

Fecha de presentación del Informe:	Día	30	Mes	11	Año	2017
------------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

1. Datos generales del Proyecto

Código del proyecto: CI:3168			
Título del proyecto: Guitarra: armonía y ritmos. Articulación sistemática de los distintos componentes del acompañamiento			
Facultad de Artes Integradas			
Escuela de Música			
Grupo (s) de investigación: NA			
Entidades: Universidad del Valle			
Palabras claves: Guitarra, armonía, ritmos, acompañamiento en guitarra, repertorio			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Carlos Arturo Torres Betancourt	110	110 (*)

(*) Dedicación 110 horas durante tres semestres (uno de ellos en calidad de prórroga)

2. Resumen ejecutivo:

El proyecto tuvo como objetivo general integrar los elementos rítmicos y armónicos involucrados en la guitarra de acompañamiento, en una propuesta pedagógica que abarque un repertorio diverso de canciones latinoamericanas.

El proyecto partió de la necesaria distinción de los aspectos presentes en el acompañamiento en guitarra (la armonía y el ritmo), reconociendo al mismo tiempo su articulación y su indispensable aplicación a un repertorio. La relación triangular “armonía – ritmo – repertorio” se tomó como punto de partida para el diseño metodológico de la investigación.

El rastreo bibliográfico puso en evidencia la necesidad de un trabajo de investigación musical orientado a la integración sistemática de aquellos conocimientos que se encuentran dispersos o sobre los cuales ni siquiera existe material que guíe a los guitarristas en formación. En ese sentido,

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

esta propuesta de investigación – creación, pretende contribuir a la orientación del guitarrista que desee trabajar en este campo.

La conceptualización sobre la armonía en la guitarra se trabajó de manera sistemática y progresiva. Se construyeron ejemplos para todos los conceptos expuestos y se diseñaron ejercicios prácticos algunos de los cuales integran la ejecución de ritmos que fueron incorporados paulatinamente según su grado de dificultad. Este componente (el ritmo en el acompañamiento) se desarrolló en extenso a partir de la presentación de los ritmos más representativos de Colombia y otros países de América Latina. Finalmente, la conceptualización sobre la armonía en la guitarra y el aprendizaje de los ritmos confluyeron en la armonización de un repertorio de 25 canciones según los parámetros teóricos previamente abordados.

Como resultado del proyecto se realizó un concierto con repertorio colombiano y latinoamericano en cuyo acompañamiento la guitarra juega un papel protagónico; se diseñó el programa de la asignatura “Guitarra de Acompañamiento”; y se realizó el taller “Armonía y Ritmos para la guitarra”. No obstante, el principal producto lo constituye la escritura de un libro de seis capítulos que pretende ser un material de referencia para la formación de guitarristas en el área del acompañamiento y para futuros trabajos en esta línea.

Tratándose de un proyecto de investigación - creación, los resultados del proyecto se condensan en los mencionados productos, los cuales ponen en evidencia que la guitarra de acompañamiento constituye un campo importante de desarrollo artístico y profesional para el guitarrista. De lo anterior se deriva la necesidad de que cobre un lugar relevante como parte de los procesos formativos, en especial en los niveles de educación superior de pre y post grado. De igual manera, el trabajo permite evidenciar que no existen recetas únicas ni fórmulas que definan una manera correcta o única de acompañar. Existen, efectivamente, parámetros conceptuales que es necesario conocer y dominar. Sin embargo, es la creatividad y la búsqueda personal del intérprete la que le permite desarrollar propuestas interesantes. De igual manera, la búsqueda de orden pedagógico ha de ser permanente si de lo que se trata es de encaminar a los guitarristas en formación a lograr mejores niveles de desempeño en la guitarra de acompañamiento, en las que primen el rigor profesional pero también el goce personal y el placer estético.

3. Síntesis del proyecto:

La guitarra es uno de los instrumentos más interpretados en el mundo, dada su capacidad para adecuarse a contextos culturales diversos. Tanto su técnica de construcción como su ejecución se han desarrollado de tal forma que podría afirmarse que es el instrumento musical más empleado actualmente en el mundo. A través de la historia se ha utilizado como instrumento para el acompañamiento en la música popular. A ello se suma su presencia como instrumento solista o como parte de agrupaciones de cámara y conjuntos instrumentales. Sin lugar a dudas, la presencia de la guitarra en el ámbito de la música tradicional y popular ha constituido parte importante del desarrollo y la consolidación de la historia musical y cultural de los países latinoamericanos.

