, algunas presentaban bastante deterioro y desgaste por las condiciones en las cuales estuvieron guardadas durante años. Así, se realizó una "curaduría musical" que permitió detallar las características físicas y estructurales de las obras, para de esta manera poder determinar los arreglistas que hacían parte del catálogo. En este proceso se consolidaron 72 cajas de material musical que albergan 757 obras musicales.

Posteriormente se inicia la clasificación de los arreglistas, haciendo un énfasis especial en los colombianos, de esta manera aparecen un total de 83 obras de 30 arreglistas colombianos. Entre los que se encuentran insignes maestros de la tradición dandística y musical como José Rozo, Andrés Martínez, Heriberto Morán, Jesús Palomares, Victoriano Valencia, etc. Posteriormente se detalló la procedencia de estos arreglistas, centrándonos en los boyacenses los cuales son objeto de este estudio. Así, se hallaron 5 músicos, Johana Molano, Germán Moreno, Fabio Mesa, Cesar Puerto, Francisco Cristancho, de los cuales 2 han fallecido, y 2 más han ampliado sus horizontes profesionales a escenarios que no involucran la creación de arreglos musicales. De esta manera fue posible identificar a los maestros Germán Moreno y Fabio Mesa como los arreglistas boyacenses del catálogo de obras de la BSVB que continúan vigentes en la labor del arreglista. Por tanto, y para cumplir con el cometido de documentar sus relatos de vida e historias como arreglistas en torno a la misma banda, se procedió al diseño y validación de los protocolos base para la realización de entrevistas semiestructuradas.

Así mismo, con los antecedentes recopilados por los docentes de la licenciatura en música, respecto de la labor del arreglista, se desarrolló un guión para la realización del tráiler que vimos al iniciar esta presentación, pues se pretende en una fase posterior, que la información recabada en este trabajo sirva de base para la producción de un documental que permita dar a conocer los aportes y memoria de la BSVB desde la perspectiva de sus arreglistas vigentes. En consecuencia, también se realizó el diseño del guión para el producto audiovisual mencionado, el cual pretende ser una introducción para contar la historia del emblemático ensamble boyacense.

Hasta el momento se encuentran concretadas las fechas para la grabación de las entrevistas, que se realizarán presencialmente con la ayuda de técnicos y músicos con amplio conocimiento sobre manejo audiovisual.

Conclusiones

La labor del arreglista, debe ser puesta en lugar importante, pues son los encargados de ayudar con la preservación de nuestras músicas, siendo así los portadores de saberes y aprendizajes que en su vida han logrado recolectar mediante los sonidos, para plasmarlos en el papel y luego ser llevados a los manos de los instrumentistas, para seguir con la posibilidad de escuchar temas, que hagan que un público se identifique de diferentes maneras.

Es así como también se resalta la importancia, de las bandas sinfónicas las cuales han tenido una evolución importante, y junto con ellas las tradiciones han sido visibilizadas, este el caso de las hilanderas; las cuales en Paipa en varias versiones de estivales, hacen un reconocimiento mostrando así, el trabajo de las manos laboriosas campesinas.

De igual forma la banda permite la movilización de arreglistas boyacenses evidenciando la importancia de circular las músicas autóctonas de la región, haciendo que varios músicos se preparen para realizar el trabajo de arreglista

con mayor pulcritud dejando de esta manera las obras ya compuestas con un plus extra.

Bibliografía

Barker, P. (2004). Composición Vocal. Una guía para compositores, cantantes y Maestros. *Fondo de Cultura, traducción de Maria Huesca. México.*

Curt, S. (1942). la historia de los instrumentos musicales. *Enciclopedia de instrumentos musicales.*

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.*
<https://avamus.org/wp-content/uploads/2020/04/QDV-Berta-del-Rio.pdf>

Hernández, R. (2015). Adaptación de la música del litoral atlántico para orquesta sinfónica [*Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia*]. Recuperado de:
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54334/ricardohernandezmayorga.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Latham, A. (2001). *Diccionario de Oxford*. Fondo de cultura Económica.

Martinez, K. (2016). Adaptación De Piezas De Música Comercial Como Elemento Dinamizador En Los Procesos De Formación De Bandas Escolares (*Doctoral dissertation*, Universidad Industrial de Santander, Escuela De Artes).

Sokolov, A. (2005). Composición musical en el siglo XX: dialéctica de la creación. *Biblioteca Metropoli.*

Valencia, V. (2011). Bandas de música en Colombia: la creación musical en la perspectiva educativa. *A contratiempo, (16)*. Recuperado de:
<http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/?ediciones/revista->

16/articulos/bandas-de-msica-en-colombia-lacreacin-musical-en-la-perspectiva-educativa.html

Valencia, V. (2017). Música para banda en Colombia. Territorios, sentidos de la creación y rasgos del arreglista-compositor. *Pensamiento Palabra y Obra*, 18(18).
<https://doi.org/10.17227/ppo.num18-6287>