

Evento de Investigación-creación del proyecto Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos

Programación, resúmenes y programas de mano

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Evento de Investigación-creación del proyecto Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos.

Programación, resúmenes y programas de mano

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB

Proyecto Curricular de Artes Musicales
Centro de Investigación y Desarrollo Científico CIDC

Organizan:

Genoveva Salazar Hakim, Juan Camilo Vásquez Ocampo,
Jesús Buendía Puyo, Luisa Fernanda Rodríguez Benitez

Edición y supervisión:

Genoveva Salazar Hakim

Apoyo logístico:

Camila Giraldo Orozco y Valentina Roveda Villamil

Diseño y difusión:

Comunicaciones y Diseño. Facultad de Artes ASAB

Transmisión:

Red de Investigación de Tecnología Avanzada RITA

Bogotá, 23 de julio de 2021

Contenido

Presentación	4
Programación	6
Resumen de ponencia: El proyecto <i>Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos</i>	7
Resumen de ponencia: La composición e interpretación colaborativa en el marco de la investigación sobre el timbre	9
Concierto. Programa de mano: <i>... al caer la tarde, en la hora en que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción...</i>	10
Resumen de ponencia: Proceso compositivo y de montaje e interpretación de la obra <i>... al margen del tiempo</i> ”.	12
Concierto. Programa de mano: <i>al margen del tiempo</i> ”.	14

Presentación

Con gran entusiasmo queremos invitarlos a este evento de investigación-creación en el que les presentaremos parte de nuestro trabajo realizado en el proyecto Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos. Este es un proyecto institucionalizado ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual iniciamos en el 2020.

Nuestro equipo de investigación está conformado por Genoveva Salazar Hakim y Juan Camilo Vásquez Ocampo (docentes), y Jesús Buendía Puyo y Luisa Fernanda Rodríguez Benítez (estudiantes), quienes estamos vinculados al Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB. Nos reunimos como equipo con un interés académico y artístico común: el estudio y la exploración del timbre como parámetro de estructuración sonora y musical, en el contexto de experiencias auditivas, compositivas y de interpretación musical. En concordancia con lo anterior, nos propusimos delimitar categorías de análisis tímbrico que aportaran al desarrollo de destrezas auditivas y a la comprensión de procesos creativos musicales.

Gracias al apoyo institucional, tuvimos la oportunidad de invitar al proyecto a profesionales de diversos campos de conocimiento que han contribuido de múltiples maneras al desarrollo de nuestra investigación. Luis Fernando Sánchez Gooding se vinculó como compositor y asesor para llevar a cabo un proceso de creación colaborativa con Luisa Fernanda Rodríguez Benítez, dando relevancia en su propuesta al timbre como elemento estructurante. Favio Shifres nos ha aportado un panorama amplio sobre la perspectiva de la cognición corporeizada, de la cual hemos sacado provecho para observar aproximaciones al análisis tímbrico a la luz de la teoría de la metáfora y a la audición musical. Jhon Moreno Riaño nos proporcionó herramientas de autoetnografía orientadas al análisis e interpretación de la experiencia tenida en procesos creativos y en prácticas de análisis auditivo enmarcados en la investigación. Hernán Darío Guzmán Calderón participó en el proceso de montaje y grabación de la composición de Jesús Buendía Puyo. Alexa Ospina Blanco se ha vinculado para diseñar un material multimedia de divulgación de nuestro trabajo y el equipo de Talea Estudio ha producido las grabaciones audiovisuales que les presentamos, a manera de concierto, en este evento.

Hemos tenido también la fortuna de contar con estudiantes del Proyecto Curricular de Artes Musicales que nos han acompañado en diferentes momentos ayudándonos en actividades como la recolección de información, la interpretación de una de las composiciones y el apoyo logístico. Ellos son: Valentina Roveda Villamil, Ana María Moreno Naranjo, Juan Felipe Vásquez Rincón, Adriana Rocío Aponte Burbano, Camila Giraldo Orozco, Andrés Felipe Varón y Andrés Felipe Pedraza (invitado especial). A ellos damos un especial agradecimiento por su entrega y actitud propositiva en la realización de las actividades emprendidas.

De igual forma, agradecemos a la Facultad de Artes ASAB, al Proyecto Curricular de Artes Musicales, a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) y al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el apoyo en la producción y transmisión de este evento.