La guitarra de acompañamiento involucra el ritmo y la armonía como elementos inseparables. Acompañar con la guitarra una melodía exige conocer la formación de los acordes y sus relaciones o encadenamientos, en función de diversas posibilidades de aplicación. Así mismo, requiere el conocimiento de los distintos ritmos o aires, según el ámbito cultural que se desee abarcar. Este proyecto de investigación – creación se propuso, entonces, integrar los elementos rítmicos y armónicos involucrados en la guitarra de acompañamiento, en una propuesta pedagógica que incluye un repertorio de canciones latinoamericanas.

El rastreo bibliográfico realizado puso en evidencia la necesidad de un trabajo de investigación musical orientado a la integración sistemática de aquellos conocimientos que se encuentran dispersos o sobre los cuales ni siquiera existe material que guíe a los guitarristas en formación. En ese sentido, esta propuesta pretende contribuir a una mejor orientación del guitarrista que desee trabajar en este campo. De igual manera, parte de un interés por explorar alternativas de acompañamiento basadas en el uso de los acordes de extensión y sustitución, buscando un colorido armónico especial con resultados innovadores según las posibilidades e intereses de cada intérprete. La revisión del estado del arte permitió constatar que tales elementos interpretativos (cómo realizar acordes, en una búsqueda continua de sonoridades, y cómo ejecutar ritmos en el instrumento) no son presentados de manera integrada y sistemática en las publicaciones que promueven el aprendizaje de la guitarra de acompañamiento.

Los tratados sobre guitarra acompañante o guitarra popular se basan, en su mayoría, en la fundamentación de la armonía, es decir, en la formación de acordes, las progresiones, las modulaciones y los ejercicios sobre cifrados con acordes de extensión y sustitución, pero no aportan una orientación rítmica que se encuentra implicada en toda interpretación. Para llevar a la práctica

este conocimiento de la armonía, el instrumentista debe dominar con antelación los ritmos que se ejecutan con la mano derecha o, en su defecto, buscar dicha información en otras fuentes.

La indagación realizada en el proceso de investigación permitió identificar dos bloques de trabajos relacionados con la guitarra de acompañamiento. Por un lado, libros, manuales y diccionarios de acordes que se enfocan en la armonía aplicada a la guitarra. Por otro lado, se encuentran las publicaciones o trabajos inéditos –menos abundantes que los dedicados a la armonía– que se dedican a la presentación de los ritmos de países latinoamericanos, incluida Colombia.

A nivel empírico se puede constatar que el desempeño del guitarrista como acompañante ha sido el resultado del oficio o de su práctica espontánea y, en la mayoría de los casos, producto de una tradición oral y cultural del entorno. De ahí que este proyecto de investigación – creación haya tenido como uno de sus referentes importante los videos, las grabaciones en audio, los conciertos, los intercambios entre colegas, la interacción con los estudiantes en el aula, las charlas con amigos y en general el entorno musical que rodea a los guitarristas. Un segundo tipo de referente lo constituyen las diversas publicaciones sobre armonía, acordes y repertorio. Pero el marco de referencia en el que se inscribió la propuesta estaría incompleto si se deja por fuera el interés del guitarrista actual (joven y mayor) de mejorar su nivel en el acompañamiento, utilizando para ello las distintas posibilidades de transformación de la triada (crecimiento vertical) que hagan más atractivo el resultado musical. Ello también implica incorporar novedosos ritmos provenientes de creativas variaciones. En algunos casos esta búsqueda ha significado la posibilidad de enriquecer las músicas tradicionales de Latinoamérica con propuestas armónicas derivadas de otros contextos musicales como lo son el blues, el jazz, la bossa-nova etc.

Es la permanente exploración dentro del campo estético lo que motiva a los guitarristas a conocer nuevos acordes y nuevos ritmos con variantes creativas, desarrollo musical que se logra observando y oyendo a aquellos que han logrado avances significativos. Sin embargo, estos últimos (guitarristas experimentados en el arte del acompañamiento), han logrado niveles avanzados a partir del estudio de los materiales existentes que desarrollan los temas mencionados (la armonía y los ritmos) de manera aislada. Es su práctica y su búsqueda personal e individual lo que les ha permitido llegar hasta donde han llegado.

