

CANTARTE:
Intro-Expresión

Elver Duván Tangarife Castro

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Música

Asesor

Gerardo Antonio Giraldo Madrid

Maestro en música de Mª Universidad de Nueva York

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Tangarife Castro, 2023)
Referencia	Tangarife Castro, E. (2023). <i>CANTARTE: Intro-Expresión</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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.

Contenido

1.	Planteamiento del Problema	8
2.	Justificación	10
3.	Objetivos	12
3.1.	Objetivo General	12
3.2.	Objetivos Específicos.....	12
4.	Marco referencial	13
4.1.	Marco Teórico	13
4.2.	De la Creatividad y sus Procesos	15
4.3.	Proceso Didáctico Creativo	16
4.4.	Marco Conceptual.....	16
4.5.	La Canción de Autor	16
5.	Metodología:.....	19
5.1.	Fase de preproducción:.....	21
5.2.	Fase de producción:	22
5.3.	Fase de realización y edición de partituras:	23
6.	Antecedentes de Campo Sobre las universidades en el ámbito latinoamericano	24
7.	Entrevistas	27
7.1.	Entrevista, Profesor Milton Rodríguez Aragonés	27
7.2.	Entrevista, Profesora Eliana Piedrahita	32

7.3.	Entrevista, Estudiante Valeria Martínez Prisco	37
8.	Reflexiones acerca del proceso creativo	42
9.	Guía de Lectura	45
9.1.	Caracterización del Contenido	46
9.1.1.	Canción de Libertad	46
9.1.2.	No sólo es Ella	46
9.1.3.	Segunda Oportunidad.....	46
9.1.4.	Vientos de Paz	47
9.1.5.	Inocencia.....	47
9.1.6.	Libertad.....	47
9.1.7.	Canción de Amor.....	47
9.1.8.	Me Diste un Balón.....	48
10.	Bibliografía	49

Resumen

“Cantarte, intro-expresión” Es una compilación de 8 canciones inéditas que reflejan mis inquietudes creativas en cuanto a la composición en la forma canción, estas, representan la articulación de las vivencias y diversas asignaturas y conocimientos adquiridos durante mi transcurso en el programa de **Licenciatura en Música Línea de Canto Popular** de la Universidad de Antioquia. Este material se encuentra partiturado, cuenta con un cifrado armónico de carácter popular y con la guía sonora de la guitarra y la voz o las voces, según sea el caso.

Este documento abordaré algunas reflexiones sobre el proceso creativo en la generación de material inédito. Esto se logra también mediante entrevistas diseñadas previamente, que recopilan las experiencias de dos profesores y una estudiante con respecto al programa. Se compartirán algunas de sus vivencias personales, los desarrollos obtenidos en función de sus roles dentro del programa, y algunas sugerencias que surgieron durante las entrevistas. Además, el documento examina diversos programas universitarios para identificar tendencias en la creación artística, con el fin de visualizar las corrientes vanguardistas en el ámbito universitario a nivel nacional y latinoamericano. Asimismo, se destaca la importancia de valorar y aprovechar los contenidos creados por los estudiantes del programa de Licenciatura en Canto Popular en su proceso académico, así como su potencial para contribuir a la creación de nuevos repertorios dentro de la Facultad.

Palabras clave: Cartilla, cantautor, creación, proceso, creatividad, expresión, cocreación, proyección, repertorios, visibilización, contenidos, innovación, sensibilidad, comunidad, entorno.

Introducción

La cartilla “Cantarte, intro-expresión” es la evidencia un proceso de aprendizaje musical que refleja algunas de mis inquietudes creativas en cuanto a la composición en la forma canción. Por lo tanto, es un compendio que permite comprender un determinado contexto social, académico y subjetivo específico.

Esta cartilla presenta un total de 8 canciones en el formato de canción de autor, el cual nos ofrece una perspectiva de la vida, de las sociedades y el mundo distinta a la que se encuentra en la denominada canción de consumo. En ellas, confluyen el conocimiento musical y artístico adquirido en la Universidad, la experiencia con música tradicional colombiana y músicas populares. También comprende temáticas con contenido social, a través de las cuales se cantan realidades de las comunas de Medellín que, sin lugar a duda, son el reflejo de otras historias de vida no solo en Colombia sino también en el mundo.

La realización de esta cartilla me ha permitido explorar y reconocer diversas fortalezas y debilidades en el campo de la creación musical y aportar a mi formación no solo como cantante sino también como músico integral.

La propuesta está inspirada en géneros musicales colombianos y géneros foráneos que se han ido amalgamando en la cultura del país, generando un sincretismo musical y cultural que cada vez es más aceptado y asimilado como propio por las nuevas generaciones.

Este documento tiene como objetivo exhibir el valioso aporte de reflexiones sobre el proceso creativo implicado en la generación de material inédito, por medio de entrevistas previamente diseñadas, estas recopilan las experiencias de dos profesores y un estudiante con respecto del programa, sus vivencias personales, los progresos obtenidos de este, y algunas sugerencias que ellos enunciaron en el transcurso de la misma.

Además, se examinan diversos programas universitarios con el objetivo de rastrear tendencias en la creación artística, para visibilizar corrientes vanguardistas en el ámbito universitario dentro del país y de Latinoamérica.

Así mismo, este documento resalta la importancia de valorar y aprovechar los contenidos creados por los estudiantes del programa de Licenciatura en Canto Popular, como parte fundamental de su proceso académico y como posible contribución a la creación de nuevos repertorios dentro de la Facultad.

1. Planteamiento del Problema

La idea de generar una cartilla con material inédito plantea varios cuestionamientos que como estudiante he tenido que abordar haciendo uso tanto de habilidades y competencias desarrolladas en el trascurso por el programa de música canto, así como también de toda la experiencia y sensibilidad musical obtenida en otros entornos a través de los años.

Los cuestionamientos asumidos giran en torno a:

Lo subjetivo y estilístico: El hilo o temática que plantearan las letras de las canciones, forma, estilo, carácter e intensidad de estas; dado que los diversos géneros funcionan para comunicar diversas posturas subjetivas de los artistas, opté por la forma de canción de autor con el fin de permitir a las letras de las canciones de esta cartilla compartir una temática común entre ellas, la de generar puntos de reflexión en aspectos en concreto de la vida humana.

lo musical y técnico: Ritmos, tonalidad y estructuras armónicas, aspectos melódicos, acompañamiento, elaboración y edición de partituras y cifrados.

la preproducción y producción sonora: modelado de maquetas o preproducción, selección de BPM, aspectos de microfonía, proceso de fijación sonora, edición y mezcla (producción sonora), sin olvidar claro está, la problemática pedagógica, que en esta cartilla se centra en abordar la producción artística (la producción de canciones en la forma canción de autor) como posibilidad de embalaje pedagógico y didáctico hacia la producción del conocimiento.

Por otra parte, y en absoluta pertinencia para nuestra comunidad, la Universidad ha hecho grandes esfuerzos en la consolidación del Programa de Canto en Música Popular, , no obstante, es posible que la implementación de la creación artística se encuentre débil dentro del programa con respecto de nuevas tendencias y dinámicas tanto de las músicas como de los mismos músicos; teniendo

en cuenta que esos conceptos (música y músicos) van alcanzando nuevos alcances en relación con las nuevas tecnologías y los cambios en las sociedades.

Pese a las diversas plataformas, escenarios y circuitos brindados por la Facultad y el programa de música canto, es posible percibir que existe poca participación, visualización y promoción de los contenidos creados por los estudiantes, sin embargo esto debería verse como una oportunidad en la que se puede fomentar la experimentación, la reflexión, la creación conjunta o colectiva, en tanto que se integran los saberes (práctico y teórico) y las sensibilidades entorno a una situación problema o tema en específico.

2. Justificación

“El aprendizaje por descubrimiento consiste en no dar resuelto al alumno lo que él pueda descubrir” (Dewey, 1949, citado por Cabrelles, 2006)

La realización de este proyecto se fundamenta en la importancia de promover un proceso de creación musical que integre los conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Canto Popular de la Universidad de Antioquia, así como las experiencias con la música tradicional colombiana y las músicas populares.

