

El papel de los instrumentos de percusión dentro de la orquesta de “cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa”

Santiago Adrián Ospino Reyes

1.048.020.150

Asesor

Carlos Andrés Restrepo Espinosa, Magíster (MSc) en Música y Literatura

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

Medellín, Antioquia, Colombia

2022

Cita	(Ospino Reyes, S. A. 2022)
Referencia	Ospino Reyes S. A. (2022). <i>El papel de los instrumentos de percusión dentro de la orquesta de “cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa”</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Cespedes

Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Salazar

Jefe departamento: Diego León Gómez Pérez

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

PRÓLOGO

Esta propuesta de investigación presentado a continuación lleva como título “El papel de los instrumentos de percusión dentro de la “Orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa”. La base de esta propuesta acerca del papel de los instrumentos de percusión dentro de un formato de cuerdas pulsadas se ha llevado en distintos contextos y diversas interpretaciones. Este trabajo ha sido escrito como parte de los requisitos para la aprobación del curso proyecto de grado II para el programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Antioquia. El periodo de investigación y redacción consta desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022.

Al principio de esta experiencia pude notar que llevar a palabras escritas una experimentación practica de la música iba a ser complicado, pero afortunadamente gracias a la asesoría del profesor Carlos Andrés Restrepo Espinosa, y a la compañía de mis compañeros universitarios he podido concretar la idea que fue planteada desde el principio. La percusión ha sido mi pasión desde pequeño, y por tanto, la inclusión de la misma dentro de un formato musical tan único y peculiar, ha sido una experiencia sin precedentes en mi carrera musical.

Me gustaría, por tanto, dar las gracias a mis compañeros en la orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia, Enpúa, al director Germán Posada que me abrió las puertas desde el principio y por supuesto a mi asesor de práctica y proyecto de grado Carlos Restrepo.

Mi agradecimiento es también para Dios, que me permite tener la vida y la energía necesaria para realizar este producto, a mi novia, quien fue un impulso profundo para seguir adelante, a mis familiares y amigos que siempre creyeron en este trabajo.

Espero y este pequeño proceso sea de su total agrado. Con todo mi cariño y afecto:

Santiago Adrian Ospino Reyes

Medellín, 5 de sept. de 2022

PRESENTACIÓN

La percusión es una de las familias de los instrumentos más importantes en las orquestas musicales alrededor del mundo. Sea un formato de dos, cinco, diez, veinte o una orquesta de sesenta músicos, la percusión hace parte importante de esta conformación musical. Ya que los grupos musicales de plectro cuentan con poca participación en general de percusionistas, me surge la inquietud de incluir un poco de ritmo a través de instrumentos percusivos propios de nuestras raíces y otros que estamos acostumbrados a ver en la cotidianidad.

Es por ello que este proyecto narra la experiencia de la inclusión de la familia de la percusión dentro del formato de orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa desde la pregunta ¿Cómo incluir los instrumentos de percusión dentro de este tipo de formato musical? De allí que el desarrollo de esta propuesta se base en la elaboración de diferentes maneras de interpretar varias piezas musicales acordes a la dinámica, timbre, articulación y ritmos de los instrumentos de plectro propios de la región andina como lo son la bandola, el tiple y la guitarra.

Al finalizar se muestra un producto multimedia de varias interpretaciones de piezas musicales alrededor del mundo para evidenciar el proceso de inclusión de la percusión en la orquesta de cuerdas pulsadas.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La orquesta de plectro cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa nace a partir de la iniciativa de estudiantes de la universidad para recrear una orquesta filarmónica en un formato de cuerdas pulsadas. Es por ello que me surge la inquietud como acoplar instrumentos tan diferentes en un formato cuyo sentido era ampliar el formato tradicional del trio colombiano.

La percusión ha sido el salvaguarda rítmico en todos los formatos instrumentales que existen en la música, y es por ello que al formar una orquesta de cuerdas pulsadas se le abre la invitación a la participación activa de la percusión, especialmente la percusión menor.

Lo que se trata de comprender por medio de este anteproyecto es el papel que empiezan a desempeñar los instrumentos de la percusión melódica y rítmica que abarca tanto los instrumentos colombianos, como los instrumentos ya clasificados como percusión en el ámbito internacional, como es su adaptación en el entorno musical al cual estamos acostumbrados a escuchar los estudiantes de música a partir de la academia, y cómo esta mezcla de sonidos pueden alimentar el espectro sonoro de las personas que habitan el espacio universitario.

