

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Desafíos técnicos e interpretativos en la obra lejano azul intermezzo N° 2 de Luis Antonio Calvo en la adaptación para trompeta y piano, arreglo del maestro Oleksandr Solomenyuk.

Adbeel Ginella Montañez García

1007569826

**Universidad de Pamplona
Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Artes
Programa de Música
Pamplona
2024**

Desafíos técnicos e interpretativos en la obra lejano azul intermezzo N° 2 de Luis Antonio Calvo en la adaptación para trompeta y piano, arreglo del maestro Oleksandr Solomenyuk.

Ensayo monográfico para optar al título de maestro en música modalidad recital

Adbeel Ginella Montañez García

Programa de Música

Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Pamplona

Nota del Autor

Adbeel Ginella Montañez García, estudiante del programa de música del departamento de artes de la universidad de Pamplona-Colombia. Este ensayo monográfico cuenta con la dirección del Dr. Jesús Castro Turriago y 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 anteproyecto debe ser enviado al Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia, al correo dptomusica@unipamplona.edu.co

Agradecimientos

Agradezco primeramente a Dios, porque es por su gracia que estoy convirtiéndome en una profesional.

A mi mamá y hermana que me sacaron adelante y me dieron su apoyo incondicional desde que elegí la música como carrera. A toda mi familia, pastores, iglesia y amigos que estuvieron y fueron una gran motivación. A los maestros Jesús Castro y Cristian Ariza quienes me brindaron su apoyo y estuvieron en el proceso de mi trabajo de grado y preparación del recital.

Por último, agradecer a la universidad de pamplona y al programa de música por hacer posible este sueño y brindarme todo lo necesario.

Dedicatoria

En memoria de mis tíos Alejandro García Zapata y Eberto García Zapata, quienes fueron dos padres para mí y me brindaron su apoyo incondicional antes de morir y durante este proceso, quienes siempre mostraban orgullo y felicidad por elegir esta carrera, además de servir a Dios por medio de ella. A mi abuelita que es el motor de nuestra familia y una de mis mayores motivaciones para no rendirme.

Por último, quise hacer este trabajo como un homenaje muy especial a mi Maestra Beatriz Acevedo, fueron ocho semestres vividos con ella, y aunque ya no está con nosotros, siempre quedará como la mejor intérprete de esta pieza en nuestro programa. Es un honor para mí haber elegido esta pieza como eje central de mi investigación, gracias a su bella interpretación y acompañamiento con los estudiantes de trompeta, me abrió el camino para hacer mi trabajo con un enfoque hacia el pianista acompañante, me hubiera encantado mostrárselo en vida, pero siempre en nuestros corazones maestra, muchas gracias maestra, ha dejado un legado.

TABLA DE CONTENIDO

Agradecimientos	3
Dedicatoria	4
TABLA DE CONTENIDO	5
Lista de ilustraciones	6
Lista de tablas	7
Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Sobre los desafíos técnicos en el análisis musical	13
Tipos de desafíos y técnicas interpretativas	14
Tipos de desafíos motrices y cognitivos	16
<i>Desafíos Motrices en la Música:</i>	16
<i>Desafíos Cognitivos en la Música:</i>	16
Tipos de desafíos interpretativos	16
Análisis formal de la obra lejano azul en su versión acompañante.	17
Análisis melódico	20
Análisis armónico	24
Análisis comparativo de entrevistas	26
sistematización interpretativa individual	26
Sistematización interpretativa colectiva	32
Análisis de los referentes auditivos de la plataforma de youtube	33
Conclusiones	37
Referencias	38
Anexos	40

Lista de ilustraciones

Ilustración 1: introducción motivica.	17
Ilustración 2: sección A.....	18
Ilustración 3: sección B.....	18
Ilustración 4: sección C.....	18
Ilustración 5:coda.	19
Ilustración 6: grupos de frase.	20
Ilustración 7: fenómenos estructurales secundarios parte A	20
Ilustración 8: fenómenos estructurales secundarios parte B	21
Ilustración 9: fenómenos estructurales secundarios parte C	22
Ilustración 10: b dentro de C.	22
Ilustración 11: fenómenos estructurales secundarios Coda.....	23
Ilustración 12: armonía introducción.	24
Ilustración 13: cadencia rota.	24
Ilustración 14: dominante secundaria.....	24
Ilustración 15: semicadencia frigia.	25

Lista de tablas

Tabla 1: Análisis de la maestra Caroline Gama	28
Tabla 2: Análisis del maestro Cristian Ariza.....	29
Tabla 3: Análisis de la estudiante Jheimy Morales.	30
Tabla 4: Análisis de la estudiante Adriana Sanchez.....	32
Tabla 5: Análisis comparativo de entrevistas.....	32
Tabla 6: Análisis de la Interpretación de la orquesta sinfónica de caldas	33
Tabla 7: Análisis de la Interpretación de Teresita Gómez	34
Tabla 8: Analisis de la Interpretación de Beatriz Acevedo y David Rodríguez.....	35
Tabla 9: Análisis de la Interpretación de la banda nacional	36

Resumen

Esta investigación se enfoca en el análisis interpretativo del pianista acompañante, tomando como eje central una de las obras más conocida de *Luis A. Calvo*. El Estudio de *Lejano Azul* en la adaptación para trompeta y piano del maestro Oleksandr Solomeniuk. Aunque es una obra originalmente solista, aquí partiremos con su instrumento principal desde un segundo plano, además de promover una mejor ejecución y técnica en función del pianista acompañante, siento este, unos de los focos principales dentro de este trabajo. El objetivo general de este ensayo monográfico, es Identificar los desafíos técnicos e interpretativas en el Intermezzo No 2 *Lejano Azul* en la adaptación para trompeta y piano. Los antecedentes de esta investigación se encuentran en trabajos de pregrado y libros sobre el recorrido musical de nuestro compositor; los conceptos principales son: Desafíos, técnicos, interpretativos acompañante, ejecución. Se utilizó una metodología cualitativa y procedimiento de investigación creación con la: contextualización, sensación detonante y la conformación plástica, que nos llevará al cumplimiento de actividades con un objetivo. Los resultados abarcan diversas dimensiones, como de donde se obtiene: por medio de artículos, investigaciones realizadas y resultados adquiridos: textos digitales, que su producto está dirigido a la interpretación acompañante, que será educativo y apropiado en la práctica interpretativa. También evidenciado de manera audiovisual dentro del repertorio del recital de grado. Finalmente, se propone unas posibles soluciones de los desafíos interpretativos que se van identificando en la obra *Lejano Azul*, en su adaptación y en relación con la versión original para solo piano.

