

ACEPTACION DEL TUTOR

En mi carácter de ASESOR del Trabajo de Grado, titulado Elementos Provenientes de la Música Latina Presentes en la Obra Us5 de la Compositora Nathalie Gampert, presentado por el estudiante Carlos Eduardo Torres Araque, identificado con código 1005062338, para optar al Título de MAESTRO EN MUSICA, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Pamplona a los 26 días del mes de Junio del 2024

Nelson Oliveros

ASESOR

Nombre legible: Nelson Oliveros Valero

C.c: 1094269582

**Elementos Provenientes de la Música Latina Presentes en la Obra Us5 de la Compositora
Nathalie Gampert**

Carlos Eduardo Torres Araque

1005062338

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Departamento de Artes

Programa de Música

Pamplona

2024

Elementos Provenientes de la Música Latina Presentes en la Obra Us5 de la Compositora

Nathalie Gampert

Carlos Eduardo Torres Araque

Director

Nelson Oliveros

Magister en Música

Asesor Metodológico

Graciela Valbuena Sarmiento

Doctorando

Ensayo monográfico para optar al título de Maestro en música

Modalidad Recital

Nota del Autor

Carlos Eduardo Torres Araque, estudiante del Programa de Música, del Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia. Este ensayo monográfico cuenta con la corrección de estilo de la profesora Graciela Valbuena Sarmiento del Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona. Cualquier mensaje con respecto a este ensayo debe ser enviado al Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia, al correo dptomusica@unipamplona.edu.co

Tabla de contenido

Lista de Figuras.....	5
Lista de Tablas	6
Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Capítulo 1. Trayectoria e Influencias: Parte de la Vida y Obra de Nathalie Gampert	15
Capítulo 2. Análisis Formal de la Obra “Us5”	17
Forma.....	17
Análisis Musical de los Instrumentos Grabados Para la Versión de Estudio del Tema “Us5” de la Compositora Nathalie Gampert	18
Capítulo 3. Identificando Elementos de Ritmos de Procedencia Latinoamericana Presentes en “Us5”	25
Similitudes Encontradas Entre Elementos Musicales Utilizados en Us5 y Elementos Musicales Provenientes de la Música Latinoamericana.....	25
Orquestación Encontrada en la Versión de Estudio de “Us5”	25
Estilo interpretativo	26
Conclusiones	28
Influencias y Técnicas de Sincopa:	28
Sección de Solos y Elementos de la Cumbia:	28
Referencias Bibliograficas	29

Discografía30

Anexo31

Lista de Figuras

Figura 1	<i>Transcripción de la instrumentación base en la sección de la melodía inicial</i>	19
Figura 2	<i>Partitura de la Obra - Sección de la Melodía Principal</i>	20
Figura 3	<i>Motivo Principal de la Obra</i>	22
Figura 4	<i>Sección de Solos, Cumbia, Rap y Melodía Final</i>	23

Lista de Tablas

Tabla 1. Tabla de Repertorio del Recital.....	7
---	---

Modalidad Recital

Repertorio Recital de Guitarra Jazz

Obra	Compositor	Año de Composición y Género	Duración
Europa	Carlos Santana	1976 – Rock Clásico	5:05
Povo	Freddie Hubbard	1972 – Funk Jazz	12:41
Black orpheus	Luiz Bonfá	1959 - Bossa	2:58
Mambo Influenciado	Jesús (Chucho) Valdés	1978 – Guaracha Latin Jazz	3:17
Autumn Leaves	Joseph Kosma	1945 – Jazz	7:09
Fiesta de negritos	Luis (Lucho) Bermúdez	1961 – Porro Tradicional	2:50
Us5	Nathalie Gampert	2012 – Acid Jazz – Cumbia	4:47
Spain	Armando (Chick) Corea	1973 – Jazz	9:54
Tiempo Total			49:34 min

Tabla 1. Tabla de Repertorio del Recital

Resumen

La presente investigación se centra en analizar la influencia de la música latina en la obra "Us5" de Nathalie Gampert, compositora contemporánea de Jazz Fusión. La obra fusiona la sofisticación del Jazz con la riqueza sonora de la cumbia, entre otros géneros, evidenciando una cuidadosa selección de elementos compositivos. La investigación cualitativa con un enfoque analítico se nutre del análisis de la partitura, así como de la identificación patrones estructurales y de recursos compositivos, además también de entrevistas con la compositora, observación de interpretaciones en vivo y revisión de documentos relevantes. El análisis revela elementos propios de la cumbia, como el uso de instrumentación autóctona de la costa caribe Colombiana. La sección de solos incorpora también elementos tradicionales y contemporáneos, destacando la autenticidad cultural. Se destaca la influencia de la música latina en la técnica de sincopa, subrayando la importancia de esta característica en la expresividad única de la música latinoamericana. La presente investigación se contextualiza en la considerable riqueza cultural y diversidad artística de la música latina, contribuyendo al enriquecimiento del lenguaje musical contemporáneo. Se busca comprender de manera más amplia el estilo así como técnica de la compositora, explorando conexiones entre la música latina y su lenguaje creativo, comparando estos resultados con las opiniones de otros autores sobre la música latinoamericana, como Michael Kennedy y Zayra Pola. Este proyecto aspira a ofrecer una visión más amplia y enriquecedora del lenguaje musical de Nathalie Gampert, con implicaciones para la expansión del lenguaje y los recursos musical de otros artistas.

Palabras Clave: Música latina, Elementos compositivos, Us5, Nathalie Gampert, Lenguaje musical contemporáneo.

Abstract

The present research focuses on analyzing the influence of Latin music in the composition "Us5" by Nathalie Gampert, a contemporary Jazz Fusion composer. The piece blends the sophistication of Jazz with the sonic richness of cumbia, among other genres, demonstrating a careful selection of compositional elements. The qualitative research with an analytical approach draws from the analysis of the score, the identification of structural patterns and compositional resources, as well as interviews with the composer, observation of live performances, and a review of relevant documents.

The analysis reveals elements characteristic of cumbia, such as the use of instrumentation native to the Colombian Caribbean coast. The solo section also incorporates both traditional and contemporary elements, emphasizing cultural authenticity. The influence of Latin music in the syncopation technique is highlighted, underscoring the importance of this characteristic in the unique expressiveness of Latin American music.

This research is contextualized within the considerable cultural richness and artistic diversity of Latin music, contributing to the enrichment of contemporary musical language. The goal is to comprehensively understand the composer's style and technique, exploring connections between Latin music and her creative language, comparing these results with the opinions of other authors on Latin American music, such as Michael Kennedy and Zayra Pola.

This project aspires to offer a broader and more enriching perspective on Nathalie Gampert's musical language, with implications for expanding the language and musical resources of other artists.

Key Word: Latin music, Compositional elements, Us5, Nathalie Gampert, Contemporary musical language.

Introducción

La obra musical "Us5" de Nathalie Gampert, una destacada compositora y bajista suiza, representa la amalgama musical entre el jazz contemporáneo y la vibrante tradición sonora de la música latinoamericana. Este encuentro artístico, forjado en la riqueza de la diversidad musical, refleja la capacidad de Gampert para fusionar géneros y crear una pieza que va más allá de las barreras culturales y estilísticas. En este análisis, se explora en profundidad los elementos que componen esta obra, desde su contexto histórico y cultural hasta su estructura formal, destacando la influencia de la música latinoamericana y la riqueza interpretativa del jazz contemporáneo.

La motivación central de esta investigación reside en la aspiración de comprender a fondo las características distintivas del lenguaje musical de Nathalie Gampert, particularmente evidenciado en su obra "Us5". Este proyecto se estructura en tres capítulos, siendo el primero una inmersión en la rica trayectoria musical de Nathalie Gampert, desde su viaje de Suiza a Colombia hasta su exploración en diversos géneros musicales. La libertad creativa que encuentra en el jazz y sus influencias, como Prince, Jaco Pastorius, Marcus Miller y Rocco Prestia, son aspectos destacados; en el segundo capítulo, se realiza un análisis formal de "Us5", desglosando su estructura desde la introducción hasta la melodía final. Se exploran elementos como la forma, los solos/improvisaciones y la influencia de la cumbia en secciones específicas de la obra, y por último, el tercer capítulo se adentra en los elementos de ritmos latinoamericanos presentes en "Us5". Se enfoca en la orquestación, resaltando instrumentos como la gaita colombiana, las maracas y la tambora, así como aspectos melódicos y armónicos. Se destaca la importancia de la sincopa como característica crucial en el estilo interpretativo, enriqueciendo la composición con influencias autóctonas de la región caribeña.

La conexión de Nathalie Gampert con Colombia, que comenzó a la temprana edad de 17 años, (Redacción El Tiempo, 2004) marcó un punto de partida significativo en su viaje musical. Originaria de Ginebra, Suiza, la compositora se sumergió en la vastedad de la escena musical colombiana, desde la salsa hasta la música folclórica, así como en el reggae. Su carrera, además abarca una variedad de géneros que incluyen rock y funk, encuentra en el jazz una plataforma creativa que le permite explorar y fusionar elementos de diversas tradiciones musicales. (Gampert, Nathalie Gampert y Bajos Distintos, 2016)

En una entrevista reveladora, Gampert compartió las influencias que han dejado una huella imborrable en su carrera, desde figuras icónicas como: Prince y Jaco Pastorius hasta Marcus Miller y Rocco Prestia. La compositora reconoce la diversidad de fuentes musicales que han contribuido a dar forma a su estilo único, dentro de los cuales, el reggae, en sus primeros días, sirvió como puerta de entrada a la música para Gampert; pero su conexión con la música latina se profundizó con la exploración de la salsa y el folclore de las costas colombianas, incluyendo el bullerengue, mapalé, cumbia y Chandé. (Vivas, 2015)

La obra "Us5" se erige como un estándar de jazz que desafía la rutina de interpretar las mismas piezas en los escenarios convencionales. Gampert, en esta composición, trasciende las fronteras de los géneros al incorporar elementos de cumbia, rap y una diversidad de instrumentos que marcan un giro innovador, en la escena musical de la época. La estructura de la obra se despliega en seis secciones distintas, cada una revelando capas de complejidad y exploración musical que contribuyen a la riqueza general de la composición.

El análisis formal de "Us5" destaca una estructura clara que guía al oyente a través de una experiencia auditiva rica y diversa. Desde la introducción arraigada en la tradición musical colombiana hasta la sección melódica principal, los solos e improvisaciones, la incursión en la

cumbia, el segmento de rap y la conclusión con la repetición de motivos, cada sección se conecta a la siguiente de manera cohesiva. Esta estructura intencionada permite a Gampert explorar y presentar una amplia gama de matices musicales en una sola composición.

La transcripción detallada de la instrumentación base en la sección inicial de "Us5" arroja luz sobre la estructuración de elementos rítmicos y melódicos presentes en la obra. La inclusión de instrumentos como la gaita colombiana, la percusión diversa y el bajo eléctrico establece una base sólida que se construye y se expande a lo largo de la composición. La elección de instrumentos autóctonos enriquece la obra con una autenticidad que refleja la esencia de la región caribeña.

Es en la sección de cumbia donde la fusión de estilos alcanza su máxima expresión. Gampert despliega elementos autóctonos como la gaita colombiana, maracas, tambora, tambor alegre y llamador, sumergiendo al oyente en la esencia misma de la cumbia y manifestando la riqueza musical de la región caribeña. La cuidadosa integración de estos elementos auténticos en una sección abierta realza la autenticidad y la diversidad cultural de la obra.

La identificación de elementos de ritmos latinoamericanos en "Us5" requiere un análisis minucioso de la orquestación presente en la versión de estudio. La percusión, que incluye batería, congas y tambores autóctonos, se entrelaza con instrumentos melódicos como: la flauta, la trompeta y la gaita colombiana. La presencia del bajo eléctrico, el sintetizador y la guitarra eléctrica completa la paleta sonora que caracteriza la composición de Gampert. Esta amalgama de instrumentos refleja la diversidad cultural y musical de América Latina, resaltando la intención de la compositora de honrar y celebrar estas tradiciones.

Al explorar las similitudes entre los elementos musicales de "Us5" y la música latinoamericana, se subraya la conexión inherente con la cumbia. Originaria de la región

caribeña colombiana, la cumbia se distingue por su instrumentación típica, que incluye tambores, gaitas, flautas y maracas. (Londoño, 2012) La obra de Gampert adopta esta instrumentación de manera auténtica, incorporándola en la estructura formal de "Us5". La fusión de la cumbia con elementos contemporáneos, como el rap, refleja la habilidad de Gampert para explorar y combinar influencias musicales diversas, creando una obra que va más allá de las etiquetas convencionales.

En términos interpretativos, la influencia de la música latinoamericana se manifiesta en la obra a través del uso constante de ritmos sincopados. La síncopa, una técnica compositiva que rompe la regularidad del ritmo, (Kennedy, 1980) se convierte en una característica distintiva de la música latina (Pola, 2013) y desempeña un papel crucial en la creación de grooves y ritmos apasionados. La obra de Gampert utiliza la síncopa de manera destacada, contribuyendo a la complejidad rítmica y a la expresividad única que caracteriza a la música latinoamericana. La música latina, en su conjunto, valora la expresión rítmica y la interacción entre los diferentes elementos musicales, y la síncopa es una herramienta esencial para lograr esa complejidad rítmica y la sensación única que define a la música latina.

La exploración de "Us5" culmina en una conclusión que destaca la originalidad y la maestría de Nathalie Gampert en la creación de esta pieza única. La obra, denominada como "Acid Jazz Cumbia", (Mendoza & Sepúlveda, 2022) ofrece un viaje musical que va más allá de las fronteras geográficas y estilísticas, fusionando la sofisticación del jazz con la riqueza sonora de la cumbia. El análisis detallado de las voces, la instrumentación y la estructura revela una cuidadosa elección de elementos y motivos que, a pesar de ser una composición de jazz contemporáneo, evocan con autenticidad la música latinoamericana. La incursión en una sección abierta de cumbia caribeña, enriquecida con elementos autóctonos como la gaita colombiana y

las percusiones características, demuestra la habilidad de la compositora para fusionar de manera auténtica tradiciones musicales diversas.

La sección de solos, estructurada en veinticuatro compases, sirve como plataforma para la exploración musical, abarcando desde elementos autóctonos de la cumbia hasta incursiones contemporáneas como el Acid Jazz. La introducción de instrumentos como la gaita colombiana, maracas y percusiones caribeñas en la sección abierta realza la autenticidad y la riqueza cultural de la región.

En conclusión, La influencia de la música latinoamericana, en particular de la cumbia, se revela no solo en la instrumentación específica sino también en ritmos y técnicas interpretativas. Este matrimonio de estilos y elementos musicales crea una pieza que honra y celebra las ricas tradiciones de América Latina, al tiempo que presenta una visión innovadora y contemporánea.

Capítulo 1. Trayectoria e Influencias: Parte de la Vida y Obra de Nathalie Gampert

La talentosa compositora y bajista Nathalie Gampert, natal de Ginebra - Suiza, tuvo su primer encuentro con Colombia a la edad de 17 años. En esta temprana edad, Nathalie emprendió un viaje de seis meses junto a su novio, recorriendo destinos que incluían Nueva York, México, Belice y Guatemala, y por supuesto Colombia, visitando San Andrés Islas. Fue en allí, donde experimentó un enamoramiento profundo por el país. A pesar de la necesidad de regresar a Ginebra, Suiza, debido a la expiración del permiso de sus padres, dejó Colombia con la promesa interna de volver para conocer Bogotá. (Redacción El Tiempo, 2004)

Dos años después, ahora con el bajo como su instrumento principal, regresó a Colombia, específicamente a Cali, con la intención de probar suerte en las orquestas de salsa, después de haber explorado por un tiempo el mundo del reggae, género por el cual se enamoró de su instrumento. Su trayectoria musical la llevó a vivir en diversas ciudades, incluyendo volver a salir de Colombia 3 años después para ir a Los Ángeles, donde se dedicó al estudio de la música. Además, tuvo experiencias en París y Londres antes de tomar la decisión de regresar a Bogotá en el año 92, esta vez con la firme intención de establecerse de manera permanente. (Redacción El Tiempo, 2004)

A lo largo de su carrera, Nathalie ha explorado una amplia variedad de géneros musicales, desde la salsa y el reggae hasta la música folclórica colombiana, rock, funk y, por supuesto, jazz. En sus propias palabras, destaca la “libertad que el jazz le ofrece, un género que abraza la improvisación, los ritmos y las mezclas.” Esta libertad creativa se refleja en sus composiciones para Bajos Distintos, donde incorpora elementos de la música caribeña, un toque de funk y diferentes elementos provenientes de otros géneros. (Redacción El Tiempo, 2004)

En una conversación exclusiva, tuve el privilegio de entrevistar a Nathalie Gampert, cuando le pregunté sobre sus referentes, Nathalie compartió que Prince fue una fuente clave de inspiración para ella, tanto en la composición como en la interpretación del bajo. También mencionó a Jaco Pastorius, Marcus Miller y Rocco Prestia como figuras fundamentales, destacando la importancia de tocar líneas eficaces en términos armónicos, rítmicos y melódicos.

La conexión de Gampert con la música comenzó con el reggae, que se convirtió en su primera fuente de inspiración para elegir el bajo como su instrumento principal. Además, la salsa y el folclore de las costas colombianas, especialmente el bullerengue, mapalé, cumbia y Chandé, influyeron significativamente en su música.

En cuanto a la música autóctona suiza, Nathalie aclaró con humor que no ha incorporado ninguna influencia de esta música en sus composiciones, ni siquiera la conoce. Sin embargo, su enfoque se ha centrado en integrar los ritmos y estilos de las costas colombianas en su trabajo creativo.

Hablamos también sobre "US5", este standard de jazz dice Nathalie, que lo compuso como respuesta a la monotonía de tocar los mismos estándares en los bares. La incorporación de cumbia, rap y más instrumentos fue un giro innovador en la escena musical de la época.

El interés de Nathalie por la música latinoamericana fue despertado inicialmente por la salsa, y esta influencia se refleja en su amplio repertorio. En cuanto a la fusión de géneros, Nathalie enfatizó que la integración de elementos folklóricos latinoamericanos con el jazz fue un proceso natural y orgánico. Componía sobre la percusión folclórica, desarrollando líneas de bajo que se entrelazaban de manera fluida.

Nathalie subrayó la importancia de que su música sea accesible para el baile, reviviendo la idea de que el jazz también puede ser disfrutado en la pista de baile.

Capítulo 2. Análisis Formal de la Obra “Us5”

La obra musical "Us5" (Gampert, Us5, 2012) se presenta en el libro "Real Book Colombia - Un territorio en Disputa" (Mendoza & Sepúlveda, 2022). Al analizar la partitura, se destacan elementos musicales, tales como la tonalidad que se desarrolla a lo largo de la pieza, las cadencias, y los motivos melódicos que se entrelazan a lo largo de la composición

Adicionalmente, el audio oficial de la composición, disponible en el canal de YouTube "Nathalie Gampert - Topic", (Gampert, 2012) ofrece una perspectiva auditiva complementaria. Este análisis se basa en la observación de la partitura publicada en el libro mencionado, además de la audición del material proporcionado por la propia compositora, permitiendo una comprensión integral de la obra "Us5".

Forma

La estructura de "Us5" revela una organización clara en seis secciones.

Intro

Para el inicio se encuentra un intro de 8 compases, que se caracteriza por la presencia de percusión y gaita colombiana, estableciendo un ambiente enraizado en la tradición musical colombiana, continuando este intro, para los siguientes 8 compases se introducen capas adicionales al incorporar teclado o sintetizador y un bajo eléctrico, creando un contraste sonoro con respecto al inicio percusivo. Este cambio de textura contribuye a la evolución gradual de la obra.

Melodía

La melodía principal se despliega en dos secciones, A y B, con la A abarcando 8 compases y la B extendiéndose a lo largo de 20. (Mendoza & Sepúlveda, 2022)

Solos/Improvisaciones

La sección de solos improvisados, estructurada en 24 compases, destaca la habilidad expresiva de los músicos y permite una exploración creativa dentro del marco establecido por la composición. Este espacio para la improvisación aporta una dimensión dinámica y personalizada a la obra.

Cumbia

La transición a una sección de cumbia, con una duración de 24 compases, demuestra la versatilidad de "Us5" al incorporar elementos de un género musical específico.

Rap

La sección de Rap, con una duración de 32 compases, introduce un cambio significativo en el estilo, incorporando elementos líricos y rítmicos característicos del hip-hop.

Melodía final

La obra concluye con una melodía final de 10 compases con repetición, consolidando los motivos previamente presentados y proporcionando una resolución satisfactoria a la estructura global de "Us5".

Análisis Musical de los Instrumentos Grabados Para la Versión de Estudio del Tema

“Us5” de la Compositora Nathalie Gampert

La compositora Nathalie Gampert describe este género musical como “Acid Jazz Cumbia”, en el siguiente documento, utilizando como referencia una transcripción del score que se presenta en la Figura 1, se realiza un análisis de las diferentes voces presentes en la grabación de estudio por separado, en busca de sus características más identificativas, para posteriormente buscar similitudes o posibles influencias entre estas con diferentes ritmos y otros elementos provenientes de la música latinoamericana.

Figura 1

Transcripción de la instrumentación base en la sección de la melodía inicial

The image displays a musical score for the initial melody section, featuring four staves: Electric Bass, Percussion 1, Percussion 2, and Synth Pad. The music is in 4/4 time. The Electric Bass line (bass clef) consists of a sequence of eighth and quarter notes. Percussion 1 (snare drum) and Percussion 2 (hi-hat) provide a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes. The Synth Pad (piano) plays a harmonic accompaniment with chords and single notes. The score is divided into two systems, each containing four measures. The first system is labeled 'Electric Bass', 'Percussion 1', 'Percussion 2', and 'Synth Pad'. The second system is labeled 'E.B.', 'Perc. 1', 'Perc. 2', and 'Pad'. The notation includes various musical symbols such as clefs, time signatures, and note values.

En cuanto a la armonía del tema, podemos observar que esta se encuentra realizando uso únicamente dos acordes, que son Am7 y Bb7, realizando cambio de acorde en cada compás, el sintetizador, aunque lleva un motivo que utilizará como línea de vez en cuando, lo utilizará más como base para realizar variaciones e improvisaciones rítmicas sobre el mismo, utilizando un estilo altamente jazzístico.

Por otra parte, en el bajo, podemos ver que la línea que este ejecuta está conformada por los grados I – IV y V de la escala, y siempre siguiendo este orden sucesivo, excepto en el compás final de cada parte, ya que en estos finales el bajo realiza una pequeña variación, en el caso de la

parte A el final será en el compás 8 y para la parte B se realizará la variación del final en el compás 20, y esta variación consiste en una pequeña sincopa que viene desde el compás anterior, para continuar avanzando en grado conjunto hasta el cuarto grado de la nota, mientras tanto.

La batería se encuentra realizando siempre un golpe con el bombo en el primer tiempo, y un golpe con el redoblante de manera fuerte en el tercer tiempo de cada compás, y con el hi-hat va realizando diferentes motivos, en cuanto a la percusión menor podemos escuchar unas congas, realizando un silencio de corchea seguido por golpes de corchea, dos abiertos y uno cerrado, motivo que se repetirá durante todo el tema en las congas.

Figura 2

Partitura de la Obra - Sección de la Melodía Principal

The musical score is divided into two main sections, A and B. Section A is marked with a box 'A' and a key signature change to one sharp (F#). It consists of two staves. The first staff of section A contains measures 1 through 8, ending with a double bar line. The second staff of section A contains measures 9 through 16, also ending with a double bar line. Section B is marked with a box 'B' and consists of six staves, covering measures 17 through 32. The notation includes various musical symbols: eighth notes, quarter notes, half notes, rests, and triplets. Chord symbols A_{M7} and B^b7 are placed above the staves to indicate the harmonic structure. A key signature change to one sharp (F#) is indicated at the beginning of section B. The score concludes with a double bar line at the end of the sixth staff of section B.

Fuente: Real Book Colombia - Un territorio en disputa.

En la melodía principal del tema podemos notar, que aunque es un tema que cuenta con un par de notas que generan tensión, están de manera más implícita las notas pertenecientes al acorde Am7, pues son estas las que aparecen una y otra vez durante la melodía para hacernos sentir dentro de la tonalidad en una melodía tonal. También en cuanto al registro de esta melodía podemos ver que este solo abarca una octava, pues se encuentra entre el E4 y el E5.

El motivo musical protagonista a lo largo de esta melodía lo podemos distinguir con gran frecuencia, más específicamente lo podremos encontrar 7 veces a lo largo de toda la melodía, debido a la alta frecuencia con la que suena este motivo podemos resaltar su importancia característica para esta obra, el motivo está compuesto por un silencio de corchea, seguido de una corchea y un tresillo de negra, para ser seguido nuevamente de dos corcheas y una negra, figuras rítmicas que no siempre se tocarán en la misma altura o dirección melódica, como se observa en la imagen número tres.

Figura 3*Motivo Principal de la Obra*

The image displays a musical score for the Main Motif of the Work, consisting of two systems, A and B. Each system contains two staves of music. The notation includes guitar chords (A_{MI}⁷ and B^b7) and melodic lines. Red annotations highlight specific musical features: red circles enclose groups of notes, and red lines underline certain passages. The score is written in a key with one flat (B-flat) and a 3/4 time signature. The first system (A) shows a melodic line with a triplet of eighth notes in the second measure, which is circled in red. The second system (B) shows a similar melodic line with a triplet of eighth notes in the second measure, also circled in red. The score concludes with a double bar line and a repeat sign.

Fuente: Real Book Colombia - Un territorio en disputa.

La sección dedicada a los solos, desde una perspectiva formal, se desenvuelve a lo largo de una estructura de 24 compases.

Figura 4

Sección de Solos, Cumbia, Rap y Melodía Final

The musical score is divided into three main sections: Solos, Cumbia, Rap, and Melodía Final. The first section, labeled '(Solos)', consists of three staves. The first staff begins with an A_{MI}^7 chord and a '(1st x only)' marking. The second staff features B^b7 and A_{MI}^7 chords. The third staff includes a sequence of chords: F^7 , D^7 , $D^{\#7}$, $E^{7(\#9)}$, A_{MI}^7 , B^b_{SUS} , C^7 , and B^7 . The second section, labeled '(Cumbia) open', starts with a treble clef and a key signature of one flat. It includes a 'on cue' marking and a sequence of chords: C^7 , B^7 , A_{MI}^7 , and B^b7 . The third section, labeled '(Solos) open', continues the sequence with A_{MI}^7 and B^b7 chords. The final section, labeled 'D.S. al Coda', features a key signature change to two flats and a sequence of chords: A_{MI}^7 , B^b7 , A_{MI}^7 , B^b7 , A_{MI}^7 , and B^b7 . The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings.

Fuente: Real Book Colombia - Un territorio en disputa.

Posteriormente, nos sumergimos en una sección abierta que nos transporta a la esencia de la cumbia, manifestando la riqueza musical de la región caribeña. Durante este tramo, se despliegan elementos autóctonos como la gaita colombiana, maracas, una tambora, tambor alegre y llamador, en adición a la instrumentación previamente introducida. La secuencia evoluciona hacia un segmento de rap, introduciendo así un matiz contemporáneo y ecléctico. Finalmente, retornamos a la última sección melódica para culminar la pieza.

Tonalidad: A modo eólico

Capítulo 3. Identificando Elementos de Ritmos de Procedencia Latinoamericana Presentes en “Us5”

Tras analizar las contribuciones de las voces e instrumentos predominantes en la composición, se procede a identificar similitudes entre los diversos elementos hallados en "Us5" y los distintos estilos o géneros presentes en la música latinoamericana. Este proceso implica una comparación de los elementos identificados en la obra, buscando conexiones y resonancias con las tradiciones musicales de América Latina. Este enfoque no solo ilumina las influencias latinas en la obra, sino que también contribuye a contextualizar la composición dentro de un rico y diverso paisaje musical.

Similitudes Encontradas Entre Elementos Musicales Utilizados en Us5 y Elementos Musicales Provenientes de la Música Latinoamericana.

Orquestación Encontrada en la Versión de Estudio de “Us5”

Percusión: Batería, Congas, Tambora, Tambor alegre, Llamador y Maraca.

Melódicos: Flauta, Trompeta y Gaita colombiana.

Armónicos: Bajo eléctrico, sintetizador y Guitarra eléctrica.

El conjunto típico o autóctono de la cumbia está conformado por una tambora, un tambor alegre, un llamador, un guache (o maracas), y una flauta de millo (o gaitas). (Ferreira, 2001)

Los grupos de millo, gaitas y pitos se complementan con dos tambores, uno hembra y otro macho, los que también se conocen como tambor alegre y tambor llamador, un bombo o tambora, maracas, guache o güiro. Los tambores son el aporte de los africanos, los aerófonos de gaitas, flautas y millos, y los demás instrumentos que intervienen son el aporte de los indígenas latinoamericanos. (Londoño, 2012)

La Cumbia es el aire musical más representativo de Colombia. Sobre su origen, la mayoría de los folclorólogos reconocen su carácter triétnico; es decir, producto del aporte de tres culturas: negra africana, indígena y blanca. Según el maestro José Barros (compositor de la Piragua, Navidad Negra, etc.) la cumbia nació en el país de la cultura indígena Pocabuy (que habitaba la región del Banco, Magdalena). Otros folclorólogos y músicos plantean que la cumbia debió nacer en Ciénaga, Magdalena (cerca de Santa Marta), o en Soledad, Atlántico (cerca de Barranquilla), o en Cartagena, en razón de la cercanía a los puertos por donde entraron inicialmente los conquistadores y colonizadores españoles, Santa Marta y Cartagena. Y, como quiera que es muy difícil señalar el lugar de nacimiento de la cumbia, lo mejor es conformarnos con que ésta nació en algún lugar de la Costa Caribe Colombiana, cerca de Santa Marta o Cartagena, de cara al mar y con el peso del grillo esclavista.