¿Cómo acoplar instrumentos que no son de la familia de las cuerdas a un formato tan tradicional? De ello trataremos en este documento.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los formatos de cuerdas tradicionales como los trio colombiano instrumental no tenían la intención de agregar mas instrumentos en su formato musical. No obstante con el pasar de los años, la forma de escuchar y hacer música cambia y,

en este sentido, se piensa que este formato requiere más amplitud en sonoridades. De ahí nace la conformación de orquestas de cuerdas pulsadas, cuya intención es hacer música de cualquier índole, acoplados a los sonidos de instrumentos de plectro y percusión. Es allí donde se empiezan a incluir algunos instrumentos de la gran orquesta sinfónica a este formato. Entonces, ¿Cuál es la manera correcta de acoplar estos instrumentos de percusión a este formato? ¿Acaso hay una manera correcta? ¿Cómo incluir los instrumentos de percusión propios de la música colombiana al trio instrumental colombiano?

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Cuando llegue a este formato de orquesta en la universidad, lo hice con la intención de cubrir una necesidad especial que en ese momento era el de interpretar los arreglos de percusión que se habían hecho para el festival de música religiosa en el año 2016.

Transcurrido el tiempo, me doy cuenta que no es solo interpretar la percusión en esta agrupación suple las necesidades de las mismas, sino que hay que empezar a crear un lenguaje musical propio a partir de los sonidos y timbres que emanan los instrumentos de plectro que distan abismalmente de los instrumentos de la orquesta tradicional como lo son los violines, las trompetas, etc.

Hay que entonces empezar a proponer nuevas ideas de interpretación de la percusión sinfónica adaptado a este formato, y hacer arreglos apropiados para resaltar en su máxima expresión los sonidos que esta orquesta tiene por mostrar. Por lo anterior, me doy a la tarea de explorar con los instrumentos de percusión que tenemos a la mano en la universidad y empiezo a comprender la manera en que la orquesta suena acoplada rítmica y armónicamente con los instrumentos de percusión.

2. JUSTIFICACIÓN

Con este anteproyecto busco explorar las sonoridades de la percusión dentro del formato de orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa. La intención es conocer las diferentes posibilidades de interpretación de los instrumentos de percusión dentro de este formato (Robert, 2012), vinculando los colores de los instrumentos como la bandola, el tiple y la guitarra con la percusión que los intérpretes de la percusión tienen a la mano, tales como la guacharaca, el bombo andino, la pandereta, el triángulo, la carraca, etc.

Pretendo igualmente destacar la orquesta de cuerdas pulsadas como un conjunto sonoro formado estrictamente, con intérpretes de alta especialidad en sus instrumentos e igual capacidad de interpretación en paralelo con la orquesta sinfónica, adaptando obras del repertorio clásico de la práctica común, como también bandas sonoras de películas o composiciones colombianas de autores reconocidos a nivel nacional. La interpretación y adaptación de estos formatos a través de la práctica de la percusión dentro de la agrupación es la clave para comprender como formar una orquesta sinfónica a partir de instrumentos combinados como lo son la familia de los plectros con la familia de la percusión.

En este sentido, la percusión en algunos momentos deja el plano de acompañante y toma el papel de protagonista para pasar a ser parte indispensable de la orquesta de cuerdas pulsadas, siendo Enpúa uno de los formatos primicias en esta práctica a nivel nacional. La exploración de estas nuevas estructuras sonoras que dan sentido a la interpretación del repertorio sinfónico adaptado a este formato musical, va a ser clave para entender la dinámica de los instrumentos de percusión dentro de un formato sonoro innovador como lo es la orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa.

