

Pulsando el sentir Andino

Pulsando el Sentir Andino

Nueve obras en ritmos de la región Andina Colombiana y sus respectivos estudios de
aprestamiento

Oscar Andrés Granada Rengifo
Wilfer Alejandro Ortiz Molina
Eleazar de Jesús Murillo Ossa

Proyecto de grado para optar al título de Licenciado en Música

Asesores

Luz Angélica Romero Meza, Magíster Educación y Desarrollo Humano

John Jaime Villegas Londoño, Licenciado en Música

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

Medellín

2023

Pulsando el sentir Andino

Cita	(Granada Rengifo et al., 2023)
Referencia	(Granada Rengifo et al., 2023). <i>Pulsando el Sentir Andino. Nueve obras en ritmos de la región Andina Colombiana y sus respectivos estudios de aprestamiento</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

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.

Pulsando el Sentir Andino

Nueve obras en ritmos de la región Andina Colombiana y sus respectivos estudios de
aprestamiento

A nuestras familias, por su apoyo
incondicional en nuestro camino académico y
personal.

Pulsando el sentir Andino

CONTENIDO

RESUMEN.....	3
ABSTRACT.....	5
INTRODUCCIÓN.....	7
1.Problematización.....	8
1.1 Preguntas problematizadoras.....	9
2.Justificación.....	10
3.Objetivos.....	12
3.1 Objetivo general.....	
3.2 Objetivos específicos.....	
4. Marco referencial.....	
4.1 Antecedentes.....	14
4.2 Marco teórico.....	17
4.3 Marco conceptual.....	19
4.4 Marco legal normativo.....	23
5. Metodología.....	25
6. Hallazgos.....	30
7. Bibliografía.....	31
8. Anexos.....	33

Pulsando el sentir Andino

Resumen

La cartilla didáctica para Orquesta de Cuerdas Pulsadas, a través de la música de la región andina colombiana, es una herramienta de enseñanza diseñada para facilitar a los estudiantes, aprender a tocar instrumentos de esta familia musical, como la bandola, el tiple y la guitarra. Además, la cartilla proporciona a Directores y Docentes bases sólidas en técnicas de ejecución, teoría musical y lectura de partituras.

La cartilla incluye nueve composiciones, diseñadas a partir de un conjunto de tablas de clasificación, que permiten medir el nivel de conocimientos musicales en los niveles 0, 0.5 y 1, además de lecciones de digitación, escalas, melodías y acordes, así como ejercicios de ritmo y ensamble. También, adjunta recomendaciones para la práctica individual y en grupo.

Así mismo, está acompañada de material de audio, donde se pueden escuchar las piezas musicales que se presentan en el documento, ofreciendo al estudiante la posibilidad de estudiar su instrumento con el acompañamiento.

Finalmente, la cartilla pretende contribuir a la formación y difusión de la música de la región andina colombiana, favoreciendo y abriendo espacios para el desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

Pulsando el sentir Andino

Palabras claves: Orquesta de Cuerdas Pulsadas, repertorio inicial, música andina colombiana, bandola, tiple y guitarra.

Pulsando el sentir Andino

Abstract

The didactic primer for plucked string orchestra, through the music of the Colombian Andean region, is a teaching tool designed to help students learn to play instruments of this musical family, such as the bandola, the tiple and the guitar. In addition, the booklet provides conductors and teachers with a solid foundation in playing techniques, music theory and score reading.

The booklet includes nine compositions, designed from a set of classification tables, which allow to measure the level of musical knowledge at levels 0, 0.5 and 1, in addition to lessons on fingering, scales, melodies and chords, as well as rhythm and ensemble exercises. It also includes recommendations for individual and group practice.

It is also accompanied by audio material, where you can listen to the musical pieces presented in the document, offering the student the possibility of studying his instrument with the accompaniment.

Finally, the booklet aims to contribute to the formation and dissemination of the music of the Colombian Andean region, favoring and opening spaces for the artistic and cultural development of the community.

Pulsando el sentir Andino

Key words: plucked strings orchestra, initial repertoire, Colombian Andean music, bandola, tiple and guitar.

Pulsando el sentir Andino

INTRODUCCIÓN

La música andina colombiana es una expresión cultural rica y diversa que proviene de las regiones montañosas de Colombia. En la cartilla didáctica Pulsando el sentir Andino, nos centraremos en las cuerdas pulsadas, un conjunto de instrumentos de cuerda que se tocan al pulsar o golpear las cuerdas para producir sonido.

