

La guasca antioqueña y su influencia sobre el rock en español

Juan Pablo Montes Bertel

Juan Pablo Vanegas Raigoza

Trabajo de grado para optar al grado de Tecnólogo en Informática Musical

Asesor

Jamir Mauricio Moreno Espinal

Instituto Tecnológico Metropolitano

Medellín, 14 de junio de 2022

1. Resumen

Este proyecto consiste en la elaboración de cuatro canciones de nuestra autoría, inspiradas en canciones de artistas como Joaquín Bedoya, Octavio Mesa, las Hermanitas Calle, entre otros. En ellas se mostrará el proceso de composición, interpretación, grabación y edición. Las cuatro canciones estarán basadas en subgéneros de la música guasca, como la marcha, el corrido, el vals y el paso doble. La propuesta de este trabajo es crear música rock a partir de estas canciones. Es importante destacar que se pretende introducir el contexto de nuestra cultura y cómo fue posible, a través de referencias, ideas, historias, opiniones, vivencias y otras fuentes complementarias, llegar a este objetivo. De esta forma, queremos transmitir al lector cómo es posible transformar un género como la guasca en un género moderno como el rock y así infundir un mensaje de motivación para que no se vea la música de una forma "cuadrículada", sino que nos atrevamos a innovar y mostrar nuevas ideas.

Palabras clave: Música tradicional colombiana, música pop, guasca, EP (*extended play*), instrumentación.

2. Reconocimientos

Durante este proceso de aprendizaje, hemos descubierto por medio de la cultura universitaria y social que la producción y creación musical no tiene límites, ya que estas dependen de la creatividad de cada persona, la cual nos motiva a salir de nuestra zona de confort y pensar en nuevas ideas. De esta manera, nos vemos influenciados día a día por nuestros profesores, amigos, lo que escuchamos en nuestro medio de transporte, lo que vemos en la calle e incluso del paisaje sonoro más mínimo que nos rodea.

Agradecemos al profesor Julio Osorio por aportar los conocimientos necesarios para comprender la producción musical, desde la composición hasta una buena mezcla. Al profesor Hernán Aguilar, por su forma disciplinada de enseñar y sus aportes en armonía, los cuales son valiosos para nosotros. A los profesores José David Bedoya, Amalia Restrepo, Johnny Pasos, Mónica Herrera y a todos los profesores del ITM que aportaron a nuestro crecimiento musical y personal. También queremos agradecer a los músicos Mariana Villa por interpretar con su voz el vals "¿Qué vamos a hacer?", a Pamela Montes por interpretar con su voz el corrido "La Viuda Negra", a Michael Montes por interpretar la guitarra eléctrica en cada uno de los arreglos de rock que se hicieron en este proyecto y a Manuela Medina por interpretar con su voz las canciones "Tu Falso Amor" y "Me Fui". A todos ellos, gracias por ser parte de la grabación musical de los productos expuestos en este trabajo de grado.

Como último, queremos dar un agradecimiento especial al profesor Jamir Mauricio Moreno por todo lo que nos enseñó durante esta carrera en cuanto a música se refiere, y por estar al tanto de todo este proceso y orientarnos para hacerlo de la mejor manera posible. Gracias infinitas.

3. Glosario

Bolero: Género musical de ritmo lento origen cubano a mediados del siglo XIX.

Contrafactum: En el campo musical es una técnica de composición utilizada en la música vocal. Consiste en modificar una canción ya existente con un texto asociado y cambiar el texto realizando modificaciones a la música, a la melodía ya la armonía.

DAW (Digital Audio Workstation): Estación de audio digital, software sobre el cual realizar grabación, edición y postproducción de audio y MIDI.

DNDA Dirección Nacional de Derecho de Autor: Entidad que rige el derecho de autor en Colombia.

El corrido: Es un género musical mexicano. Se trata de una narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada.

El güiro: Es un instrumento de percusión autóctono de Latinoamérica y que se encuentra asociado a la música folclórica, en especial a la de Panamá, Cuba, Colombia y República Dominicana.

Se encuentra clasificado en la rama de los raspadores y pertenece a la división de los llamados idiófonos. Esto significa que suenan por sí mismos, sin cuerdas ni parches.

La música popular campesina: Es un género musical originado en la región andina de Colombia, específicamente en el departamento de Boyacá en los años 70, de la mano del compositor Jorge Velosa, quien interpretaba Torbellinos

La guasca: es un género musical originario de los departamentos colombianos de Antioquia y el eje cafetero

Orquestación: Es el estudio o la práctica de escribir música para cualquier conjunto instrumental.

Parranda: Cuadrilla de músicos o aficionados que salen de noche tocando instrumentos de música o cantando para divertirse.

Plug-in: Un plugin es un pequeño programa que se adjunta a otro software maestro y le agrega una funcionalidad específica.

Cabe señalar que los complementos no son exclusivos de audio, también existen en plataformas de edición de video, creadores de páginas web y más.

En el caso específico de audio, el complemento agrega una funcionalidad específica a nuestro DAW.

4. contenido

1.	Resumen	2
2.	Reconocimientos.....	3
3.	Contenido.....	6
4.	Introducción	7
5.	Objetivos	8
6.	Productos Esperados	8
7.	Marco Teórico	9
8.	Elementos Compatibles En La Música De Despecho Y El Rock.....	12
9.	Fundadores De Una Tradición	13
10.	Zona De Influencia De La Música Guasca	15
11.	Panorama Actual Guasca Y Rock.....	16
12.	Referencias Actuales Mezclando Guasca Y Rock.....	18
13.	Ritmos De La Música Guasca	19
14.	Metodología	19
15.	Análisis Morfológico Y Composición	20
16.	Resultados Y Discusión.....	23
17.	Conclusiones Y Recomendaciones.....	24
18.	Anexos E Imágenes.....	26
19.	Lista De Referencias Teóricas.....	31

5. Introducción

Quisiéramos exponer este apasionante tema que nos ha llevado a preguntarnos: ¿cómo es posible interpretar algo que hemos escuchado toda nuestra vida y que forma parte de nuestra idiosincrasia, como es la música guasca o de carrilera? La guasca tiene influencias de diferentes estilos musicales, como el pasillo, el bambuco y el torbellino, y se caracteriza por el uso de instrumentos como la guitarra y el requinto. Además, las letras de las canciones suelen estar relacionadas con la vida rural y las costumbres de la región andina.

Aunque la guasca es un género musical tradicional, ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha influenciado a géneros musicales como el rock, la cumbia y la música popular, algunas bandas de rock han incorporado elementos de la guasca en su música, como el uso de instrumentos folclóricos, por lo tanto, unir estos dos géneros es apasionante y ayuda a fomentar este tipo de análisis y a ver la música como herramienta de creación y no de guerra. Dar a entender a las personas una visión más amplia de la música guasca e incluso de la música rock es un desafío para los productores y personas que trabajan en la industria musical; sin embargo, es muy satisfactorio cuando se logra.

6. Objetivos

1. Objetivo General:

Componer y convertir cuatro canciones del género guasca al género rock, documentando todo el proceso.

2. Objetivos Específicos:

- Realizar un estudio de campo o revisión bibliográfica para conocer el género guasca.
- Analizar los aspectos sociales, históricos, morfológicos, armónicos y melódicos del género guasca.
- Componer cuatro canciones del género guasca con la ayuda de instrumentistas capacitados en el género.
- Transformar las cuatro canciones del género guasca al género rock, manteniendo elementos esenciales de la estructura original.
- Documentar todo el proceso de conversión de las canciones al género rock, desde el proceso creativo hasta la grabación final, con el fin de generar material de consulta y divulgación sobre la música guasca y su conversión al género rock.

7. Productos esperados

- ✓ Trabajo escrito en donde se documenta el proceso de investigación, composición y grabación de un ciclo de cuatro canciones.
- ✓ Registro de cuatro obras en la página de Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- ✓ Entrega de un EP (4 grabaciones) con mezcla y *mastering*.

8. Marco Teórico

La música guasca es un género musical autóctono de Colombia que tiene su origen en la música tradicional y campesina de los Andes colombianos. El término "guasca" se refiere a la paja que se utilizaba como material de techado en las viviendas rurales. Se cree que este estilo musical surgió durante el siglo XIX en la región andina de Colombia como una forma de expresión de la cultura campesina y de los trabajadores del campo.

Es relevante considerar que existen dos géneros musicales estrechamente vinculados, la música guasca y la música parrandera, que se originaron en la misma región, aunque cada uno posee características propias y distintivas. La música guasca se caracteriza por su ritmo lento y cadencioso que se caracteriza por el uso de instrumentos como la guitarra marchante y el requinto, ambos acompañados de voz principal y voces de respuesta, en contraste, la música parrandera tiene un ritmo más rápido y bailable, y a menudo se agregan instrumentos como el bajo, trompeta, trombón, guacharaca, la tambora y el timbal latino.

En cuanto a la temática, la música guasca se centra en la vida campesina y rural, mientras que la música parrandera se enfoca en temas de celebración y fiesta. Además, hay diferencias en las letras, ya que la música guasca tiene letras con doble sentido y crudeza, mientras que la música parrandera tiene letras más alegres y festivas, con influencias de música caribeña en el porro y el merengue vallenato.

En la actualidad, la guitarra requinto se utiliza comúnmente para hacer los punteos en la música parrandera y guasca. En la música parrandera se usa la percusión, que a menudo incluye cencerro y bongó o timbal latino. Además, se pueden encontrar otros instrumentos como teclados, maracas, tiple, bandola y acordeón, junto con elementos de sonidos electrónicos.

Es importante destacar que, aunque hay similitudes entre la música guasca y la música parrandera, cada una tiene sus propias características, instrumentación, ritmo y temática. Ambos géneros son parte fundamental de la música popular colombiana. El autor Restrepo (1989), menciona.

El término lo empleaban los paqueteros para indicar la clase, el estilo musical que les interesaba llevar a los pueblos a donde viajaban en ferrocarril para vender en la estación misma su mercancía y repartirla a través de las fondas abiertas a la orilla de los viejos caminos de herradura. Lo de guasca, sinónimo de ordinario y mal acabado y de empaque ídem, tenía una connotación estrictamente urbana y se destinaba a lo que pedían los traganíqueles o pianos de los barrios bajos, pero especialmente a los de Guayaquil, recipiente en sus “hoteluchos” y cafetines de todos aquellos que arribaban de las aldeas lejanas en busca de fortuna o de desquite a su desgracia en la que emprendía su crecimiento hasta ser la populosa capital del departamento.

La guasca nos identifica y muestra nuestras raíces. Este género musical surge en México entre los años treinta y cuarenta, mientras la gente realizaba sus quehaceres diarios, y rápidamente ganó popularidad por su base simple, pocos adornos y voces desgarradoras. En Colombia, los campesinos interpretaron sus propias versiones, agregando sus propias ideas y mezclando influencias de otros géneros folclóricos como el pasillo, el bambuco y el joropo. Al hacerlo, se exaltó el folclor colombiano y mexicano, creando un género nuevo y único. María Eugenia Londoño menciona en su libro "Música popular tradicional e identidad cultural", Londoño (1988) afirma, que *"un pueblo no hace música para otro, a menos que esté en crisis de identidad cultural"* (p. 5). Es decir, la música es una expresión de la identidad cultural y es importante para mantenerla.

En Antioquia, creemos que la música guasca es una parte esencial de nuestra cultura. Se puede encontrar en cada barrio popular, cada bar y cada estación del metro, así como en comportamientos y conversaciones cotidianas. Es un género que nos hace divertirnos, olvidar el estrés y la carga de trabajo de la semana, con estructuras casi elementales, letras fáciles de recordar y ritmos pegajosos y apropiados para cualquier ocasión. Es motivo de orgullo y es parte de nuestra identidad antioqueña, tanto del pasado como del presente y del futuro. La música guasca nos muestra el camino para hacer buena música que llegue hasta nuestros huesos y traspase fronteras.

Al investigar más sobre la música guasca, se puede apreciar que hay varios destinos especiales que deberían estar en el itinerario del lector, como los pueblos de Betania, Bolívar y Andes. Sus fincas cafeteras y las vistas desde sus miradores naturales los convierten en destinos muy atractivos para los visitantes. Además, estos pueblos se enorgullecen de ser emblemas de la música guasca, donde cada año se celebran festivales y se reúnen a los mejores intérpretes del país. Esto nos lleva a pensar que ser interprete u oyente de música guasca también significa tener un lugar o varios lugares de reunión, una forma de vestir, una forma de actuar y hasta una forma de ser. Lo menciona Claudia Serrano en su libro “imaginando con musiquita un país”, “Más allá de ser un género musical, se trata de una “forma de vida”, un ser cultural que interpreta la realidad social con el atisbo de los sabios abuelos, con el sabor de los pueblos campesinos andinos, al son de un merengue, una copla y una bailadita, encantar cantando, para curar el mal y llevarse el dolor” (Serrano, 2011, p. 42)

Cantar no solo nos ayuda a curar el alma y nos da una identidad, sino que también nos permite compartir nuestra pasión con los demás. Es por eso por lo que la música guasca se ha ido extendiendo por todo el país, incluyendo lugares como Boyacá y el Eje Cafetero.

El ambiente que se puede crear alrededor de la música guasca muestra ciertos contrastes interesantes, como la mezcla de fiestas religiosas con eventos de parranda, o la capacidad de dejar de lado las diferencias para disfrutar de un espacio de esparcimiento común.

Una de las peculiaridades de Antioquia ha sido la comunicación positiva y des complicada entre las clases altas y la gente llana. La verdad es que el formarse la idiosincrasia de ese pueblo. el dueño de la hacienda o de la mina era tan campesino como el peón. con quien compartía madrugadas y fritangas sin contemplaciones ni privilegios como un jornalero más con responsabilidades diferentes. (Villa,2020, p.23)

Villa muestra como la persona de estrato económico alto puede ser más campesino que el mismo jornalero y puede acoplarse fácilmente al resto de personas sin importar de donde venga, sin importar esas cosas triviales que en realidad no deberían ser trascendentales, es un ambiente casi siempre sano para todos.

La música guasca es un símbolo de la música folclórica de Colombia y ha sido reconocida como patrimonio cultural del país. Este género ha contribuido a la construcción de la identidad cultural de la región andina y ha sido un medio de expresión y resistencia para las comunidades campesinas.

9. Elementos compatibles en la música de despecho y el rock

Muchas de las canciones más exitosas tienen como base el amor, que es el sentimiento más grande que puede experimentar un ser humano. Tanto la música de despecho como el rock se caracterizan por sus letras emocionales y cargadas de sentimiento. En la música de despecho, las letras suelen abordar temas como el desamor, la traición y el sufrimiento, mientras que, en el rock, las letras pueden ser más amplias y abordar temas sociales. Si combinamos la música guasca y el rock, viéndolos como géneros que siempre han dado de qué hablar en Medellín, podemos

obtener una mezcla interesante que muestra cómo se enlaza la tradición con lo moderno y lo rural con lo urbano.

La guitarra es un instrumento fundamental tanto en la música de despecho como en el rock, y su uso es muy importante para el sonido de ambos géneros. Además, en el rock, la batería es un instrumento clave, mientras que en la música de despecho también se utiliza la percusión, a menudo en forma de tambores o cajones.

10. Fundadores de una tradición

La música campesina ha desempeñado un papel clave en la preservación de las tradiciones culturales y costumbres de las zonas rurales de Antioquia y Colombia. Además, ha influido en otros géneros musicales, como la música popular y el vallenato, y ha dado lugar a la aparición de numerosos artistas y agrupaciones que han llevado la música de Antioquia y Colombia a nivel nacional e internacional.

La forma de grabar música en Colombia ha evolucionado a lo largo del tiempo, al igual que la tecnología utilizada para producir y grabar música. Según Carvajal, *"si el personaje se transportaba en autobús, allí también encontrábamos música"* (Carvajal, 2013, p. 45). En las primeras décadas del siglo XX, la forma más común de grabar música era en vivo. Esto significaba que los músicos se reunían en un estudio y tocaban juntos mientras se grababa la música. Este método requería una gran habilidad por parte de los músicos para tocar juntos con precisión, pero también permitía capturar la energía y la espontaneidad de una presentación en vivo.

Cuando buscamos representantes de música guasca, el primer nombre que nos viene a la mente es el de Octavio Mesa, cantante y compositor nacido en Santa Rosa de Osos, Antioquia, y un icono muy representativo de la música guasca, que se ha vuelto muy famoso en Antioquia.

Durante su carrera artística, ha representado a los campesinos y sus tradiciones, fomentando e impulsando la música guasca.

Grabó su primera canción en 1938, interpretada por el Mono González, y la llamó "24 de diciembre". Con el tiempo, su música trajo nuevas ideas y estrategias, lo que provocó un aumento en seguidores y ventas. Sin embargo, Octavio Mesa no es el único representante de este estilo de música. Otros cantantes, como José Muñoz, Carlos Muñoz, Antonio Posada, El Mono González y Los Hermanos Bedoya, también comenzaron a crear un estilo antioqueño, aportando al repertorio de música colombiana.

Este estilo está conformado por canciones de estructura musical y rítmica sencilla, como el vals, el corrido, la canción o el bolero. Además, también ha habido artistas que han ayudado a los músicos radicados en Medellín y han fomentado aún más la cultura, como Miguel Montoya, José Muñoz, Germán Rengifo y los hermanos José, Agustín y Joaquín Bedoya, quienes se trasladaron a Medellín para trabajar con la empresa Fabricato, una importante empresa de textiles. Con sus tríos y duetos, muchos de estos músicos también aportaron a la afirmación del inventario de despecho.

Aunque alternaban su trabajo de músicos ambulantes con el de eventuales grabaciones para la industria fonográfica local, muchos lograron salir adelante. Estos referentes empezaron a aprender teoría musical en el camino a medida que empezaban a tocar en diferentes sitios, y demostraron que con talento y disciplina se pueden lograr muchas cosas.

¿Se necesita ser un experto en teoría musical para saber de música? No. El oyente común o el músico popular no escuchan ni tocan cadencias de terceras o plágales, ni subdominantes, ni tónicas, ni escalas pentatónicas o diatónicas, sino canciones o melodías. (Mendivil,2020, p.51)

11. Zona de influencia de la música guasca

La música guasca es un género musical que se ha desarrollado en diferentes regiones de Colombia, especialmente en aquellas zonas rurales donde la agricultura y la ganadería son actividades importantes. Alfonso Valdirí Vanegas en su libro apreciación musical informa.

Está integrada por los Departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, cordillera del Valle, y el norte del Cauca. Predominan las manifestaciones criollas, a través de los instrumentos de cuerdas procedentes de España. Los conjuntos típicos más frecuentes son:

- Trío: compuesto por Bandola, Tiple y Guitarra.
- Estudiantina: compuesta por Bandolas, tiples y guitarras
- Dueto: compuesto por Guitarras y Voces a “prima y segunda”.
- Conjunto caucano: compuesto por Flautas de carrizo, Tambora, Bombo, Caja,

Triángulo, Carrasca, y Maracas sureñas. (Valdirí. 1960. p. 41)

Como lo menciona Valdirí, la música tiene una tendencia geográfica clara que nos muestra donde se generó principalmente este género. Tal vez en ningún otro país de América se da esta tensión de una manera tan evidente e intensa entre el universo cultural del caribe y el universo cultural andino. Dicha tensión ha marcado profundamente la historia de la música popular colombiana al punto de constituirse en una narrativa totalizadora, que se ha plasmado no solamente en las vainas de la industria, sino también en festivales e instituciones culturales a lo largo de todo el país.

Colombia, al ser un país multicultural, nos brinda más opciones a los consumidores y creadores para analizar y generar productos más innovadores y revolucionarios si se ve la música de esta manera. Tanto la música caribeña como la música andina han contribuido a una competencia sana que ha beneficiado a ambas partes para crear nuevos conocimientos sobre cómo crear nuevos ritmos, cantos y melodías. (Hernández, 2014, p. 196)

Medellín es una ciudad destacada en todo el siglo XX para la música guasca, gracias al surgimiento de nuevas tecnologías y la popularidad de los diferentes géneros de música popular en Colombia, se desarrolló una próspera industria musical en la ciudad.

Más que estilos musicales reconocibles y diferenciados, lo que llamamos música de parranda (parrandera) y de despecho son rótulos recientes nacidos como parte de la dinámica propia de la industria fonográfica colombiana y en especial en Medellín y el área geográfica a que nos hemos referido. (Bermúdez, 2006, p.95)

En los años 40 y 50, la industria musical en Colombia estaba en pleno auge y Medellín se convirtió en uno de los principales centros de producción y distribución de música en el país. En esta época, las disqueras más importantes en Medellín eran Codiscos y Zeida, que producían y distribuían música de diferentes géneros como el bolero, la música andina, la música carrilera y la música tropical.

En la década de 1960, la música popular en Colombia comenzó a evolucionar hacia nuevos géneros como el rock y el pop, y Medellín no fue ajena a esta tendencia. En esta época, surgieron nuevas disqueras como Discos Fuentes, que producían y distribuían música de artistas como Los Speakers, Los Flippers y Los Yetis, que eran populares entre los jóvenes de la época.

12. Panorama actual guasca y rock

La música guasca en Colombia sigue siendo muy popular en la actualidad, especialmente en las zonas rurales del país. Aunque ha habido cambios en los gustos musicales de los colombianos a lo largo de los años, la música campesina sigue siendo una parte importante de la cultura y tradición musical del país. En los últimos años, la música guasca ha evolucionado y se ha fusionado con otros géneros, como la música electrónica y el reggaetón, lo que ha llevado a la creación de nuevos subgéneros, como la música guasca electrónica y la música guasca urbana.

Sin embargo, Timothy Day en su libro "Un siglo de música grabada" argumenta que "*un siglo de grabaciones ha cambiado la forma en que escuchamos música y el modo en que esta se interpreta, así como aquello que oímos, hasta un punto que solo ahora comenzamos a comprender*" (p. 1). Esto sugiere que la tecnología y los avances en la industria de la música pueden seguir teniendo un impacto significativo en la evolución de la música guasca y otros géneros en Colombia y en todo el mundo.

En las compilaciones actuales de grabaciones en formato digital comprimido (MP3), es común encontrar música antigua o canciones destinadas a ser escuchadas en bares o mientras se toma alcohol. A nivel internacional, hay grandes referentes de la música colombiana como Fabiola Calle, quien es sobreviviente del dueto Las Hermanas Calle. Durante 47 años, ha recorrido el país y ha visitado otros países como Ecuador, España y Estados Unidos, y ha producido 80 discos.

Los pronósticos para la supervivencia de la industria musical en su forma actual no son optimistas. Ello no quiere decir que se esté produciendo menos música. Si se calcula cuántos fonogramas circulan en Internet, combinando lo que se canjea en P2P más lo que se sube a YouTube, MySpace y sitios parecidos, se está produciendo, consumiendo y comentando más música que nunca. (Yúdice, 2007, p. 37)

Las personas ahora escuchan música a través de sus dispositivos móviles y utilizan servicios de *streaming* para acceder a una gran variedad de música, lo que ha permitido que los artistas independientes y emergentes tengan una mayor visibilidad.

En cuanto al rock en Colombia, ha tenido altibajos a lo largo de su historia, pero en la actualidad está viviendo un momento muy interesante. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del rock en Colombia con una nueva generación de bandas emergentes que están ganando popularidad y logrando hacerse un espacio en la escena musical del país. Aterciopelados, una banda bogotana, es una de las más representativas del rock en Colombia en la actualidad, que

ha logrado gran trascendencia tanto a nivel nacional como internacional. Otras bandas importantes incluyen a Doctor Krapula, Diamante Eléctrico, Don Tetto, Morat, entre otras, que se han consolidado en el mercado nacional e internacional, realizando giras por todo el mundo y ganando importantes premios de la industria musical.

La música rock en Colombia está en constante evolución y es un reflejo de la diversidad cultural del país. Además, hay una gran cantidad de festivales de rock que dan lugar a una gran variedad de estilos y subgéneros, lo que demuestra que la escena del rock en Colombia sigue siendo una parte importante de la cultura musical del país.

13. Referencias Actuales mezclando guasca y rock

Hay varios artistas que han mezclado la música campesina y el rock en Colombia, creando un estilo único que fusiona los ritmos y sonidos de ambas tradiciones musicales.

Aunque podría decirse que ahora hay muchas más narrativas, que el poco acceso a la música antes no permitía. Debido a esto, al igual que a una demanda en el mercado, muchos artistas colombianos, ya sea hayan tocado rock, o no, han comenzado a explorar masivamente otros sonidos como la cumbia o la carranga, y los han introducido en sus nuevas producciones. (Bolívar, 2021, p. 81)

Al escuchar la canción de Juanes, se puede apreciar un aire especial en la guitarra que tiene un sonido que recuerda a la música tradicional del pueblo antioqueño. Esto se puede inferir a partir de lo que dice la canción "La camisa negra", que es el tercer sencillo del álbum "Mi sangre" del cantautor colombiano Juanes y que fue escrito por él y Octavio Mesa, un gran pionero de la música popular en Colombia. Mauricio Pérez, director artístico de RCN en Medellín, recuerda que "La camisa negra" fue uno de los dos temas oficiales en la pasada Feria de Cali, lo que sugiere que la música parrandera está ganando espacio en el mundo del pop.

Los Rolling Ruanas, por su parte, surgieron de la nada y combinan el rock con elementos de la música tradicional colombiana, lo que les ha permitido crear un estilo y una identidad propios que invitan a tener un sentido de pertenencia. También se destaca a Ángela Pico, una cantautora colombiana que mezcla sonidos del pop, el rock, el R&B y la música tradicional colombiana en su obra, y a la banda Calavera y la Popular, que ha nacido en Medellín en el año 2010 y aprovecha la influencia de la Guasca Antioqueña para crear un rock que combina armonía, ritmo y melodías autóctonas de Colombia de manera clara y efectiva. En resumen, estos artistas y bandas están llevando la música colombiana a nuevos públicos y demostrando la versatilidad y riqueza de la música tradicional en el contexto del rock y el pop.

14. Ritmos de la música guasca

El vals: Es un género musical y danza de origen europeo que ha tenido manifestaciones en todo el mundo, y por supuesto también en Latinoamérica. Se caracteriza por estar en compás de $\frac{3}{4}$, es decir, tres tiempos por compás, de modo que su cuenta es: un, dos, tres, un, dos, tres. Los valeses se pueden fusionar con elementos mexicanos, ecuatorianos, colombianos y argentinos, mantiene la importancia de los solos de dos guitarras.

El bolero: Es un género de la música popular de origen cubano; sus cantantes y compositores han tenido un estrecho vínculo con el pueblo y sus tradiciones.

El Corrido: Es un género musical relativamente fácil de tocar, es originario de México que narra la historia verdadera de un personaje real y/o mítico

15. Metodología

Se ha establecido un ciclo de vida de aproximadamente cuatro meses para la realización del trabajo de grado, el cual incluirá pautas y objetivos semanales y mensuales. Dos estudiantes

del ITM analizarán qué herramientas, técnicas y procesos pueden ser más efectivos para lograr el objetivo de crear cuatro canciones mezclando los géneros de la guasca y el rock.

Se utilizarán herramientas como equipos de cómputo con software de grabación y análisis, hardware especializado como micrófonos, guitarras, bajos, percusión, monitores de audio de respuesta plana e interfaz de 4 canales. Además, se tendrá acceso a un espacio acondicionado para análisis musical con tratamiento acústico y personal capacitado para la ejecución de instrumentos en los géneros de la guasca y el rock.

El análisis musical se llevará a cabo mediante el desglosamiento de cada instrumento y la deconstrucción de canciones específicas en cada género para revisar su tonalidad, métrica y resolución interválica. Se realizará una investigación exhaustiva a través de videos, revistas y libros para ampliar el conocimiento sobre ambos géneros y facilitar el proceso de escritura y composición.

Las composiciones serán monitoreadas por personal calificado con el objetivo de desarrollar técnicas de influencia musical. Finalmente, se producirá un producto final para observar los resultados obtenidos.

16. Análisis Morfológico y composición

Se expondrán los elementos utilizados en la creación, composición, grabación y mezcla de las cuatro canciones derivadas del género Guasca. A partir de ellas, haremos cuatro arreglos musicales con enfoque en el rock.

¿Qué vamos a hacer? (Versión original – Vals)

Morfología: La obra tiene una forma ternaria distribuida como A, B, A. Consta de un periodo compuesto por tres frases, cada una de las cuales a su vez consta de dos semifrases. La frase dos se repite, conformando así un total de doce incisos.

Creación: Esta canción se compuso basándonos en el ritmo de vals 3/4 en la tonalidad de G Mayor y con un tempo de 80BPM, la letra fue creada a partir de un mundo ficticio que rodea el alcohol y el desamor como fieles compañeros

Grabación: Para la grabación se contó con la presencia de Mariana Villa quién aportó con su voz y de Juan Montes, quién grabó las guitarras, las capturas se hicieron a través de un micrófono *Audio-Technica AT2035* para las voces y *Audio-Technica AT2020* para la guitarra, y una interfaz *U-Phoria UMC404HD*, el software utilizado fue *Reaper*.

Mezcla: Para la mezcla se utilizó el software de grabación y mezcla *Studio One*, los procesos fueron sencillos, ecualización, compresión de voces, *overdub* en las guitarras, panoramización para darle espacio estéreo a la mezcla, reverberación y *delay* controlado

La Viuda Negra (Versión original - Corrido)

Morfología: Esta obra tiene forma ternaria distribuida como A, B, A. Consta de un periodo, consta de tres frases, consta de seis semifrases, la frase dos se repite, a su vez consta de doce incisos

Creación: Esta canción se compuso basándonos en el ritmo de corrido 4/4 en la tonalidad de A Mayor y con un tempo de 120BPM, la letra fue creada a partir de un mundo ficticio

el cual expresa a una mujer que ofrece sus servicios a los hombres convirtiéndose en un amor platónico para otros.

Grabación: Para la grabación se contó con la presencia de Pamela Montes quién aportó con su voz y de Michael Montes, quién grabó las guitarras, las capturas se hicieron a través de un micrófono Audio-Technica AT2035 para las voces y Audio-Technica AT2020 para la guitarra, y una interfaz *U-Phoria* UMC404HD, el software utilizado fue *Reaper*.