Cada vez que tengo la oportunidad de compartir mi experiencia como instrumentista a la gente y me preguntan que donde toco, hay un desconocimiento de lo que es un plectro, una bandola, un tiple, y en muchas ocasiones desconocen el termino mismo de la percusión. Es por ello que tengo la intención de crear un espacio donde las personas ajenas a la agrupación vivan la experiencia de conocer en vivo y en directo el mecanismo y funcionamiento de esta sección de la orquesta a través de un concierto didáctico.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Integrar los instrumentos de percusión en la orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia Enpúa para la interpretación de obras del repertorio sinfónico y tradicional colombiano para generar un equilibrio sonoro entre los instrumentos musicales.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los sonidos específicos de los instrumentos de percusión colombiana y cómo integrarlos en este formato.
- Interpretar obras en el formato de cuerdas pulsadas con instrumentos de percusión.
- Seleccionar instrumentos acorde con la necesidad de interpretación del repertorio

4. MARCO TEÓRICO

Se sabe que la percusión es la forma más antigua para el uso de instrumentos musicales (Sachs, 1947), esto dado a que los movimientos más cercanos que emitían sonidos surgían de la acción de golpear algo sistemáticamente para obtener un mínimo vital de supervivencia. Como golpear cosas era natural en la época primitiva, se empezó a utilizar ese golpe para hacer ritmos. De allí nacen los instrumentos de percusión.

La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales (Blades, 2005). En este sentido, se podría experimentar las diferentes sonoridades conjugadas entre las cuerdas y los cencerros, los acordes y las tablas, las melodías dulces y el cascabeleo de una maraca, el sul tasto de una bandola con el timbre de un triangulo y así podríamos continuar mezclando a gusto los sonidos de la percusión con las cuerdas.

En las orquestas se suele diferenciar entre percusión de parche, percusión de láminas, pequeña percusión que también se subclasifican en: Membranófonos (que utilizan una membrana tensada o un poco suelta), Micrófonos (que añaden timbre al sonido del golpe), idiófonos (que sus propios cuerpos son los que producen la vibración y por tanto, el sonido, como el triángulo), placófono, (placas metálicas o de madera que entrechocan).

En esta conversación no solo entra el papel que desempeña la percusión. Hablemos ahora de la orquesta de cuerdas y cuales son sus orígenes. En el artículo “cuatro paradigmas de las cuerdas tradicionales andinas” (Gustavo Gil, 2017), se habla con respecto a la mudanza de formas y características de este

conjunto tradicional de trio colombiano así: La música andina colombiana para cuerdas tradicionales, asociada en sus inicios con la vida campesina y con las fiestas populares (danzas tradicionales), ha venido experimentando significativas transformaciones a lo largo de los siglos XX y XXI. Sus instrumentos han modificado su fisonomía, hasta alcanzar su estructura actual, las combinaciones en diferentes tipos de agrupaciones también han cambiado, pero donde se evidencian estas innovaciones con mayor claridad es en cuanto al tratamiento utilizado por los compositores.

La música ha mudado sin duda alguna a través de los siglos y las edades (Cross, 2010), y es allí donde podemos generar un espacio para explorar nuevas sensaciones en el público cercano a través de la innovación de procesos musicales con instrumentos ya conocidos. La psicología de la música ilustra como esta sensación puede estimular incluso partes de nuestro cerebro. (Moreno, 2003) dice que el comportamiento musical nos proporciona satisfacción, felicidad. La música estimula los centros cerebrales que mueven las emociones y siguiendo un camino de interiorización, nos puede impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro sentimiento musical, o dejarnos invadir por la plenitud estética que nos hace felices. Al contemplar la Psicología de la Música desde el marco conceptual de los sentimientos, de las emociones, estamos diciendo que consideramos a la persona en su totalidad, de una manera holística: como cuerpo y mente, emoción y espíritu. Está inserta en un medio natural y rodeada de otros seres y personas sobre los que influye y, a su vez es influida, de una manera más o menos determinante.

Con lo anterior podemos inferir que la música también es el resultado de una respuesta del cerebro que nos proporciona un estímulo que nos asegura una sensación de felicidad. Pero la exploración y la adaptación de instrumentos de percusión al formato de cuerdas pulsadas no se puede basar meramente en la sensación del público o del músico, sino también en la efectividad de este

acople, ya que los compositores y arreglistas también deben pensar en la función del interprete dentro de la orquesta, como lo dice (Sloboda, 1985) Cuándo nos centremos en la creación de la música sea a través de la composición o de la improvisación, encontraremos que las mismas nociones de representación estructurada y el despliegue rápido de unidades estructurales son de gran ayuda al intentar comprender estas destrezas. Una composición con éxito se basa en la capacidad de ser sensible a estructuras en una gran escala de tal manera que el trabajo sobre los detalles pueda quedar regido por la concepción del marco general. Esto se aplica a cualquier esfuerzo creativo a gran escala cómo puede ser la creación de una orquesta.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA

La propuesta pedagógica que se llevará a cabo es un concierto didáctico, utilizando la proposición del autor Carl Orff. Hay toda una metodología desarrollada a partir del descubrimiento y la curiosidad; elementos que he experimentado en el público al cual me he dirigido.