Genoveva Salazar Hakim
gsalazarh@udistrital.edu.co
Docente e investigadora
Facultad de Artes ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Programación

	Bienvenida
9:00 a.m.	Ponencia: El proyecto de investigación <i>Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos.</i> Genoveva Salazar Hakim
9:30 a.m.	Ponencia: La composición e interpretación colaborativa en el marco de la investigación sobre el timbre. Luis Fernando Sánchez Gooding y Luisa Fernanda Rodríguez Benítez.
	Concierto. ... <i>al caer la tarde, en a hora en que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción...</i> Luis Fernando Sánchez Gooding (compositor), Luisa Fernanda Rodríguez Benítez (cornista)
10:40 a.m.	Ponencia: Proceso compositivo y de montaje e interpretación de la obra ... <i>al margen del tiempo</i> "
	Concierto ... <i>al margen del tiempo</i> " Jesús Buendía Puyo (compositor) Andrés Felipe Varón Quintero (clarinetista) Hernán Darío Guzmán Calderón (fagotista) Andres Felipe Pedraza (saxofonista)
11:40 a.m.	Cierre del evento

El proyecto Perspectivas de análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos

Genoveva Salazar Hakim

RESUMEN

En esta presentación se hará una exposición sucinta del proyecto de investigación en el cual se enmarcan las actividades desarrolladas en este evento. El proyecto surge con el interés inicial de indagar sobre categorías de análisis relativas al parámetro tímbrico, sus vínculos con la audición musical y sus posibilidades de incorporación como parte de los contenidos de la asignatura Formación Auditiva en el Proyecto Curricular de Artes Musicales y espacios afines. Esto, considerando que el estudio sistemático del timbre no ha sido un contenido habitual a tratar en este tipo de espacios, centrados especialmente en abordar estructuraciones sonoras basadas en la altura y la duración. Sobre la base de una concepción amplia del desarrollo auditivo, entendiéndolo en relación con los requerimientos de las prácticas musicales y las oportunidades de cualificación que estas ofrecen, ha sido de interés para este proyecto la incorporación de objetivos que propicien la indagación del análisis tímbrico en procesos creativos como la composición y

la interpretación musical. La investigación se propone en tres etapas, siendo esta la primera, centrada especialmente en la fundamentación. Para esto, indagamos en conceptualizaciones y enfoques analíticos surgidos desde campos como la composición, la interpretación, la teoría musical, y sus prácticas pedagógicas, como también desde la perspectiva de la cognición corporeizada que nos proporciona herramientas conceptuales para la comprensión de cognición humana y musical en general, y sobre la audición musical, en particular. Los resultados del proyecto incluyen: la formación de jóvenes investigadores, la composición, la interpretación, el análisis y la grabación de dos obras, y la divulgación de hallazgos en ponencias, material multimedia, libro de investigación y eventos organizados por los investigadores.

Genoveva Salazar Hakim es Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y Master en Artes Mención Música del Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba. Es docente e investigadora del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Francisco José de Caldas, en donde ha participado del diseño curricular, producido materiales didácticos para las asignaturas Gramática Música y Formación Auditiva, realizado investigaciones y publicado artículos y libros de investigación sobre temáticas relacionadas con el desarrollo de habilidades auditivas y de lectoescritura musical. Es fundadora y directora del grupo de investigación Piñeros y Salazar de la misma institución. Ha sido docente en el área de Teoría Musical en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad El Bosque. Ha prestado asesorías y realizado talleres dirigidos a maestros de escuelas de música de diversos municipios del país, dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura de Colombia e investigadora de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, ASINCH.

Genoveva Salazar Hakim
gsalazarh@udistrital.edu.co

La composición e interpretación colaborativa en el marco de la investigación sobre el timbre

Luis Fernando Sánchez Gooding
Luisa Fernanda Rodríguez Benítez

RESUMEN

Este proyecto surge al interior del semillero de investigación *Estudio de las Prácticas Artísticas y Pedagógicas Musicales y de Patrimonio Sonoro*, desde una reflexión y curiosidad por las interacciones que pueden surgir entre intérpretes y compositores haciendo música nueva y la concreción del proceso creativo en el acto de interpretación de un estreno absoluto. En esta ponencia se estudia el trabajo colaborativo pasando por diversas etapas creativas como la exploración y la estructuración, hasta la composición de la obra para corno francés solista "...al caer la tarde, en la hora en la que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción..."¹, así como su interpretación y grabación. La experiencia se sistematiza a través de las reflexiones que se generan en conjunto y por separado, la intérprete de la obra y el compositor, siendo éstas parte de una investigación autoetnográfica y de experimentación artística, todo enmarcado en el *proyecto de investigación Perspectivas del*