Palabras Clave:

Desafíos, técnicos, interpretativos, acompañante, ejecución.

Abstract

This research focuses on the interpretative analysis of the accompanying pianist, taking as a central axis one of the best known works of Luis A. Calvo. The study of Lejano Azul in the adaptation for trumpet and piano by Oleksandr Solomeniuk. Although it is originally a soloist work, here we will start with his main instrument from a second plane, in addition to promoting a better execution and technique in function of the accompanying pianist, this being one of the main focuses within this work. The general objective of this monographic essay is to identify the technical and interpretative challenges in the Intermezzo No. 2 Far Blue in the adaptation for trumpet and piano. The background of this research is found in undergraduate works and books on the musical journey of our composer; the main concepts are: Challenges, technical, interpretative, accompanist, execution. We used a qualitative methodology and creation research procedure with: contextualization, triggering sensation and plastic conformation, which will lead us to the fulfillment of activities with an objective. The results cover various dimensions, such as from where it is obtained: through articles, research conducted and acquired results: digital texts, that its product is directed to the accompanying interpretation, which will be educational and appropriate in the interpretive practice. Also evidenced in an audiovisual way within the repertoire of the grade recital. Finally, some possible solutions of the interpretative challenges that are being identified in the work Lejano Azul, in its adaptation and in relation to the original version for solo piano, are proposed.

Key words:

Challenges, technical, interpretative, accompanist, performance.

Introducción

El presente documento, se enmarca en el modelo de investigación-creación, con un enfoque en la música colombiana de la región Andina. La música Andina abarca géneros tradicionales como el bambuco, el pasillo y la danza, presentes en diversos departamentos del país. También se destaca la figura de Luis Antonio Calvo, compositor fundamental de este país, quien comenzó su carrera a temprana edad y produjo más de 250 obras, principalmente en los géneros mencionados. Su trayectoria incluye diferentes composiciones, que reflejan la riqueza y diversidad de la música Andina. Por otro lado, se exploran conceptos clave sobre la estructura musical, basados en obras de compositores y en el estudio de fenómenos estructurales como la cadencia, la tonalidad y la forma musical. Estos elementos contribuyen a una mejor comprensión de la evolución y el impacto de la música Andina en el contexto cultural colombiano.

Los antecedentes de esta investigación se centran en varios estudios sobre la música Andina Colombiana y el legado de compositores clave como Luis Antonio Calvo. La tesis doctoral de Jesús Augusto Castro, *Exploring Three Colombian-Andean Folk Style*, analiza obras representativas de este género, como *Bandolita*, *Bambuquísimo* y *Adiós Bogotá*, explorando su origen, contexto histórico y transcripciones para flauta y piano. Por otro lado, investigaciones como la de Ospina Romero se enfocan en la vida y el contexto histórico de Calvo, mientras que el libro *Dolor que Canta* profundiza en su música y las influencias europeas en su estilo compositivo. Trabajos como el de Juan José Nova Vega, ofrecen un análisis de la técnica pianística, un estudio de David Felipe Castañeda, quien investiga las adaptaciones de Calvo para guitarra, como *Lejano Azul*, y los aspectos técnicos necesarios para una correcta interpretación.

En este primer capítulo se abordan los desafíos técnicos que enfrenta el intérprete en el análisis musical, destacando tanto los aspectos motrices como cognitivos, involucrados en la interpretación de la obra centro de este trabajo. Se exploran también conceptos clave como la técnica instrumental, los tipos de desafíos interpretativos (articulación, dinámicas, expresión), y los desafíos motrices y cognitivos (coordinación, memoria, percepción auditiva). Estos desafíos, que van desde la

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

motricidad rítmica hasta la complejidad de una lectura a primera vista, son primordiales para el desarrollo de una interpretación precisa y expresiva. A través de estos enfoques, se prepara el terreno para un análisis detallado de la obra *Lejano Azul* de Luis Antonio Calvo, destacando su estructura formal y la adaptación del arreglista Oleksandr Solomenyuk.

En el segundo capítulo se realiza un análisis melódico de la obra *Lejano Azul*, desglosando su estructura en función de los motivos, frases y períodos. Se estudian las secuencias melódicas en la introducción, en la sección A, B, C y coda. Su análisis melódico tiene como objetivo descomponer y entender la estructura de las melodías dentro de la tiene como objetivo descomponer y entender la estructura de las melodías dentro de una composición, identificando sus características, patrones, y relaciones entre las diferentes secciones de la obra. Este tipo de análisis permite al intérprete, compositor o estudioso explorar cómo se desarrollan las ideas musicales, cómo se construyen las frases melódicas, y cómo se estructuran los períodos y motivos dentro de la pieza, identificando sus características, patrones, y relaciones entre las diferentes secciones de la obra. construyen las frases melódicas, y cómo se estructuran los períodos y motivos dentro de la pieza.

En su tercer capítulo se realiza un análisis armónico de la obra, centrado en su tonalidad donde se exploran diversos cambios armónicos a lo largo de la obra, destacando si hay cadencias, modulaciones y otros recursos encontrados. El propósito de este análisis es entender cómo la armonía estructura y desarrolla la obra, proporcionando una base sólida para su interpretación y comprensión profunda de su progreso armónico.

El cuarto capítulo se centra en un análisis de entrevistas a maestros y estudiantes del programa de música de la Universidad de Pamplona, con un recorrido en el instrumento de piano y conocedores de la obra foco de este trabajo, con el fin de sistematizar sus interpretaciones y desafíos al interpretar una obra para trompeta y piano. Se exploran dificultades técnicas, cognitivas, dinámicas y de articulación, con especial énfasis en los tresillos, los cambios interválicos y la coordinación entre ambos instrumentos. El objetivo de este análisis es identificar las principales dificultades de interpretación y cómo cada intérprete aborda estas cuestiones desde el acompañamiento.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

El quinto y último capítulo se enfoca en el análisis comparativo de interpretaciones musicales disponibles en la plataforma de YouTube, con el fin de examinar cómo diferentes intérpretes abordan la misma obra, destacando diferentes aspectos musicales. El objetivo es resaltar cómo cada intérprete maneja los desafíos técnicos y expresivos de la obra, y ofrecer recomendaciones sobre la ejecución adecuada de la pieza, siguiendo las intenciones del compositor y arreglista.

