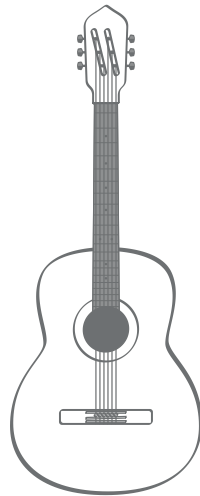

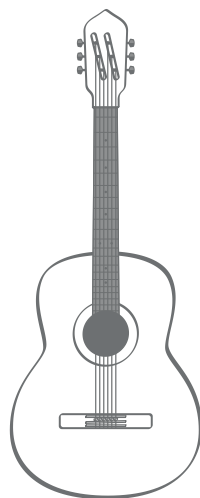
Composiciones y Arreglos para guitarra

Música colombiana para
guitarra solista, dueto guitarra-flauta
y cuarteto de guitarras

CARLOS ANDRÉS CABALLERO PARRA

COMPOSICIONES Y ARREGLOS PARA GUITARRA

COMPOSICIONES Y ARREGLOS PARA GUITARRA

CARLOS ANDRÉS
CABALLERO PARRA

Institución Universitaria
Acreditada en Alta Calidad

Caballero Parra, Carlos Andrés

Composiciones y arreglos para guitarra / Carlos Andrés Caballero Parra --
1a ed. -- Medellín : Instituto Tecnológico Metropolitano, 2016.

63 p. -- (Textos académicos)

ISMN 979-0-801633-02-6

1. Guitarra -- Enseñanza 2. Música para guitarra 3. Arreglos para guitarra
I. Tít. II. Serie

787.87 SCDD 21 ed.

Catalogación en la publicación - Biblioteca ITM

COMPOSICIONES Y ARREGLOS PARA GUITARRA

© Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Primera edición: diciembre de 2016

ISMN 979-0-801633-02-6

Publicación electrónica para consulta gratuita

AUTOR

Carlos Andrés Caballero Parra

RECTORA

María Victoria Mejía Orozco

DIRECTORA EDITORIAL

Silvia Inés Jiménez Gómez

COMITÉ EDITORIAL

Eduard Emiro Rodríguez Ramírez, MSc.

Jaime Andrés Cano Salazar, PhD.

Silvia Inés Jiménez Gómez, MSc.

Yudy Elena Giraldo Pérez, MSc.

Viviana Díaz, Esp.

CORRECCIÓN DE ESTILO

Lila M. Cortés Fonnegra

ASISTENTE EDITORIAL

Viviana Díaz

DIAGRAMACIÓN

Alfonso Tobón Botero

ILUSTRACIONES

Carlos Andrés Caballero Parra

Hecho en Medellín, Colombia

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Fondo Editorial –ITM

Calle 73 No. 76A 354 / Tel.: 4405197

<http://fondoeditorial.itm.edu.co/>

www.itm.edu.co

Medellín – Colombia

Las opiniones originales y citas del texto son de la responsabilidad del autor. El ITM salva cualquier obligación derivada del libro que se publica. Por lo tanto, ella recaerá única y exclusivamente sobre el autor.

PRESENTACIÓN

Esta recopilación de composiciones y arreglos hacen parte del trabajo y el interés generado a través del estudio de la guitarra a nivel profesional del autor, el cual inicia en el programa de Música-Instrumento de la Universidad de Antioquia en el año 1993 y continúa aún 23 años después.

Durante la trayectoria como músico profesional, el interés por la música tradicional y folclórica colombiana trasciende al campo de la investigación, siendo en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y su plataforma investigativa, a través del grupo de Artes y Humanidades, que se profundiza en el campo de la recuperación patrimonial y la divulgación de las músicas populares y tradicionales del folclor colombiano a través de proyectos que buscan otras formas de intervención de nuestras músicas por medio de nuevas plataformas tecnológicas de creación artística.

Este trabajo se presenta en formato de libro electrónico o digital permitiendo así una interacción más cómoda entre el intérprete y las obras, con la posibilidad de llevarlo siempre consigo en los dispositivos actuales que así lo permiten; el libro contiene creaciones musicales en varios aires tradicionales colombianos y arreglos de música para la guitarra de obras reconocidas, que permiten la interacción con otros instrumentos como la flauta y el formato de cuarteto de guitarras en dos obras, generando así una nueva propuesta artística de interpretación de la guitarra clásica inspirada en la música folclórica y tradicional colombiana, siendo este el objetivo principal de esta publicación.

