

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año **1. Datos generales del Proyecto**

Código del proyecto: C.I 3173			
Título del proyecto: " Dúo AR.CO. Música Académica Latinoamericana para violín y piano "			
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Artes Integradas			
Departamento o Escuela: Escuela de Música			
Grupo (s) de investigación: Grupo de Investigación en Música y Formación Musical (GRIM)			
Entidades: Universidad del Valle			
Palabras claves: compositores latinoamericanos del siglo XX, el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, violín, piano.			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	TATIANA TCHIJOVA	220	220
Coinvestigadores	DORA DE MARINIS		
Otros participantes	GUSTAVO LOPEZ		
	DIBER VASQUEZ		

¹ Todas las personas relacionadas en el informe y que participan en el proyecto deben haber suscrito el acta de propiedad intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.

2. Resumen ejecutivo:

El presente proyecto de investigación intenta integrar diferentes líneas de investigación que venimos desarrollando desde el año 2008 (Tesis Doctoral "Antonio María Valencia (1902-1952): compositor, pianista, personalidad pública y musical de Colombia").

En las Academias latinoamericanas las carreras de grado en Música han tomado como eje central la música y los músicos académicos europeos y norteamericanos, como los exclusivamente importantes, valederos y determinantes para su desarrollo. Por ello, contamos con conocimientos y destrezas para abordar, con naturalidad, la música de los diversos movimientos musicales de la historia europea e incluso norteamericana. En muy pocas y excepcionales circunstancias se ha tomado, casi como un hecho exótico, la obra o escuela compositiva de algún compositor latinoamericano, y mayormente se lo ha destacado por sus características pintorescas. La poca conciencia en la importancia de promover y apoyar el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, la difusión y la creación de la obra musical latinoamericana e insertarla en la comunidad en todos sus niveles, es una realidad con la que tenemos que convivir.

En esta oportunidad, hemos privilegiado involucrarnos con las obras para Violín y Piano de los cuatro compositores latinoamericanos del siglo XX: A.M Valencia (Colombia), G. Gilardi, C.Gustavino (Argentina), Camargo Guarneri (Brasil).

Nos hemos propuesto el siguiente objetivo general:

- Promover y apoyar el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, la difusión y la creación de la obra musical latinoamericana e insertarla en la comunidad en todos sus niveles, por medio de la grabación del CD con las obras para violín y piano de los compositores: A. M. Valencia (Colombia, 1902-1952), Gilardo Gilardi (Argentina, 1889-1963), Carlos Guastavino (Argentina, 1912-2000), Camargo Guarneri (Brasil, 1907-1993).

Formulamos los **objetivos específicos** así:

- Preservar las obras de cuatro grandes compositores que representan una maravillosa tradición para las generaciones futuras y ponerlas al alcance de mucha gente.
- Divulgar las obras de A. M. Valencia, G. Gilardi, Guastavino, Camargo Guarneri al nivel nacional e internacional.
- abrir espacios de intercambio entre los artistas y creadores para la música; ampliar, consolidar y construir nuevos públicos.
- Aportar al proceso del aprendizaje académico, inculcando una conciencia crítica y reflexiva a través de Talleres de Música Latinoamericana en las Universidades y Centros educativos

La **metodología propuesta** se desarrollará en tres niveles, incluyendo estudio general de la herencia artística de cada compositor con el propósito de conocer y analizar los pensamientos estéticos y artísticos; estudio musical científico a cada una de las cuatro obras propuestas, pasos preliminares a la grabación: ensayos y grabaciones previos y realización de la grabación y producción del CD, ejecución de los recitales nacionales e internacionales, realización de talleres de Música Latinoamericana en las universidades y centros educativos con el propósito de aportar al proceso del aprendizaje académico, inculcando una conciencia crítica y reflexiva, elaboración del Informe final.

Como resultados, aspiramos forjar y extender la presencia de obras de los compositores académicos nacionales en el repertorio de las artistas nacionales e internacionales. Desarrollar y agrandar el interés para conocer, estudiar, divulgar la obra de los compositores académicos nacionales. Promover y apoyar la grabación y la difusión de las obras de los compositores e insertarla en la comunidad en todos sus niveles.

The present research project tries to integrate different lines of investigation that we have developing from the year 2008 (Doctoral Thesis “Antonio Maria Valencia (1902-1952): composer, pianist, public and musical personality of Colombia”).

