

1920's

1970's

1980's

CONCIERTO • 2019 •

Elaboración conceptual+grafica • D.I. Iván Torres • Contacto superficialis.it@gmail.com

DE LA **MEMORIA** EFÍMERA

de lo efímero en la memoria.

Presentación de obras artísticas musicales productos de
"Investigación - Creación".

27-28 NOV

Johanna Calderón Idanis Rueda
Rubén Pardo Freddy Suárez

AUDITORIO-UNAB

JESUS ALBERTO REV MARIÑO

Avenida 42 No. 48 - 11, Bucaramanga - Colombia.

Entrada libre. **7:00 PM.**

Dependencia: Dirección de investigaciones y Programa de Música UNAB.

2019

Boletín divulgativo de resultado de investigación - creación

De la memoria efímera, de lo efímero en la memoria
Interpretación de la obra para violonchelo y piano del compositor colombiano Blas Emilio Atehortúa Amaya. Proyecto de investigación-creación

Investigadores-creadores: Johanna Calderón Ochoa. Investigadora principal.
Programa de Música. Universidad Autónoma de Bucaramanga
Rubén Darío Pardo Herrera. Coinvestigador. Departamento de Estudios Musicales. Universidad Central

Editorial:

La Universidad Autónoma de Bucaramanga concibe los procesos de investigación de sus docentes como ejercicios cognitivos que permiten la elaboración de productos de alta calidad con impacto en el medio académico. Así mismo, la institución propende por una investigación que facilite la interacción con pares de comunidades científicas nacionales e internacionales y que genere resultados que contribuyan a su visibilidad (Suescún, 2018).

En los últimos años, el Programa de Música de la UNAB ha fortalecido sus procesos de investigación y sus productos han aportado a la consolidación del

grupo *Transdisciplinarietà, Cultura y Política*. De esta manera, el Programa se actualiza frente a las últimas tendencias en investigación, orientadas a la innovación y a la solución de problemas propios de la comunidad artística.

Lo anterior constituye el marco en el cual se desarrolló el proyecto *Interpretación de la obra para violonchelo y piano del compositor colombiano Blas Emilio Atehortúa Amaya. Proyecto de investigación-creación*. Su realización responde a la alineación entre la política estatal (Colciencias) y la política institucional frente a la formulación de proyectos en el campo de la investigación-creación (Modelo de medición, 2018). La iniciativa mencionada fue presentada y aprobada en el ámbito de la X Convocatoria Bienal de Proyectos de Investigación UNAB para el bienio 2019-2020.

Introducción:

Sin lugar a duda el maestro Blas Emilio Atehortúa Amaya ocupa un lugar predominante en la historia de la música de Colombia. Su producción representa el devenir de las más variadas estéticas musicales contemporáneas en Latinoamérica.

Acerca del compositor menciona la musicóloga colombiana Ellie Anne Duque (2016) que “[...] su personalidad se conjuga con una visión americanista desligada del nacionalismo obvio”. Es precisamente la búsqueda de ese factor identificador, de aquello que se sale de lo común, lo que hace apasionante el abordaje de su obra.

Entrada libre. 7:00 PM.
Dependencia: Dirección de Investigaciones y Programa de Música UNAB.
2019

Una mirada profunda a sus composiciones para violonchelo y piano permite hallar completa coherencia entre la solidez de la instrucción musical recibida, los contactos significativos con compositores destacados en la escena musical latinoamericana de los años setenta, la apertura a la experimentación, el esfuerzo creador, además, de la búsqueda continua de un lenguaje propio.

Las cuatro obras que se consolidaron como objeto de estudio de este proyecto revelan momentos importantes en la trayectoria artística del maestro. *Bicinium VI (Dúo seis) para cello y piano* (1973), dedicada al compositor quiteño Mesías Maiguashca (1938-), evidencia la incesante curiosidad del autor por la exploración de los recursos disponibles en los instrumentos (dinámicas extremas, *tone clusters*, técnicas extendidas tanto en el cello como en el piano, entre otros elementos), la disonancia característica de la música experimental latinoamericana de los años setenta, así como la implementación de procedimientos compositivos vertidos en las estructuras musicales antiguas revividas por los compositores neoclásicos.

Romanza. De cinco piezas románticas Op. 85 para cello y piano (1979) es una obra cuyo destacado lirismo en el violonchelo contrasta con la polirritmia (tres contra dos) desarrollada por el piano. Es oportuno lo que afirma Friedmann (1997) sobre el elemento melódico característico del compositor “[...] Este lirismo, ante todo en los movimientos lentos de sus obras está apoyado por un gran sentido armónico, un sólido fundamento para lograr la expresividad

deseada”. El juego entre los aspectos melódico y rítmico, sumado al colorido armónico brindan a la obra una cualidad dancística.