AGRADECIMIENTOS

Esta obra es el resultado de una trayectoria de más de 20 años en el campo musical; en este proceso es importante mencionar a familiares, amigos y maestros que hicieron parte de esta, tal es el caso de mis dos profesores de guitarra clásica en la época de mis estudios en el conservatorio de la Universidad de Antioquia, el maestro Carlos Vieira y el maestro Roberto Fernández, de quienes aprendí la técnica guitarrística y la interpretación musical propias de la escuela del sur del continente americano. En el campo profesional debo mencionar a mi amigo y mentor, el maestro Juan José Arango Escobar, de quien aprendí el gusto por la buena música y el cariño a nuestra música colombiana.

Por supuesto es importante mencionar a mi familia, mi madre Mariela Parra, mi padre Julio Caballero, mis hermanos Jairo, Clarena, los gemelos y Walter, además de mi sobrina Carolina y mis tíos Gerardo y Manuel, todos ellos tuvieron la sensatez de permitir que en mi juventud me decidiera por el estudio de la música cuando la mayoría de mis contemporáneos tenían que volcarse al mundo de las carreras «tradicionales», gracias a ello puedo decir hoy que los años de vida profesional me han traído muchas experiencias tanto positivas como negativas, tal y como debe ser la vida, algo que me ha ayudado a crecer en todas las facetas como ser humano.

Dedico estas obras y arreglos a mi madre, quien era la primera persona que escuchaba mis lecciones y tareas musicales antes de presentárselas a mis maestros y, por supuesto, a mi esposa Mónica, que cada vez me anima y apoya a seguir adelante en este duro pero maravilloso mundo de la música.

Por último debo agradecer al ITM, institución que supo acoger con cariño las nuevas manifestaciones artísticas y culturales para bien del desarrollo humano e integral de nuestra sociedad.

ÍNDICE MUSICAL

Nº Obra Página
Pasillo #1

1 **Moderato** (♩ = c. 102) CIII— CII—

mf 12

Capricho de bambuco

2 **Allegretto** (♩ = c. 110) 1/2 CVII—

mf 17

Estudio (Coral)

3 6ª en Re 1/2 CII—

mf 21

Bambuco #3

4 **Allegro** (♩ = c. 120) Arm. 12

mf 23

La Guaneña

5 6ª en Re **Moderato** ♩ = 90

mf 28

Mi Buena Ventura

6 **Moderato espressivo** ♩ = 90 31

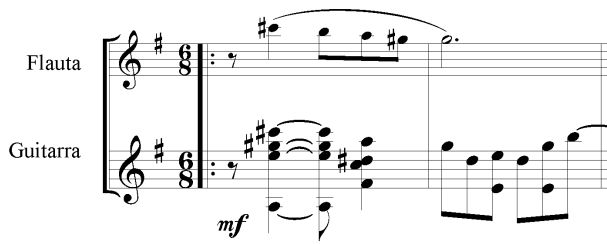

Bambuco #1

7 34

Flauta

Guitarra

Bambuco #2

8 41

Guitar 1

Guitar 2

Guitar 3

Guitar 4

Danza

9 53

Guitar 1

Guitar 2

Guitar 3

Guitar 4

NOTAS DEL AUTOR SOBRE LAS OBRAS

1. Pasillo #1

Fue una de las últimas composiciones, su escritura simula o hace alusión a la forma de *rondó* tradicional o A-B-A-C-A-D-A en la cual se presenta un tema (A) con su repetición, posteriormente se presentan otros temas secundarios (B-C-D) pero siempre se regresa al tema principal, como puente entre los temas nuevos, para terminar con el tema principal. Los temas secundarios pueden ser interpretados a un tempo menor que el tema principal, de esta manera se obtiene un mejor contraste entre las partes.

Es una obra de nivel intermedio guitarrístico, de unos cinco minutos aproximadamente de duración.

2. Capricho de bambuco

Esta obra explora las diferentes sonoridades de la guitarra aprovechando las cuerdas al aire y los efectos tímbricos que ofrece la interpretación cerca del puente y la trastera del instrumento, así como también el juego con los armónicos artificiales. En el compás nueve (9) aparecen un par de flechas, las cuales pueden ser interpretadas con un pequeño golpe del pulgar de la mano derecha sobre los trastes cercanos a la boca de la guitarra.

Es una obra de temas variados que se repite desde el comienzo hasta el final, para terminar en un acorde con rasgueo; su nivel de interpretación es intermedio para la guitarra.

3. Estudio (coral)

Esta pequeña obra explora las sonoridades propias de la guitarra, al bajar la afinación de su sexta cuerda a la nota Re, se debe tener en cuenta que las voces inferiores realizan un acompañamiento coral de una única melodía que se mueve por las primeras posiciones de la guitarra; se repite desde el inicio y se pretende para los primeros niveles de interpretación guitarrística.

4. Bambuco #3

Esta obra que inicia en compás de 7/4, explora la sonoridad de la guitarra con las cuerdas al aire y un crecimiento gradual de la intensidad sonora previo al inicio del compás de 3/4 tradicional en el aire de bambuco. No tiene un tema particular o característico y se mueve en diferentes tonalidades con exposición de temas diversos. La obra se repite desde el inicio del tema para terminar con dos acordes de cierre tonal tradicional

5. La Guaneña

Canción tradicional del folclor nariñense que evoca los pueblos andinos del sur de nuestro país del siglo XIX; se realiza en aire de bambuco y se enmarca dentro de la tradición del pueblo nariñense al considerarla casi como un himno. A nivel guitarrístico explora las sonoridades propias de la sexta cuerda en Re, los timbres del instrumento además de una exploración armónica diferente a la tradicional sin alejarse mucho de esta. Su nivel guitarrístico la hace apta para los primeros niveles de formación interpretativa.

6. *Mi Buenaventura*

Arreglo y adaptación a una canción tradicional original del compositor vallecaucano Petronio Álvarez; la obra pertenece al folclor de la región pacífica colombiana en aire de currulao, la adaptación se basa primero en una introducción que genera una expectativa al tema principal; posteriormente, el desarrollo del tema se adorna con nuevas melodías de paso y una armonía agregada que aprovecha la sonoridad de la guitarra y sus armónicos naturales; es una obra de nivel intermedio guitarrístico.

7. *Bambuco #1*

Es la primera obra compuesta por el autor en aire de bambuco, en ella se explora el ensamble con la flauta travesa en forma de dueto tradicional del clasicismo italiano, evocando autores como Carulli y Giuliani. La obra pasa por varias tonalidades; tiene un registro medio para la flauta, la guitarra además de acompañar, también realiza juegos melódicos en contrapunto con la flauta; en algunos pasajes se explora la armonía no tradicional generando choques con acordes disonantes; morfológicamente la obra expone sus diferentes temas y al final retorna al tema inicial para terminar con una pequeña coda. Tiene un nivel intermedio tanto para la guitarra como para la flauta.

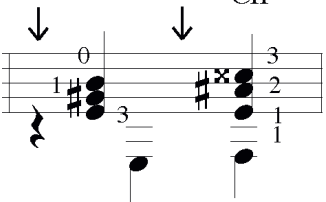
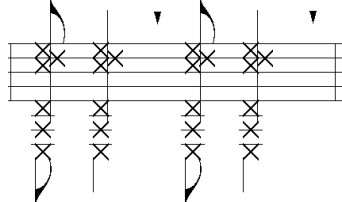
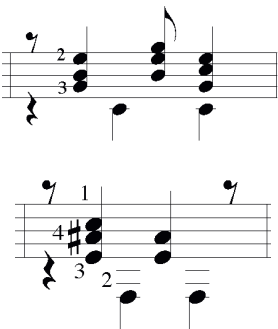
8. *Bambuco #2*

Obra creada para el formato de cuarteto de guitarra que explora el rango sonoro del instrumento, presenta varias ideas musicales que se retoman desde el principio para terminar en una coda. Si bien se definen las cuatro voces para cada una de las guitarras y se respetan sus rangos, es decir la guitarra 1 con las voces superiores, y la cuatro para los bajos de la obra, en ocasiones se mezclan para enriquecer las interpretaciones en cada una de ellas. El nivel guitarrístico necesario para su interpretación puede ser el intermedio o superior debido a las escalas y propuestas melódico-armónicas que contiene la pieza.

9. *Danza*

Esta obra, creada también para cuarteto de guitarras, se realiza en aire de danza tradicional y explora todo el rango del instrumento como la anterior pieza; las ideas melódicas se presentan con repeticiones de cuatro compases al inicio de la obra, lo que genera posibilidades interpretativas semejantes a las que se hacían en el período Barroco tardío en el siglo XVII, en la forma de concierto de su época; la exploración armónica de la obra se genera a partir del aprovechamiento de las sonoridades y las cuerdas al aire del instrumento, así como también de los armónicos naturales; el rango de los instrumentos se respeta de acuerdo con las voces, pero permiten la intervención en otros lugares del mismo; la guitarra cuatro realiza explícitamente el bajo tradicional del ritmo, mientras las demás guitarras se encargan de los espacios rítmicos que complementan el ritmo tradicional. La obra fue creada para un nivel intermedio y superior guitarrístico, debido también a las escalas y propuestas armónicas que contiene la obra.