In the Latin-American Academies the grade careers in Music there have taken like essential part the musician and the European and North American academic musicians, like them exclusively important, valid and determinant for its development. For it, we are provided with knowledge and workmanship to tackle, with naturalness, the music of the diverse musical movements of the European and even North American history. In very few and exceptional circumstances it has taken, almost like an exotic fact, the work or school compositiva of some Latin-American composer, and mainly one has emphasized it for its picturesque characteristics. Small conscience in the importance of promoting and of supporting the study, the conservation, the interpretation, the recording, the diffusion and the creation of the Latin-American composition and of inserting it in the community in all its levels, is a reality with which we have to live together.

In this opportunity, we have privileged to interfere with the works for Violin and Piano of four Latin-American composers of the XXth century: A.M Valencia (Colombia), G. Gilardi, C.Gustavino (Argentina), Camargo Guarneri (Brazil).

We have proposed the following general target to ourselves:

- To promote and to support the study, the conservation, the interpretation, the recording, the diffusion and the creation of the Latin-American composition and to insert it in the community in all its levels, by means of the recording of the CD with the works for violin and piano of the composers: A. M. Valencia (Colombia, 1902-1952), Gilardo Gilardi (Argentina, 1889-1963), Carlos Guastavino (Argentina, 1912-2000), Camargo Guarneri (Brazil, 1907-1993).

We formulate the specific targets like that:

- To preserve the works of four big composers who represent a wonderful tradition for the future generations and to put them within reach of many people.
- To spread the works of A. M. Valencia, G. Gilardi, Guastavino, Camargo Guarneri at the

national and international level.

- to open exchange spaces between the artists and creators for the music; to extend, to consolidate and to construct new publics.
- To reach port to the academic learning process, inculcating a critical and reflective conscience across Workshops of Latin-American Music in the Universities and educational Centers

The proposed methodology will develop in three levels, including general study of the artistic heredity of every composer with the intention of knowing and of analyzing the esthetic and artistic thoughts; scientific musical study to each of four proposed works, preliminary steps to the recording: previous essays and recordings and achievement of the recording and production of the CD, execution of the national and international recitals, achievement of workshops of Latin-American Music in the universities and educational centers with the intention of contributing to the academic learning process, inculcating a critical and reflective conscience, making of the Final report.

Like results, we inhale to forge and to extend the presence of works of the national academic composers in the repertoire of the national and international artists. To develop and to enlarge the interest to know, to study, to spread the work of the national academic composers. To promote and to support the recording and the diffusion of the works of the composers and to insert it in the community in all its levels.

3. Síntesis del proyecto:

Todos nosotros estamos viviendo en un momento histórico donde la globalización es una realidad. Somos sensibles a la inmensa riqueza histórico-cultural y musical de los países latinoamericanos y a las múltiples y muy interesantes actividades culturales vinculadas a la música actual. Sin embargo, hacia el exterior de los países e inclusive al interior de los mismos, hay una escasa vinculación entre instituciones, festivales culturales y escuelas de música. La grabación y reproducción física del material sonoro, como se conoce tradicionalmente en discos compactos, es costosa. Su distribución y mercadeo es prácticamente imposible realizarla con algún éxito, de no ser acogido por alguna empresa especializada, nacional o transnacional, que vislumbre algún tipo de utilidad económica. Pero a pesar de esas circunstancias y gracias al progreso tecnológico, se ha abierto un espacio virtual que ha posibilitado la apertura de una

nueva etapa en el intercambio de información y de productos, que nos permite estar al tanto, casi sin ninguna restricción, de mucho de lo que se genera, tanto en los grandes centros mundiales, como en la periferia.

En muchos de los países latinoamericanos, el estudio, la interpretación y la difusión de la obra musical latinoamericana en las estructuras sociales no ha formado parte de los planes estatales, ni de la iniciativa privada de forma seria. Como un aspecto que fundamenta mejor lo expresado, debemos reconocer la importancia manifiesta -incluso en los países reconocidos como desarrollados- de fortalecer los aspectos culturales de Latinoamérica, como una forma importante y valedera en los procesos de globalización sin poner en riesgo la identidad cultural. Durante los ensayos, preparando los recitales del DÚO Ar.Co, prácticamente descubriendo las obras de Antonio María Valencia y Gilardo Gilardi, nos preguntamos de porque si uno quiere interpretar la música de Rachmáninov puede tener a su alcance infinitas grabaciones de distintas épocas, artistas, conjuntos. Pero para poder interpretar las obras de Valencia y Gilardi (en este caso) se necesita prácticamente una investigación sin puntos de referencia. Una grabación de los años 80 del Dúo Sonata de A. M. Valencia, Sonata de G. Gilardi nunca fue grabada. Tanto en Colombia, como en Argentina son bien escasos, por no decir inexistentes las grabaciones de las obras de A. M. Valencia y de G. Gilardi. Producir CD con las obras de los tres grandes compositores representa una maravillosa tradición de cómo poner al alcance de mucha gente música intemporal y de cómo preservar estas obras para las generaciones futuras.