Entender el acto creativo como una habilidad adaptativa para el aprendizaje, es movilizar conceptos y criterios en cuanto al asunto metodológico implicando que el acto creativo guiado o acompañado, puede propiciar espacios para la creación musical y generar entornos de aprendizaje horizontales en la relación conocimiento, estudiante y profesor, y de esta manera, promover el aprovechamiento de redes de comunicación entre los estados del arte, saber académico, prácticas culturales y tendencias artísticas en el diálogo entre Universidad, estudiantes y sociedad.

Por otra parte, esta cartilla se fundamenta en la misión misma de la pedagogía activa, pues esta aboga por una visión interdisciplinaria que permite la interpretación de realidades desde las distintas dimensiones del saber, reconociendo la relación del individuo y su contexto, para abordar la complejidad de los fenómenos de manera integral.

La creación y grabación de este material inédito no solo constituye un ejercicio creativo de relevancia en sí mismo, sino que también representa una oportunidad única para aplicar y consolidar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la Licenciatura en Canto Popular.

Por lo tanto, las entrevistas en este documento aportan material valioso al poder divulgar las experiencias de estas tres personas con sus distintos roles dentro del programa, sus logros, sus expectativas, sus necesidades y por su puesto sus sugerencias.

Así mismo, el análisis de diversos programas universitarios realizado en este documento cobra importancia, ya que, al rastrear tendencias en cuanto a la creación artística, se visibilizan y comprenden algunas corrientes vanguardistas que reflejan las dinámicas de cambio en la música y la sociedad en el contexto actual.

Por consiguiente, al comprender esta cartilla de creación artística, como un logro de articulación entre las diversas experiencias, aprendizajes y las diversas inquietudes entorno al acto creativo de un estudiante en la forma canción, es natural pensar que mucho material de esta índole y de otros, debe de estar surgiendo en las manos, voces e instrumentos de muchos otros estudiantes dentro de la Facultad y el programa, y que es apenas consecuente pensar que se puede promover y aprovechar esos contenidos tanto en favor del proceso académico, como de su potencial para contribuir a la creación de nuevos repertorios dentro de la Facultad.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un proceso de creación musical que integre los conocimientos adquiridos en la licenciatura en canto popular de la Universidad de Antioquia, las experiencias con la música tradicional colombiana y las músicas populares, mediante la composición y entrega de ocho canciones inéditas, acompañadas de reflexiones sobre el proceso creativo y el aprovechamiento de nuevos repertorios estudiantiles en el ámbito académico y cultural.

3.2. Objetivos Específicos

Consolidar y entregar ocho canciones inéditas en el formato de canción de autor, para buscar integrar los conocimientos Universitarios y experiencias musicales previas, con música tradicional colombiana y músicas populares, por medio de la realización de su respectivo cifrado armónico, partitura y guía sonora de guitarra y voz.

Aportar reflexiones en torno al proceso creativo en la construcción de material inédito por parte de los estudiantes de licenciatura en música canto popular de la Universidad de Antioquia a través de entrevistas a estudiante, profesor y exprofesor.

Examinar diferentes programas Universitarios enfocados en la creación artística de sus estudiantes para identificar tendencias, con el fin de conocer el alcance de las vanguardias del país y Latinoamérica.

Proponer que los contenidos creados por los estudiantes del programa de Licenciatura en Canto Popular, puedan ser aprovechados en su proceso académico y tomados como insumo de nuevos repertorios por el centro de documentación y biblioteca.

4. Marco referencial

Con el fin de abordar el tema de la acción creativa, se dará contexto sobre el estado actual de algunas publicaciones, investigaciones y consideraciones históricas que aportarán desde lo teórico, conceptual y desde lo práctico.

4.1. Marco Teórico

El aprendizaje basado en la creación (ABC), encuentra su surgimiento en paralelo a la escuela progresista o activa en los Estados Unidos gracias a la metodología de aprendizaje por proyectos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo se debe tener en cuenta que aprender por medio de una acción creadora no es algo nuevo pues desde Leonardo da Vinci (1492-1519) con su método de observación y experimentación, pasando por el renacimiento y el “movimiento de educación arquitectónica e ingeniería a finales de la Italia del siglo XVI” (Caeiro, 2017, p. 161), hasta John Dewey a principios del siglo XX como uno de los mayores exponentes de la escuela progresista con su teoría basada en el “aprender haciendo”.

Adicionalmente, este método busca sustentarse dentro de una visión científica denominado el “método del problema” (Dewey, 2008, citado por Caeiro, 2017, p. 161) que consiste en desarrollar la solución a un determinado problema por medio de la investigación y experimentación como ruta hacia el aprendizaje.

Por otra parte, William Heard Kilpatrick (1871-1965) realizó su aportación a ese concepto educativo con el desarrollo del “método de los proyectos”, cuyo aliciente para la consecución de esta idea sería el pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1821) luego de una conferencia en la que este exponía sus ideas sobre la importancia de generar en los estudiantes experiencias significativas según (Beyer 1997 citado por Caeiro, 2017, p. 161).

Kilpatrick enuncia 4 posibles tipos de proyectos, los cuales son: Creación, Consumo, Problemas, Específicos; pero bajo la óptica del aprendizaje basado en la “creación” será entendida como “recreación” de la siguiente manera:

1 de creación, 2 recreación, 3 de problematización y 4 de especialización.

Graham Wallas, político socialista inglés desarrolla y proporciona una tabla o esquema que sirve para situar ciertos elementos y etapas que tienen lugar cuando se realizan operaciones mentales durante el proceso creador, tales etapas son: la preparación, incubación, iluminación, verificación y elaboración.

Sin embargo, esta estructura clásica de método que pretende discernir la acción creadora será discutida y posteriormente ampliada por otros autores tales como Csikszentmihalyi (1988,1998), citado por Pascale (2005), quien afirma que: el proceso creativo en estos términos tomado literalmente puede conducir a una comprensión distorsionada del mismo. Para Csikszentmihalyi, el proceso creativo no siempre es lineal sino recurrente, donde las fases y los tiempos se entremezclan holísticamente.

El tratar a la creatividad exclusivamente como un proceso mental no hace justicia al fenómeno de la creatividad, que es tanto social y cultural, como psicológico. Esto es, la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural (Csikszentmihalyi, 1988, 1998, citado por Pascale, 2005, p. 65)

¿Pero entonces que es el aprendizaje basado en la creación? Parafraseando a Martín Caeiro (2017), Doctor en bellas artes de la Universidad de Vigo, el aprendizaje basado en la creación se puede definir como una experiencia que transversaliza las dimensiones cognitivas, educativas, sensitivas y emotivas para moldear físicamente tanto ideas, como materiales, herramientas, lenguajes y

sentimientos para la consecución de un producto, en donde todas las dimensiones interactúan en forma no lineal, sino más bien en una especie de espiral cuyo detonante en el caso del arte es el deseo.

4.2. De la Creatividad y sus Procesos

En la pintura como expresión artística, quien piensa la obra es quien la lleva a cabo y es denominado artista, no obstante, en la música se evidencian tres sesgos que por fortuna se complementan y sustentan sin importar su orden: uno es el creador de la obra, denominado compositor, el otro es de los designados interpretes (cantantes o instrumentistas) y por último, y en paralelo al ejemplo inicial de la pintura, tenemos a los cantautores, quienes escribiendo, componiendo y cantando, nos cuentan la mayor verdad posible, siendo esta su premisa fundamental para el desarrollo de su acción creativa.

En el 2012, en la revista do Centro de Educação, el catedrático José Luis Aróstegui Plaza, afirmó en el artículo de revista titulado “El desarrollo creativo en Educación Musical: del genio artístico al trabajo colaborativo”, que hace tan solo 50 años, la creatividad se ha vuelto objeto de estudio, mientras que para la música, estos estudios empezaron hacia tan solo hace 30 años, lo que es de alguna forma paradójico teniendo en cuenta los grandes afluentes de metodologías y materiales diseñados para el desarrollo de esta, pero esto tiene total sentido si tenemos en cuenta la dificultad que se derivada, al intentar definirla y en mayor sentido, la dificultad de cómo evaluarla.