El objetivo principal de esta cartilla es proporcionar un material que fortalezca los procesos de ensamble de una Orquesta de Cuerdas Pulsadas, donde los estudiantes aprenderán a tocar diferentes instrumentos de cuerda y a interpretar música andina colombiana. A lo largo de esta guía, se desarrollará un proceso de formación en los niveles 0, 0.5 y 1, la cual es una clasificación que hemos realizado con base en nuestra experiencia como intérpretes y directores de agrupaciones de cuerda pulsada, tomando como referencia el trabajo del maestro Victoriano Valencia con su texto “Grados de dificultad en repertorios bandísticos, una propuesta para el contexto colombiano”, el cual nos inspiró para realizar unos cuadros que delimitan y caracterizan los alcances técnicos e interpretativos de cada nivel en un formato de cuerdas pulsadas y nueve obras pensadas en el desarrollo instrumental acordes a dichos niveles; exploraremos los instrumentos, las técnicas de interpretación, el repertorio y los aspectos culturales asociados con esta tradición musical.

Nuestra cartilla la realizamos dada la indudable importancia de contar con recursos didácticos, que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, especialmente en aquellos que se encuentran en esta etapa de formación. Esperamos que sea una herramienta útil para los estudiantes, profesores y entusiastas de la música andina colombiana. ¡Comencemos!

Pulsando el sentir Andino

1. Problematicación

En los últimos 30 años, la música andina colombiana ha tenido un gran impacto en el ámbito musical, debido a su evidente crecimiento en el número de festivales y encuentros, sin embargo, es de gran importancia fortalecer más los procesos formativos musicales, a través de los ritmos tradicionales de la música andina colombiana, desde la edad infantil.

A pesar de este gran momento que vive la música andina Colombiana, hay muchas líneas de estudio que aún deben continuar investigando y nutriendo la enseñanza musical, por tal motivo, las universidades públicas más reconocidas del país ya tienen dentro de su currículum de música, instrumentos como el tiple y la bandola, aumentando considerablemente el número de profesionales dedicados a nuestras músicas e instrumentos. Sin embargo, la ausencia de repertorio en las Instituciones culturales y artísticas públicas y privadas, para procesos de formación de orquesta de cuerdas pulsadas con tablas de niveles que permitan abordar las obras, a través de un aprestamiento de los conceptos armónicos, melódicos y rítmicos.

Pulsando el Sentir Andino, presenta varios beneficios, el cual facilita el proceso de aprendizaje tanto para estudiantes como para profesores, desarrollando habilidades musicales específicas, como el dominio de los instrumentos de cuerda pulsada y las técnicas de interpretación propias de la música andina colombiana y promueve la conservación y difusión esta, fomentando el orgullo cultural y la identidad nacional.

Pulsando el sentir Andino

1.1 Pregunta problematizadora

¿Cómo diseñar una cartilla didáctica para Orquesta de Cuerdas Pulsadas, que brinde a los estudiantes procesos de formación a través de estrategias lúdicas y metodológicas, que faciliten la interpretación de la música andina colombiana?

Pulsando el sentir Andino

2. Justificación

La creación de una cartilla didáctica para una Orquesta de Cuerdas Pulsadas, a través de la música de la región andina colombiana, es una herramienta invaluable para la enseñanza y difusión de esta tradición musical.

“Pulsando el sentir andino” es una cartilla de carácter académico y experiencial, con repertorio y herramientas metodológicas, dirigida a directores, docentes y estudiantes, la cual invita a desarrollar habilidades musicales específicas, como el dominio de los instrumentos de cuerdas pulsadas, estimulando la creatividad y la expresividad de los aprendices y permitiéndoles explorar y experimentar con diferentes ritmos, melodías, arreglos y técnicas de interpretación propias de la música andina colombiana.

En esta guía se encuentran elementos conceptuales y metodológicos para que de forma gradual y progresiva se tenga un acercamiento a las cuerdas pulsadas, a través de la músicas andinas colombianas, con ritmos tales como: el bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina, el chotis, el fox y la danza, el cual se convierte en una herramienta fundamental para promover el mejoramiento de la calidad educativa musical, teniendo en cuenta los niveles de los estudiantes, intereses y características y de esta manera se fortalece la educación musical desde una perspectiva inclusiva, equitativa y solidaria.

Pulsando el sentir Andino

Esta iniciativa será de gran beneficio para la comunidad musical del país y permitiría promover el desarrollo de los músicos en este campo específico.

La música de cuerdas pulsadas, representada principalmente por instrumentos como la guitarra, el tiple y la bandola, tiene una larga tradición en Colombia. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural, no existe una amplia oferta de recursos suficientes para aquellos interesados en montar una orquesta.