Frente esta realidad es absolutamente necesario para un artista plantear una postura de perspectiva global con ejercicio local. Sólo que ser artista en América Latina significa contribuir al surgimiento de una conciencia en la que las culturas latinoamericanas se sientan comprometidas tanto con su tradición como con el moderno mundo especializado. La integración de los valores culturales es decisiva para la sobrevivencia de la cultura y la civilización humana en su totalidad. Despertar esta problemática en la conciencia del hombre es, con seguridad, una de las tareas más importantes del arte de nuestro tiempo. Y todos los problemas estéticos y educativos de la música deberían considerarse bajo este punto de vista. En el Primer, en el Segundo y en el Tercer Mundo. Para nosotras esta postura se concretó en el proyecto de la creación artística DÚO AR.CO. MÚSICA ACADÉMICA LATINOAMERICANA

PARA VIOLÍN Y PIANO. Es aquí donde pretendemos ofrecer una visión de la tradición cultural local desde el parámetro global.

La meta general de los integrantes del DÚO Ar.Co será poder posibilitar el logro del desenvolvimiento de la Música Académica Latinoamericana en numerosos ámbitos, países, regiones, ciudades, etc., y permitir alcanzar importantes niveles comunicacionales, ya que la difusión de los productos artístico-musicales latinoamericanos es de probada e insospechada trascendencia.

Escogimos los CUATRO compositores de las obras que pretendemos grabar por estas razones:

1. los cuatro son grandes representantes del denominado “nacionalismo musical”. Valencia, Gilardi, Gustavino, Camargo Guarneri creían firmemente en la conciliación entre el Nacionalismo y el Universalismo. Su labor creativa fue más allá de componer obras en “estilo colombiano, o argentino, o brasilero”, o de insertar fragmentos de música popular dentro de una compleja textura armónica. En sus composiciones, ellos lograron una eficiente combinación –y no una mera superposición– de elementos nativos con las corrientes estéticas modernas como el Impresionismo, el Neoclasicismo y el Posromanticismo.
2. Tanto en Colombia, como en Argentina son bien escasos, por no decir inexistentes las grabaciones de las obras de A.M.Valencia y de G. Gilardi.
3. Los cuatro compositores eran del siglo XX, contemporáneos. Las semejanzas y las diferencias que muestran sus creaciones imponen el estudio comparativo de las obras. Al estudiar minuciosamente las similitudes que se encuentran tanto en el plano de la forma como del contenido, es posible, más adelante, desarrollar un modelo retórico que, dando cuenta de estas semejanzas, aporte también elementos importantes para la comprensión del modelo “nacionalismo musical” latinoamericano.

Objetivo general:

- Promover y apoyar el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, la difusión y la creación de la obra musical latinoamericana e insertarla en la comunidad en todos sus niveles, por medio de la grabación de un CD con las obras para violín y piano de los compositores: A. M. Valencia (Colombia, 1902-1952), Gilardo Gilardi (Argentina, 1889-

1963), Carlos Guastavino (Argentina, 1912-2000), Camargo Guarneri (Brasil, 1907-1993).

Objetivos específicos:

- Preservar las obras de cuatro grandes compositores que representan una maravillosa tradición para las generaciones futuras y ponerlas al alcance de mucha gente.
- Divulgar las obras de A. M. Valencia, G. Gilardi, Guastavino, Camargo Guarneri al nivel nacional e internacional.
- Abrir espacios de intercambio entre los artistas y creadores para la música; ampliar, consolidar y construir nuevos públicos.
- Aportar al proceso del aprendizaje académico, inculcando una conciencia crítica y reflexiva a través de Talleres de Música Académica Latinoamericana en las Universidades y Centros educativos.