Teniendo en cuenta toda la información anterior, la presente investigación, realiza un análisis de los desafíos técnicos e interpretativos en la obra *Lejano Azul Intermezzo N° 2* de Luis Antonio Calvo, en su adaptación para trompeta y piano, arreglo del maestro Oleksandr Solomenyuk.

Sobre los desafíos técnicos en el análisis musical

Desafío o dificultad técnica

El desafío hace referencia a aquellos acontecimientos que significan la posibilidad de aprender o ganar, en donde el individuo tiene la sensación de control en la relación sujeto entorno. El placer se halla en la pugna de uno mismo con algo superior, por lo que el desafío no aparecerá si no se trata de algo importante a alcanzar. El desafío implica la movilización de estrategias de afrontamiento, pero la persona percibe que dispone de las fuerzas necesarias para vencer la confrontación, lo que hace que se caracterice por emociones placenteras como impaciencia, excitación y regocijo. (Raimundi, 2014, pág. 523)

Michael Michalko se refiere al desafío como un primer paso en el trabajo de técnicas a la fijación de un objetivo sobre el cual se va a intentar producir ideas. Puede tratarse de un problema por resolver o abordar con ánimo de invención, el desafío busca la solución adecuada según la técnica que va dentro de esta. (Michalko, 2009)

La técnica instrumental

Es el desarrollo de habilidades técnicas, cuyo resultado será el control de la sonoridad y de una buena interpretación. La técnica siempre estará al servicio de la música y no al contrario. Así todo trabajo técnico debe derivar siempre de la idea musical, que constituye el objetivo en sí mismo. Cada instrumento exige el desarrollo de habilidades y destrezas motrices específicas, que constituye lo que generalmente denominamos técnicas instrumentales. El desarrollo técnico conlleva a su vez el afianzamiento de las relaciones de coordinación psicomotriz y la adquisición de determinados tipos de habilidades específicas. Debemos desarrollar el control de hábitos adecuados y con la ayuda del control del oído, un progresivo dominio de las posibilidades expresivas del instrumento que nos permita obtener el sonido a la calidad deseada. (Tema 19 la practica instrumental, s.f.)

Cuando nos referimos a la técnica instrumental, nos referimos a nuestra forma de tocar. En ocasiones la persona toma posiciones incorrectas tensando hasta el dedo más pequeño para hacer sonar su instrumento y que dentro de la técnica debe evitarse. Podemos hablar de ciertos puntos básicos y comunes a tener en cuenta como: peso, relajación, respiraciones, posiciones, independencia y coordinación. (LEM a. , 2020)

La técnica instrumental corresponde al control de la sonoridad y la interpretación, por consiguiente, se fortalece la coordinación psicomotriz y habilidades específicas dependiendo del instrumento que se interprete; Es importante crear hábitos que nos lleven a obtener la calidad de sonido

deseada, en el proceso seguramente encontraremos desafíos; Cuando se habla de desafío o dificultad técnica, hablamos de aspectos que nos sacan de nuestra zona de confort, aspectos técnicos que se toman como retos, estos solo serán tomados como tal cuando sean significativamente importantes de alcanzar. Para superar estos desafíos hay que ser resilientes, de modo que podamos adaptarnos bien a la adversidad o a fuentes de tensión significativas.

Tipos de desafíos y técnicas interpretativas

Cuando hablamos de desafíos técnicos, nos encontramos con diferentes elementos en la práctica musical, vinculando procedimientos y competencias relativas a la armonía, contrapunto, la instrumentación y demás, pero el intérprete al realizar un trabajo de análisis musical, debe tener en cuenta aquellos elementos que se convierten en desafíos a la hora de abordar una obra. (Agudelo, 2022, pág. 9) .

Teniendo en cuenta esto, es necesario definir las siguientes técnicas y desafíos interpretativos dentro del ámbito instrumental:

Motricidad rítmica:

El impulso rítmico es la fuerza motriz de toda la música, los estudiantes que no desarrollan un fuerte sentido del pulso en las primeras etapas de sus estudios musicales pueden crecer más tarde del fraseo melódico, fluidez e impulso; en resumen, no sonarán musicales. (McAllister, 2022)

Articulaciones:

Existen diversas técnicas de articulación en la música, cada una con sus propias características y efectos. Desde *legato*, *Portamento*, *staccato*, *Staccatissimo*, *marcato*, *Accento*, hasta *tenuto*, cada una aporta una textura diferente al sonido y puede utilizarse de manera creativa para explorar distintas atmósferas musicales. Es importante conocer y dominar estas técnicas para enriquecer la interpretación y darle mayor profundidad a la música. Una articulación precisa en la música puede ofrecer numerosos beneficios, como claridad en la interpretación, control del fraseo y mayor atención a los detalles. Sin embargo, una excesiva rigidez en la articulación podría restar naturalidad y fluidez al sonido, limitando la expresividad musical. Encontrar el equilibrio adecuado en la

articulación es fundamental para lograr una interpretación musical coherente y emotiva. La articulación influye de manera significativa en la interpretación musical al comparar diferentes versiones de una misma pieza, ya que determina la claridad, la expresividad y el estilo de la ejecución. (aRitmo, 2024)

Expresión:

La expresión musical no debe limitarse a una habilidad específica en la práctica del instrumento, sino que esta permite también una forma de interactuar o comunicarse dentro del lenguaje musical, pues es esta manifestación la que representa las emociones humanas y lo que el mismo interprete está transmitiendo en el momento de abordar la obra. (Molina, 2023, pág. 7)

Dinámicas:

Dentro de una pieza musical es posible encontrar dinámicas, esto consiste en cambios en la intensidad del sonido en donde este puede pasar de fuerte a suave o de suave a fuerte de forma gradual o inmediata, para esto se usa lo que se conoce como símbolos de dinámica, cuando aparecen diferentes símbolos, debemos hacer cambios de dinámica de forma inmediata. (Martínez, 2021)

- **p** = Piano: este símbolo de dinámica nos indica que debemos tocar suave, nuestro volumen de interpretación debe ser bajo.
- **f** = Forte: Este símbolo nos indica que debemos tocar fuerte, nuestro nivel de interpretación debe ser alto.
- **pp – ppp – pppp**: Cada uno de estos símbolos nos indica que debemos tocar cada vez más suave, el último «pppp» debe ser un sonido apenas perceptible al oído.
- **ff -fff -ffff**: Cada uno de estos símbolos de dinámica nos indica que debemos tocar cada vez más fuerte.
- **Crescendo**: Normalmente, se indica con el símbolo «<» y este puede indicarnos desde donde hasta donde debemos variar la intensidad $pp < f$
- **Decrescendo**: Este símbolo se indica de la siguiente forma $>$, al igual que el crescendo, puede indicarnos de donde a donde debemos hacer el cambio dinámico $ff > pppp$
- **Fp**: Indica que debemos tocar un pasaje fuerte y luego piano
- **pF**: Indica que debemos tocar un pasaje primero piano y luego fuerte.