Además, esta cartilla estaría diseñada para ser utilizada tanto por profesores como por estudiantes, con material adecuado para diferentes niveles de habilidad, desde principiantes hasta músicos avanzados. Contaría con secciones dedicadas a aspectos técnicos específicos de cada instrumento, así como ejercicios de conjunto y música de cámara.

La creación de esta cartilla también abriría la puerta para la organización de cursos y talleres de capacitación para profesores y músicos interesados en enseñar y mejorar en el ámbito de las cuerdas pulsadas. Esto contribuiría a la profesionalización de los educadores y al fortalecimiento de A través de esta cartilla, los estudiantes podrán explorar y aprender las técnicas de interpretación, los ritmos y estilos característicos de la música andina colombiana, dicho material servirá como apoyo docente, en casas de la cultura y demás centros de formación musical, el cual buscará mantener vivas estas tradiciones musicales propias.

Pulsando el sentir Andino

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Crear una cartilla didáctica para Orquesta de Cuerdas Pulsadas, que brinde a los estudiantes procesos de formación clasificados por los niveles 0, 0.5 y 1, a través de estrategias lúdicas y metodológicas, que faciliten la interpretación de la música andina colombiana.

3.2 Objetivos Específicos

- Fortalecer la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música andina colombiana, a través de estrategias lúdicas y metodológicas, con el fin de contribuir en la construcción de ciudadanía democrática, promoviendo la autonomía de los procesos musicales en los entes territoriales.
- Fomentar procesos de formación en la bandola, el tiple y la guitarra, a través de los ritmos andinos colombianos.
- Componer un conjunto de obras basadas en ritmos andinos colombianos que incluyan una metodología previa para abordar este repertorio, a través de las diversas técnicas de los instrumentos.

Pulsando el sentir Andino

- Incluir recursos adicionales como partituras y material auditivo que permita a los estudiantes familiarizarse con el sonido y estilo de la música andina colombiana.
- Construir un texto con referencias teóricas y conceptuales que sustenten la elaboración de la Cartilla “Pulsando el Sentir Andino” desde un ámbito académico y pedagógico.

4. Marco referencial

4.1 Antecedentes

Antecedentes teóricos:

El Ministerio de Cultura ha implementado métodos de enseñanza de la música, a través de sus ritmos y aires de la música en las regiones, entre los cuales se encuentra: “Música andina Occidental, entre pasillos y bambucos”, el cual fortalece el enfoque pedagógico del presente documento, sin embargo, uno de los referentes destacados en nuestro proceso de investigación sin duda alguna, es el maestro Victoriano Valencia, quien ha publicado diferentes cartillas de apoyo para la práctica musical de conjunto y diversos materiales dirigidos a la formación de directores, docentes y compositores.

En el año 2010 publicó el libro “Grados de dificultad en repertorios bandísticos”, una propuesta para el contexto colombiano, en la cual hace referencia a un conjunto de consideraciones en distintos niveles de estructuración musical, donde ofrecen diversos parámetros para clasificación, que permiten identificar la coherencia y ordenamiento de los repertorios dentro de un proceso en conjunto.

“Hacemos especial énfasis en el estudio y aplicación permanente de la lúdica como metodología más que herramienta, ya que los juegos aportan elementos fundamentales hacia el desarrollo corporal, cognitivo, artístico y de socialización, condiciones básicas en todo proceso formativo. Por ello se recomienda bailar, montar coreografías, cantar, jugar con trabalenguas, construir historias con las distintas canciones de referencia del disco compacto, trabajar concienzudamente y de manera imprescindible, tocar en grupo haciendo uso de los formatos musicales de vigencia y tradición en el eje”.

Pulsando el sentir Andino

Franco Duque, L. F. (2005). *Música andina occidental entre pasillos y bambucos* (1.ª ed., pp. 6–12). Bogotá, D.C., Colombia: Fundación Nueva Cultura. Recuperado de www.mincultura.gov.co.

Existen además, diferentes recursos y materiales educativos disponibles para la enseñanza de instrumentos de cuerda pulsada, y diversos libros de técnica e interpretación.

“El Plan Nacional de Música para la Convivencia se propone ampliar las posibilidades de práctica, conocimiento y disfrute de la música a través de la creación o fortalecimiento de Escuelas de Música en todos los municipios; además, busca hacer de la música una herramienta que contribuya al desarrollo de los individuos y de las comunidades, al fortalecimiento de mejores oportunidades de educación y esparcimiento para las nuevas generaciones de colombianos, y a la construcción de proyectos colectivos en torno a esta expresión artística. Las escuelas de música posibilitarán el desarrollo de prácticas colectivas de música tradicional, coros, bandas y orquestas, generando, de esta manera, espacios de expresión, participación y convivencia”.