Para Gabriela Krumm, investigadora en el Centro Interdisciplinario Investigación en Ciencias de la Salud y del Comportamiento (CIICSAC) de la Universidad Adventista del Plata (UAP), la creatividad se puede definir como la “máxima expresión de las nuevas ideas, de la flexibilidad de perspectivas, del cambio, de la capacidad de combinar conceptos no relacionados de diferentes formas y de evitar los caminos comunes. Es una capacidad que se puede desarrollar y potencializar, la cual permite la obtención de productos nuevos y originales”. (Krumm, 2020, citada por Hroncich, 2022, párrafo 3).

4.3. Proceso Didáctico Creativo

Por otra parte en 1997, (De la Torre, citado por Galvis, 2007, p.7) se refiere al proceso didáctico creativo como un sumario que se transfiere en parte por el profesor a través de su comportamiento (didáctico), lo que eventualmente se convertirá en un estímulo de creatividad, es decir, la problematización del conocimiento es el estímulo que coloca en movimiento competencias cognitivas en donde el estudiante hace uso de la totalidad de sus dimensiones desde su conocimiento (el saber), desde su dimensión emocional y afectiva (el ser), y desde su dimensión efectiva o de resolución (hacer).

En suma, la base del proceso didáctico creativo es presentar la problematización como una oportunidad de conjugar resultados con nuevos conocimientos a partir de la confrontación entre lo que ya se conoce y lo que se desconoce.

4.4. Marco Conceptual

Con el fin de relacionar la acción creativa, en este caso compositiva; con el concepto de canción de autor, se abordarán algunos datos históricos sobre sus inicios, búsquedas y efectos en las sociedades hispanohablantes.

4.5. La Canción de Autor

Reconocer la trascendencia histórica que ha tenido la canción de autor como fenómeno cultural de resignificación de valores, conceptos e ideas entre las personas y los pueblos, es reconocer que nuestras búsquedas más personales están intrínsecamente ligadas a los contextos de la vida en comunidad, en tanto que individuo y sociedad se posibilitan.

La canción de autor tuvo sus inicios el 9 de diciembre de 1961 en el primer recital de la "nueva Canción" en la ciudad de Cataluña. Si bien para esa época en España se gestaba durante la recta final de la dictadura franquista, apropiándose de características lingüísticas propias de sus territorios como movimiento de defensa de la identidad y de reivindicaciones de tipo político, para el resto de países

latinoamericanos se reconocía el movimiento artístico y contestatario también para la misma década, como canción social o protesta.

En Colombia, entre las décadas de 1960 y 1980, tuvo un papel preponderante como movimiento artístico que expresaba el inconformismo social para poner en evidencia múltiples problemáticas de carácter político en los territorios. En la búsqueda del equilibrio comunitario, se apoyó en la fuerza de los ideales de los pueblos, la lírica o retórica universitaria, la poesía y las expresiones sindicalistas para contestar a todo hallazgo de injusticia social. Así, logró movilizar a millones de personas y circunscribir una huella estética, expresiva, educativa, inspiradora y contestataria para las voces de las "minorías" que hasta ese entonces estuvieron en silencio. «EL MOVIMIENTO DE LA CANCIÓN SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA”, es decir, el definido por el intento de aproximación crítica a la vida y a la realidad del hombre y del pueblo en un momento concreto de su desarrollo y de su historia» (González, 1989, p. 174 citado por Majado, 2007, párrafo 4).

Si se reconoce la capacidad educativa intrínseca en el texto de las canciones, ya sea como mensaje directo o mediante la metáfora, es posible crear toda una serie de imaginarios bien intencionados y dirigidos hacia el reconocimiento de nuestras propias identidades, visibilizando y aprovechando la labor creativa del cantautor, el lenguaje interconectado de la Universidad y nuestros territorios, nuestras problemáticas y las posibles aportaciones desde el arte y la cultura, desde la resignificación de valores humanos, el respeto a la diferencia y a la dignidad de todo ser.

Reconocer y estimular ese potencial educativo intrínseco en la canción de autor es, sin más ni menos, dar reconocimiento a la historia de vida de los estudiantes universitarios, validar y cualificar sus discursos para que estos puedan ser transformados en canciones y vuelvan a las comunidades de donde provienen.

Respecto a esta idea, dice Torrego, (2005):

Puede decirse que los cantautores, además de actuar en numerosas circunstancias como testigos comprometidos de su tiempo, también hacen de educadores en muchas ocasiones, pues con sus obras contribuyen a que las gentes realicen una lectura más clara de la realidad social que les rodea, colaboran al enriquecimiento de la afectividad y a la creación de una sensibilidad colectiva diferente y más libre, así como a una formación del componente ético de la personalidad de los oyentes. (p.5)

5. Metodología:

La elaboración del cuerpo de este trabajo se fundamenta en la búsqueda y análisis de diversos programas académicos de distintas universidades, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica.

Además, incluye el diseño y la realización de tres entrevistas (dos con profesores y una con un estudiante), un conjunto de reflexiones sobre el proceso creativo y una guía de lectura que caracteriza las canciones.

En cuanto al proceso de entrevistas, estas se diseñaron con el objetivo de indagar por aspectos concretos que fuesen del manejo de los entrevistados, es decir, las preguntas dirigidas al estudiante se centran en sus experiencias y valoraciones sobre el programa. Del mismo modo, las preguntas diseñadas para los profesores se fundamentan en su trayectoria como profesionales de la música y en sus percepciones sobre los alcances y ambiciones del programa y su desarrollo hasta esa fecha.

En relación al proceso de composición de las canciones, es esencial destacar que todas surgieron a partir del impulso y la decisión personal en torno a una problemática, pregunta o emoción específica. No obstante, cada una de ellas transitó por distintos caminos creativos. Algunas fueron el resultado de búsquedas melódicas inspiradas en emociones, otras surgieron a partir de un título sugerente en mi imaginación, y algunas incluso llegaron a través de experiencias oníricas, conocidas como sueños lúcidos. En este último caso, experimenté la canción de una manera tan vívida que pude recordar no solo la letra y la melodía, sino también la armonía y hasta la orquestación.

Las canciones de esta cartilla se seleccionaron por su contenido lírico, todas ellas reflejan disertaciones de índole personal, y en algunos casos, estos razonamientos reflejan contextos de naturaleza social. El hilo conductor que atraviesa el contenido lírico de estas canciones es la pregunta sobre el ser.

De esta manera se apuesta por un proceso de aprendizaje y de sensibilización musical, donde se entrelazan posibilidades compositivas no lineales, integrando experiencias de vida con habilidades y herramientas desarrolladas durante el pregrado. Es decir, estas pueden ser articuladas holísticamente mediante el proceso creativo, desarrollado a partir de una problemática específica, la subjetividad, la sensibilidad y el saber hacer musical.

Por otra parte, en cuanto al proceso de grabación, quiero anotar que este fue llevado a cabo dentro de mi propio cuarto sin contar con equipos de altos costes, sin personal técnico o auxiliar y sin acondicionamiento acústico profesional. Fue completamente desarrollado con mis propios conocimientos en técnicas de microfonía, manejo de software de grabación y edición.

Para el análisis de los programas académicos de las diferentes universidades tanto del país como de Latinoamérica, la búsqueda se realizó completamente por medio sus portales web, este proceso se enfocó particularmente en identificar programas de pregrado en música, y en este documento se citaron solo las universidades con oferta de programas en donde se evidenciara el compromiso con el desarrollo de la capacidad creativa de sus estudiantes manifestado en los objetivos del programa, el perfil del egresado y el pensum académico.