Desafíos Cognitivos:

En cada interpretación, los signos son puestos en movimiento, las direcciones de la lectura sonora reinventadas y los contextos nuevamente desplazados. La obra ofrece una multiplicidad de espacios lúdicos en cierto modo inagotables, que se mantienen siempre abiertos a una gran diversidad de posibles sentidos. (Bolin, Von Blumroder, & Misch, 2001).

Tipos de desafíos motrices y cognitivos

Desafíos Motrices en la Música:

Coordinación Motora Fina:

Implica la coordinación precisa de los dedos, manos y otras partes del cuerpo. Es esencial para tocar instrumentos como el piano, la guitarra, y los instrumentos de viento.

Ejemplo: Ejecutar un trino en el piano o cambiar rápidamente entre acordes en la guitarra.

Coordinación Ojo-Mano:

Es la capacidad de sincronizar lo que se ve con los movimientos de las manos.

Ejemplo: Leer una partitura y tocar las notas correspondientes en un instrumento.

Control de la Respiración:

Es fundamental para los músicos que tocan instrumentos de viento y los cantantes, para el pianista o incluso los instrumentos de cuerda, se exigen respiraciones.

Ejemplo: Mantener una nota larga y estable en un clarinete o cantar una frase sin tomar aire.

Postura:

Mantener una postura adecuada para evitar lesiones y mejorar la técnica.

Ejemplo: La postura correcta al sentarse en el piano.

Ritmo y Sincronización:

La habilidad para mantener un ritmo constante y sincronizarse con otros músicos.

Ejemplo: Tocar en una banda o una orquesta donde todos los músicos deben estar en tiempo. (Levitin, 2006)

Desafíos Cognitivos en la Música:

Memorización:

Recordar piezas musicales largas y complejas sin necesidad de una partitura.

Ejemplo: Un pianista que interpreta una sonata de Beethoven de memoria.

Lectura a Primera Vista:

La capacidad de interpretar una partitura desconocida en el momento.

Ejemplo: Un instrumentista que lee e interpreta una nueva obra en una sesión de grabación.

Percepción Auditiva:

Reconocer y distinguir entre diferentes notas, acordes, ritmos y timbres.

Ejemplo: Un director de orquesta que escucha y corrige la afinación y el equilibrio entre secciones. (Levitin, 2006)

Tipos de desafíos interpretativos

Dentro de los desafíos técnicos encontramos las articulaciones, en las que el intérprete debe hacer una ejecución adecuada, mostrando así la sonoridad e interpretación característica de estas.

Por otro lado, las dinámicas y expresiones que se evidencian en una partitura, hacen parte de aquellas técnicas interpretativas que debe lograr el instrumentista, ya que estas dan la intención

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

sonora y emocional de una pieza musical, buscando sensaciones suaves, estremecedoras, fuertes, así como sentimientos de alegría, tristeza, enamoramiento, furia, entre otras.

Los trinos, los accentos, las ornamentaciones, legatos, *pp*, *f*, *mf* y demás, son aquellos desafíos de interpretación técnica con los que el músico debe lidiar en su recorrido instrumental y al mismo tiempo lograr con el estudio práctico.

Análisis formal de la obra lejano azul en su versión acompañante.

En el presente capítulo se realizará un análisis musical de la obra Lejano Azul compuesta por Luis Antonio Calvo, en la versión acompañante del arreglista Oleksandr Solomeniuk.

La obra Lejano Azul, inicia con una introducción motivica de 5 compases en la tonalidad de Gm.

INTRO

The image displays a musical score for the introduction of 'Lejano Azul'. It features three staves: Trumpet in B (top), Piano (middle), and B Tpt. (bottom). The Piano part is the primary focus, showing a melodic line with triplets and a dynamic marking of *p* (piano). The B Tpt. part also features a triplet. The score includes a 'rall.' (rallentando) marking and a 'p a tempo' (piano at tempo) marking. The introduction consists of 5 measures in G minor.

Ilustración 1: introducción motivica.

Seguidamente, la obra se estructura en tres partes contrastantes y una coda, la sección A inicia anacrusa en el compás seis hasta el compás catorce en segunda cañilla de repetición.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

PARTE A

This musical score for Part A consists of two systems. The first system shows a piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff features a melodic line with triplet eighth notes, and the bass staff provides a harmonic accompaniment. The second system, starting at measure 13, shows a first and second ending for the piano part. The first ending leads back to the beginning of the section, while the second ending concludes it. Orange brackets highlight the melodic phrases in the piano part.

Ilustración 2: sección A

En el compás quince inicia la sección B, terminando también ésta en una cacilla de repetición del compás número veinticinco.

PARTE B

This musical score for Part B consists of two systems. The first system shows a piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff features a melodic line with eighth notes, and the bass staff provides a harmonic accompaniment. The second system, starting at measure 24, shows a first and second ending for the piano part. The first ending leads back to the beginning of the section, while the second ending concludes it. Orange brackets highlight the melodic phrases in the piano part.

Ilustración 3: sección B

La parte C podemos apreciarla desde el compás 26 hasta el compás 37.

PARTE C

This musical score for Part C consists of two systems. The first system shows a piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff features a melodic line with eighth notes, and the bass staff provides a harmonic accompaniment. The second system, starting at measure 36, shows a first and second ending for the piano part. The first ending leads back to the beginning of the section, while the second ending concludes it. Orange brackets highlight the melodic phrases in the piano part.

Ilustración 4: sección C

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Por último, nos encontramos con una coda de 8 compases, desde el número 38 hasta 45.