Franco Duque, L.F.(2005).*Música andina occidental entre pasillos y bambucos* (1.ªed., pp.4-6). Bogotá, D.C., Colombia: Fundación Nueva Cultura. Recuperado de www.mincultura.gov.co

En Colombia, se han desarrollado proyectos educativos que promueven la música tradicional y la utilización de instrumentos de cuerda pulsada. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha implementado métodos como: Entre cuerdas, el cual es un método de enseñanza de los instrumentos típicos de la región andina colombiana, a través de sus ritmos y aires de la música de esta región.

Así mismo en el año 1996 se publicó el Método del Tiple de Elkin Pérez Álvarez, el cual ofreció ejercicios y técnica para la ejecución de diferentes golpes sobre las cuerdas de este instrumento, en resumen, estos métodos promueven la formación musical en las escuelas y el aprendizaje de instrumentos tradicionales.

Pulsando el sentir Andino

También, existen investigaciones y publicaciones académicas que abordan la música tradicional de la región andina colombiana y los instrumentos de cuerda pulsada. Estos estudios pueden servir como base teórica para el desarrollo de la cartilla y proporcionan información relevante sobre la historia, los géneros musicales y las técnicas de ejecución de estos instrumentos, algunas de ella son: Pequeños estudios para estudiantes pequeños de John H. Quiroz; Bandola sola, solo bandola. Una apuesta para enriquecer sus posibilidades técnicas e interpretativas de William Humberto Posada Estrada, entre otros.

4.2 Marco teórico

La formación y la educación de calidad son componentes vitales, infaltables y necesarios para la construcción de toda sociedad, y si se hace en términos de equidad y equiparación de oportunidades, estas sociedades tienen más claro el camino hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este orden de ideas, el presente documento de carácter académico y experiencial, reúne elementos conceptuales y metodológicos para fortalecer los procesos de formación musical, que desde el sector específico de la cultura se deben propiciar y permitir.

En el presente documento se propone abordar las pedagogías activas de Coltán Kodály y María Montessori, con el fin de centrar la educación musical en la experiencia y la participación activa de los estudiantes; la metodología que propone Kodály, “pretende que el alumnado empiece a conocer la música desde edades tempranas y que este contacto y aprendizaje se dé de forma lúdica y sencilla. El método Kodaly está desarrollado en base a las

Pulsando el sentir Andino

melodías del folclore húngaro, pero se puede extrapolar a los temas populares de otros países. De hecho, sus buenos resultados han propiciado que se utilice tanto en colegios como en escuelas de música de diferentes partes del mundo. (<https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-kodaly/>)

María Montessori, en su obra *La autoeducación en las escuelas elementales*, hablaba sobre la importancia de la música en la educación y afirmaba que: “sin la educación musical adecuada, tendremos un pueblo de sordos a quienes les es negada la posibilidad del regocijo musical”. (<https://montessorilancaster.edu.mx/la-importancia-del-arte-en-la-educacion/>)

Basándonos en estos pensamientos, se propone abordar la educación musical desde un enfoque de vida, en donde el estudiante interprete, disfrute y valore la música, a través de ejercicios lúdicos, visuales y sonoros, donde los alumnos se apropien de la música escrita en las partituras. De esta manera, se busca desarrollar una pedagogía basada en la participación activa de los estudiantes, a través de actividades sencillas, donde éstos puedan identificar la melodía y los ritmos.

En tal sentido, la música es parte fundamental y eje transversal de la formación del ser, aporta para mejorar su calidad de vida. A través de la apropiación de competencias en música, los estudiantes desarrollan otras habilidades y se incrementa la creatividad que

Redunda en un mejor desempeño académico, proporcionando elementos simbólicos para el mejoramiento del entendimiento y la comprensión del mundo y el ser.

Esta cartilla se basa en los fundamentos teóricos de la música tradicional de esta región, así como en la técnica de interpretación de los instrumentos mencionados.