Por lo tanto, en concordancia con los objetivos específicos de este proyecto, es relevante destacar que estas canciones están acompañadas de partituras y un cifrado de estilo popular. Dichas partituras fueron creadas utilizando el software de edición Finale, mientras que el cifrado se elaboró con los programas Open Song y el editor de textos Word. El propósito de este registro, hecho cartilla de creación musical, es contribuir y ser utilizado como material para la creación de nuevos repertorios,

tanto por estudiantes de canto como por aquellos de guitarra funcional. Por ello, este trabajo se entregará tanto en el centro de documentación como en la biblioteca central.

En cuanto al proceso de elaboración de las canciones, estas atravesaron los siguientes procesos o fases: ***preproducción, producción, realización y edición de partituras.***

5.1. Fase de preproducción:

Selección de las canciones: Fase cuya finalidad es buscar la sintonía lírica y propósitos estéticos musicales en concordancia con los objetivos planteados en este documento

Arqueología de los sonidos: reconocimiento de los diferentes ritmos musicales que tienen que ver con el folclor colombiano en la selección de las canciones, con el fin de realizar un diseño de fusión rítmica en lo relacionado a la ejecución e interpretación de la guitarra y de la voz en cada uno de los temas.

Ensayos: fase en la que se realizan ajustes técnicos de digitación en la ejecución de las guitarras y se realizan y se consolida la interpretación vocal, a la vez que se realiza la preparación de los dispositivos y medios de grabación para la realización de las maquetas de audio.

Nota: no todas las canciones ofrecen ritmos relacionados con el folclor colombiano.

Maqueta de las canciones:

Conociendo parámetros musicales como el tempo, la métrica, el acento, las progresiones armónicas, etc. se estudian varias propuestas de acompañamiento y arreglos vocales con el fin de seleccionar el diseño más pertinente en términos de lo técnico y lo estético.

5.2. Fase de producción:

Captura o Grabación: Proceso en que se emplearon diferentes tipos de micrófonos disponibles, ubicados en diferentes formas dependiendo de su necesidad y de los niveles de la fuente sonora.

Edición Musical: En esta etapa de trabajo se depuraron todas aquellas imperfecciones dejadas en las capturas de sonido, esto se realizó por medio de herramientas digitales de posicionado, recorte y fundidos de un track o pista de evento sonoro.

Mezcla Musical: En este proceso se integraron diferentes partes instrumentales de las canciones, en su mayoría guitarra y voz, ubicando el volumen, ecualización (ajuste de valores frecuenciales de una señal de audio), efectos y la panoramización en el horizonte estéreo de los diversos sonidos (técnica para enviar una señal o parte de ella al altavoz izquierdo o derecho o a ambos).

Nota: los efectos sonoros se consideran como una intervención artificial, colocado con un fin estético y artístico, los efectos de audio más conocidos se basan en las características propias del sonido:

El tiempo: Reverberación, Retardo y Eco.

La modulación o fase: Chorus, Tremolo, Flanger y Phaser.

El espectro frecuencial: Panoramización y ecualización.

La dinámica: Compresión y distorsión.

La tímbrica: Filtros.

5.3. Fase de realización y edición de partituras:

En esta fase se copian los BPM de las canciones ya grabadas y se sitúan las diferentes métricas y tonalidades, se seleccionan los diferentes instrumentos y las diferentes líneas de voces a partiturar.

Estas fueron creadas y editadas utilizando el software de edición Finale 27.4.1, mientras que el cifrado se elaboró con los programas Open Song y el editor de textos Word.

6. Antecedentes de Campo Sobre las universidades en el ámbito latinoamericano

En cuanto al ámbito latinoamericano, se realizó una búsqueda en los sitios web de las principales universidades con programas de música y canto de los siguientes países: México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia. Se evidenció que son relativamente pocas las universidades que tienen programas con énfasis en el desarrollo compositivo de los estudiantes de canto, según la información obtenida de acuerdo con la exploración de sus pensum.

Sin embargo, se encontró que las siguientes universidades cuentan con programas de música que promueven por el desarrollo creativo de sus estudiantes. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cuenta con un programa denominado bachiller en música, cuya duración es de 5 años, en donde los semestres 4 y 5 cursan materias especializadas en la composición de canciones.

La Escuela Superior de Música Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAI), en México, cuenta con un programa especializado en composición, dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y del jazz.

Universidad de la Serena, en Chile, esta cuenta con una oferta de Creación musical y de orquestaciones para agrupaciones vocales y/o instrumentales de distintos tipos (grupos, ensambles, bandas, orquestas, etc.), además, implementa asignaturas para el desarrollo de la gestión cultural en instituciones públicas o privadas.

Universidad de Antofagasta, en Chile, enuncia en el perfil de sus egresados, que este contará con un extenso conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos con relación al uso de las herramientas expresivas y de creación artística en la esfera musical.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ubicada en Ecuador, propende para que sus estudiantes presenten composiciones musicales de su autoría, así como la realización de diferentes arreglos y la adaptación a formatos cortos.

La Pontificia Universidad Católica Argentina, en Argentina, propende según su currículo por el desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante de música la fluidez en la realización de obras o canciones originales, y al mismo tiempo la producción de arreglos y adaptaciones que den cuenta de los fundamentos teóricos y de los lenguajes adquiridos.

La Universidad de Loyola, en Bolivia, promociona a sus estudiantes de música como profesionales de alto nivel académico, con la capacidad de desenvolvimiento en áreas creativas, dirección musical, educación y organización, para que generen relaciones con los medios tecnológicos de un modo natural. En el campo de la investigación esta Universidad ha logrado aperturar espacios de discusión y reflexión con respecto de problemáticas de la música en Bolivia, con el objetivo de revalorizar sus prácticas musicales ancestrales y tradicionales, sin dejar de lado la tradición europea.

En el ámbito local, Al realizar un sondeo por las 9 principales universidades del país que ofrecen un programa de música, (Universidad Eafit, Universidad Antonio Nariño, Universidad el Bosque, Universidad Javeriana, Universidad Sergio arboleda, FUBA Bellas Artes, Universidad industrial Santander, Universidad del atlántico, Universidad del Valle).

Se puede evidenciar que, en algunas universidades, desde sus ofertas en pregrados, la tendencia ha sido ser más inclusivos o abiertos hacia la generación de programas de música, tanto tradicionales y populares como de música jazz.

Algunas universidades incluso, como la Sergio Arboleda, van un poco más allá al incluir en su carrera de música, asignaturas, talleres y seminarios relacionados con la innovación y el emprendimiento de cara a la cuarta revolución industrial en cuanto al fenómeno músico 4.0.

Otras por ejemplo como la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Javeriana, la Universidad el Bosque, centran sus esfuerzos en la consecución de programas que acrediten a sus egresados como intérpretes, creadores y directores de diferentes formatos orquestales tanto en el jazz como en las músicas

folclóricas, en relación con los procesos técnicos y de producción no solo en el mundo digital y de redes sino también en lo relacionado a la gestión y posicionamiento de sus productos en los diferentes medios y mercados culturales.

La Fundación universitaria Bellas Artes resalta con su programa, al incluir en su pensum materias que no solo desarrollan las características descritas en el anterior texto, sino que además incluye la formación idónea del manejo del cuerpo y la expresividad musical como garantes de una apuesta performática.

7. Entrevistas

En las siguientes entrevistas se recopilan experiencias de dos profesores y una estudiante con respecto del programa Licenciatura en Música Línea de Canto Popular de la Universidad de Antioquia, sus vivencias personales, los desarrollos obtenidos en cuanto a sus procesos de acuerdo con sus roles y algunas sugerencias que por medio de las preguntas se permitieron realizar.

7.1. Entrevista, Profesor Milton Rodríguez Aragonés

Maestro en Música con énfasis en Canto en la Universidad EAFIT.

Coordinador del programa de Canto en la Universidad de Antioquia, egresado de la misma y con una especialización operística en el Liceu de Barcelona, realizó estudios musicales en la Pontificia Universidad Javeriana con los maestros Detlef Scholz, Gisela Evers, Ana Feu y Enric Serra.

Se desarrolló como cantante solista en diferentes operas y obras sinfónico corales, con distinguidas orquestas y salas del país. se desempeña Desde 1997 como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia.