(Estariaga, 2012) Las alternativas – el camino inductivo – que favorecerían la satisfacción del descubrir y experimentar, salen perdiendo. Sin embargo, son esta curiosidad y este desafío de la propia iniciativa cualidades esenciales de una personalidad artística que hay que desarrollar lo antes posible. El método Orff contribuye, sin duda, a desarrollar dichas cualidades.

5.1.1 Título de la propuesta

Concierto didáctico: la percusión en la orquesta de cuerdas pulsadas

5.1.2 Descripción de la Propuesta

Este concierto didáctico se propone como una respuesta a la pregunta que muchos me hacen con respecto a la orquesta de plectro, ¿Qué es un plectro? ¿Dónde hay una orquesta así? ¿Cómo suena eso? ¿Qué es la percusión? ¿Qué instrumentos de percusión tocas? Y para ello debo contemplar y cuidar la participación del público asistente sin el que el concierto didáctico dejaría de tener sentido (Rusinek, 2007). En nuestro caso, un concierto didáctico debiera ser una herramienta fundamental de apoyo a la tarea de intérprete que derive en una experiencia musical,

humana y de crecimiento personal de gran relevancia para nuestros asistentes.

Para el anterior efecto, se plantea la propuesta del concierto en formato digital, con el fin de que muchas personas con acceso a la red de internet puedan acceder a este material de investigación y conozcan parte del trabajo que se hace en una orquesta de formato de cuerdas pulsadas para la percusión. Muchos aspectos son los que se abarcarán desde este formato de video, como la narración de la intención al hacer una obra para un formato distinto y la percepción con la orquestación propuesta para la misma obra.

En la presentación que antecede a cada pieza musical del video concierto, se explicará de manera clara algunos términos que las personas que no se dedican a la música quizás no entenderían, año de composición de la obra, autor, intención de composición y cómo fue el proceso para adaptar algunos instrumentos de percusión para que este formato suene en sus dos vertientes: una orquesta de cámara y una orquesta de gran formato.

5.1.3 Beneficiarios de la propuesta

Esta propuesta va dirigida a las personas que demuestran un particular interés por las músicas interpretadas en instrumentos de cuerdas pulsadas, y en particular a los músicos, percussionistas, docentes de música, y personas que con su actividad artística aportan a la construcción de ideas musicales innovadoras. Además, referimos esta propuesta a personas que nunca han vivido la experiencia de escuchar un formato de orquesta de cuerdas pulsadas, niños, jóvenes y adultos.

5.1.4 Cronograma de actividades

Fecha	Actividad	Detalles	Tiempo
18/04/22	Contacto con el director de la orqueta de cuerda	Cita presencial	2 horas
21/04/22	Diseño del guion del concierto didáctico	Casa	4 horas
24/04/22	Escogencia de las obras a interpretar en el concierto	Cita presencial	4 horas
04/05/22	Arreglos para las obras a interpretar en la percusión	Casa	4 horas
18/05/22	Continuación del guion del concierto	Casa	4 horas
20/05/22	Arreglos para las obras a interpretar en la percusión	Casa	4 horas
25/05/22	Descripción de la propuesta a la orquesta	Ensayo	4 horas
27/05/22	Primer ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
03/06/22	Segundo ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
10/06/22	Tercer ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
17/06/22	Cuarto ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
21/06/22	Charla con el presentador del concierto	Cita presencial	3 horas
24/06/22	Quinto ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
01/07/22	Sexto ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
08/07/22	Séptimo ensayo para el concierto	Universidad	4 horas
22/07/22	Ensayo completo del concierto	Ensayo	4 horas

27/07/22	Grabación de las primeras obras	Grabación	4 horas
12/08/22	Grabación en segundo escenario	Concierto	2 horas
14/08/22	Grabación en formato de orquesta de Cámara	Concierto	2 horas