Todo lo anterior ha puesto en evidencia la necesidad de un trabajo de investigación musical orientado a la integración sistemática de lo que se encontraba disperso. Esta propuesta de investigación – creación estuvo encaminada, entonces, a la organización de los conocimientos musicales involucrados en el acompañamiento con la guitarra, que a su vez podría contribuir a una mejor

orientación del guitarrista que desee trabajar en este campo. A ello se suma el interés por desarrollar alternativas de acompañamiento que partan de los desarrollos actuales de la armonía y que en ese sentido contribuyan a dar dinamismo a los aires tradicionales en un mundo en permanente transformación. Todo ello adquiere mayor sentido si se articulan los elementos armónicos y rítmicos en función de un repertorio de canciones, tal como se hizo en el presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se planteó como objetivo general integrar los elementos rítmicos y armónicos involucrados en la guitarra de acompañamiento, en una propuesta pedagógica con un repertorio de canciones latinoamericanas. Los objetivos específicos fueron: (1) Presentar de manera sistemática los conocimientos necesarios para armonizar en guitarra con acordes de extensión y sustitución. (2) Representar con notación musical para guitarra los ritmos de la música tradicional colombiana y latinoamericana. (3) Integrar la realización de acordes en la guitarra a la ejecución de ritmos tradicionales del ámbito latinoamericano. Y finalmente, (4) Armonizar un repertorio de canciones latinoamericanas, integrando los elementos armónicos y rítmicos estudiados.

La metodología propuesta para la realización del proyecto partió de la necesaria distinción de los aspectos involucrados en el acompañamiento en guitarra: la armonía y los ritmos. Del mismo modo que es indispensable la distinción y el abordaje independiente de lo armónico y de lo rítmico en la guitarra, es fundamental su articulación, en función de su aplicación a un conjunto de canciones, es decir, la construcción de un repertorio. Esta relación triangular (armonía – ritmo – repertorio) corresponde al entramado de la metodología, la cual fue diseñada en función de los tres componentes: (1) Armonía aplicada a la guitarra. (2) Selección de ritmos representativos de países latinoamericanos, entre ellos Colombia. (3) Armonización de un repertorio de canciones. De igual modo, coincide con la estructura general del principal producto (libro) que se derivó del proyecto.

Los dos primeros componentes involucran un nivel teórico y un nivel práctico, este último materializado en el diseño de ejemplos y ejercicios para un aprendizaje progresivo. El tercer componente es donde confluyen el conjunto de elementos teórico –prácticos desarrollados en los dos anteriores. No obstante la necesaria división, es conveniente reiterar que los tres componentes se encuentran estrechamente articulados en el desarrollo del proyecto.

A continuación se presenta la metodología implementada para cada uno de los componentes:

(1) Armonía aplicada a la guitarra: teoría y práctica

El desarrollo de este componente implicó abordar los siguientes ítems:

- Conceptos generales sobre armonía
- Sistema de cifrados de acordes

- Construcción de acordes: acordes de escala (triada mayor, triada menor), con sexta agregada, con séptima agregada, con séptima y novena agregadas, con sexta y novena agregadas, séptima de dominante, novena de dominante, onceava de dominante, treceava de dominante, alteraciones en la dominante, suspensión y alteraciones en la tónica, disminuidos, semidisminuidos, aumentados
- Estructura de los acordes en la guitarra
- Reglas básicas de la armonía para el uso de los acordes. Este ítem involucra ejemplos y ejercicios de encadenamientos partiendo de la ilustración del uso de la armonía básica para compararla con la aplicación de una rearmonización elaborada, es decir, con la utilización de acordes de extensión y sustitución ya mencionados. Tal práctica busca facilitar la comprensión teórica y el desarrollo de las habilidades técnicas para el desempeño de la mano izquierda.

La realización de esta primera parte exigió retomar trabajos realizados por diferentes autores, con el fin de hacer una presentación coherente de los distintos conceptos sobre armonía (general y aplicada a la guitarra). Paralelamente a la presentación de los elementos teóricos retomados de dichos trabajos, se elaboraron los respectivos ejemplos y ejercicios para cada uno de los temas. Algunos de los ejercicios propuestos involucran aspectos rítmicos correspondientes a la segunda parte, de tal manera que la integración propuesta se lleve a cabo desde el inicio.