1) ¿Cómo visibiliza el programa de Licenciatura en música Línea de Canto Popular de la Facultad de Artes, en cuanto a su oferta de materias; considera que está bien o es necesario algún cambio?

Respuesta: Yo creo que el programa de la licenciatura en este momento está bien estructurado en cuanto a la cantidad de materias y con relación a los créditos que necesita la carrera, sí está bien y funciona bien.

- ¿Está bien o considera que se debe hacer un cambio?

-Sí, en especial teniendo en cuenta que se han venido haciendo reformas.

2) ¿Le parece adecuado el desarrollo del programa académico?

Respuesta: Considero que es muy importante mencionar que, también comprendo que es necesario que evolucione y se desarrolle a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es natural que se haya realizado cambios en el programa desde entonces. De hecho, me complace saber que el programa ha sido objeto de reformas recientes. Si bien no estoy al tanto de los detalles específicos de estos cambios, estoy seguro de que son una respuesta apropiada a las necesidades cambiantes de los estudiantes y el mundo laboral actual. Como tal, estaría interesado en aprender más acerca de los cambios realizados y cómo están mejorando la calidad del programa

3) En las diferentes promociones de estudiantes de la licenciatura en Música línea de Canto Popular el área ha contado con algunos cantautores. ¿Considera pertinente que la Facultad ofrezca para ellos en los últimos semestres una línea de materias que les permita profundizar y presentar un trabajo de grado como cantautores?

Respuesta: Sí, me parece muy importante destacar que este componente se encuentra presente en la reforma de la carrera como línea de interpretación-creación. Es en esta línea donde se enfoca el diseño de proyectos que permiten a los cantautores presentar su obra y creación como parte fundamental de su recital o proyecto de grado. Creo que esto es un gran avance en la formación de los estudiantes, ya que les brinda la oportunidad de desarrollar y mostrar sus habilidades creativas y artísticas. Personalmente, considero que es una excelente iniciativa para promover la cultura y el arte en la sociedad.

- ¿desde cuándo se implementó esta línea?

-esto es reciente, es la última reforma, yo creo que empezó en el semestre pasado o este tal vez.

¿Desde qué semestre se empieza a ver esta oferta?

-empieza los tres últimos semestres de la carrera para apuntar al proyecto de grado.

- ¿Cuál es el perfil para esos profesores?

-Básicamente, se ha pensado en que los estudiantes sean asesorados por compositores.

Tenemos un staff de profesores de composición donde se incluyen a Johann Hasler Pérez y Carlos Ignacio Toro. Este cambio se ha debido a reflexiones anteriores. Incluso, en la disciplina de canto, se han presentado muchos recitales de creación, lo cual indica que ya se venía trabajando en ello, aunque no se había oficializado. Ahora se ofrecen líneas de proyecto de investigación, cartilla, interpretación y de interpretación-creación"

- ¿Qué elementos metodológicos, técnicos y/o tecnológicos considera que sería importante incluir dentro del programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes?

Respuesta: Me encanta que este tipo de conocimiento sea parte del perfil de un cantante popular, ya que la mayor parte del tiempo están amplificadas. En cuanto a lo escénico, en el programa de licenciatura falta este componente. Por otro lado, en el programa de canto esto está resuelto, ya que tienen semestres de interpretación, talleres de musicalidad y clases de expresión corporal. Son herramientas que los licenciados no tienen, por lo que se debería buscar una solución para este problema, especialmente para aquellos interesados en la licenciatura.

- ¿quizás desde las electivas?

-Sí, podría ser.

4) En cuanto al manejo escénico, ¿Cree usted que la Facultad de Artes cuenta con los recursos técnicos y logísticos necesarios para el proceso de formación de los estudiantes de la Licenciatura en Música Línea de Canto Popular?

Respuesta: La Facultad si cuenta con estos recursos, pero no están pensados para la licenciatura, tenemos docentes, programas y espacios, pero no están articulados a la licenciatura.

5) ¿Considera usted que es necesario incluir en el programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular, un módulo de interpretación como materia colectiva, tomando como referente las materias que reciben los estudiantes de Canto lírico, como taller de ópera e interpretación?

Sí, es importante pero solamente para los interesados.

6) ¿Tiene conocimiento sobre los recursos humanos, materiales y económicos con los que cuenta la Facultad para la proyección de los estudiantes del programa, a nivel local, nacional e internacional?

Respuesta: Más o menos, porque si bien hay recursos y una oficina de comunicaciones, todavía no hemos logrado un trabajo eficiente. Cada estudiante se encarga de la difusión y promoción de sus propios recitales y proyectos, lo cual perjudica la visibilidad del programa. Existe un comité de carrera donde podemos plantear estas inquietudes y buscar una solución conjunta.

7) ¿Usted considera adecuado que todos los estudiantes de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular, estudien e interpreten los mismos géneros musicales o sería importante tener en cuenta la posibilidad vocal natural de los estudiantes?

Respuesta: Esta es una pregunta que tiene que ver con algo que se piensa hacer para cambiar los núcleos de exploración vocacional, en conjunto con el nuevo programa de instrumento popular; la propuesta es la de realizar los semestres con un enfoque técnico vocal pensando en formas de emisión más amigables, más blandas, más cómodas y fáciles, para luego realizar las formas de emisión más complejas. Proponemos un primer semestre con voz mixta, luego un segundo semestre de emisión cubierta, después trabajaríamos un *belting*, en el cuarto semestre se explora *twan* y los dos últimos semestres se vería música colombiana, por la importancia del acercamiento a nuestras músicas.

8) De acuerdo con los desarrollos de la industria musical en la actualidad, ¿qué géneros populares, como la forma canción, considera usted que predominan más en el medio local y nacional?, ¿Considera importante que la Universidad incluya estos géneros en su programa académico?

Respuesta: La predominancia en este momento es básicamente las músicas urbanas, desde el Hip Hop hasta el reguetón. Sí, contemplamos estar abiertos a todos los géneros, pero vamos a exigir una sustentación con una investigación que le dé respaldo a esa cantada. Además, se debe evitar letras agresivas o violentas. La idea es estar articulados con las industrias musicales.

9) ¿Qué acompañamiento realiza la Universidad a los estudiantes de la Licenciatura en Música Línea de Canto Popular para su proyección como futuros profesionales?

Respuesta: Es necesario profundizar en el área de gestión cultural, ya que en la línea de creación e interpretación es importante la creación de contenidos y la forma en cómo se promocionan, pero por ahora esto no está pasando.

10) ¿Tiene conocimiento sobre la proyección que realizan los egresados del programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular de la Universidad de Antioquia, en el ámbito nacional y/o internacional?

Respuesta: Estamos trabajando en esa articulación de egresados porque aún no está pasando, pero se está trabajando en eso.

7.2. Entrevista, Profesora Eliana Piedrahita

Culmina en el 2011 su pregrado en Música Canto en la Universidad de Antioquia bajo la tutoría de la maestra Silvia Cuenca.

Fue aceptada En el 2014 en la Universität Mozarteum de Salzburgo, Austria, donde cursó su maestría en ópera en la tutoría de los maestros Michelé Crider (2015) y Mario Diaz (2016). Ha participado en diferentes conciertos y ciudades europeas como solista en Moscú, Salzburgo, Graz, Pissa, entre otras. También fue ganadora del concurso de canto Grandi Voci en Salzburgo, Austria, en el 2014.

Además, la profesora de canto Eliana Piedrahita ha sido escogida para esta entrevista por su amplia experiencia tanto en el canto Lírico como en el canto popular, pues a través de sus búsquedas musicales ha llevado a ambos estilos a niveles muy altos de excelencia técnica e interpretativa.

1) ¿Cómo visibiliza el programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular de la Facultad de Artes, en cuanto a su oferta de materias; considera que está bien o es necesario algún cambio?

Respuesta: Duván, el programa tiene una excelente intención al ofrecer formación para intérpretes en canto lírico y popular desde el principio. Sin embargo, creo que se queda un poco corto en cuanto al campo de acción que tienen los estudiantes después de graduarse, tal como mencionaste al principio.