5.1.5 Guion de la propuesta

- Bienvenida
- Agradecimientos
- Presentación del estudiante
- Antesala a la primera obra
- Presentación de la obra vuela más que el viento (Jesús Alberto Rey)
- Presentación del bambuco a 3 “Pa´ qué me miró” (Fabian Forero)
- Presentación de la obra Iberia (Claudio Mandonico)
- Presentación de la obra Desde lejos (José Bonifacio Bautista)
- Presentación de la obra Os Oito Batutas (Alfredo da Rocha Viana Filho)
- Presentación de la obra Bandolita (Luis Uribe Bueno)
- Presentación de la obra I could have danced all night (Frederick Loewe)
- Conclusiones finales
- Créditos

6. CONCLUSIONES

Dentro de este formato de orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia “Enpúa” pude comprender que no hay maneras malas o buenas de hacer música. Los resultados al incluir instrumentos de percusión es muy bueno a mi manera de ver, ya que estos instrumentos fortalecen y apoyan sólidamente el ritmo de la orquesta. Esta afirmación no desmerita los tríos instrumentales colombianos, o los formatos que no incluyen algún instrumento de percusión en su orquestación, al contrario, quiero dejar presente que ya de por si solos, estos instrumentos se armonizan de una manera tal que la ausencia de la percusión es casi imperceptible.

No obstante, la presencia activa de la percusión en este formato hace que tenga una semejanza a las grandes orquestas sinfónicas y filarmónicas, y amplía el espectro de la interpretación del repertorio. Una de las virtudes que tiene la percusión melódica en este formato es el acople de colores entre el xilófono, el glockenspiel y las pulsaciones de las cuerdas del tiple y la bandola. El apoyo a la colorización melódica resalta la peculiaridad de los sonidos tenues de la bandola y asimismo resalta el cuerpo sonoro del tiple, nota a nota, pulso a pulso.

En cuanto al acompañamiento rítmico se refiere, tengo por decir que en los grupos en los cuales he participado a parte de la orquesta de cuerdas pulsadas de Antioquia “Enpúa”, ha funcionado siempre la presencia de percusión menor y mayor, pero en este caso en particular, de acuerdo al volumen de instrumentos dentro de la orquesta se apoya con instrumentos percusivos teniendo en cuenta que la dinámica no debe superar el umbral sonoro que pueden producir este tipo de instrumentos de plectro. Con lo anterior, es importante resaltar el buen papel que desempeñan instrumentos de percusión como los que llevan semillas, (shaker, chucho, maracas, huevos, guasá, etc); la pandereta, el triangulo y los platillos suspendidos.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Blades, J. (2005). *Percussion instruments and their history*. Bold Strummer.
- Cross, I. (2010). La Música en la Cultura y la Evolución. *Epistemus*, 9-19.
- Estariaga, L. I. (2012). EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE ORFF EN LA ENSEÑANZA INSTRUMENTAL. *CENTRO TRABAJO: CPEIP Nicasio de Landa*, 31-32.
- Gustavo Gil, A. T. (2017). DIÁLOGOS Y CONFLUENCIAS MUSICALES EN ANTIOQUIA. CUATRO PARADIGMAS DE LAS CUERDAS TRADICIONALES ANDINAS. *Researchgate*, 170-184.
- Moreno, J. L. (2003). Psicología de la música y emoción musical. *Revista universidad de Murcia*, 221-223.
- Robert, L. O. (2012). La interpretación musical. *Researchgate*, 77-81.
- Rusinek, G. (2007). ¿Qué aprende el público de un concierto? *Researchgate*, 44-45.
- Sachs, C. (1947). *Historia universal de los instrumentos musicales*. Buenos Aires: Centurión.
- Sloboda, J. A. (1985). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música*. Madrid: MACHADO, GRUPO DE DISTRIBUCION, S.L.

8. Anexos

8.1 Transcripción del video

<https://docs.google.com/document/d/187jaMJmuwnST5TrgHUtXKPeIxEn5Uzkh/edit?usp=sharing&oid=110021979236639161495&rtpof=true&sd=true>

8.2 Video concierto didáctico: La percusión en la orquesta de cuerdas pulsadas

<https://youtu.be/Ef11th4AEuo>