ACLARACIONES DE INTERPRETACIÓN

Obra	Fragmento	Interpretación
Capricho de bambuco Compás 9	CII	Las dos flechas hacia abajo se refieren al apagado que caracteriza al aire de bambuco, el cual se realiza con la mano derecha cerrada sobre todas las cuerdas a la altura de la boca de la guitarra.
Bambuco #3 Compás 13 y 14		Esta interpretación se realiza golpeando todas las cuerdas cerca al puente inferior de la guitarra con las notas del acorde en la mano izquierda, se recomienda hacer el silencio o apagado después de cada dos golpes exactamente donde se ubican las comas, el cual se realiza con alguno de los dedos de la misma mano izquierda.
Recomendación general para todas las obras en aire de bambuco		En diferentes momentos de las obras en bambuco, se sugiere realizar un apagado en el primer tiempo cuando el compas tiene la base rítmica general del aire, tal y como se muestra en la imagen.

Pasillo #1

Carlos Andrés Caballero Parra

Moderato (♩ = c. 102)

The musical score is written for guitar in 3/4 time, key of D major. It begins with a tempo marking of Moderato (♩ = c. 102). The score is divided into sections labeled CIII, CII, CV, CI, CIV, and CIII. The first system (measures 1-4) starts with a *mf* dynamic and includes a triplet of eighth notes. The second system (measures 5-8) features a *dim.* dynamic followed by a *cresc.* dynamic. The third system (measures 9-14) includes a *f* dynamic and a *mp* dynamic. The fourth system (measures 15-19) starts with a *p* dynamic, followed by a *cresc.* dynamic and a *mf* dynamic. The fifth system (measures 20-24) begins with a *mp* dynamic. The sixth system (measures 25-28) includes an *espress.* dynamic and a *cresc.* dynamic. The score concludes with a final chord in the key of D major.

Pasillo #1

Musical score for Pasillo #1, measures 30-55. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). It features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and dynamic markings such as *f*, *mf*, *dim.*, *cresc.*, and *mp*. Fingerings are indicated by numbers 1-4. The score is divided into systems, with measures 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, and 55-59. Specific measures are marked with circled numbers: 33, 36, 39, 43, 46, 49, 52, and 55. Above the staff, there are labels for guitar positions: CI, CII, CIII, and CV, with horizontal lines indicating the span of these positions across the measures. The piece concludes with a double bar line at measure 59.

Pasillo #1

60 *mf* *dolce* CIV

64 *cresc.* *f* *mp* 1/2 CII

69 *mf* CIII CII CV

73 *dim.* *cresc.* CII CII CV

78 *f* *mp* CIII CII CV

83 *mf* *p*

Pasillo #1

88 CII — CIV — CII —

mf

93 rit. 1/2 CII — a tempo 1/2 CV —

f mf p mf

98 1/2 CII — CIII — CII —

mf

103 CV — CII —

dim. cresc.

108 CIII — CII — CV —

f

113 rit.

mp

Detailed description: This is a musical score for guitar, titled "Pasillo #1" by Carlos Andrés Caballero Parra. The score is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It consists of seven staves of music, numbered 88 to 113. Above the staves, there are bracketed labels: CII, CIV, CII, 1/2 CII, 1/2 CV, 1/2 CII, CIII, CII, CV, CIII, CII, CV. The music features various dynamics including *mf*, *f*, *p*, *dim.*, *cresc.*, and *mp*. Performance instructions include *rit.* (ritardando) and *a tempo*. The score includes numerous fingering numbers (0-4) and circled numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6) indicating specific techniques or positions. The piece concludes with a double bar line at measure 113.

Fragmento de la obra Los músicos de 1595 del pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio.
The Metropolitan Museum of Art, N.Y.
Todas las ilustraciones son de elaboración del autor

Carlos Andrés Caballero Parra

*M*aestro en Guitarra Universidad de Antioquia, magíster E-Learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Oberta de Cataluña y especialista en Postproducción de Audio para la Industria Musical de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, es productor musical y se desempeña como docente asociado en la Facultad Artes y Humanidades del ITM.

carlosmusic@gmail.com

COMPOSICIONES Y ARREGLOS PARA GUITARRA

Fuentes tipográficas: Euclid normal para texto corrido, en 12 puntos, para títulos Euclid bold en 18 puntos.

Este libro está dirigido a los músicos intérpretes de guitarra que desean tener una propuesta diferente en los géneros de música colombiana. Representa un aporte a nuestro folclor y a las nuevas manifestaciones de los ritmos colombianos más característicos, así como también la posibilidad de ampliar el repertorio guitarrístico, y la posibilidad de divulgar nuestro folclor.

Julián Cardona

This work is aimed at musicians who play the guitar and would like to have a different proposal for playing different Colombian music genres. The book is a contribution to our folklore and to the new ways to play the most typical Colombian rhythms; similarly it is a possibility to expand the guitar repertoire and the possibility to promote our folklore.

Institución Universitaria
Acreditada en Alta Calidad

ISMN 979-0-801633-02-6