Es muy valioso que se enseñen la mayoría de los géneros colombianos, pero es poco probable que los estudiantes se dediquen exclusivamente a estos ritmos. Sería beneficioso incluir también músicas del mundo como pop y rock, que son géneros populares. También es importante visualizar lo que hacen los estudiantes de canto después de graduarse y complementar el programa con esto. En general, creo que el programa es excelente para aprender diferentes géneros de música, pero se debe

complementar para preparar mejor a los estudiantes para su carrera profesional en el campo de la música.

2) ¿Le parece adecuado el desarrollo del programa académico?

Respuesta: Creo que el programa todavía está en proceso de desarrollo. Cuando yo entré a la Universidad, solo había canto lírico, así que estudié canto lírico porque era lo único que ofrecían y yo quería cantar. Pero si en mi época hubiera habido canto popular, sin duda lo habría elegido, y creo que muchos de mis compañeros también habrían optado por eso.

La Facultad siempre se ha enfrentado un poco a la academia europea y a las ideas que vienen de allí, donde no se permitía la música popular. Incluso en la época de nosotros y antes, la gente que la hacía era mal vista. Entonces, cuando finalmente se abrieron las puertas a la música popular, no solo en canto sino también en otros instrumentos, se comenzó a armar este programa. Sin embargo, creo que todavía le faltan muchas cosas. También siento que muchas materias todavía se enfocan en lo clásico, como las estructuras de la música, cuando podrían enfocarse directamente en lo popular.

En resumen, creo que la idea es buena y que los procesos tardan, pero estamos avanzando en la dirección correcta.

3) En las diferentes promociones de estudiantes de la Licenciatura en Música Línea de Canto Popular, el área ha contado con algunos cantautores. ¿Considera pertinente que la Facultad ofrezca para ellos, en los últimos semestres, una línea de materias que les permita profundizar y presentar un trabajo de grado como cantautores?

Respuesta: Mira, me parece una excelente idea. Sin embargo, no la limitaría como una materia exclusiva para el canto popular. Creo que debería ser una materia a la que todo el mundo pudiera acceder, porque puede haber músicos que toquen instrumentos como la trompeta o el violín y que también escriban sus propias canciones y las canten.

Me parece muy valioso que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades como compositores y que puedan llegar a un recital de grado presentando su propia música. Esto no es posible en el canto lírico, por ejemplo. Por lo tanto, lo haría como una materia electiva a la que todos los estudiantes puedan acceder, porque creo que muchos se beneficiarían de ella.

4) ¿Qué elementos metodológicos, técnicos y/o tecnológicos considera que sería importante incluir dentro del programa para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes?

Respuesta: creería que los profesores tenemos que actualizarnos en cuanto a métodos de voz, como el *still voice*, como *feyour voice*, ahí afuera hay demasiados métodos de canto popular que la Universidad todavía niega, pero la Universidad no lo niega como figura, sino que algunos de sus profesores consideran que el canto popular ni siquiera se enseña o que esto ni siquiera tiene técnica.

Siento que tenemos que salir de lo arcaico que traemos, esa idea de que no se puede estudiar; actualizarnos y buscar métodos de canto popular que están ahí afuera, pues mucha gente los ha estudiado o tiene acceso a ellos, utilizarlos en lo que pueda servir, primordialmente los profesores deben hacer una actualización que debe mantenerse, debe ser constante porque todo está cambiando muy rápido y nosotros estamos todavía en los 80 o quizás peor.

Tecnológicos:

Siempre me ha parecido muy triste que el acceso al estudio en la Universidad sea tan limitado, especialmente en la Facultad de Artes. Creo que podríamos hacer mucho más, por ejemplo, sería maravilloso que la Universidad pudiera grabar y recopilar las composiciones de los estudiantes, y así mostrar al mundo lo que están creando. Desafortunadamente, parece que la institución no está dispuesta a prestar atención a este tipo de iniciativas. Creo que deberíamos pensar en herramientas virtuales mucho más avanzadas, porque cuando la pandemia llegó y tuvimos que encerrarnos, fue muy

difícil enseñar a través de la virtualidad; por lo tanto, sería beneficioso buscar aplicaciones que puedan solucionar problemas de latencia u otros problemas técnicos.

Técnico:

En cuanto al aspecto técnico, creo que es muy importante que los estudiantes tengan acceso a buenos equipos de sonido, ya que muchas veces nos acostumbramos a hacer los exámenes prácticamente acústicos, pero los cantantes populares van a salir a cantar amplificados, por lo que necesitan tener contacto con el equipo adecuado. Es necesario pedirlo y, si es posible, desde ya. El sonido disponible en la Universidad no es muy bueno, pero al menos debería haber un manejo de micrófono y todo eso. Creo que esto debería ser conocimiento básico de cada profesor, pero si eso no es posible, debería haber alguien que pueda asesorar. En general, los estudiantes deberían tener acceso a todo lo que esté disponible para poder practicar y mejorar sus habilidades.

En cuanto a lo popular, creo que hay mucho desconocimiento en la gente. En el pasado, se consideraba el canto popular como algo pecaminoso, lo que aún persiste en cierta medida; Por lo tanto, no se ha pensado lo suficiente en cómo ayudar a estas personas. Creo que es importante hablar de esto ahora y hacer que los exámenes se ajusten a la realidad de la industria musical en la que estos estudiantes trabajarán en el futuro.

5) En cuanto al manejo escénico, ¿Cree usted que la Facultad de Artes cuenta con los recursos técnicos y logísticos necesarios para el proceso de formación de los estudiantes de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular?

Respuesta: Creo que sí existe la posibilidad de estudiar la combinación de interpretación, expresión corporal y conjunto en la Universidad, pero no estoy segura si se imparte de manera integral o en materias separadas. Aunque considero que debería haber una materia más específica enfocada en el

performance escénico para el canto popular, ya que la combinación de estas materias puede no ser suficiente para formar a los estudiantes en este aspecto.

En el canto lírico, por ejemplo, se enfatiza la necesidad de mantener una postura fija para cuidar la voz, pero en el canto popular los cantantes realizan coreografías y movimientos en el escenario. Es importante que los profesores comprendan estas diferencias y se enfoquen en formar a los estudiantes en las habilidades necesarias para el canto popular.

En cuanto a la formación de los licenciados en canto, creo que la Universidad debería preparar a sus estudiantes tanto como cantantes como profesores. Me parece que sería beneficioso que la formación en performance escénico sea una parte integral de la carrera, no solo en algunos semestres. En resumen, la Universidad debería enfocarse en formar a los estudiantes en todas las habilidades necesarias para tener éxito como cantantes en el mundo profesional.

7.3. Entrevista, Estudiante Valeria Martínez Prisco

Estudiante de último semestre de licenciatura en Música con énfasis en canto popular.

Se enfoca como cantante es en los géneros de bolero, tango y música andina colombiana. Sin embargo, su línea pedagógica se basa en la dirección coral. Ella se describe a sí misma como una apasionada de los coros y expresa que una de sus mayores aspiraciones profesionales es ser reconocida como una excelente directora coral.

Ha sido escogida para esta entrevista debido a su campo de formación en canto popular en contraste con su línea de acción pedagógica que es el canto coral.

1) ¿Cómo se siente con la formación recibida hasta el momento en cuanto a los siguientes aspectos: programa académico, profesores, infraestructura, medios tecnológicos?

Respuesta: En general, creo que la formación recibida hasta el momento no ha sido mala. Los conocimientos adquiridos son pertinentes y útiles. Sin embargo, hay algunos aspectos que considero que podrían mejorar.

En cuanto al programa académico, creo que hay algunas lagunas en la formación en canto popular. Es importante que el pensum académico sea más riguroso en cuanto a la exigencia del profesorado hacia los estudiantes, especialmente en lo técnico. Además, creo que se debería reforzar la parte del expresionismo, incluyendo materias como expresión corporal, idiomas y fonética dentro de la licenciatura, ya que son importantes para el desarrollo de un cantante completo.