Pulsando el sentir Andino

Uno de los fundamentos teóricos más importantes de esta guía es el estudio de los ritmos y los compases utilizados en la música andina colombiana. En esta región se destacan ritmos de tres cuartos. Esto implica que el estudiante debe aprender a contar y a sentir el ritmo en grupos de tres pulsaciones, otro aspecto fundamental es el estudio de los acordes y las escalas utilizadas en la música andina. La mayoría de las composiciones de esta región utilizan la escala mayor y menor, este proyecto sugiere explorar otras sonoridades del mundo como los modos, por ejemplo el modo dórico. Esto permite que los estudiantes puedan reconocer las cadencias, acentos y líneas melódicas de la música andina colombiana, lo cual les permitirá interpretar las piezas de forma adecuada.

Asimismo, es importante estudiar la ornamentación y los efectos utilizados en la música andina. La música de esta región utiliza una gran variedad de efectos como el trémolo, el pizzicato, el rasgueo, los glissandos y el aplatillado, que le dan un carácter distintivo dentro del gran abanico de los instrumentos de cuerda pulsada. Los estudiantes deben aprender a ejecutar estos efectos de manera adecuada, tanto en las secciones melódicas como en las secciones rítmicas de las piezas.

En resumen, la cartilla didáctica para Orquesta de Cuerdas Pulsadas a través de la música andina colombiana se fundamenta en el estudio de los ritmos, los compases, los acordes, las escalas, la ornamentación y el repertorio de esta música. Mediante el estudio de estos fundamentos teóricos, los estudiantes podrán aprender a tocar los instrumentos de cuerdas pulsadas de manera adecuada, por medio del proceso de formación en los niveles 0, 0.5 y 1.

4.2 Marco conceptual

Los términos presentados a continuación exponen las bases conceptuales que enmarcan el trabajo de grado, enfocado en la Orquesta de Cuerdas Pulsadas y su proceso de formación:

Orquesta:

El término “Orquesta” deriva del origen griego Orchestra, zona para bailar. Término usado por la academia musical donde existen varios intérpretes por cada voz. En la música instrumental desarrollada en esta región de Colombia, se empezó a trabajar con el término de estudiantinas con más números de músicos por voz, esto permitió que creciera la sonoridad del formato llamado estudiantina.

Se empieza a abordar el nombre de orquesta teniendo en cuenta los formatos constituidos por la academia musical, en los cuales además de los instrumentos típicos de la región andina colombiana, como la bandola, el tiple y la guitarra se empiezan a incluir instrumentos de viento tales como: la flauta y el clarinete, instrumentos de percusión, xilófonos, entre otros. Ampliando el formato a uno con mayores posibilidades, tanto interpretativas como para los compositores.

Pulsando el sentir Andino

“Las estudiantinas en Colombia han ido evolucionando desde la época de la lira colombiana, pasando por la estudiantina Colombia, hasta llegar a agrupaciones como la orquesta de cuerdas Nogal” (Cruz, 2013. p. 13).

Orquesta de Cuerdas Pulsadas:

Las agrupaciones con formato de tiple, guitarra y bandola, recibían el nombre de Lira a inicios del siglo XX; donde se destacaron la Lira colombiana y la Lira antioqueña que fue dirigida en su época por el maestro Pedro Morales Pino, los cuales interpretaban obras de música andina colombiana, quienes fueron los primeros en grabar el himno nacional de Colombia.

Luego de este formato adquirió el nombre de estudiantina.

La Lira Colombiana fue fundada en 1881 por el antes mencionado Pedro Morales Pino, convirtiéndose en un referente a nivel nacional para este tipo de formatos, las dos primeras estudiantinas más reconocidas en Colombia se llamaron Lira Colombiana y Lira Antioqueña, y presentaron una conformación instrumental que incluyó una variada cantidad de instrumentos de cuerda pulsada (bandola, tiple y guitarra).

Pulsando el sentir Andino

Estudiantina:

El concepto de Estudiantina en Colombia es importante comprender, ya que es el término usado a lo largo del siglo XX, para referirse a los grupos de música folclórica, especialmente a los grupos dedicados a los ritmos de la región andina colombiana como lo son: El pasillo, La Guabina, El Bambuco, La Danza, usando instrumentos de cuerda como la Guitarra, el Tiple y la Bandola, en “España el concepto de estudiantes y estudiantinas ha estado generalmente asociado a la diversión y al jolgorio” *De Liras a Cuerdas* pág. 31.¹ Y es este el origen de este formato instrumental que llamaremos Orquesta de Cuerdas Pulsadas, tan conocido en la región andina colombiana.

El formato instrumental de cuerdas, grupos y orquestas inicialmente en Colombia recibieron el nombre de Estudiantinas, nombre reconocido por los españoles en el argot popular al igual que el formato de tunas.