El *Dúo concertante, Op. 150 No. 2 para cello y piano* (1988), comisionada para el Concurso de Música de Canadá organizado por el extinto Consejo Interamericano de Música CIDEM, se divide en tres movimientos que muestran la flexibilidad creativa del compositor en el manejo de las formas musicales del pasado. Su sonoridad transparente y luminosa exige de los intérpretes la búsqueda de un color instrumental que corresponda con las imágenes y texturas suscitadas por la música.

Finalmente, la *Sonata for cello and piano Op. 186* (1995) compuesta para el violonchelista norteamericano James Fitz constituye el punto culminante en la producción del maestro para el dúo de violonchelo y piano. Esta obra en cuatro movimientos reúne procedimientos técnicos que constituyen el sello personal del autor y que se integran al desarrollo de la denominada *forma sonata*. El contraste que se presenta entre el elemento melódico de sus movimientos más líricos y expresivos, así como la vitalidad rítmica de carácter telúrico de sus secciones rápidas hacen que esta obra ocupe un lugar privilegiado en la música de cámara latinoamericana.

En conclusión, las obras de cámara del maestro Atehortúa reflejan lo que también puede percibirse en sus grandes formas, el manejo inteligente y meticuloso de los recursos musicales disponibles, sean de carácter formal,

melódico, armónico, rítmico o instrumental lo que da por resultado obras con un discurso musical complejo y compacto, bullentes de gran energía.

Metodología:

El proceso metodológico llevado a cabo en el proyecto inició con la realización de un estudio musicológico general que sirvió como marco de referencia para el desarrollo de la *práctica* como eje fundamental del proceso de investigación-creación. De esta manera, además de realizar una mirada a los aspectos biográficos más destacados del compositor también se llevó a cabo el procedimiento de análisis musical orientado por la lectura del texto *Análisis del estilo musical* de Jan LaRue (1918-2004). La implementación en el estudio de las cinco categorías de análisis planteadas por el autor: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento, en las llamadas *grandes dimensiones*, permitió determinar características comunes a las cuatro obras, lo que en consecuencia revelaría aspectos importantes del sello personal del compositor (LaRue, 1989).

Una vez realizado dicho proceso, se tomaron en consideración los planteamientos que sobre la investigación artística en música desarrollaron los autores Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal Opazo. En su texto *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos* (2014) se afirma que la *autoetnografía* en investigación artística se enfoca en el investigador mismo, en sus motivaciones, impulsos artísticos y, especialmente,

en su quehacer, es decir, esta herramienta permite al investigador convertirse en sujeto y objeto de la investigación (López-Cano y San Cristóbal Opazo, 2014).

Indudablemente, para construir un concepto estético propio es fundamental que el artista se deje transformar por la autorreflexión. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de creación de la obra efímera se centró en la aplicación de estrategias autoetnográficas que permitieron obtener dos tipos de narrativas: el *texto de desahogo* y la narrativa por medio del movimiento corporal. Estos elementos artísticos y cognitivos se reflejan en la puesta en escena original, tal y como se planteó en los objetivos del proyecto.

Es importante anotar que la narrativa a través del movimiento corporal fue diseñada por la investigadora-creadora Johanna Calderón a partir de la experimentación con los principios fundamentales del estudio de movimiento humano y las ocho categorías de movimiento, conceptos desarrollados por el coreógrafo, bailarín y arquitecto de origen austro-húngaro, Rudolf von Laban (1879-1958) (Laban, 2011).

Para la construcción de los textos que acompañan el performance musical se utilizó la herramienta metodológica de *textos de desahogo*, a través de los cuales se da cuenta del proceso de autorreflexión del coinvestigador-creador Rubén Pardo. Tal como lo plantean López-Cano y San Cristóbal Opazo (2014) “La catarsis puede ser una vía para la generación de ideas y respuestas. [...] Muchos proyectos de investigación artística son fruto de la incomodidad ante

determinadas prácticas impuestas por el sistema convencional de hacer música. El desahogo es un proceso necesario: descargar todo nuestro malestar es un primer paso para individuar exactamente cuál es el elemento que nos incomoda y cómo pretendemos reaccionar ante ello en términos artísticos. El propósito final es crear una interrelación estrecha entre la obra y nosotros. Construir un puente entre nuestro proyecto interpretativo y el gran archivo de memoria afectiva basado en nuestras vivencias y actitudes personales” (pp. 164-165).