Metodología Propuesta

Una primera fase que consistirá en:

- Estudio general de la herencia artística de cada compositor con el propósito de conocer y analizar los pensamientos estéticos y artísticos. Para comprender una obra musical hay que situarla en su contexto histórico (que incluye los contextos social, político, cultural, religioso y económico, sin olvidar el pensamiento musical), conocer el estilo del autor y las motivaciones que le llevaron a esa producción musical, la recepción de esa obra en su momento histórico (cómo fue acogida por el público, a qué tipo de audiencia estaba destinada) y sus características interpretativas (instrumentación, convenciones interpretativas, lenguaje de la época o la situación, etc.). Este tipo de estudio, indispensable para una interpretación musical profesional, permite desarrollar ideas, concretar pensamientos, acercarse a lo máximo al compositor, para poder entender que en la realidad quería expresar el autor.
- Estudio musical científico a cada una de las tres obras propuestas que comprende análisis

de la forma musical, la estructura melódica-rítmica, así como la importancia de cada una de las obras propuestas en la herencia artística del respectivo compositor. El análisis de la forma musical no puede limitarse al estudio de una obra musical y sus elementos sin tener en cuenta ningún otro aspecto fuera de la obra o, más bien, de la partitura, que suele ser el objeto de análisis. Este tipo de análisis se refiere al descubrimiento de los rasgos característicos de cada compositor, del modo de hacer del mismo individuo, *modus faciendi* que implica, por definición, su mundo subjetivo.

La segunda fase consistirá en una serie de pasos preliminares a la grabación. La improvisación se reserva para pequeños detalles o momentos muy concretos pero nunca para el concepto general de un programa:

- Ensayos previos a la grabación (unifican todos los conceptos, criterios, diferentes maneras de trabajar)
- Ensayos en el estudio (preparación de los micrófonos, banda sonora y de la tituladora; selección de los tipos de micrófono, su perfecta conexión y el nivel de las señales. El ayudante de sonido o *microfonista* habla a los micrófonos y establece los niveles previos)
- Grabaciones previas a la grabación en estudio.

La tercera fase:

- Grabación de CD con las obras para violín y piano de los compositores: A. M. Valencia (Colombia, 1902-1952), Gilardo Gilardi (Argentina, 1889-1963), Carlos Guastavino (Argentina, 1912-2000), Camargo Guarnieri (Brasil, 1907-1993).
- Realizar recitales del Dúo Ar.Co, promocionando de esta manera el CD "Dúo Ar.Co. Música Académica Latinoamericana para violín y piano" y en este sentido crear redes de contactos entre los países latinoamericanos, y asimismo abrir espacios de intercambio entre los artistas y creadores para la música; ampliar, consolidar y construir nuevos públicos.
- Grabar un DVD en el momento de uno de los conciertos. Encargar a un realizador que

nos haga un “buen” vídeo clip para colgarlo en el web y en sitios como youtube.com.

- Realizar talleres de Música Académica Latinoamericana en las universidades y centros educativos con el propósito de aportar al proceso del aprendizaje académico, inculcando una conciencia crítica y reflexiva.
- Elaboración del Informe final.

Resultados/Productos esperados, potenciales beneficiarios y Estrategia de Divulgación:

Con la realización de este proyecto aspiramos promover y apoyar el estudio, la conservación, la interpretación, la grabación, la difusión y la creación de la obra musical latinoamericana e insertarla en la comunidad en todos sus niveles.

Grabación y producción de mil CD de las obras de los tres compositores, divulgada en numerosos ámbitos, países, regiones, ciudades, permita alcanzar importantes niveles de comunicación, ya que la difusión de los productos artístico-musicales latinoamericano es de probada e insospechada trascendencia.

Para poder llegar a un mayor número de público, en primer término, consideramos que debemos hacer conocer a fondo nuestro producto cultural, con el fin de mostrar al máximo las cualidades culturales y artísticas que tiene el producto. En segundo término en los ámbitos de la distribución cultural, tratar de no recurrir a estrategias poco creativas para divulgación del proyecto, por ejemplo: elaborarlas programas de mano no solo con excelente diseño, si no con un análisis de la información. Buscar dinámicas diferentes de las entrevistas en las emisoras universitarias y culturales, llamar la atención, salir de los ámbitos aburridos y solemnes.

4. Impactos actual o potencial:

Impacto en el ámbito Académico (aportes a la docencia, aportes a la formación de recursos humanos):

- Realización de este tipo de proyectos de investigación genera importantes expectativas de logro en las clases presenciales colectivas e individuales de instrumento, canto y

música de cámara:

- Desarrollar la capacidad de identificar y definir los problemas de la interpretación de la Música Latinoamericana.
- Adquirir estrategias y recursos para la selección de obras musicales en base a la calidad de las mismas.
- Adquirir las herramientas técnico-musicales apropiadas para la ejecución del repertorio propuesto.
- Comprender el proceso de producción de conocimiento del autor y su obra desde la visión del intérprete.
- Integrar el uso de conceptos teóricos, recursos metodológicos y analíticos en la interpretación musical.
- Conocer y manejar con fluidez las diversas técnicas de ejecución de los diferentes instrumentos y canto.