(2) Selección de ritmos representativos de Colombia y América Latina

Dentro del proyecto se optó por trabajar ritmos tradicionales de varios países latinoamericanos. Éstos son: Bambuco (Colombia), Bolero (México – Cuba – Puerto Rico), Bossanova (Brasil), Cueca (Chile), Cumbia (Colombia), Garabato (Colombia), Guabina (Colombia), Guajira (Cuba), Guaranía (Paraguay), Huayno (Bolivia), Joropo (Colombia), Marinera limeña (Perú), Merecumbé (Colombia), Milonga Campera (Argentina), Paseo vallenato (Colombia), Pasodoble (España – Adoptado en Latinoamérica), Son (Cuba), Tango (Argentina), Vals (Latinoamérica – Proveniente de Europa), Vals pasaje (Venezuela - Colombia), Vals peruano, Zamba argentina, Andantes de salsa (Cuba – Puerto Rico – Colombia).

• Resultados

El documento que presenta los resultados de la investigación (libro) está estructurado en seis capítulos. El primero, está dedicado a la presentación de conceptos básicos de la teoría musical y de la armonía, particularmente lo relacionado con la formación de los acordes y la función tonal o armónica de los mismos. En el segundo capítulo se expone la representación gráfica de acordes para la guitarra y un conjunto de ejercicios rítmicos sobre acordes mayores y sus dominantes con séptima

(I-V7). El capítulo 3 expone las funciones tonales básicas, las progresiones armónicas y las secuencias con extensiones, conceptos que se aplican en la armonización de fragmentos de canciones del repertorio latinoamericano. Así mismo, se presenta una serie de recomendaciones básicas para armonizar. El capítulo 4 está dedicado a los acordes de sustitución. En el capítulo 5 se presentan los ritmos más representativos de Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México, Cuba, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Chile. El sexto y último capítulo constituye la síntesis de lo desarrollado previamente. En él se presenta el repertorio de 25 canciones armonizadas de acuerdo con los conceptos expuestos en los capítulos precedentes. Para la selección se tomaron en consideración algunos de los ritmos presentados en el capítulo 5, pues abarcarlos todos escapa a los alcances del presente trabajo. Se espera que, como resultado de los conocimientos adquiridos (tanto en lo armónico como en lo rítmico), los lectores del libro puedan ampliar su propio repertorio de canciones y se sientan motivados a continuar en la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo del acompañamiento.

Además del libro, como resultado del proyecto se realizó un concierto con repertorio colombiano y latinoamericano en cuyo acompañamiento la guitarra juega un papel protagónico; se diseñó el programa de la asignatura “Guitarra de Acompañamiento” orientada a estudiantes de guitarra en licenciaturas o programas de interpretación musical; y se realizó el taller “Armonía y Ritmos para la guitarra” en el que participaron guitarristas de la Universidad del Valle y de otras instituciones educativas de la ciudad.

Tratándose de un proyecto de investigación - creación, los resultados del proyecto se condensan en los mencionados productos, los cuales ponen en evidencia que la guitarra de acompañamiento constituye un campo importante de desarrollo artístico y profesional para el guitarrista. De lo anterior se deriva la necesidad de que cobre un lugar relevante como parte de los procesos formativos, en especial en los niveles de educación superior de pre y post grado. De igual manera, el trabajo permite evidenciar que no existen recetas únicas ni fórmulas que definan una manera correcta o única de acompañar. Existen, efectivamente, parámetros conceptuales que es necesario conocer y dominar. Sin embargo, es la creatividad y la búsqueda personal del intérprete la que le permite desarrollar propuestas interesantes. De igual manera, la búsqueda de orden pedagógico debe continuar si de lo que se trata es de encaminar a los guitarristas en formación a lograr mejores niveles de desempeño en la guitarra de acompañamiento, en las que primen el rigor profesional pero también el goce personal y el placer estético.

4. Impactos

En el ámbito académico, el desarrollo del proyecto hace aportes a la docencia en los programas de Música y Licenciatura en Música de la Universidad del Valle. Esto se ha traducido en el diseño de la asignatura Guitarra de Acompañamiento para estudiantes de guitarra. De igual manera, otro de los productos (el libro que será presentado al Programa Editorial de la Universidad del Valle) constituye un material de referencia para otros cursos que se pueden ofrecer en un futuro como electivas profesionales (v.g. Armonía aplicada a la guitarra). Si bien es cierto que en los programas de Música del país existen asignaturas orientadas a la guitarra de acompañamiento, no se cuenta con materiales pedagógicos que orienten de manera sistemática el proceso de enseñanza a partir de un conocimiento detallado de la armonía para el instrumento. Aún menos frecuentes son los materiales que integren el componente armónico y el rítmico, y estos dos a un repertorio con armonizaciones con un grado considerable de elaboración. En lo anterior se expresa el impacto más significativo de este proyecto, pues hasta el momento no hay en nuestro contexto antecedentes de trabajos similares que articulen los aspectos involucrados en el acompañamiento.