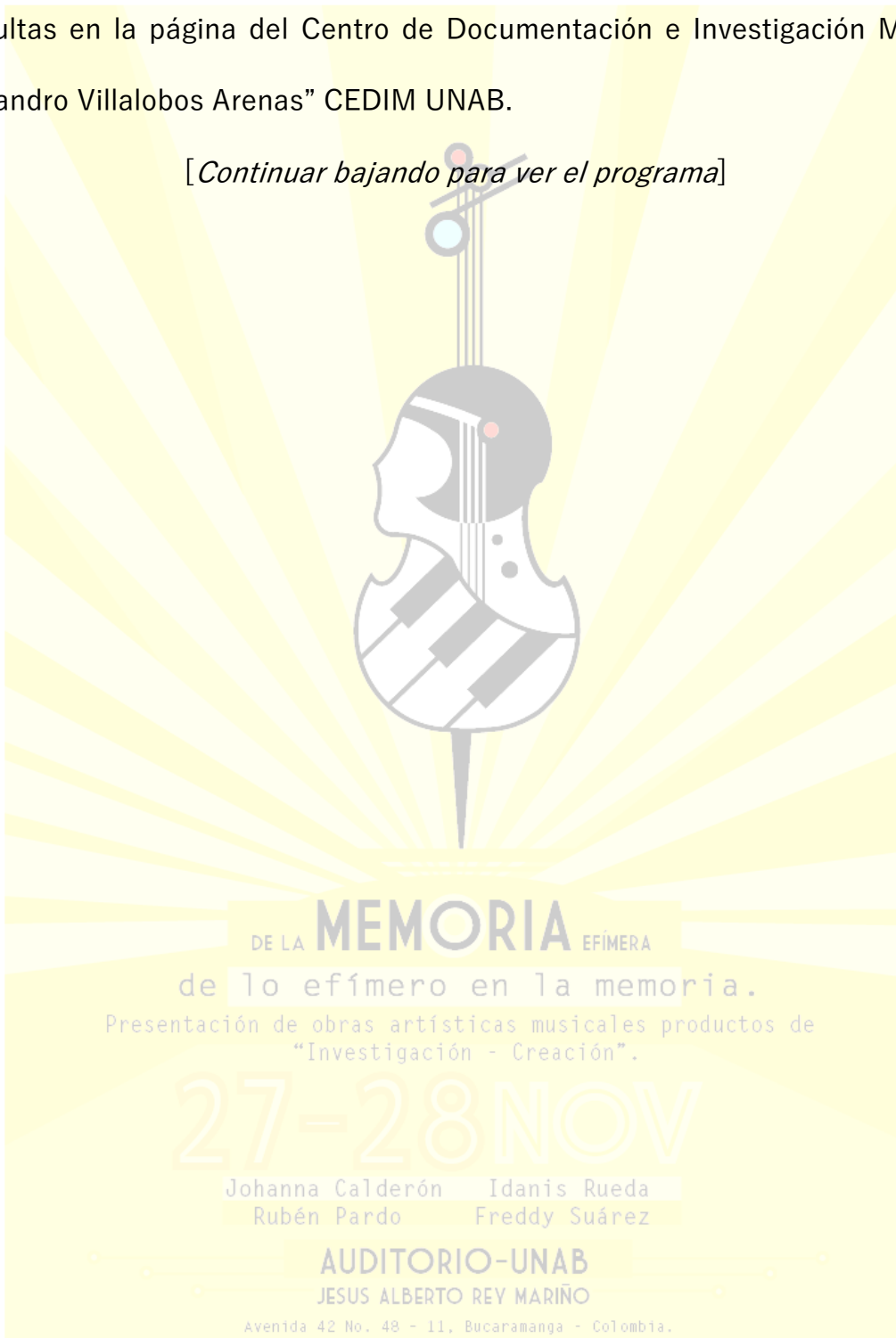
De esta manera se construyó una propuesta artística original, desde la perspectiva de los intérpretes, que permitió ir más allá en la búsqueda de un proceso creativo e interpretativo, proponiendo una ruta alternativa a la estructura tradicional de socialización musical y acercando al músico y al oyente a través de una experiencia significativa.