CODA

The image shows a musical score for the Coda of 'Lejano Azul', consisting of 8 measures. The score is written for three staves: a single treble staff at the top, and a grand staff (treble and bass) at the bottom. The first measure of the top staff begins with a melodic line marked *mf* (mezzo-forte), which then transitions to a more sustained, legato line marked *pp* (pianissimo). The bottom staff features a complex accompaniment with chords and moving lines, also marked *mf* and *pp*. The final measure of the coda is marked *ppp* (pianississimo) and features a sustained chord in the bass. An orange bracket above the first measure of the top staff and an orange arrow pointing to the final measure of the bottom staff highlight the beginning and end of the coda section.

Ilustración 5:coda.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, podemos determinar que la forma de esta obra, es una forma tripartita o ternaria simple con una Intro que antecede esta y finaliza con una coda.

Tema	Lejano Azul				
Autor	Luis A. Calvo				
Arreglista	Oleksandr Solomenyuk				
Sección	Intro	A	B	C	Coda
Región Tonal	Gm	Gm	Bb	Gm	Gm

Análisis melódico

El motivo dentro de la introducción se compone de un tresillo de semicorcheas en grados conjuntos descendentes con un salto de tercera y una respuesta de este mismo, además de llevar una frase secuencial siempre bajando un grado más.

INTRO

Ilustración 6: grupos de frase.

En la sección A el motivo se caracteriza por grupos de frase secuenciales, donde en el grupo de frase 1 y el grupo de frase 2 se convierten en un antecedente, el grupo de frase 3 y el grupo de frase 4 en un consecuente, formando así un periodo simétrico paralelo.

Antecedente

Periodos

SECCION A

Consecuente

Grupo de frase

Ilustración 7: fenómenos estructurales secundarios parte A

Podemos ver en el grupo de frase 5 y 6 otro antecedente, y en el grupo de frase 7 y 8 un consecuente, evidenciando así un segundo periodo simétrico paralelo, además de que cada periodo en esta sección, se puede tomar como un macro antecedente y un macro consecuente.

En la sección B se muestra el motivo cadencial del compás 15 y 16, continua con los grupos de frase en esta segunda parte, además de encontrar una polifonía imitativa entre el piano y la trompeta en el compás 19 y 20 a una octava de diferencia. Por otro lado, el antecedente que es el mismo grupo de frase 10 y el consecuente del grupo de frase 11, forman un periodo simétrico paralelo; Seguidamente se encuentran los grupos de frases 12, 13 y 14 que conforman el antecedente y el grupo de frase 15 junto a la cadencia en los dos compases que lo preceden el consecuente, estos serían un periodo simétrico contrastante. Así mismo, el primer antecedente y consecuente mencionados en esta sección B corresponde al macro antecedente de esta misma (Compás 15-18) y el macro consecuente la parte restante (Compás 19-25).

The image displays a musical score for 'Lejano Azul' by Luis Antonio Calvo, focusing on measures 10 through 25. The score is annotated with structural analysis labels: 'Antecedente' (Antecedent), 'Periodos' (Periods), 'SECCION B' (Section B), 'Consecuente' (Consequent), and 'Grupo de frase' (Phrase group). Measures 10 and 11 are grouped as an antecedent. Measures 12, 13, and 14 form the antecedent of a period, while measures 15 and 16 form the consequent. Measures 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25 continue the musical development. The score includes dynamic markings like 'ff' (fortissimo) and 'p' (piano), and performance instructions like 'con sord.' (with mutes) and 'delicadísimo' (very delicately). The bottom part of the score shows a repeat section with first and second endings.

Ilustración 8: fenómenos estructurales secundarios parte B

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

La sección C, aunque bien su motivo melódico cambia, se sigue evidenciando los grupos de frase dentro de esta, los cuatro primeros compases corresponden al antecedente (26-29) y los siguientes tres, vendrían a ser el consecuente (31-32) formándose un periodo asimétrico contrástate.

16 17 18

Antecedente

Periodos

SECCION C

31 32

Consecuente

Grupo de frase

Ilustración 9: fenómenos estructurales secundarios parte C

Dentro de esta sección en el compás 33 encontramos nuevamente la segunda parte del tema B con una pequeña modificación en el último compás en el bajo del piano.

b dentro de C

Ilustración 10: b dentro de C.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Para finalizar esta pieza, encontramos en la coda dos motivos rítmico melódicos, donde el primero es repetitivo y el segundo secuencial, de esta forma encontramos un antecedente en los compases 38 al 40 y un consecuente desde el compás 41 hasta el 45, formando así un periodo asimétrico contrastante.

The image displays a musical score for 'Lejano Azul' by Luis Antonio Calvo, focusing on the coda section. The score is divided into two systems. The first system covers measures 19 to 22, and the second system covers measures 42 to 45. The score is annotated with structural labels: 'Antecedente' (yellow), 'Periodos' (red), 'CODA' (grey), 'Consecuente' (green), and 'Grupo de frase' (blue). The score includes dynamic markings such as *mf*, *p*, *pp*, and *ppp*, and articulation marks like accents and slurs. The score is written for piano and includes a bass line.

Labels on the left side of the score:

- Antecedente
- Periodos
- CODA

Labels on the right side of the score:

- Consecuente
- Grupo de frase

Ilustración 11: fenómenos estructurales secundarios Coda.

Análisis armónico

Es necesario tener en cuenta la tonalidad en la se encuentra este arreglo, siendo esta Gm y frecuentado los grados Im-III-V-VI, además de resaltar aquellos recursos armónicos de II-V-Im en el transcurso de la obra, entre otros cambios armónicos que sobresalen.

Im IIIm7b5 V Im

Ilustración 12: armonía introducción.

Como se puede observar en la imagen anterior, en la introducción inicia en su primer grado e inmediatamente hace un II-V-Im, es importante resaltar que en este segundo compás se usa un IIIm7b5.

V II III

Ilustración 13: cadencia rota.

En el compás 8 y 9 de parte A se evidencia una cadencia rota a partir de Dm-A-Bb, este último a la vez corresponde al tercer grado de Gm, seguidamente en compás 11 encontramos nuevamente IIIm7b5-V-Im.

III V

Ilustración 14: dominante secundaria.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Dentro de la parte B hay una modulación a su relativa mayor, en este caso es Bb, iniciando esta sección en su quinto grado que es F, en el compás 17 encontramos un A7 que corresponde a una Dominante secundaria de Gm.

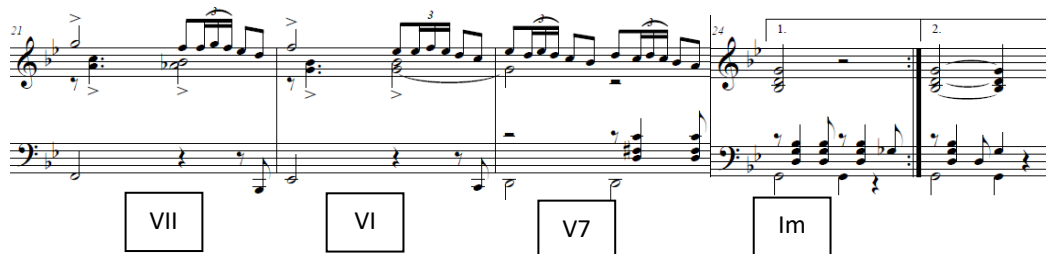

Ilustración 15: semicadencia frigia.

Desde el compás 21 al 25 se encuentra una semicadencia frigia que resuelve a la tónica (Gm), pasando por F-Eb-D7. Sabemos bien que en la segunda parte de la sección B está dentro de C, repitiéndose armónicamente de la misma forma.

Para finalizar, la coda se mueve entre D7 y Gm, es decir V-Im, dando cierre a esta sección con una cadencia perfecta.

Análisis comparativo de entrevistas
sistematización interpretativa individual

La presente sección se enfoca en realizar el análisis documental y sistematizar las interpretaciones de los maestros Caroline Gama, Cristian Ariza, y las estudiantes Jheimy Morales y Adriana Sánchez.

La Maestra Caroline Gama menciona que, para ella, la primera dificultad técnica se encuentra en los tresillos, teniendo en cuenta que estos se encuentran en toda la obra y en ambos instrumentos (Piano y trompeta), en el compás 28 se evidencian tresillos en ambas manos, pero debe ser prioritario el sonido de la derecha.

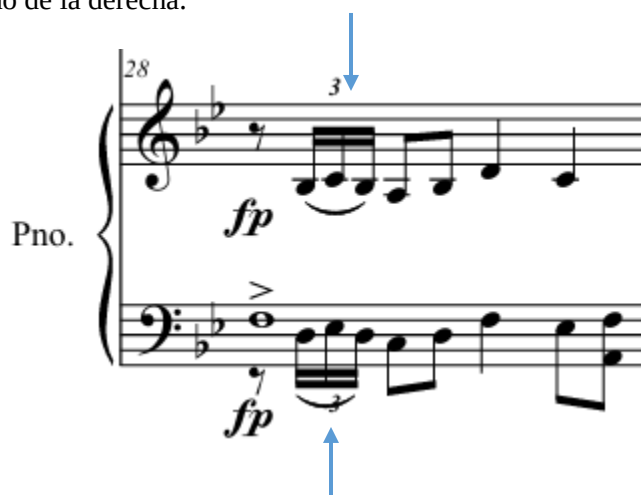

Ilustración 16: tresillos.

Se puede apreciar otro desafío en el compás 7, un conjunto de semicorcheas, luego una negra, tocándose en octavas, ya que el dedo cinco debe sonar más que el dedo uno.

Ilustración 17: semicorcheas con octavas.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

En el compás 16 se encuentran unos tresillos que, aunque bien armónicamente son lo mismo, se debe tener cuidado con que suene arpegiado, también, ligar con los mismos dedos y, además, proyectar la nota más aguda.

Ilustración 18: intervalos de tresillos .

En los compases 18 y 31, cuando se encuentran los arpeggios es importante tener clara la digitación, para evitar dificultades a la hora de ejecutarse.

Ilustración 19: arpeggios.

Además de estos aspectos, a nivel general, la maestra comenta que lograr los pianísimos de Luis A. Calvo conllevan mucha dificultad para lograrlos, teniendo en cuenta que hay bastantes aspectos de sonoridad importantes.

INTÉRPRETE	Caroline Gama
DESAFÍO	
Motriz	16, 28
Cognitivo	18, 31
Expresión (Dinámicas)	7, 16, 28,

Articulación	16, 28, 18, 31
--------------	----------------

Tabla 1: Análisis de la maestra Caroline Gama

El Maestro Cristian Ariza, señala que el mayor desafío para él es lograr un buen acompañamiento, teniendo en cuenta que inicialmente esta es una obra solista, pero en este caso, el arreglo se hace para trompeta y piano, se debe lograr fundir el discurso de ambos instrumentos, igualar los timbres. El menciona que es un desafío estos momentos en donde la trompeta usa la sordina (Compás 19-24 y 33-37), se hace incluso la pregunta ¿Qué puede hacer el piano en este momento?, esto debido al timbre de cada instrumento, el piano debe buscar la forma de lograr ese engranaje.

The image shows a musical score for B Tpt. and Pno. The B Tpt. part is in the upper staff, and the Pno. part is in the lower staff. The score covers measures 21 to 24. The B Tpt. part features a melodic line with triplets and slurs. The Pno. part features a complex rhythmic accompaniment with triplets and slurs. A blue double-headed arrow indicates a rhythmic relationship between the two parts in measure 21.

Ilustración 20: ensamble.

Tanto el pianista como el trompetista deben tener una visión diferente al leer, esto porque como solistas estamos acostumbrados a leer de cierta forma, partiendo de esto, el trompetista debe ser intencional en leer de forma vertical y el piano de forma horizontal, y así lograr un ensamble cómodo en cuanto a la música de cámara. El maestro recomienda probar diferentes digitaciones y escribirlas, además de hacerlas a tempo, con el fin de lograr comodidad.

En el compás 16, se pueden ver unas sextas y terceras, este es un asunto para pensar el acorde en bloques para automatizar las digitaciones y posiciones, también comenta el docente que para él sería un fragmento en el que aplicaría el rubato.

Ilustración 21: intervalica.

INTÉRPRETE	Cristian Ariza
DESAFÍO	
Motriz	16
Cognitivo	16
Expresión (Dinámicas)	16, 19-24, 33-37
Articulación	16

Tabla 2: Análisis del maestro Cristian Ariza.

La estudiante Jheimy, destaca las ornamentaciones, los tresillos durante toda la obra, y los cambios de intervalos en el compás 16, comentando que esta puede ser una dificultad interpretativa.

Ilustración 21: intervállica.

El cuidado de las dinámicas para dar la sonoridad esperada, resaltando los *pp* tan destacados de Calvo. Jheimy menciona que la comunicación entre los dos instrumentistas es de suma importancia por el diálogo que existe entre estos.

8va

pp

PPP

Ilustración 22: Dinámicas.

INTÉRPRETE	Jheimy Morales
DESAFÍO	
Motriz	16
Cognitivo	
Expresión (Dinámicas)	45
Articulación	16

Tabla 3: Análisis de la estudiante Jheimy Morales.

La estudiante Adriana reitera la presencia de los tresillos durante toda la obra. Menciona que es importante tenerla de memoria, para tener claridad en los saltos que se encuentran en los bajos de esta, además de cuidar la duración de las notas (a partir del compás 5 en adelante).

p

a tempo

Ilustración 23: notas bajas.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Las ligaduras y las apoyaturas deben ser en el momento que es indicado, no antes o después. Por otro lado, se evidencia el paso de la melodía de mano derecha a izquierda y viceversa, de igual manera entre el piano y la trompeta.

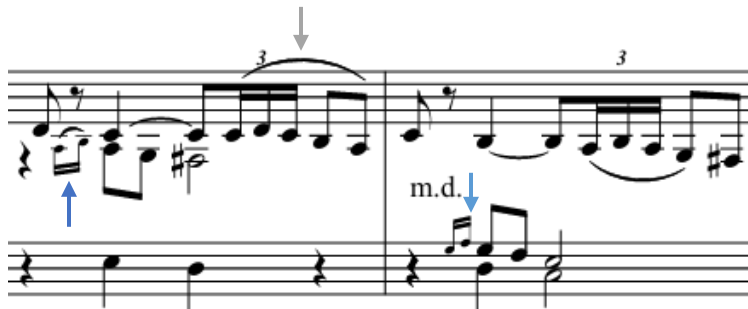

Ilustración 24: ornamentaciones.

En el compás 16 señala que se debe tener cuidado al presionar dos teclas a la vez sin que suene una antes que la otra.

Ilustración 21: interválica.

En los compases 18, 19, 20 se usa una dinámica diferente por cada uno, se debe tener muy presente a la hora de interpretar. Por último, señala que debe cuidarse la sonoridad entre el piano y la trompeta, pues quién lleve la melodía debe sonar más.

INTÉRPRETE	Adriana Sánchez
DESAFÍO	
Motriz	16
Cognitivo	5 en adelante.

Expresión (Dinámicas)	18, 19, 20.
Articulación	16

Tabla 4: Análisis de la estudiante Adriana Sanchez

Sistematización interpretativa colectiva

En una comparación con todos los entrevistados e intérpretes, se encontró la mención del mismo desafío motriz en cuanto el cambio de intervállica en el compás 16, por el contrario, en los desafíos cognitivos hay diferencia de lo que menciona cada maestro y estudiante al igual que en el desafío de expresión. Por último, tenemos la articulación donde vuelven a coincidir en el mismo compa cada interprete.

INTÉRPRETE	Caroline Gama	Cristian Ariza	Jheimy Morales	Adriana Sánchez
DESAFÍO				
Motriz	16, 28	16	16	16
Cognitivo	18, 31	16		5 en adelante.
Expresión (Dinámicas)	7, 16, 28,	16, 19-24, 33- 37	45	18, 19, 20.
Articulación	16, 28, 18, 31	16	16	16

Tabla 5: Análisis comparativo de entrevistas

Análisis de los referentes auditivos de la plataforma de youtube

Esta sección es un elemento comparativo que amplíe el impacto de la muestra, se procedió a analizar diversas interpretaciones obtenidas de artistas que tienen videos cargados en la plataforma de YouTube; de lo anterior se resaltó lo siguiente:

En una adaptación para orquesta se muestra el clarinete llevando la melodía principal, además de un acompañamiento por parte del cuarteto de cuerdas frotadas, donde las dinámicas no cambian en la interpretación compas (1, 5, 10, 18, 30) buscando la misma intención dentro de la obra, las ornamentaciones y los tresillos característicos en toda obra, los acentos marcados en el compás 7, 13 y 17 del instrumento protagonista de la pieza, además del ensamble entre la melodía y el acompañamiento. Debido a lo anterior se recomienda que el intérprete ejecute las articulaciones y dinámicas que el compositor incluyo en su obra.

INTÉRPRETE	Orquesta Sinfónica de caldas https://www.youtube.com/watch?v=X6Vd7NJscCg
DESAFÍO	
Motriz	
Cognitivo	
Expresión (Dinámicas)	1, 5, 10, 18, 30
Articulación	7, 13, 17

Tabla 6: Análisis de la Interpretación de la orquesta sinfónica de caldas

Teresita Gómez conocida como una de las mejores intérpretes de la música de Calvo, muestra su rigurosidad y agilidad en los tresillos y demás ornamentaciones que caracterizan esta pieza, las dinámicas como un desafío de expresión, es algo que poco se logra imitar de Luis

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Antonio Calvo dentro de sus obras, pero en este caso se siente cada *p*, *ff*, *fp*, *ppp* de principio a fin.

Ilustración 25: Dinámicas.

Es importante resaltar la forma de ejecución y el ataque técnico en los acentos, además de la precisión en las octavas y el movimiento de las muñecas, todo esto es la evidencia de una buena articulación.

Ilustración 26: acentos.

INTÉRPRET E	Teresita Gómez https://www.youtube.com/watch?v=AGQBO5N6uOY&ab_channel=CadenzaProductions
DESAFÍO	
Motriz	7
Cognitivo	
Expresión (Dinámicas)	1,5,10,18,28,30,32,45
Articulación	1-4

Tabla 7: Análisis de la Interpretación de Teresita Gómez

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

En esta adaptación nos encontramos con la maestra Beatriz Acevedo en el piano, y al estudiante David Rodríguez en la trompeta, donde se puede apreciar cada una de las Dinámicas alrededor de la obra, un excelente acompañamiento, donde el piano cumple correctamente su papel.

Ilustración 27: Dinámica.

Se evidencian también de forma auditiva en la interpretación, además de la precisión en los tresillos y ornamentaciones, gracias a la motricidad y buena articulación de la que seguramente se está haciendo uso, y por supuesto el buen dialogo en ambos instrumentos.

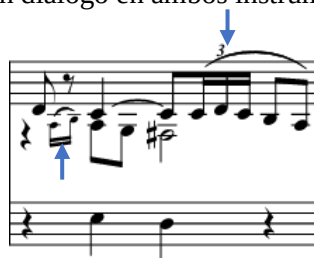

Ilustración 28: ornamentación.

INTÉRPRET E	Beatriz Acevedo y David Rodríguez https://www.youtube.com/watch?v=cZHvHRhlhDk&ab_channel=DavidRodriguez
DESAFÍO	
Motriz	2
Cognitivo	
Expresión (Dinámicas)	1, 5 18, 2 0
Articulación	6,8,11

Tabla 8:Análisis de la Interpretación de Beatriz Acevedo y David Rodríguez.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

En la interpretación de la banda nacional se puede apreciar un dialogo entre los instrumentos de viento, donde son las trompetas quienes llevan la melodía principal entre preguntas y respuestas, instrumentos como la tuba y el trombón quienes llevan un acompañamiento, además de esto, los staccatos muy bien ejecutados, los tresillos muy marcados, y el balance de la banda en cada dinámica.

INTÉRPRETE	Banda nacional https://www.youtube.com/watch?v=ywaj2S6XCnY&ab_channel=BandaNacional-Topic
DESAFÍO	
Motriz	
Cognitivo	
Expresión (Dinámicas)	26, 30
Articulación	7, 11, 12,15

Tabla 9: Análisis de la Interpretación de la banda nacional

Conclusiones

Este trabajo de grado, realizó un análisis exhaustivo de los desafíos técnicos e interpretativos en la obra Lejano Azul Intermezzo N° 2 de Luis Antonio Calvo, en su versión para trompeta y piano, arreglo del maestro Oleksandr Solomenyuk. A través de un enfoque pianístico y acompañante que respetan las intenciones del compositor y el arreglista.

En conclusión, el estudio de los desafíos técnicos e interpretativos en Lejano Azul no solo contribuye a una mejor ejecución de la obra, sino que también enriquece el conocimiento de la música colombiana y su interpretación en este contexto. Al abordar estos retos, se buscó ofrecer un aporte significativo para músicos y estudiosos interesados en la música de Luis Antonio Calvo y en la práctica de la música de cámara en general. se examinan las dificultades tanto motrices como cognitivas que enfrentan los intérpretes, considerando aspectos técnicos de la ejecución. Además, se explora la forma, la estructura melódica y armónica de la obra, con el objetivo de proporcionar una comprensión profunda de su construcción y facilitar una interpretación precisa y expresiva.

La investigación se apoyó en un análisis detallado de la partitura y se complementa con entrevistas a maestros y estudiantes de música, quienes compartieron sus experiencias y desafíos interpretativos. Finalmente se realizó un análisis comparativo de diversas interpretaciones disponibles en plataformas como YouTube, con el fin de observar cómo distintos intérpretes abordan los mismos retos técnicos.

Referencias

- Agudelo, J. A. (2022). *spectos técnico-interpretativos en el abordaje de algunos fragmentos del concierto para*. Bogota: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.
- aRitmo. (2024). Obtenido de aRitmo.
- Bolin, N., Von Blumroder, C., & Misch, I. (2001). *Aspetti musicali Musikhistorische Dimensionen Italiens 1600 bis 2000*. Christoph Dohr.
- Castro Turriago, J. A. (2016). Exploring Three Colombian-Andean Folk Style (Danza, Pasillo, and Bambuco): An Analysis and Arrangement of Three Colombian Bambuco): An Analysis and Arrangement of Three Colombian Pieces for Flute and Piano. *The Aquila Digital Community*.
- Cuy, A. P. (2020). *PANORAMA HISTÓRICO DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA EN BOGOTÁ*.
- Escriba, J. N. (2014). *Interpretacion y pedagogia musical*.
- LEM, a. (2020). *LEM*.
- LEM, A. (2020). *LEM*.
- Levitin, D. J. (2006). *This Is Your Brain on Music*.
- Martinez, M. (2021). *Los símbolos de dinámica*.
- McAllister, L. (2022). *Piano Inspires*. Obtenido de Piano Inspires.
- Michalko, M. (2009). *educar portal*.
- Molina, M. A. (2023). Expresión musical, interdisciplinariedad y musicoterapia: algunos.
- Ospina Romero, S. D. (2012). Luis A. Calvo, su música y su tiempo. *Repositorio Universidad Nacional de Colombia*, 2.
- Penagos, D. F. (2020). *INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS DE LUIS A. CALVO ADAPTADAS PARA LA GUITARRA*. Bogotá: udistrial.edu.co.
- Raimundi, M. J. (2014). Qué es un desafío? Estudio cualitativo de su. *CLASCO*, 523.
- Romero, S. O. (2017). *Dolor que canta. La vida y la música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana de comienzos de siglo XX*. Colombia: ICANH.
- Spencer, P., & Temko, P. (1988). *A practical approach to the study of form in music*. Long Grove: Waveland Press.
- Tema 19 la practica instrumental*. (s.f.). Obtenido de Aposinet: [https://www.oposinet.com/temario-primaria-musica/temario-4-educacion-primaria-musica/tema-19-la-prctica-instrumental-3/#:~:text=c\)%20T%C3%A9cnica%20instrumental%3A,el%20objetivo%20en%20s%C3%AD%20mismo](https://www.oposinet.com/temario-primaria-musica/temario-4-educacion-primaria-musica/tema-19-la-prctica-instrumental-3/#:~:text=c)%20T%C3%A9cnica%20instrumental%3A,el%20objetivo%20en%20s%C3%AD%20mismo).
- Vega, J. J. (2019). *UN RECORRIDO SOBRE EL PENSAMIENTO DE LA TÉCNICA PIANÍSTICA*. Pamplona: Repositorio Universidad de Pamplona.

LEJANO AZUL DE LUIS ANTONIO CALVO: DESAFÍOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS

Vega, M. T. (2019). *El intermezzo en la Corte de España, 1738-1758*.

Anexos

Anexos A:

https://unipamplonaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adbeel_montanez_unipamplona_edu_co/EiCoCEINRz5KuoEYZkIhzNwBzob8_dSPZDOP-G0YJJk0nw?e=bJljLi

Anexos B:

https://unipamplonaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adbeel_montanez_unipamplona_edu_co/EvF5kV_glwpApFK435kNgf4ByCMtfWV0m6zkoNvKoMwfEA?e=9CzSSR