El concepto Orquesta de Cuerdas Pulsadas lo escuchamos con más propiedad y academia a principio del siglo XXI, donde los instrumentos de cuerdas pulsadas toman mayor importancia en los procesos de formación de las casas de la cultura de los municipios de departamentos como: Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Valle de Cauca y Antioquia.¹(Marín, 2009, pág. 31).

Pulsando el sentir Andino

Música Andina Colombiana

La región andina colombiana está ubicada en el occidente del país y comprende varios departamentos, su cultura musical está muy influenciada por los instrumentos de cuerda pulsada europeos llegados por la corona española. Instrumentos como la guitarra, la bandurria y la mandolina, fueron instrumentos que se radicaron en esta zona del país, los cuales nutrieron la música ya existente en la región y generando mezclas de ritmos y de culturas musicales. Nuevos instrumentos derivados de estos ya nombrados nacieron instrumentos de cuerda pulsada como el tiple, el requinto y la bandola debido a la transformación y adaptación a las capacidades técnicas y de construcción instrumental por parte de nuestros antepasados de la región.

La música llamada andina colombiana está muy ligada de las expresiones dancísticas, esta música se desarrolló principalmente en eventos sociales donde la danza y la música, representa con su generosa identidad étnica y cultural de cada departamento.

Pulsando el sentir Andino

4.3 Marco legal normativo

A continuación, se presenta la normatividad relevante para el proyecto Pulsando el Sentir Andino, dando soporte jurídico a la propuesta.

Constitución Política Colombia, 1991, Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema del país, marco de referencia y punto de partida de la legislación cultural. Artículos:

7° Reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural.

20° Libertad de expresión e información.

27° Libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

61° Protección de la propiedad intelectual.

5° Identidad Cultural.

70° Deber estatal de promoción y fomento del acceso a la cultura.

71° Búsqueda libre de la expresión artística y deber estatal de estímulo a las personas que desarrollen y fomenten la cultura.

Ley General de Cultura, 397 de 1997, Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura.

Documento CONPES, 3409 de 2006, Lineamientos para el fortalecimiento del plan nacional de música para la convivencia.

Pulsando el sentir Andino

Documento CONPES, 3208 de 2002, Lineamientos de una política de apoyo a la música sinfónica en Colombia.

Documento CONPES, 3533 de 2008, Bases de un plan de acción para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional.

Ley (Derechos de Autor), 23 de 1982, Sobre derechos de autor.

Ley (General de Educación), 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación.

Decreto, 0494 de 2011, Por medio del cual se crea el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Plan nacional de cultura 2001-2010 “HACIA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y CULTURAL”.

Plan Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus Diversas Voces “.

Plan Departamental de Música 2014-2020.

Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020 – 2023 línea estratégica 1 Nuestra gente, Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura.

Pulsando el sentir Andino

4. Metodología

Este proyecto es una propuesta pedagógica que facilita el montaje de agrupaciones de cuerdas pulsadas colombianas (Tiple, Guitarra, Bandola y Bajo) en niveles de iniciación instrumental. Para ello hemos realizado una discriminación por tres niveles de clasificación desde nivel 0, 0.5 y 1, en los cuales presentamos nueve composiciones, tres por cada nivel; cada una de estas con unos estudios de aprestamiento rítmico, melódico y armónico para abordar dicho repertorio. Igualmente, todas las obras y las partes para los instrumentos cuentan con un audio como herramienta didáctica para el conocimiento y aprendizaje de dichas obras, los cuales se acceden a ellos por un código QR, este nos direcciona a un enlace donde se encuentra dicho audio.

Las composiciones han sido pensadas como un recurso para que el director de la agrupación brinde una experiencia de aprendizaje colaborativo, donde tantos estudiantes, docentes conozcan las diferentes sonoridades de los instrumentos de cuerda pulsada y se trabaje en pro del montaje de la obra. Así mismo, los demás integrantes de la agrupación comparten sus experiencias con sus compañeros, creando un ambiente de construcción del conocimiento.

En el nivel 0 abordamos los ritmos de Torbellino, vals y chotis, los estudios de aprestamiento presentes en la cartilla preparan a los intérpretes y a la agrupación a la interpretación de dichas obras, conociendo sus células rítmicas características y recursos técnicos necesarios para la ejecución de las composiciones.

Pulsando el sentir Andino

Nivel	Aspectos	Alcance Nivel 0
Tímbrico	Formato	Dos bandolas, tiple, guitarra y bajo.
	Registros	Bandolas primera posición en cuatro primeras cuerdas, tiple primera posición acordes sin cejilla, guitarra primer posición, acordes sin cejilla, bajo, hasta la quinta posición.
Rítmico - métrico	Características métricas	2/4, 3/4, 4/4.
	Figuración	Redonda, blanca, negra, corcheas, sus respectivos silencios.
	Tiempo	Pulso de negra entre 60 a 80.
Melódico	Interválica	Grado conjunto, saltos de tercera.
	Relación Escala Acorde	Notas en triadas, mayores y menores para ejercicios rítmicos
	Extensión	Hasta la quinta.
Armónico	Armadura	C Am, G, Em, posible modalidad.
	Acordes	Triádicos, posibles sextas y séptimas por facilidad interpretativa.
	Funciones	Tonalidad I IV y V. También IIm (subdominante) y VIIm (tónica). Hacia el final V7
Textura y orquestación	Roles	Melodías bandolas, guitarras, tiples y bajo acompañamiento
	Densidad armónica y rítmica	Homofonía, ritmos básicos son variaciones.
Técnico Expresivo	Dinámicas	mi
	Articulaciones	Ninguna, Plumada sencilla mayormente, y doble plumada donde sea necesario.
	Efectos	No
Forma	Estructura	A B
	Duración	Hasta dos minutos
	Otras consideraciones	Es posible repetir D.C a criterio del maestro. El uso de contratiempos en el Chotis es característico del género, se permite en este contexto musical previo abordaje desde los estudios de aprestamiento rítmico.

En el nivel 0.5 trabajaremos los ritmos de pasillo, guabina y fox, los cuales se presentan de una forma progresiva con respecto al repertorio del nivel anterior. Igualmente, sus estudios de aprestamiento disponen a los ejecutantes y al maestro para facilitar el abordaje del montaje de dicho repertorio.

Pulsando el sentir Andino

Nivel	Aspectos	Alcance Nivel 0,5
Tímbrico	Formato	Dos bandolas, tiple, guitarra y bajo.
	Registros	Bandolas primera posición en cuatro primeras cuerdas, tiple primera posición acordes sin cejilla, guitarra primer posición, acordes sin cejilla, bajo, hasta la quinta posición.
Rítmico - métrico	Características métricas	2/4, 3/4, 4/4.
	Figuración	Redonda, blanca, negra, negra con puntillo, corchea.
	Tiempo	Pulso de negra entre 60 a 95.
Melódico	Interválica	Grado conjunto a saltos de quinta.
	Relación Escala Acorde	Apoyaturas y notas de paso.
	Extensión	Doceava en la melodía.
Armónico	Armadura	C Am, G, Em, Dm, D posible modalidad.
	Acordes	Triádicos, posibles sextas y séptimas por facilidad interpretativa.
	Funciones	Tónica, dominante, subdominante y sustituciones.
Textura y orquestación	Roles	Melodías bandolas, pequeñas melodías en tiple o guitarra, bajo acompañamiento
	Densidad armónica y rítmica	Homofonía, ritmos básicos son variaciones, posibles cortes en finales de frases, entradas en anacrusa y acéfalas.
Técnico Expresivo	Dinámicas	mf , p, f.
	Articulaciones	Ninguna, Plumada plumada doble.
	Efectos	No
Forma	Estructura	A B con saltos DC y DS
	Duración	Hasta 3 minutos
	Otras consideraciones	Es posible repetir D.C a criterio del maestro

Finalizamos con tres obras en nivel 1, en el cual se suman nuevos elementos de ejecución instrumental como son los trémolos en las bandolas y otras sonoridades armónicas, abordando los ritmos de danza, bambuco y nuevamente una guabina.

Pulsando el sentir Andino

Nivel	Aspectos	Alcance Nivel 1
Tímbrico	Formato	Dos bandolas, tiple, guitarra y bajo. (percusión opcional)
	Registros	Bandolas primera posición en cinco primeras cuerdas, tiple primera posición acordes sin cejilla, guitarra primer posición, acordes sin cejilla, bajo, hasta la séptima posición.
Rítmico - métrico	Características métricas	2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
	Figuración	Redonda, blanca, negra, negra con puntillo, corchea, semicorcheas. Figuras ternarias en el bambuco, silencio de corchea a tiempo, síncopa del bambuco.
	Tiempo	Pulso de negra o negra con puntillo entre 50 a 110.
Melódico	Interválica	Grado conjunto a saltos de octava.
	Relación Escala Acorde	Notas de extensión del acorde.
	Extensión	Quinceava en la melodía.
Armónico	Armadura	C Am, G, Em, Dm, D posible modalidad.
	Acordes	Triádicos, posibles sextas, séptimas o novenas por facilidad interpretativa.
	Funciones	Acordes modales sin función tonal
Textura y orquestación	Roles	Melodías bandolas (pequeños contrapuntos en segunda bandola), pequeñas melodías en tiple o guitarra, bajo acompañamiento
	Densidad armónica y rítmica	Acordes suspendidos y de séptima y novena.
Técnico Expresivo	Dinámicas	mf, p, f, posibles crescendos y decrescendos.
	Articulaciones	Plumada doble, Aplatillado, brizna.
	Efectos	Inicio a los trémulos y pizzicatos
Forma	Estructura	A B C e introducciones.
	Duración	Hasta cuatro minutos
	Otras consideraciones	Es posible repetir D.C a criterio del maestro. El uso de semicorcheas se realiza en el contexto de la danza, ya que se maneja un tempo lento y la escritura a 2/4, característica de este género.