Resultados:

Los resultados obtenidos a partir del proceso de investigación-creación se relacionaron con la creación de *obra efímera*, tomando la interpretación musical como un proceso altamente creativo que propone lecturas nuevas a partir de material preestablecido. Siendo el proceso de difusión de la obra un aspecto relevante, se incluyó la elaboración de un boletín divulgativo que explica de manera sucinta el proceso de investigación-creación. La potencialidad comunicativa del Boletín aumenta cuando se propone que el evento sea transmitido vía streaming a la comunidad académica y público en general. Así

mismo, el registro del evento artístico estará disponible para posteriores consultas en la página del Centro de Documentación e Investigación Musical “Alejandro Villalobos Arenas” CEDIM UNAB.

[Continuar bajando para ver el programa]

Elaboración conceptual/creación: B.I. Iván Torres / Contacto: ivan@cedim.unab.edu.co

DE LA **MEMORIA** EFÍMERA
de lo efímero en la memoria.
Presentación de obras artísticas musicales productos de
“Investigación - Creación”.

27-28 NOV

Johanna Calderón Idanis Rueda
Rubén Pardo Freddy Suárez

AUDITORIO-UNAB
JESUS ALBERTO REY MARIÑO
Avenida 42 No. 48 - 11, Bucaramanga - Colombia.

Entrada libre. **7:00 PM.**

Dependencia: Dirección de Investigaciones y Programa de Música UNAB.

2019

De la memoria efímera, de lo efímero en la memoria

Interpretación de la obra para violonchelo y piano del compositor colombiano

Blas Emilio Atehortúa Amaya. Proyecto de investigación-creación

Artistas-creadores

Johanna Calderón Ochoa – Violonchelo (Investigadora principal)

Rubén Darío Pardo Herrera – Piano (Coinvestigador)

Programa del evento artístico

Bicinium VI (Dúo seis) para cello y piano (1973)

- Preludio, Juegos (Scherzo), Cadencias (Passacaglia), Arsis

Romanza. De cinco piezas románticas Op. 85 para cello y piano (1979)

Dúo concertante, Op. 150 No. 2 para cello y piano (1988)

Presentación de obras artísticas musicales productos de

- Sonatina, Canzonetta, Rondino

Sonata for cello and piano, Op. 186 (1995)

- Improvisation, Scherzo, Romanza, Rondo alla Marcia

Socialización del proceso y resultados del proyecto

- Moderador: maestro Adolfo Enrique Hernández Torres

Entrada libre. 7:00 PM
Dependencia: Dirección de Investigaciones y Programa de Música

Referencias:

1920's

1970's

1980's

CONCIERTO • 2019 •

Departamento Administrativo de Ciencia, T. e. (2018, Noviembre). Modelo de medición de grupos. Disponible en:
<https://www.colciencias.gov.co/sistemas-informacion/modelo-medicion-grupos>

Duque, E. A. (Septiembre de 2016). Blas Emilio Atehortúa. Una obra sólida y oficio de compositor. Revista Credencial. Disponible en
<https://revistacredencial.com/credencial/historia/temas/blas-emilio-atehortua-una-obra-solida-y-oficio-de-compositor>

Friedmann, S. El siglo veinte y la música contemporánea. La proyección de la música colombiana: Blas Emilio Atehortúa. Ensayos: Historia y Teoría del Arte, [S.l.], n. 4, p. 57-72, ene. 1997. ISSN 1692-3502. Disponible en:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46495>.

Laban, R. (2011). The mastery of movement. Alton: Dance Books Ltd.

López-Cano, R. y. (2014, Diciembre). Investigación artística en música.

Problemas, métodos, experiencias y modelos. Retrieved from Papeles sueltos. Un blog de Rubén López-Cano:

<http://rlopezcano.blogspot.com/2014/04/investigacion-artistica-en-musica.html>

Entrada libre. 7:00 PM.
Dependencia: Dirección de Investigaciones y Programa de Música UNAB.
2019

Suescún Mariño, R. Á. (2018). Informe de autoevaluación con fines de

acreditación. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Programa de Música, Bucaramanga.

Elaboración conceptual/creativa: R. Á. Suescún Mariño. Contacto: smp@unab.edu.co

DE LA **MEMORIA** EFÍMERA
de lo efímero en la memoria.
Presentación de obras artísticas musicales productos de
“Investigación - Creación”.

27-28 NOV

Johanna Calderón Idanis Rueda
Rubén Pardo Freddy Suárez

AUDITORIO-UNAB
JESUS ALBERTO REY MARIÑO
Avenida 42 No. 48 - 11, Bucaramanga - Colombia.

Entrada libre. **7:00 PM.**

Dependencia: Dirección de Investigaciones y Programa de Música UNAB.

2019