Impacto en el ámbito Investigativo (divulgación de resultados):

- Para el día 31 de octubre de 2016 a las 10 am. se realizó la “Conferencia - Concierto DÚO AR.CO. MÚSICA ACADÉMICA LATINOAMERICANA PARA VIOLÍN Y PIANO” ofrecida por las dos investigadoras del proyecto en mención: Ph.D TATIANA TCHIJOVA y Magister DORA DE MARINIS (Argentina). Este evento estuvo dirigido a los estudiantes y docentes de Posgrado de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y el Conservatorio A.M. Valencia de Bellas Artes y a la comunidad en general.
- Las dos investigadoras del proyecto en mención: Ph.D TATIANA TCHIJOVA y Magister DORA DE MARINIS (Argentina) asistieron la invitación para participar de un Panel en el I Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística 2016, organizado en el marco de la *Maestría en Educación Artística mención en Música y mención en Bellas artes*- Resolución CONEAU No 1148/13 - , que se desarrolló en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) en los días 3, 4, 5 de noviembre de 2016. El día 4 de noviembre se realizó la presentación del “ *Dúo AR.CO. Música Académica Latinoamericana para violín y piano*” con un recital.
- El día 06 de noviembre de 2016 se realizó el Recital de Dúo Ar.Co con el programa del

CD en el Ciclo de Conciertos "Hernán Luis Vigo Suárez" del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (Buenos Aires, Argentina).

- Los sistemas de promoción, al igual que pasa con la distribución, evolucionan con el paso del tiempo. Y es evidente que Internet ha revolucionado tanto la promoción como la distribución de productos. Es el sistema más rentable y eficaz para promocionar productos musicales hoy en día. Para ello está separado el espacio el 13, 14 y 15 julio de 2017 con el fin de realizar video clip promocional del CD con Hitlive Healthy Business.

Desarrollos futuros:

Los intérpretes que asistan a los Conversatorio de Posgrado aquí propuestos en la Universidad del Valle y en la Universidad del Rosario (Argentina), serán los que realizarán la transferencia artística directa de todo el material trabajado durante el desarrollo del proceso educativo. Por ello, la labor de los intérpretes será la que posibilite el logro del desenvolvimiento de la Música Académica Latinoamericana en numerosos ámbitos, países, regiones, ciudades, etc., y permita alcanzar importantes niveles comunicacionales, ya que la difusión de los productos artístico-musicales latinoamericano es de probada e insospechada trascendencia.

5. Productos:

Cantidad y tipo de productos pactados en el *Acta de Trabajo y Compromiso* y productos finalmente presentados

En el Acta de Trabajo y Compromiso fueron pactados siguientes compromisos:

Productos de divulgación.

- Una (1) presentación o ejecución pública del producto.
 - El día 06 de noviembre de 2016 se realizó el Recital de Dúo Ar.Co con el programa del CD en el Ciclo de Conciertos "Hernán Luis Vigo Suárez" del Museo de Arte

Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (Buenos Aires, Argentina).

- El día 4 de noviembre se realizó la presentación del "Dúo AR.CO. Música Académica Latinoamericana para violín y piano" con el recital en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Formación de recursos humanos.

- Dos (2) Estudiantes vinculados:
 - Fueron vinculados dos estudiantes de Pregrado en Música: Gustavo López y Diber Vásquez.

Presentación de resultados.

- Una (1) presentación en evento de orden institucional:
 - Para el día 31 de octubre de 2016 a las 10 am. se realizó la "Conferencia - Concierto DÚO AR.CO. MÚSICA ACADÉMICA LATINOAMERICANA PARA VIOLÍN Y PIANO" ofrecida por las dos investigadoras del proyecto en mención: Ph.D TATIANA TCHIJOVA y Magister DORA DE MARINIS (Argentina). Este evento estuvo dirigido a los estudiantes y docentes de Posgrado de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y el Conservatorio A.M. Valencia de Bellas Artes y a la comunidad en general.

Tabla No. 1. Detalle de productos

Tipo de producto:	CD (500 unidades)
Nombre General:	"Dúo <u>AR.CO.</u> Música Académica Latinoamericana para violín y piano"
Nombre Particular:	"Dúo <u>AR.CO.</u> Música Académica Latinoamericana para violín y piano"
Ciudad y fechas:	Santiago de Cali, la fecha depende de la Editorial de la Universidad del Valle.

Participantes:	TATIANA TCHIJOVA – DORA DE MARINIS
Sitio de información:	Biblioteca Central, Centro de Documentación.
Formas organizativas:	Universidad del Valle

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones