

PRESENCIAS
SABERES Y
EXPRESIONES

Lorem

Exploración #3

Por: Álvaro Javier Gutiérrez Martínez

Besos en bicicleta, un pasillo de Santiago Medina analizando música colombiana del siglo xx

Jailene Michelle Ríos Girón

riosgironmichelle@gmail.com

Universidad de Pamplona

Código ORCID: 0009-0001-9645-4714

Fecha de postulación: 09, diciembre, 2021

Fecha de Aceptación (exclusivo para pares): 22, diciembre, 2021

Citación recomendada: Ríos Girón, JM. (2021). Besos en Bicicleta, Un Pasillo de Santiago Medina. Analizando Música Colombiana del Siglo XX. *Revista Presencias, Saberes y Expresiones* 2(3), 27-40.

Tipo de Artículo: (Resultado de trabajo de grado investigación independiente).

Resumen

Este artículo presenta una indagación teórica e investigativa, que tiene como objetivo dar a conocer una perspectiva analítica y musical de un Pasillo colombiano, partiendo de los conceptos básicos de un análisis, es decir, los fenómenos estructurales primarios, secundarios, fenómenos funcionales hasta llegar finalmente a su forma musical.

Es una investigación basada en la propia observación e interpretación de la obra y se desarrolla con el fin de detallar las características de este género colombiano del Pasillo, como también la hibridación y transformación con la armonía moderna del siglo XX, obteniendo como resultado, una descomposición del pasillo moderno, para así realizar una mejor interpretación, lectura, comprensión y, por supuesto, un análisis funcional de esta obra colombiana de Santiago Medina: Besos en Bicicleta.

Palabras clave

Música colombiana; pasillo; análisis morfosintáctico; Santiago Medina; formas musicales.

Abstract

This article presents a theoretical and investigative inquiry, which aims to present an analytical and musical perspective of a Colombian Pasillo, starting from the basic concepts of an analysis, that is, the primary, secondary, and functional structural phenomena until finally in its musical form.

It is an investigation based on the own observation and interpretation of the work and is developed in order to detail the characteristics of this Colombian genre of the Pasillo, as well as the hybridization and transformation with the modern harmony of the 20th century, obtaining as a result, a decomposition of the modern Pasillo, in order to carry out a better interpretation, reading, understanding and, of course, a functional analysis of this Colombian work by Santiago Medina: Kisses on a Bicycle.

Key words

Colombian music; pasillo; morphosyntactic analysis; Santiago Medina; musical forms.

Introducción

Esta investigación analiza de forma musical y teórica, un género colombiano, el Pasillo. Para ello, se realizó la descomposición de una obra escrita en el siglo XX, lo que otorga a este género un avance musical de aproximadamente cinco décadas, de tal manera que el maestro, violinista y compositor Santiago Medina, se dedica a escribir un álbum titulado Testimonio, donde cada pieza creada para guitarra y violín expresa esos aires andinos de nuestra tierra, mezclándose a su vez, al ritmo de una guitarra que fusiona lo moderno junto con la música académica. Entre ellas, compone este pasillo moderno titulado: Besos en Bicicleta (Trio Nueva

Colombia, 2017). El análisis se basa en las formas musicales y funcionales de una partitura, lo que permite una comprensión e interpretación más técnica de la obra.

De esta manera, se tiene en cuenta aspectos básicos como fenómenos estructurales, es decir, la tonalidad, métrica, el tempo, ritmo, motivos, cadencias, dinámicas, grupos de hasta finalmente estructurar su forma musical y detallar los fenómenos funcionales y el principio ternario que define la estructura del Pasillo colombiano.

El objetivo del trabajo analítico es entender la escritura de la música como elemento importante para la interpretación y lectura de una obra musical, dando al músico una perspectiva, dinámica y detallada de la composición de un Pasillo. Cada procedimiento se realizó con conocimientos que fueron investigados y aprendidos, por lo tanto, es un análisis personal de un ritmo tradicional y folclórico colombiano, el Pasillo, modernizado y fusionado con la música académica. Además, fue uno de los géneros más reconocidos mundialmente en los años 1800, lo que generó una búsqueda de identidad en esta mezcla de vales europeos con bailes populares y folclóricos del pueblo colombiano. Esto, a su vez, motivó a realizar una investigación más minuciosa de este. “La arquitectura es una música de piedras y la música, es una arquitectura de sonidos”. (Beethoven)

1. Contexto

En la zona andina de Colombia surgieron diferentes aires tradicionales y folclóricos, creados a partir de la hibridación con las técnicas musicales europeas y la naturaleza mestiza de la época en estas zonas montañosas de los Andes. Algunos aires típicos de estas tierras como el Bambuco, Pasillo, Torbellino, Guabina, Danza y el Bunde, son

pertenecientes a la música andina colombiana.

El Pasillo, como género a tratar en este artículo, se convirtió en uno de los ritmos más importantes para los compositores colombianos durante el periodo de transición del siglo XIX al XX y que gracias al aporte del compositor Morales Pino, conocido también como padre de la música colombiana, fue quién determinó la estructura y el formato para este ritmo tradicional andino.

Existen dos tipos, el *Pasillo fiestero*, de carácter alegre, vivo, movido e instrumental, el más típico en las fiestas populares y el *Pasillo lento*, caracterizado por tener un aire reposado ser vocal o instrumental, haciendo referencia a la desilusión, a los cantos de enamorados, pues se identifica con las serenatas y reuniones sociales.

Emiro de Lima anota que:

El ritmo del pasillo enfatiza el primer tiempo a la manera clásica, luego se abandona a los halagos de un segundo tiempo tierno y explota alegremente en el tercer y último tiempo. El pasillo posee la aristocracia y la distinción del vals, la cadencia ligera de la contradanza, la sutileza alada de la gavota y la gracia serena del minueto. (Castro, 2016, p.26)

Javier Ocampo menciona en su libro de *Música y Folclor Colombiano* (2002), que:

uno de los mayores aportes a estos ritmos tradicionales sin duda alguna proviene del folclor español que penetró a Colombia durante los siglos XVI, XVII y XVIII, periodo de colonización; en esta época se llevó a cabo un proceso de difusión cultural en la que los españoles dejaron como legado gran parte de sus danzas, cantos, aires,

musicales e instrumentos utilizados desde aquellos tiempos. (Ocampo, 2002)

Ocampo afirma que, según una investigación sociocultural realizada en Colombia a finales del siglo XVIII en la que se analizó la diversidad regional que había surgido entre la mezcla de las propias costumbres colombianas influidas por los aportes culturales españoles, se obtuvo que en Colombia existen 5 regiones que surgieron como respuesta a la variedad de paisajes naturales y al diverso poblamiento de los grupos raciales, cada región posee características propias, características que revelan apegos y mantienen las tradiciones de los pueblos en cada uno de los departamentos de Colombia (Ocampo, 2002).

El objetivo prioritario de un análisis es comprender por qué está hecha una obra de tal manera, es decir, en que pensó el compositor para crearla, que lenguaje utilizó para escribir o que características estilísticas y funcionales influyeron en su obra. “El análisis musical es la vía para entender toda la dimensión de la música y la puerta de entrada a la composición, pues es la única manera de aprender y asimilar las técnicas usadas para la escritura de los sonidos” (Robles, 2002).

El violinista, compositor y maestro Santiago Medina Cepeda, nacido en Bogotá en 1985, realizó estudios profesionales en el Conservatorio de la Universidad Nacional, en Alemania, en la Universidad de Música de Colonia y en Francia, en el Centro Europeo de Investigación y Práctica Musical. Participó en diferentes festivales nacionales e internacionales de música y se dedicó también, a grabar un álbum titulado Testimonio, donde reúne en sus composiciones, originalmente escritas para violín y guitarra clásica; los ritmos andinos de

nuestro pueblo, fusionados con una armonía más moderna.

En esta investigación se analizan los elementos musicales rítmicos, melódicos y armónicos más característicos del Pasillo colombiano durante el Siglo XX, basándose en una perspectiva de interés teórico y musical del género, percibida con los conceptos aprendidos para el análisis de una obra, con el propósito de adquirir una lectura, comprensión y ejecución más técnica de un Pasillo y, por supuesto, de esta pieza colombiana del siglo XX.

2. Fenómenos estructurales

Se refiere a los elementos musicales o estructuras que se encuentran en una obra, entendiéndose como una organización tradicional para la escritura de la música, que sitúa a la composición en la historia de la evolución musical. “Los fenómenos estructurales son indicaciones percibidas auditiva y visualmente, que permiten comprender la estructura más grande en secciones más pequeñas” (Spencer, 1988, p.1).

2.1. Fenómenos Estructurales Primarios

Son los fenómenos básicos que se tienen en cuenta para la escritura y lectura técnica de una obra musical y se encuentran asociados a los siguientes elementos musicales:

Tonalidad

Es el conjunto de notas o acordes organizados entorno a la función de tónica y donde cesa o reposa la actividad musical. Ayuda también a identificar el inicio y fin de la obra “La tonalidad es el sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la escala de los sonidos” (RAE, 2019).

En la adaptación para guitarra de *Besos en Bicicleta* (Trio Nueva Colombia, 2017), escrita por Santiago Medina, se puede identificar que está en la tonalidad de Mi mayor al inicio de la obra (Imagen 1).

Imagen 1

Tonalidad de Mi mayor

Métrica

Se entiende como la unidad de tiempo en la que se subdivide la obra. Existen dos tipos de métrica, una simple, que tiene una división binaria y otra compuesta, que tiene una división ternaria. Dicho en otras palabras:

es un cambio audible en la organización de las subdivisiones dentro de los pulsos, o de los pulsos dentro de los compases, puede ser un fenómeno estructural. Este cambio puede ser visible como un cambio en la métrica del compás o puede ocurrir más sutilmente como un cambio en la organización rítmica. (Spencer, 1988, p.10)

En la composición de Santiago Medina, se identifica una métrica (Imagen 2) de $\frac{3}{4}$ ubicada después de las alteraciones que corresponden a la armadura de Mi mayor. Esta estructura ternaria utilizada en esta obra es una de las características principales de un Pasillo, algunas investigaciones afirman la influencia del Vals europeo en este ritmo folclórico colombiano, pero con la diferencia de ser un poco más rápido, vivaz y auténtico. “La esencia rítmica del pasillo esta permeada por una acentuación en los pulsos uno y tres en el compás de $\frac{3}{4}$, lo

que genera un impulso al siguiente compás, brindándole al ritmo un carácter más dinámico y vivo” (Mojica, 2020, pp.32-33).

Imagen 2

Métrica

Fuente: elaboración propia

Tempo

El tiempo se comprende como “El grado de celeridad en la ejecución de una composición musical” (RAE, 2019). Es decir, la velocidad con que se debe tocar la composición.

La obra *Besos en Bicicleta* (Trio Nueva Colombia, 2017), adopta un *tempo* característico del género tradicional del Pasillo, negra igual a 90 *beats per minute*.

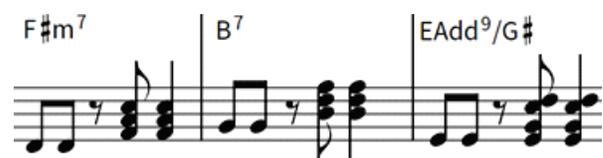
Ritmo

Se define como la relación entre los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical. “Un cambio sistemático en el valor de la nota predominante, sin un cambio en el tempo o el compás” (Spencer, 1988, p.11).

El ritmo característico del Pasillo se encuentra en el acompañamiento y se divide, como lo muestra la imagen 2, en la figuración rítmica para guitarra:

Imagen 3

Ritmo *Besos en Bicicleta*

Fuente: Elaboración propia.

El acompañamiento armónico en guitarra se interpreta con dos corcheas en el bajo, silencio de corchea, corchea a mitad del segundo pulso y en el tercer pulso una negra realizando el acorde correspondiente (Mojica, 2020, p.33).

Para reafirmar lo dicho, Castro Turriago, menciona que:

La tercera característica musical importante del Pasillo es el acompañamiento. En métrica de $\frac{3}{4}$, el patrón rítmico que se encuentra en el acompañamiento del pasillo es de dos corcheas seguidas de un descanso de corchea, otra corchea y una negra. (Castro, 2016, p.31)

En las imágenes 4 y 5, se encuentra las características rítmicas más generales en el acompañamiento de un Pasillo colombiano para diferentes instrumentos. “Este acompañamiento está determinado por grupos de seis corcheas con sus respectivos acentos, esa es la célula rítmica de un Pasillo” (Mojica, 2020, p.34).

Imagen 4

Acompañamiento Rítmico

Musical notation for the rhythmic accompaniment of Pasillo, showing parts for Cucharas, Tiple, and Guitarra. The notation is in 3/4 time and includes a 'Variante 1' section.

Imagen 5

Compases 1 a 8 de Coqueteos, patrón rítmico en cajas, Pasillo de Fulgencio García

Musical score for 'Coqueteos' by Fulgencio García, showing the first eight measures. The notation is in 3/4 time and includes a 'Scherzando' section. The first two measures are highlighted with a red box.

Melodía

En la composición de Santiago Medina se observaron las características rítmicas de la melodía, considerando como *Ritmo Tipos o Motivos Rítmicos*, incorporados a comienzos de frases como, por ejemplo: silencio de corchea, corchea y dos grupos de corcheas, o, a final de frase, negra con puntillo, corchea y negra (Imágenes 6 y 7). “La primera característica importante que reside en el material melódico del Pasillo colombiano es un inicio temático sobre un silencio de corchea. Este aspecto melódico es encontrado en los segmentos, frases e ideas del Pasillo” (Castro, 2016, p.27).

Imagen 6

Ritmo tipo 1, compás 1

Musical notation for Ritmo tipo 1, compás 1, showing a melody starting with a quarter rest followed by eighth notes.

Imagen 7

Ritmo tipo 2, compás 23

Musical notation for Ritmo tipo 2, compás 23, showing a melody starting with a quarter note followed by eighth notes.

Motivos cadenciales

En la música, un motivo cadencial (Imagen 8) es el Leitmotiv que caracteriza una cadencia, es decir, el elemento melódico y armónico que determina el final de un grupo de frases o periodo, que es recurrente a lo largo de una obra.

Imagen 8

Compás 8, Motivo Cadencial

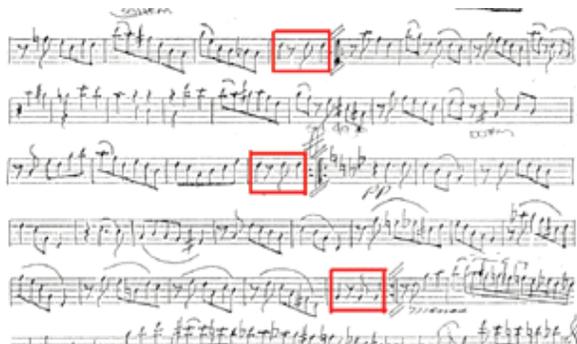

Este motivo cadencial es un recurso muy utilizado en la obra *Besos en Bicicleta* (Trio Nueva Colombia, 2017) para finalizar los grupos de frases, es uno de los más característicos de la composición, ya que, Santiago Medina conservó su estilo propio y moderno, sin embargo, no es un motivo cadencial común de un Pasillo. Dicho en otras palabras:

La figura cadencial en Pasillo forma un elemento rítmico utilizado para indicar el final de una sección y delinear la forma de la obra. El patrón rítmico es una negra seguido de un silencio de corchea, luego una corchea y una negra. Los recuadros presentes en el siguiente ejemplo de pasillo contienen las figuras cadenciales que delinear la forma del siguiente extracto. (Castro, 2016, p.30)

Imagen 9

Figuras Cadenciales (en cajas) en *Ríete Gabriel*, Pasillo de Oriol Rangel

Fuente: (Castro, 2016, p.30)

Cadencias

Se entiende la cadencia como un punto de cese o reposo de la actividad musical, ya sea rítmico, melódico, armónico o todos juntos. “Tal cese de actividad puede indicar el logro de una meta armónica o melódica importante, o puede simplemente representar una relajación de la actividad rítmica” (Spencer, 1988, p.2).

Cadencias conclusivas

Se definen dos tipos de cadencias conclusivas, la primera es la Cadencia Auténtica Perfecta, que se caracteriza por dos acordes, uno con función de dominante (V7), y el otro con función de tónica en primer grado (I), ambos en posición fundamental.

El Pasillo, *Besos en Bicicleta* (Trio Nueva Colombia, 2017), presenta este tipo de cadencia auténtica perfecta. La primera gran cadencia ocurre al final de la Sección A, en el compás 26 y 27 de la partitura (Imagen 9).

Imagen 10

Compás 26 y 27, Cadencia Auténtica Perfecta

En la imagen 11 se ve otro tipo de cadencia, llamada Cadencia Plagal Perfecta, esta resuelve un cuarto grado (IV) de función subdominante, a uno de primer grado (I) en función tónica y en posición fundamental. Este Pasillo realiza este recurso cadencial en el compás 92 y 93 para finalizar la composición.

Imagen 11

Figuras Cadenciales (en cajas) en Ríete Gabriel, Pasillo de Oriol Rangel

Fuente: (Castro, 2016, p.30) (Castro Turriago, 2016, pág. 30)

Cadencias Suspensivas

Son aquellas en las que una obra no finaliza, ya que no dan sentido de cierre. Besos en Bicicleta (Trio Nueva Colombia, 2017) incluye algunos de los tipos de cadencias suspensivas, como la Cadencia Autentica Imperfecta (Imagen 12):

Imagen 12

Compás 38 y 39, Cadencia Autentica Imperfecta

Esta cadencia resuelve un acorde dominante de quinto siete (V7) a la tónica principal (I), pero se llama imperfecta ya que, el acorde de primer grado (I), no se encuentra en posición fundamental sino en segunda inversión, también llamado primero seis (I6), es decir, con el bajo en el tercer grado del acorde.

Otra cadencia suspensiva expuesta en la obra Besos en Bicicleta (Trio Nueva Colombia, 2017), es la Cadencia Plagal Imperfecta (Imagen 13):

Imagen 13

Compás 52 y 53, Cadencia Plagal Imperfecta

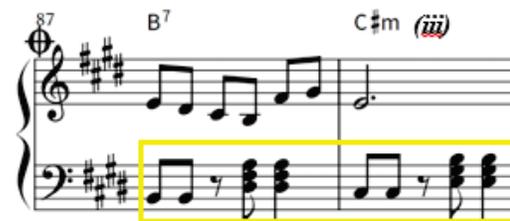

Esta cadencia sucede cuando se reposa en el cuarto grado (IV) de la tonalidad y el acorde de primer grado (I) no está en posición fundamental, tal y como se observa en la imagen 12, el acorde de tónica termina en segunda inversión, es decir, primer grado seis (I6).

Por último, en la Coda, se observa otro tipo de cadencia suspensiva, *La Cadencia Rota* (Imagen 14):

Imagen 14

Compás 87 y 88, Cadencia Rota

Se le llama de esta manera, debido a que no termina en un acorde de primer grado (I), pero si en una función de tónica, en este caso, el tercer grado menor (iii), de la tonalidad.

Registro

El registro se entiende como “Cada una de las tres grandes partes en que puede dividirse la escala musical. La escala musical consta de tres registros: grave, medio y agudo” (RAE, 2019).

A continuación, se puede identificar registros graves y agudos desarrollados en la melodía de la obra en análisis. En el compás 41 (Imagen 14), se observa un registro grave de un Sol 3, y, en el compás 47 (Imagen 15), está escrito el registro más agudo, un Sol 6 en la melodía.

Imagen 15

Compás 41, Registro Grave

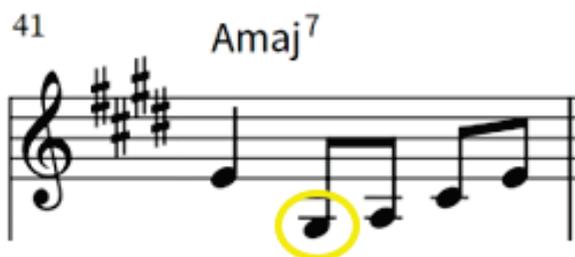
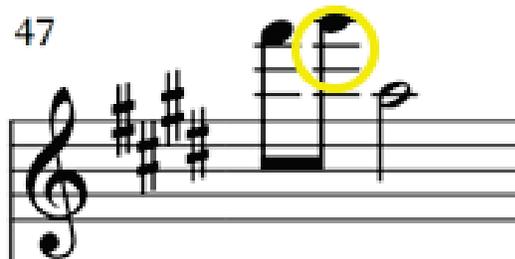

Imagen 16

Compás 47, Registro Agudo

Dinámica

Hace referencia al grado de intensidad de los sonidos. En esta obra no se encuentran muchas dinámicas, así que se considera la libre interpretación del Pasillo. Sin embargo, en el compás 87 (Imagen 16), se recomienda hacer un retardando para finalizar la obra.

Imagen 17

Compás 87, Dinámica

2.2. Fenómenos Estructurales Secundarios

Este apartado explora las pequeñas unidades dentro de una macroestructura en las piezas musicales. Los fenómenos estructurales secundarios crean divisiones en la escritura de las obras. “Proporciona el comienzo de un vocabulario con el que se pueden describir las relaciones entre las unidades” (Spencer, 1998, p.31).

Secciones

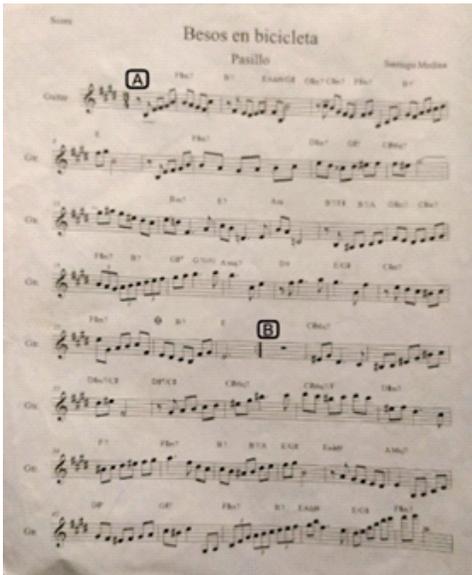
Es una unidad estructural con sentido musical completo. En la música tonal la sección finaliza con una cadencia autentica perfecta, la cual crea un efecto conclusivo que sirve de articulación formal.

La obra Besos en Bicicleta (Trio Nueva Colombia, 2017), se divide en tres Secciones más Coda. Del compás 1 al 27 se encuentra la Parte A con repetición, luego de los compases 28 al 76, se escucha la Parte B con repetición y variación de segunda casilla hasta el compás 85 y, finalmente, en los compases 86 al 93 la Coda, con la que da un cierre definitivo a la obra.

En conclusión, la composición de Santiago Medina está dividida en dos secciones, interpretadas como AA-B-AA-B' y Coda (Imágenes 18 y 19).

Imagen 18

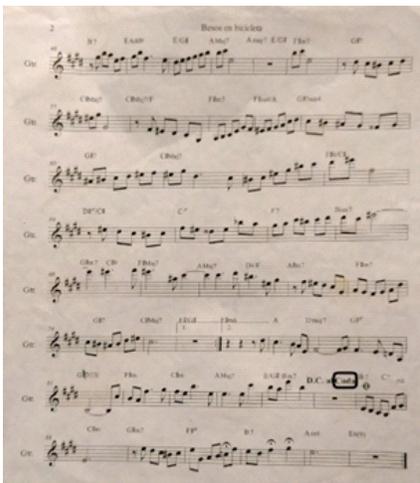
Secciones

Fuente: Transcripción propia

Imagen 19

Secciones

Fuente: Transcripción propia

Grupos de frases

Este término define a cada una de las frases que son combinadas para hacer una larga sección o periodo (Imagen 20). “Las secciones en las que las frases están unidas por una serie de cadencias de naturaleza no concluyente a menudo se denominan grupos

de frases” (Spencer, 1988, p.41).

Imagen 20

Sección A, Grupos de Frases

Fuente: Elaboración propia

En la primera sección se presentan varios grupos de frases cada una de cuatro compases, que juegan un papel importante entre Antecedente y Consecuente (Pregunta y respuesta) en la melodía de la obra.

Periodo

Es una unidad estructural más amplia y construida por dos o más unidades de Grupos de Frases. Si la frase es definida como una pequeña unidad estructural que termina en cadencias inconclusas, el periodo puede ser entendido como todos los grupos de frases que dan una impresión de cierre al final de cada Sección. “La terminología que aborda las relaciones entre el contenido melódico y rítmico (paralelo / contrastante) y la longitud de la frase (simétrica / asimétrica) se puede utilizar para describir grupos de frases o periodos” (Spencer, 1998, p.34).

Entendido de esta manera, la obra de Santiago Medina se divide por dos periodos en cada una de las secciones, como ejemplo se toma la Parte A (Imagen 21):

Imagen 21

Periodos, Sección A

Classical Guitar

Cl. Gtr.

Cl. Gtr.

Cl. Gtr.

Cl. Gtr.

Fuente: Elaboración propia

Se perciben dos periodos en la Sección A, cada uno agrupados por cuatro Grupos de Frases. La primera frase finaliza en una cadencia no conclusiva y la segunda termina con una Cadencia Auténtica Perfecta al final de la Sección, que es percibido como un Periodo Contrastante Asimétrico.

Para concluir este apartado sobre los fenómenos estructurales primarios y secundarios, finalmente se entiende que:

Estas unidades poseen atributos internos que ayudan a definir su propósito en la construcción de la música. La percepción de la función estructural a través de la sensibilidad a esos atributos es una herramienta analítica esencial para comprender el principio organizativo de una pieza completa. (Spencer, 1988, p.31)

3. Fenómenos Funcionales

Están definidos en cuatro funciones básicas, expositiva, de transición, de desarrollo y terminativa. Éstas se relacionan con los Fenómenos Estructurales mencionados en el apartado anterior.

Función expositiva

Presenta a manera de exposición, un contenido musical principal, donde afianza la tonalidad inicial de la obra, los fenómenos básicos, los caracteres análogos, periódicos y se delimita por una gran cadencia. “El propósito de las unidades expositivas es, como sugiere la palabra, espiar materiales musicales que son importantes en el contexto de la completa organización estructural” (Spencer, 1988, p.51)

En el Pasillo *Besos en Bicicleta* (Trio Nueva Colombia, 2017), se observa una clara función expositiva al comienzo de la obra, entre los compases 1 al 8, donde afianza la tonalidad de Mi mayor, armonizando principalmente con acordes pertenecientes a esta, lo que transmite un aire de Pasillo muy común, también presenta un motivo que se desarrolla a lo largo de la obra junto con la armonía moderna del siglo XX y algunos fenómenos estructurales mencionados anteriormente, sin embargo, la melodía y los acordes de los compases 9 al 23, intrínsecamente indican un cambio para la obra, luego, finalmente en los últimos cuatro compases de la Sección A, se realiza una re-exposición con la armonía nuevamente tonal que se aprecia al inicio de la obra.

Función de Transición

Su función es disolver la tonalidad inicial y presentar nuevo contenido musical, amplificando o incluyendo más material que puede conectar a diferentes tonalidades, sin salir completamente de una transición.

Tradicionalmente, el Pasillo posee una armonía basada en un sistema tonal que ha estado modernizándose con los años, sin embargo, hay unas características comunes en esta organización armónica que consiste en modulaciones en cada una de las secciones, es decir, donde se puede pasar de un

modo mayor a su relativo menor o viceversa. No obstante, el Pasillo compuesto por Santiago Medina, presenta otro tipo de modulaciones que dan un contexto más modal de la obra y un aire moderno de la música colombiana desde el siglo XX.

Con lo que se puede especificar que la transición escrita en los compases 9 al 23, se pueden interpretar como un cambio modal hacia el sexto grado mayor (VI), que luego, en la Sección B, ocurre un protagonismo importante en la tonalidad de Do sostenido mayor.

Función de desarrollo

Este fenómeno funcional se encarga de explotar o amplificar el contenido musical, realizando así todo el desarrollo de la obra en un contexto más compuesto de la misma. En efecto:

el atributo principal de los pasajes de desarrollo es la presentación de material motivador ya escuchado previamente, pero en una forma cambiada o variada. Además, estas unidades suelen ser tonalmente inestables y, por lo tanto, comparten algunos de los atributos asociados con la función de transición. (Spencer, 1988, p.55)

Esto afirma que existe una relación entre la Función de Transición y la Función de Desarrollo, debido a que, en el desarrollo se visualiza una incrementación del contenido musical, que, en el caso de Besos en Bicicleta (Trio Nueva Colombia, 2017), se desarrolla en otra tonalidad ya expuesta en la anterior función, agregando la armonía moderna Neotonal del siglo XX, donde se expande la tonalidad a un estilo de música tonal con intercambios modales. La función de desarrollo sucede en la obra entre los compases 28 al 86 donde se puede observar lo ya mencionado.

Función Terminativa

Este fenómeno se encarga de terminar la obra generalmente en una armonía tonal y principal que confirma y reafirma la tonalidad inicial y es exhibida con una frase o motivo de la Función Expositiva que finaliza el Pasillo.

Como el término implica, la función de los pasajes terminativos es cerrar secciones u obras completas. Los atributos principales de las secciones terminativas tonal es la actividad tonal que confirma y refuerza una clave establecida. Actividad cadencial continua y tonalidad estática, típicamente marcan dicha sección. los pasajes terminativos pueden exhibir la estructura de frase clara de las unidades expositivas, o pueden ser de naturaleza más fragmentaria. Además, tales unidades pueden involucrar la variación del motivo previamente expuesto y, por lo tanto, mi función de desarrollo parcial. (Spencer, 1988, p.57)

En las imágenes 22 y 23 se observa la composición con cada uno de los Fenómenos Funcionales ya mencionados.

Imagen 22

Fenómenos Funcionales página 1

BESOS EN BICICLETA
Pasillo

Santiago Medina

The image shows a musical score for 'Besos en Bicicleta' by Santiago Medina. It features a Classical Guitar part and a Cl. Gr. (Classical Guitar) part. The score is divided into sections A and B. Section A is marked with a box 'A' and a tempo of ♩ = 90. The Cl. Gr. part includes functional labels: 'F. Expositiva' (measures 1-11), 'F. Transicional' (measures 12-13), 'F. reexpositiva' (measures 14-15), and 'F. de desarrollo' (measures 16-17). The guitar part includes various chords such as F#m7, B7, E9/G#, G#m7, C#m7, Bm7, Am, B7/F#, B7/A, G#m7, C#m7, F#m7, B7, G#dim, G7(9)/Am7, D9, E/G#, C#m7, F#m7, B7, E, C#m7, D#m7/C#, D#m7/C#, C#m7, C#m7/F#, D#m7, F7, F#m7, B7, B7/A, E/G#, E-9, Amaj7, D#dim, G#7, F#m7, B7, E9.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 23

Fenómenos Funcionales página 22

BESOS EN BICICLETA

The image shows a musical score for 'Besos en Bicicleta' by Santiago Medina, focusing on the Cl. Gr. part. It includes functional labels: 'F. terminativa' (measures 49-50) and 'D.C. al Coda' (measures 51-52). The guitar part includes various chords such as E/G#, F#m7, B7, E9, E/G#, Amaj7, Amaj7, E/G#, F#m7, G#7, C#m7, C#m7/F#, F#m7, F#m7/A, G#m7, G#7, C#m7, F#m7/C#, D#m7/C#, C#m7, F7, Bm7, G#m7, C#m7, F#m7, Amaj7, D-7, A#m7, F#m7, G#7, C#m7, F#m7, F#m7, A, D#m7, G#dim, G7(9), F#m7, C#m7, Amaj7, E/G#, Bm7, D.C. al Coda, B7, C#dim, C#m7, G#m7, F#dim, B7, Am6, E9(13).

Fuente: Elaboración propia

El Principio Ternario

Spencer afirma en su libro, que este principio ternario se basa fundamentalmente en:

afirmación, contraste y reafirmación, por lo tanto, se materializa en piezas musicales que se dividen en tres partes principales, la segunda de las cuales se percibe como diferente sustancialmente de las primeras y terceras partes similares. la parte de los movimientos ternarios estándar están etiquetados A-B-A. (Spencer, 1988, p.76)

Existen dos tipos de principios ternarios, el Simple, en el cuál la sección B es más abierta tanto armónica como melódicamente, y el Compuesto, en el que se percibe un poco del material melódico / temático original de la sección A intrínseco en la Sección B y retoma la tónica principal para finalizar ese periodo.

Principio Ternario Compuesto

Se refiere a que, en su Sección B, retoma el motivo y la armonía de la Sección A, que reafirma la tonalidad principal e intrínsecamente regresa a la exposición de la obra.

Una forma compuesta es aquella en la que las formas más pequeñas se perciben claramente en la articulación de la estructura de la forma más grande [...] era muy a menudo el resultado de la composición de dos movimientos de danza binarios consecutivos, el primero de los cuales se repetía literalmente. (Spencer, 1988, p.91)

En la composición de Santiago Medina, se analiza claramente el uso de este Principio Ternario Compuesto, ya que, en la Sección B, utiliza el retorno a la Función Expositiva, combinando así en esta sección, la Parte A que, en este caso, se convierte en la Coda para poder finalizar en la tonalidad original expuesta al inicio de la obra.

En las imágenes 23 y 24 se observa en la partitura de Besos en Bicicleta (Trio Nueva Colombia, 2017), el ejemplo de este Principio Ternario Compuesto:

Imagen 24

Principio Ternario Compuesto página 1

Fuente: Transcripción propia

Imagen 25

Principio Ternario Compuesto página 2

Fuente: Transcripción propia

En las imágenes 24 y 25 se puede observar la división dentro de la obra que evidencia una forma ternaria teniendo en cuenta su macroestructura A-A-B-A- A-B'-C.

Para concluir este análisis musical, se determina que la obra Besos en Bicicleta de Santiago Medina (Trio Nueva Colombia, 2017), tiene un Forma Ternaria Compuesta Incompleta con Coda, debido a su subdivisión interna y macroestructural que se compone de tres Partes o Secciones, cada una de ellas con semiperiodos, donde A expone la tonalidad principal, B es un contraste modulante a su Relativo Mayor y finalmente regresa a la tonalidad original en la Coda. Claramente se evidencian las características de este principio ternario en las composiciones de los Pasillos Colombianos y antiguos y modernos, que han sido un aporte a la historia de la música tradicional en Colombia.

Conclusiones

La culminación de este análisis concretó una comprensión e interpretación musical completa de un Pasillo colombiano del siglo XX y gracias a esta investigación se pudo analizar e incluso componer obras con una escritura musical técnica para darle al músico más facilidad y entendimiento al momento de interpretarla.

En este artículo se evidenciaron las características más importantes de un Pasillo Moderno, reflejadas en la obra, Besos en Bicicleta del compositor colombiano Santiago Medina (Trio Nueva Colombia, 2017); partiendo de una visualización micro estructural hasta llegar a su forma macro estructural y, así, de manera técnica, interpretar la composición de esta pieza musical. Así mismo, entre la investigación se dan a conocer los conceptos para un análisis básico de una creación musical, con el

objetivo de relacionar un ritmo tradicional colombiano con la armonía moderna del siglo XX.

Como resultado final de este estudio, se aprende a indagar para obtener una interpretación más concisa y metódica del Pasillo Moderno, cuyo proceso capacita en la búsqueda de un lenguaje musical que permita ampliar y definir un estilo propio y, paralelamente, abarcar otros géneros y ritmos colombianos.

Referencias

Castro Turriago, J. (2016). "Exploring Three Colombian-Andean Folk Style (Danza, Pasillo, and Bambuco): An Analysis and Arrangement of Three Colombian Pieces for Flute and Piano". The Aquila Digital Community, 120. <https://aquila.usm.edu/dissertations/370>

Mojica, J. S. (2020). Aprendizaje de los compases de 3/4 y 6/8 a través de los ritmos de pasillo y bambuco colombiano en el colegio I. E. D. Bogotá. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12993>

Ocampo, J. (2002). Música y Folclor Colombiano. Plaza y Janés. https://books.google.com.co/books?id=7FnQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

RAE. (2019). Real Academia Española. <https://www.rae.es>

Robles, L. (2022). Haciendo Música. <http://haciendomusica.com/enter.php?page= analisis.htm>

Spencer, P. (1988). A Practical Approach to the Study of Form in Music. Waveland Press, Inc.

Trio Nueva Colombia – Tema. (18 de abril de 2017). Besos en Bicicleta. [Archivo de video]. <https://youtu.be/131bD74yb-M>