Pulsando el sentir Andino

Es recomendable trabajar la cartilla de forma progresiva, ya que saltarnos podrá generar vacíos de interpretación o lectura. También es importante contar con el acompañamiento del docente de instrumento, quien tendrá un papel de mediador entre el presente material y los estudiantes.

Pulsando el sentir Andino

5. Hallazgos

- La elaboración de los estudios previos y la composición de las obras han sido un proceso muy enriquecedor, ya que ha permitido tener una reflexión sobre los procesos de aprendizaje de nuestras músicas andinas colombianas. Se debe continuar realizando un análisis reflexivo sobre cómo aprendemos y enseñamos.
- La sonoridad lograda en las grabaciones realizadas para la presente cartilla son una muestra de lo que se puede obtener en las agrupaciones que trabajen con las composiciones presentes y se convierten en una herramienta de motivación para los estudiantes de instrumento (bandola, tiple, guitarra y bajo).
- Luego de escribir las obras instrumentales, a través del cuadro de niveles nos dimos cuenta de las grandes posibilidades sonoras de una orquesta de cuerdas pulsadas, utilizando elementos como la armonía agregada, la modalidad que permiten una mayor exploración tímbrica de esta agrupación.
- Diseñamos en esta cartilla una gran cantidad de estrategias didácticas para el estudiante, con herramientas rítmico lingüísticas, visto en la necesidad que tienen el director en el aula.

6. **Bibliografía**

De Alarcón, O. & María, N. (2002). El área de didáctica de la expresión musical. *Revista De Educación*, 328, 155-166.

Giraldo, O.A.(2015) *Arreglos y adaptaciones para la estudiantina Sinapsis de la universidad tecnológica de Pereira* [Tesis de grado, Universidad Tecnológica de Pereira].

Pérez, E. (1996). *Ejercicios aplatillados* (pdf. Método de Tiple, secretaría de educación y cultura de Medellín, Antioquia, Colombia).

Quiroz, J. (2013). *Pequeños estudios para estudiantes pequeños*.2013. Publicación como proyecto ganador de la segunda convocatoria de Estímulos al Talento Creativo.

Quiroz, J. (2014) *Escalando RE MI FA Protocolo de iniciación en estudiantina basado en escalas musicales*.2014. Publicación como proyecto ganador de la convocatoria de Estímulos al Talento Creativo.

Tobón, A. *Cuerdas andinas colombianas. Versiones de Jesús Zapata Builes para bandola, tiple y guitarra*. 2005. Ministerio de Cultura, Comfenalco Antioquia y Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia. Grupo de investigación Valores Musicales Regionales. Universidad de Antioquia.

Pulsando el sentir Andino

Valencia V, (2010) *Grados de dificultad en repertorios bandísticos, Una propuesta para el contexto colombiano.* www.victorianovalencia.com

Vargas, A. (2021) *Estudiantinas, conjuntos y orquesta de cuerdas pulsadas en la música colombiana 1960-2000.* Universidad Nacional de Colombia, Bogotá [Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magíster en musicología Universidad Nacional].

Vásquez C, (2017) *Entre cuerdas de Bandola,* Convocatoria de estímulos 2017. Ministerio de Cultura, Bogotá DC, Colombia.

Zuleta, A. (2005). EL MÉTODO KODÁLY y SU ADAPTACIÓN EN COLOMBIA. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 1, 66-95.

Pulsando el sentir Andino

7. Anexos

Cartilla Pulsando el Sentir Andino (material de aprestamiento musical, el cual incluye partituras, ejercicios rítmico-lingüísticos, ejercicios de escalas y audios de nueve obras instrumentales para Orquesta de Cuerdas Pulsadas).