En cuanto a la infraestructura, no tengo ninguna queja. La Universidad cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.

En el tema de los profesores, considero que algunos no exigen lo suficiente a los estudiantes en cuanto a lo técnico. Además, creo que debería haber una mejor articulación entre algunas materias,

como etnomúsica e historia de la música en Latinoamérica, para permitir un aprendizaje más completo y profundo.

Hablando de los medios tecnológicos, creo que se podrían utilizar más herramientas digitales para facilitar el aprendizaje, como plataformas virtuales y recursos multimedia. También creo que se debería fomentar la integración de la tecnología en la enseñanza de la música, para estar a la vanguardia en este aspecto.

Por ejemplo, en cuanto al manejo del micrófono, considero que mi experiencia previa me ha ayudado, pero creo que se debería prestar más atención a este aspecto en la formación académica. También creo que se deberían implementar evaluaciones finales de semestre en las que se demuestre un buen manejo de estas herramientas importantes para nosotros.

No es necesario ser un experto, pero sí tener una base sólida en cuanto al sonido.

Además, sería beneficioso aumentar las horas de clase de canto y tener una hora adicional con el correpetidor. Esto permitiría una triangulación en la que se pueda trabajar en conjunto con el profesor de canto y el correpetidor durante toda la carrera.

Es importante encontrar un equilibrio entre ser un buen músico y ser un buen docente.

2) En las diferentes promociones de estudiantes de la licenciatura en Música línea de Canto Popular el área ha contado con algunos cantautores. ¿Considera pertinente que la Facultad ofrezca para los estudiantes de los últimos semestres, una línea de materias que les permita profundizar y presentar un trabajo de grado como cantautores?

Respuesta: No solo en los últimos semestres, creo que, durante todo el proceso académico como cantautor, debería haber un acompañamiento por parte de los profesores. Ellos podrían sugerir que componga diferentes géneros de acuerdo con los temas que se están abordando en cada semestre.

Por ejemplo, si tengo que presentar seis obras, quizás podría componer tres de ellas o trabajar en conjunto con el profesor en la elección del repertorio.

En cuanto al recital de grado, no es que no se permita cantar tus propias composiciones, sino que no hay suficiente acompañamiento para desarrollar un recital completo en esa línea. Lo que he observado es que, a partir de ese momento, estás solo en ese aspecto.

Por eso, creo que la Universidad debería brindar un acompañamiento constante y personalizado a los estudiantes cantautores, que les permita desarrollar sus habilidades y talentos de manera integral. Esto podría incluir, por ejemplo, talleres de composición y arreglos, sesiones de grabación, y asesoría en la promoción de su música.

3) ¿Tiene conocimiento del perfil que busca la Universidad de Antioquia de sus egresados en la Licenciatura en Música Línea de Canto Popular?

Respuesta: No tengo conocimiento de ese perfil y considero que debería, no sé si la Universidad lo tiene en algún lado.

4) ¿Siente que el programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular con su desarrollo ha colmado sus expectativas como músico en formación?

Respuesta: Como docente y artista, siento que aún hay mucho por hacer para articular el conocimiento como músico y como educador.

Estoy muy satisfecha con la formación que he recibido y con los conocimientos adquiridos, pero creo que hay muchas áreas que mejorar para asegurar que los licenciados en música de la Universidad de Antioquia tengan un nivel aún más alto.

En Medellín, la Universidad es la única que ofrece la licenciatura en música, ya que Bellas Artes no ofrece esa opción y EAFIT solo ofrece canto jazz. Aunque es fantástico que el programa exista, creo

que es hora de reevaluar muchas cosas. Han pasado diez años desde la creación del plan de estudios original y es momento de ajustar muchas cosas y asegurarnos de que el programa siga siendo relevante para los estudiantes y la sociedad en general.

5) De acuerdo con los desarrollos de la industria musical en la actualidad, ¿qué géneros populares, como la forma canción, considera usted que predominan más en el medio local y nacional?, ¿Considera importante que la Universidad incluya estos géneros en su programa académico?

Respuesta: Si hablamos de lo que predomina actualmente, los jóvenes están escuchando principalmente reggaetón. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una Universidad que intenta salvaguardar valores musicales a cantar un género como el reggaetón? La pregunta es paradigmática, pero considero que lo importante es hacer un acercamiento desde el desarrollo técnico, centrándonos en la voz.

Es decir, que los estudiantes tengan los conocimientos técnicos necesarios para poder enfrentar cualquier tipo de repertorio, ya sea de música de plancha como Ana Gabriel o de cualquier otro género. No necesariamente hay que incluir el reggaetón en el repertorio, pero sí debemos asegurarnos de que los estudiantes tengan las habilidades necesarias para enfrentar cualquier desafío musical que se les presente. Al final de sus semestres de exploración, el estudiante debería tener la capacidad de decir "Quiero cantar música de los años 60" y tener las herramientas para lograrlo. Ese debe ser nuestro objetivo.

6) ¿Cómo se visualiza y cómo se siente usted ubicado en el contexto local y nacional, como cantante?

Respuesta: Sin duda, ser cantante es una carrera difícil. Por esta razón, elegí estudiar la licenciatura en música, no solo por mi pasión por la enseñanza de canto, sino también para formarme como un cantante completo. El mundo de la música es muy competitivo, especialmente en esta ciudad, y la gestión de conciertos puede ser complicada. Muchos cantantes optan por incursionar en el mundo del doblaje y los musicales para tener una fuente de ingresos más estable. No siempre es posible vivir de los conciertos, ya que no siempre hay oportunidades y estas no siempre son muy buenas.

8. Reflexiones acerca del proceso creativo

La Licenciatura en Música Canto de la Universidad de Antioquia se destaca por su sólida formación académica tanto en aspectos técnicos como teóricos en la búsqueda de la integralidad de sus estudiantes, sin embargo, es posible que, por esas mismas fortalezas, se descuide el aspecto de la creación artística por falta de espacio o de tiempo.

La complejidad inherente a la creación artística supone para el estudiante, un enfoque holístico en donde se articulan e integran la experiencia musical adquirida en la Universidad, las músicas foráneas y populares más todos sus acervos y sus recursos discursivos y subjetivos.

Esto es un aspecto a tener en cuenta, ya que un estudiante con la suficiente práctica y experiencia en el entorno de lo creativo podría desenvolverse de mejor forma en el medio laboral.

He aquí la importancia de amalgamar lo teórico y metodológico con la producción de prácticas y contenidos que fomenten la articulación de los conocimientos académicos y artísticos musicales con las experiencias de vida, crisol idóneo en el proceso de formación en donde se enuncian diferentes asignaturas y procesos musicales académicos, tales como estructuras de la música, lectura y entrenamiento auditivo, historia de la música, etnomusicología y las diferentes asignaturas pedagógicas, para dar cuenta de un proceso académico integral en la Universidad de Antioquia en su programa de Licenciatura en Música Línea Canto Popular.

En cuanto a la proyección institucional y del estudiante respectivamente, el presente material podría servir como insumo de repertorio para el programa de Licenciatura en Música Línea de Canto Popular de la Universidad de Antioquia; y este, en particular, también pretende servir como insumo para la asignatura de guitarra funcional, ya que el material está partiturado y cuenta con un cifrado armónico de carácter popular y con la guía sonora de la guitarra y la voz o las voces, según sea el caso. De este

modo, “El gesto compositivo se concibe, entonces, como una mediación reflexiva que imprime un nuevo desarrollo o reelabora el objeto de experiencia sensible que constituye la materia musical” (Kaiero, 2007, p. 195).

La idea de fomentar en los estudiantes de Música Canto la exploración guiada de su capacidad discursiva en el ejercicio de la creación musical con texto es muy importante, esto podría propiciar que los conocimientos musicales teóricos puedan ser combinados con sus propias subjetividades y sus nociones como futuros licenciados en torno a conceptos importantes como la nación, la sociedad, el territorio, el arte y la cultura. Finalmente, como dice Padilla:

la creación artística es una síntesis de la totalidad del Ser puesto de manifiesto mediante un código estético. Involucra no sólo la formación académica, sino la propia historia, los símbolos ancestrales, sean estos personales, familiares o colectivos, la tan personal sensibilidad individual y las características que como Ser Humano nos conforman, pues de ello dependen nuestras posturas éticas y la ejecución de los valores que norman nuestra vida y nuestras relaciones. (2018, p. 19)

La gestación y posible visibilización de estos repertorios (Canción de autor), no solo podrá brindar una lectura de lo acontecido y sus repercusiones en nuestras comunidades, sino que también nos aportara una forma de reencontrarnos como individuos conectados en una realidad y tejido social, y nos ofrecerá la reflexión de que es posible hacer del saber académico una devolución artística y dinámica a la sociedad a la cual se debe la Universidad, esta que da reconocimiento al territorio a través de las experiencias de sus estudiantes, promoviendo construcciones sociales por medio del quehacer artístico, tal como sucede en las áreas de teatro, danza y artes plásticas dentro de nuestra misma Facultad.

Si la Universidad se debe a la comunidad y la comunidad en parte se debe a la Universidad, es necesario visibilizar la capacidad musical creativa y discursiva de sus estudiantes para generar rutas de dialogo cultural asertivos y críticos que transiten en ambos sentidos: promover la innovación de repertorios desde los estudiantes y desde las aulas de clase, es aportar a una asertiva comunicación entre el saber académico y las comunidades, es promover las habilidades creativas de los estudiantes para que narren a través de la música las historias de nuestros pueblos, para permitirnos reflexionar y generar conciencia sobre el ser, la sociedad y los valores, sensibilizándonos musicalmente con una visión más integradora, pues hablar de la Universidad es hablar de lo universal y esto implica apropiarnos en primer lugar, de nuestra historia, nuestro sentir, nuestras vivencias y nuestras necesidades, para comprender el contexto propio, no como única realidad, sino como una de muchas posibles realidades.

9. Guía de Lectura

Las canciones que se presentan en esta cartilla son una exploración metafórica y descriptiva de la naturaleza humana, tanto en su individualidad como en su relación con la comunidad y con los demás. Son un conjunto de 8 canciones que se han ordenado cronológicamente tanto en los archivos de audio como en las partituras y cifrados. El planteamiento estético de esta propuesta se caracteriza por la inclusión de algunos ritmos tradicionales de la música colombiana, en fusión con texturas y letras de carácter de canción de autor, el enfoque es la letra y no la música.

Cada una de ellas estará acompañada por una breve descripción que explicará los motivos detrás de su creación y los temas que aborda su contenido literario y musical.

Es importante destacar que la selección de estas canciones se hizo con base en la pertinencia para esta cartilla, en el sentido de que todas ellas son canciones de autor en las que el intérprete canta acerca de su propia experiencia personal, social o histórica.

9.1. Caracterización del Contenido

A continuación, los títulos y la caracterización de las canciones que dan vida, cuerpo y fundamento a la presente cartilla.

9.1.1. Canción de Libertad

Este bambuco canción fue compuesto en julio de 2008, tras la impactante noticia de la operación Jaque en la que fueron liberados 15 secuestrados. Las crudas imágenes en los noticieros sobre la vida de estas personas privadas de su libertad, aunado a la documentación del trágico drama que vivían sus familiares, suscitó una reflexión profunda sobre el valor de los vínculos familiares y cómo estos se convierten en fuente de aliento y esperanza para sobreponerse a las adversidades. "Canción de Libertad" se convierte en sí en un canto de amor a la emancipación.

9.1.2. No sólo es Ella

Balada compuesta en el año 2008, a finales del mes de septiembre, "No sólo es ella" relata la historia de doña Rosa, una adulta mayor que debido a una falla geológica en su barrio fue desalojada por cuestiones de seguridad. Esto llevó a la desintegración familiar y a la necesidad de que doña Rosa se sustentara por sí misma. El título de la canción hace énfasis sobre la dura realidad en la que lamentablemente se encuentran muchas personas en la ciudad.

9.1.3. Segunda Oportunidad

Esta balada rock habla de la búsqueda personal para desarrollar habilidades instrumentales y vocales como una forma de encontrarse a sí mismo en el mundo. Es una metáfora que fomenta la autodeterminación y la coherencia personal para que el artista no pierda su rumbo, ni los de aquellos que lo escuchan.

9.1.4. Vientos de Paz

Esta composición es una colección de metáforas donde el concepto de "colombianidad" es el sujeto que canta la canción en primera persona. La letra es una alegoría a nuestros elementos y recursos naturales, ya que forman parte de la biología de cada individuo dentro de nuestro territorio colombiano. Esta balada es una manifestación simbólica de que la paz ya no es un sueño, sino más bien una realidad muy próxima. Invita a redescubrirla desde el interior de cada individuo, por la importancia de ser justos, de dejar un lugar mejor para las futuras generaciones y por el respeto a tantos que se vieron afectados directa o indirectamente tras más de medio siglo de violencia.

9.1.5. Inocencia

Compuesta en 2020, esta canción relata parte de la vida de un profesor de música que, en su juventud, atraviesa situaciones de discriminación debido a su fuerte convicción hacia el estudio de la música. Es la historia de un joven que, a través de ella, se encuentra a sí mismo y a los "mundos" que, de niño, en su inocencia, se propuso conocer. La canción es un agradecimiento a la labor docente.

9.1.6. Libertad

Canción compuesta en respuesta a la noticia de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de *Powderhorn* en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos. Es una obra con un aire de currulao y una oración poética al alma negra que clama a su madre tierra por la libertad que los paradigmas culturales le han coartado.

9.1.7. Canción de Amor

Composición del año 2021, en la que se revela parte de la profundidad del proceso compositivo. En ocasiones, este proceso puede ser tan diverso e insospechado que la melodía surge como una voz susurrante en la mente, una voz que devine desde el interior (**Intro**) para luego externarse convertida en sonido (**Expresión**). La canción cuenta cómo la poesía y la música se unen en una persona comprometida

con el canto para contar, a través de la música, historias y melodías que surgen de su relación de amor con ella.

9.1.8. Me Diste un Balón

Esta canción se desarrolla en el año 2022 y es una balada de agradecimiento a la labor maternal y/o paternal. La obra busca recordar y exaltar la importancia de aquellos objetos cotidianos que adquieren un valor inmaterial dentro de las relaciones familiares, convirtiéndose en un vehículo que transporta las más profundas emociones de momentos específicos en la vida de los seres humanos.

10. Bibliografía

Cabrelles, S. (2006). El paisaje sonoro: "una experiencia basada en la percepción del entorno acústico cotidiano". *Revista de Folklore*, (302), 49-46.

<https://funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=3024&NUM=302>

Caeiro-Rodríguez M. (2017). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(1), 159-177.

<https://doi.org/10.5209/ARIS.57043>

Galvis, R. (2007). El proceso creativo y la formación del docente. *Laurus*, 13(23), 82-98.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102305>

Hroncich, C. (29 de julio de 2022). *¿Qué sabemos sobre la creatividad?* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. <https://www.conicet.gov.ar/que-sabemos-sobre-la-creatividad/>

Kaiero, A. (2007). *Creación musical e ideologías: la estética de la postmodernidad frente a la estética moderna* [Tesis doctoral]. Universitat Autònoma de Barcelona.

Majado, Á. (16 de diciembre de 2007). *¿Qué es la canción de autor?* Creative Commons Reconeixement.

<https://alvaro.cat/2007/12/16/cancion-autor-que-es>

Padilla, A. (2018). La creación musical como proceso de integración de la experiencia el compositor en la obra "asháninka: sinfonía peruana en cinco movimientos" [Tesis de maestría]. Universidad de Chile.

Pascale P. (2005). ¿Dónde está la creatividad? Una aproximación al modelo de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi. *Arte, Individuo y Sociedad*, 17, 63-86.

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110063A>

Torrego, L. (2005). La Educación A Través De La Canción De Autor. *Revista de Educación*, (338), 229-244.