Estilo interpretativo

Durante las escuchas de la obra en cuestión, se pudo notar el uso constante de ritmos sincopados.

Según Michael Kennedy, reconocido crítico de música y autor estadounidense, la síncope en música se define como "la estrategia compositiva que rompe de alguna manera la regularidad del ritmo, por medio de la acentuación de una nota en un lugar débil o semifuerte de un compás". (Kennedy, 1980)

La síncope es una característica distintiva en la música latina y juega un papel crucial en la creación de grooves y ritmos apasionados. La música latina abarca una amplia variedad de estilos, cada uno con sus propias tradiciones y enfoques de la síncope.

La música latina, en general, valora la expresión rítmica y la interacción entre los diferentes elementos musicales. La sincopa es una herramienta esencial para lograr esa complejidad rítmica y la sensación única que caracteriza a la música latina.

“La síncope, técnica musical en donde se prolonga el sonido de una nota de un compás, es otra característica de la música latinoamericana.” (Pola, 2013)

Conclusiones

La obra "Us5" de Nathalie Gampert, denominada como "Acid Jazz Cumbia", ofrece un viaje musical que fusiona la sofisticación del jazz con la riqueza sonora de la cumbia. A través de un análisis detallado de las voces, instrumentación y estructura, se revela una cuidadosa elección de elementos y motivos que a pesar de ser una composición de jazz contemporáneo, evoca a la música latinoamericana. Además, la incursión en una sección abierta cumbia caribeña, enriquecida con elementos autóctonos como la gaita colombiana y las percusiones características, demuestra la habilidad de la compositora para fusionar de manera auténtica tradiciones musicales diversas.

Influencias y Técnicas de Sincopa:

La influencia de la música latinoamericana, en particular de la cumbia, se revela no solo en la instrumentación específica, sino también en técnicas interpretativas como la sincopa. Esta técnica, destacada por su importancia en la música latina, se integra, contribuyendo a la complejidad rítmica y a la expresividad única que caracteriza a la música de la región.

Sección de Solos y Elementos de la Cumbia:

La sección de solos, estructurada en 24 compases, sirve como plataforma para la exploración musical, que abarca desde elementos autóctonos de la cumbia hasta incursiones contemporáneas, como el Acid Jazz. La introducción de instrumentos como la gaita colombiana, maracas y percusiones caribeñas en la sección abierta realza la autenticidad y la riqueza cultural de la región.

Referencias Bibliográficas

- Ferreira, E. (2001). Ritmos de Colombia. *Latinísima*. Obtenido de <https://www.geocities.ws/lucentum3/musifolk2.html>
- Gampert, N. (2012). Us5. *Bajos Distintos*. Bogotá.
- Gampert, N. (2012). Us5 [Grabado por Bajos Distintos]. Bogota, Colombia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=ggAdk0kmTYw&ab_channel=NathalieGampert-Topic
- Gampert, N. (1 de Mayo de 2016). Nathalie Gampert y Bajos Distintos. *Días Temáticos*. Bogotá. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=L5yUr2nXaN4&ab_channel=D%C3%ADasTem%C3%A1ticos
- Kennedy, M. (1980). The Oxford Dictionary of Music.
- Londoño, A. (2012). LA CUMBIA. *FUNDACIÓN CULTURAL DANZA COLOMBIA*. Obtenido de <https://web.archive.org/web/20150213034757/http://danzacolombia.org/relato2.htm>
- Mendoza, E. J., & Sepúlveda, J. I. (2022). *Real Book Colombia*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. doi:<http://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587816693>
- Pola, Z. (16 de Agosto de 2013). *Berklee Blogs*. Obtenido de Berklee Blogs: <https://blogs.berklee.edu/2013/03/musica-de-america-latina/>
- REDACCION EL TIEMPO. (16 de Septiembre de 2004). SAXOFONES LISTOS PARA JAZZ AL PARQUE. *EL TIEMPO - Archivo digital de Noticias de Colombia y el Mundo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1510153>
- Vivas, N. R. (2015). *CD Baby*. Obtenido de <https://www.cdbabylicensing.com/track/NTM0ODE5Mi1kZWE0Mzk>

Discografía

Nathalie Gampert – Us5

https://www.youtube.com/watch?v=ggAdk0kmTYw&ab_channel=NathalieGampert-Topic

Anexo

Nathalie Gampert – Us5

https://drive.google.com/drive/folders/1Lyco8syFlAwoIWJSbdeYTI9S57aKhoiU?usp=drive_link