.....

análisis tímbrico y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos. Se sintetiza cómo la interacción en un proceso de creación colaborativa y la constante reflexión sobre el parámetro tímbrico, inciden en los aprendizajes individuales y colectivos, los lenguajes que surgen para comunicar las ideas en el proceso y el desarrollo de destrezas auditivas.

1. Tomado de *La balsa de piedra*, de José Saramago.

Concierto

... al caer la tarde, en la hora en la que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción...

2020

Para cornista

Luis Fernando Sánchez Gooding
(Compositor)

Luisa Fernanda Rodríguez Benítez
(Intérprete)

“... al caer la tarde, en la hora en la que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción...”

(Título tomado de La balsa de piedra de José Saramago)

La obra se desarrolló dentro de un doble marco de trabajo, en primer lugar, la colaboración realizada con la intérprete Luisa Fernanda Rodríguez, y en el segundo, la reflexión acerca del timbre en el proyecto de investigación. Por medio de la colaboración se comenzó a explorar lo característico del instrumento, así como la relación de la instrumentista con el mismo, abordado esto a través de la grabación y el análisis espectral de diferentes maneras de producir sonido y luego, indagando por la interacción de la voz en simultáneo con la producción de altura en el instrumento (multifónicos). El resultado de la búsqueda reveló una amplia paleta de posibilidades de producción microtonal, propias de la forma de producción de altura en el instrumento en relación con su timbre. Por otro lado, los multifónicos se presentaron como estructuras tímbricas en las que los componentes en interacción, las fundamentales y los armónicos de la voz y el corno, generaron tejidos de componentes más densos y cercanos, como si se omitieran los armónicos inferiores de un sonido muy grave. Es en este contexto que se plantea una obra en la que se transita por interválicas muy variadas, así como su transformación en simultaneidad tímbrica. Se plantean relaciones de continuidad, escalonamiento, tensión y relevo, reflejadas en el timbre concebido desde la cantidad de componentes presentes, así como de las relaciones internas de estos. Metafóricamente, luego de la observación de los espectrogramas, esta obra es como sonificar la contemplación de un atardecer en el que las nubes se disponen en diferentes patrones estriados, refractando la luz en una gama amplia de colores.

Luis Fernando Sánchez Gooding es compositor, intérprete, docente e investigador. Estudió la carrera de Artes Musicales con énfasis en Composición y Arreglos en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con los maestros Rodolfo Acosta, Fernando Rincón y Gustavo Lara. Magíster en Investigación Musical de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Adicionalmente ha participado en talleres y clases magistrales con Nicolas Collins, Björn Erlach, el Ensemble Recherche, Graciela Paraskevaídis, Juan Ortiz de Zárate y Víctor Rasgado. Actualmente es profesor de la Universidad del Atlántico en las áreas de Música electroacústica, Composición e Investigación musical.

Luis Fernando Sanchez Gooding
luissanchezg@mail.uniatlantico.edu.co

Luisa Fernanda Rodríguez Benítez inició sus estudios como intérprete de corno francés a la edad de 13 años con el maestro Helmer Sanabria en el Conservatorio de Ibagué, entre el 2009 y el 2014, en donde participó en diversas agrupaciones de la institución. Inició sus estudios profesionales en el Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Francisco José de Caldas, en donde ha estudiado el corno con el maestro Juan Carlos Tejada Jiménez, dentro del Énfasis de Interpretación Instrumental. Es integrante del Semillero Estudio de las Prácticas Artísticas y Pedagógicas Musicales y de Patrimonio Sonoro del Grupo de investigación Piñeros y Salazar, desde el año 2019.

Luisa Fernanda Rodriguez Benitez
luiferodriguezb@correo.udistrital.edu.co

Proceso compositivo y de montaje e interpretación de la obra *al margen del tiempo*".

Jesús Buendía Puyo
Juan Camilo Vásquez Ocampo

RESUMEN

La ponencia que presentamos tiene como objetivo principal, como su nombre lo indica, exponer el proceso compositivo, de montaje y de grabación de la pieza *al margen del tiempo*", la cual hace parte de los objetivos y productos del Proyecto de Investigación *Perspectivas de análisis tímbricos y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos*, y de un proceso de Trabajo de Grado. Dicha pieza surge del desarrollo de una herramienta compositiva, el Sistema de Campos Tímbricos, el cual se gestó a partir de un proceso que buscaba generar una comprensión del timbre a partir de su entendimiento como fenómeno complejo. La presente ponencia cuenta con cinco partes principales: en primer lugar, se describe la relación entre el Trabajo de Grado y el Proyecto de Investigación; en segundo lugar, se habla del Sistema de Campos Tímbricos y de su proceso de desarrollo como base conceptual y teórica de la pieza; en tercer lugar, se habla del proceso de composición de

al margen del tiempo"; en cuarto lugar, se describe el proceso de montaje y grabación de la pieza; finalmente, se expondrá la grabación audiovisual de la pieza realizada el 23 de junio del 2021 a cargo de Andrés Felipe Varón (clarinete), Andrés Felipe Pedraza (saxofón), Hernán Darío Guzmán (fagot) y Jesús Buendía (dirección).

Jesús Buendía Puyo es compositor, intérprete e investigador. Es estudiante del Énfasis de Composición y Arreglos del Proyecto Curricular de Artes Musicales, de la Facultad de Artes ASAB, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, institución en la cual ha recibido diversas menciones por su buen desempeño académico. Dentro de su proceso formativo se destacan los maestros Luis Fernando Sánchez Gooding, Juan Camilo Vásquez y Rodolfo Acosta. Es actualmente miembro del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y del dúo de música contemporánea y experimental Ensamble Baho, en el cual se desempeña como intérprete de medios electrónicos.

Jesús Buendía Puyo
jbuendiap@correo.udistrital.edu.co

Juan Camilo Vásquez Ocampo es compositor. Estudió con Rodolfo Acosta en Bogotá y con Marco Stroppa en Stuttgart, Alemania. Ha participado en cursos, talleres y seminarios en Colombia, Argentina, Alemania, España y Austria. Fue residente de la Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf (2014). Ha estrenado varias obras en diversos países de América y Europa y su música ha sido premiada en Canadá (2015), Croacia (2015), Chile (2013), y Colombia (2010 y 2007). En 2008 hizo parte de la creación de CLIC, grupo musical enfocado en improvisación libre y experimentación sonora. Es miembro fundador del Círculo Colombiano de Música Contemporánea (CCMC), del cual fue presidente en 2017. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde dirige el EMCA (Ensamble de Música Contemporánea ASAB).

Juan Camilo Vásquez Ocampo
jcvasquezo@udistrital.edu.co

Concierto

al margen del tiempo"

2020

Para clarinete, saxofón soprano, fagot y medio fijo

*Jesús Buendía Puyo
(compositor y director)*

Andrés Felipe Varón Quintero (clarinete)

Andrés Felipe Pedraza Camargo (saxofón soprano)

Hernán Darío Guzmán Calderón (fagot)

RESEÑA DE LA OBRA

al margen del tiempo" es una pieza para trío de vientos (clarinete soprano en Bb, saxofón soprano en Bb y fagot) y medio fijo, compuesta en 2020 en el marco del Trabajo de Grado "Nos quedamos en silencio, al margen del tiempo": El timbre, el sonido y los sistemas complejos en la composición musical y del Proyecto de Investigación Perspectivas de Análisis tímbrico musical y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos. Dicha pieza parte del diseño de diferentes niveles de emergencia tímbrica sobre los cuales se desarrolla el contenido macro y micro paramétrico. Al mismo tiempo, *al margen del tiempo"* se establece sobre una direccionalidad en donde la complejidad se reduce constantemente, partiendo de un punto relativamente denso y llegando a un final en donde los niveles de emergencia tímbrica en la textura se ven disminuidos. La pieza fue estrenada virtualmente en el año 2021 con interpretación a cargo de Andrés Felipe Varon Quintero, Andrés Felipe Pedraza Camargo, Hernán Darío Guzmán Calderón y Jesús Buendía Puyo en el marco del evento de investigación-creación Socialización de resultados del proyecto Perspectivas de Análisis tímbrico musical y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos.