5. Productos:

Tabla No. 1. **Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados**

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	1				1			
Capítulos en libros que publican resultados de investigación								
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados								
☐ Prototipos y patentes								

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
☐ Software				
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial				
Normas basadas en resultados de investigación				
Fortalecimiento de la comunidad intelectual y artística				
Taller de armonía y ritmos para la guitarra	1		1	
Programa de curso de Guitarra de Acompañamiento para estudiantes de guitarra	1		1	
Dirigidos a la apropiación social				
Concierto de música colombiana y latinoamericana acompañada con guitarra	1		1	
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado	2		3	
Semillero de Investigación (*)	1		0	
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				

(*) ACLARACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROYECTO:

Dado que en la asignatura Semilleros de Investigación no había matriculado ningún estudiante que pudiese realizar las tareas requeridas para el proyecto, se le asignaron estas tareas al estudiante de guitarra Santiago Torres Carvajal (cod. 1236398), quien no recibió ninguna remuneración por este concepto. En cuanto a los monitores, en el proyecto estaba previsto convocar dos estudiantes. Se decidió vincular al mismo estudiante de guitarra por dos periodos académicos consecutivos: Sebastián Pacheco, cod. 1510394. De esta manera se cumple con lo estipulado en el proyecto en cuanto a la vinculación de estudiantes.

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y productos.

Producto 1

Tipo de producto:	Libro (*)
Nombre General:	NA
Nombre Particular:	GUIARRA: ARMONÍA Y RITMOS. Colombia y Latinoamérica
Ciudad y fechas:	Cali (la fecha de publicación depende de los trámites al interior del Programa Editorial de la Universidad)
Participantes:	Carlos Arturo Torres
Sitio de información:	NA
Formas organizativas:	Universidad del Valle

() En el CD que contiene los productos del proyecto se incluye una carpeta denominada “Libro Guitarra Armonía y Ritmos”, la cual contiene los capítulos por separado. Esto se debe a que algunos de los archivos son de Word y otros (los correspondientes a partituras) están en formato PDF. Para la lectura del libro, se recomienda entonces guiarse por la tabla de contenido.*

Producto 2

Tipo de producto:	Taller
Nombre General:	NA
Nombre Particular:	Taller de armonía y ritmos para la guitarra
Ciudad y fechas:	Cali, noviembre 20 de 2017
Participantes:	Carlos Arturo Torres
Sitio de información:	NA
Formas	Universidad del Valle. Escuela de Música

organizativas:

Producto 3

Tipo de producto:	Programa de asignatura
Nombre General:	NA
Nombre Particular:	Programa de curso de Guitarra de Acompañamiento para estudiantes de guitarra
Ciudad y fechas:	El producto comprometido es el programa de curso. La creación y la programación de la asignatura se harán de acuerdo con los requerimientos de la Escuela de Música y dentro del marco normativo de la universidad.
Participantes:	Carlos Arturo Torres
Sitio de información:	NA
Formas organizativas:	Universidad del Valle. Escuela de Música

Producto 4

Tipo de producto:	Concierto
Nombre General:	Concierto de música colombiana y latinoamericana acompañada con guitarra
Nombre Particular:	La guitarra en el acompañamiento. Ritmos y armonías en la música latinoamericana
Ciudad y fechas:	Cali, mayo 26 de 2017
Participantes:	Carlos Arturo Torres (*)
Sitio de información:	NA
Formas organizativas:	Universidad del Valle. Escuela de Música

(*) La conceptualización y la organización del recital, así como la interpretación de la guitarra en los distintos ensambles estuvieron a cargo del investigador. El concierto contó con la participación de los siguientes músicos: Mónica Castro y Fabián García (percusionistas y profesores de la Escuela de Música); Santiago López, Juan Sebastián Vélez y Santiago Torres Carvajal (flautista y guitarristas, respectivamente. Estudiantes de música de la Universidad del Valle); Clara Inés Iglesias (cantante, docente y compositora); César Macías (bandolista y coordinador musical de la Fundación Batuta),

Carlos González (tiplista y docente) y David Torres Carvajal (violinista de la Orquesta Filarmónica de Cali). La grabación en video está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=98WPTTTbfFU>

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

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2