Andrés Felipe Varón Quintero es clarinetista. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Ibagué, interpretando el clarinete, bajo la tutoría del maestro Fernando Chamorro. En el 2012 fue seleccionado ganador del programa de becas ofrecido por la Fundación Salvi para asistir al VI Cartagena Internacional Festival de Música. Ha sido ganador del premio Jóvenes solistas del Conservatorio del Tolima (2013) y del Primer concurso de jóvenes solistas del Conservatorio de Ibagué (2014). Es estudiante del Énfasis de Interpretación Instrumental del Proyecto Curricular de Artes Musicales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde estudia clarinete con el maestro José Gómez.

Andrés Felipe Varón Quintero
afvaronq@correo.udistrital.edu.co

Andrés Felipe Pedraza Camargo es saxofonista. En el 2012 ingresa al Preparatorio en Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, donde estudia con el maestro Adalber Gaviria. En el 2015 comienza su formación profesional en el Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, en donde inicia sus estudios de saxofón en el Énfasis de Interpretación Instrumental con el maestro Juan Felipe Tartabull. Desde el 2017 continúa su proceso de formación instrumental con el maestro César Villamil. Ha participado en clases magistrales con los saxofonistas Javier Ocampo, César López, Julien-David Petit, Omar López, Nobuya Sugawa, Antonio Felipe Belijar, Josexo Silguero. Participó como intérprete, en las jornadas de música contemporánea del CCMC - 2019.

Andrés Felipe Pedraza Camargo
afpedrazac@correo.udistrital.edu.co

Hernán Darío Guzmán es fagotista colombiano, inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Ibagué y posteriormente ingresa a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB), donde se gradúa de Maestro en Música del Proyecto Curricular de Artes Musicales tras cursar el Énfasis de Interpretación Instrumental (fagot). Es miembro fundador del Ensamble Baho, agrupación musical que se dedica a difundir, interpretar y preservar la música contemporánea de compositores colombianos, con la cual ha estrenado alrededor de una decena de piezas. Actualmente se encuentra en el IV semestre de la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Hernán Darío Guzmán Calderón
hdguzmanc@correo.udistrital.edu.co

Equipo

Genoveva Salazar Hakim
(gsalazarh@udistrital.edu.co)
Investigadora principal, ponente, organizadora,
editora y supervisora.

Juan Camilo Vásquez Ocampo
(jcvasquezo@udistrital.edu.co)
Coinvestigador, ponente y organizador.

Jesús Buendía Puyo
(jbuendiap@correo.udistrital.edu.co)
Coinvestigador, compositor y organizador.

Luisa Fernanda Rodríguez Benítez
(luiferodriguezb@correo.udistrital.edu.co)
Coinvestigadora, ponente, intérprete y organizadora.

Luis Fernando Sánchez Gooding
(luissanchezg@mail.uniatlantico.edu.co)
Asesor, compositor invitado y ponente.

Hernán Darío Guzmán Calderón
(hdguzmanc@correo.udistrital.edu.co)
Instrumentista (fagot).

Andrés Felipe Varón Quintero
(afvaronq@correo.udistrital.edu.co)
Auxiliar de investigación e instrumentista (clarinete).

Andrés Felipe Pedraza Camargo
(afpedrazac@correo.udistrital.edu.co)
Instrumentista invitado (saxofón soprano).

Camila Giraldo Orozco
(cgiraldoo@correo.udistrital.edu.co)
Auxiliar de investigación y apoyo logístico en el
evento.

Valentina Roveda Villamil
(vrovedav@correo.udistrital.edu.co)
Auxiliar de investigación y apoyo logístico en el
evento.

Alexa Ospina
(alex.ospina.blanco@gmail.com)
Diseño de imagen.

Talea Estudio
(taleaestudio@hotmail.com)
Grabación audiovisual de los conciertos en estudio.

Red de Investigación de Tecnología Avanzada RITA

Equipo de Comunicaciones y Diseño de la Facultad
de Artes ASAB

Facultad
de Artes-ASAB

Proyecto Curricular
de Artes Musicales

Centro de
INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO CIENTÍFICO

RITA

RED DE INVESTIGACIONES DE
TECNOLOGÍA AVANZADA