Mezcla: Para la mezcla se utilizó el software de grabación y mezcla *Studio One*, los procesos fueron sencillos, ecualización, compresión de voces, “*overdub*” en las guitarras, panoramización para darle espacio estéreo a la mezcla, reverberación y “*delay*” controlado.

Tu Falso Amor (Versión original - Vals)

Morfología: Esta obra tiene forma ternaria distribuida como A, B, A. Consta de un periodo, tres frases y la primera frase se repite, a su vez seis semifrases y diez incisos, porque el coro está una sola vez

Creación: Esta canción se compuso basándonos en el ritmo de vals en compás 3/4, en la tonalidad de A menor y con un tempo de 82 BPM. La letra fue creada a partir de un mundo ficticio que expresa el desamor de un hombre o una mujer. Estos personajes, decepcionados por las mentiras de su pareja, deciden ahogar sus penas en alcohol y expresar su dolor a través de la música.

Grabación: Para la grabación se contó con la presencia de Manuela Medina, quien aportó con su voz y de Juan Montes, quién grabó las guitarras, las capturas se hicieron a través de un micrófono Audio-Technica AT2035 para las voces y Audio-Technica AT2020 para la guitarra, y una interfaz *U-Phoria* UMC404HD, el software utilizado fue *Reaper*.

Mezcla: Para la mezcla se utilizó el software de grabación y mezcla *Studio One*, los procesos fueron sencillos, ecualización, compresión de voces, *overdub* en las guitarras, panoramización para darle espacio estéreo a la mezcla, reverberación y *delay* controlado

Me fui (Versión original - Corrido)

Morfología: Esta obra tiene forma ternaria distribuida como A, B, A. Consta de un periodo, tres frases y la primera se repite en la tercera frase, seis semifrases y diez incisos, el coro está una sola vez

- **Creación:** Esta canción se compuso basándonos en el ritmo de corrido 4/4 en la tonalidad de A Mayor con un tempo de 147BPM, la letra fue creada a partir de un mundo ficticio el cual expresa el desamor de un hombre, que cansado de un mal matrimonio decide renunciar a él.
- **Grabación:** Para la grabación se contó con la presencia de Manuela Medina, quien aportó con su voz y de Juan Montes, quién grabó las guitarras, las capturas se hicieron a través de un micrófono *Audio-Technica AT2035* para las voces y *Audio-Technica AT2020* para la guitarra, y una interfaz *U-Phoria UMC404HD*, el software utilizado fue *Reaper*

17. Resultados y discusión

El producto resultado de la investigación llevada a cabo en “La Guasca Antioqueña y su influencia sobre el Rock en español” es un disco de corta duración con cuatro canciones, un vals, dos corridos y una marcha, cada una con su toque de despecho y con la originalidad de cada uno de los expositores, con letras que muestran como vemos nuestra cultura y trasladarla a cada una de las canciones, estas están basadas en autores ya expuestos.

Al buscar información acerca de la música guasca, hay mucho material histórico que mostrara el camino para ir donde se quiere, además, audios de referentes que interpretan fielmente los estilos musicales en cuestión,

Se sabe que la guasca es un género musical que muchas personas escuchan en Colombia, especialmente en los departamentos del Eje cafetero y Antioquia. El enfoque investigativo se basa en un instrumento que es la guitarra, nos da la base melódica para sacar las canciones de rock, luego se podrán agregar nuevos instrumentos que son bastante comunes y ayudara a completar las canciones que se quieren, como la batería, el bajo eléctrico, el piano y las guitarras eléctricas y acústicas; el producto resultante demuestra que es posible tocar estos aires musicales con estos instrumentos; es por eso que dicha producción es un aporte a la cultura del rock y las músicas tradicionales de Colombia.

La música campesina antioqueña ha sido una fuente importante de inspiración para el rock en español, y ha ayudado a crear un estilo musical único que combina elementos de la música tradicional con la energía y la actitud del rock.

18. Conclusiones y recomendaciones

Encontrar información teórica sobre la música guasca puede ser difícil, pero se puede observar que hay muchos artistas y compositores que se dedican a este género, aunque no sean muy comerciales.

Existe una falta de fusión de la música guasca con otros géneros por parte de músicos colombianos de nivel profesional.

Aunque se puede encontrar información sobre la música guasca en la web, hay una falta de recursos teóricos que expliquen su composición.

A pesar de los desafíos para encontrar información teórica sobre la música guasca, hay muchos artistas y compositores dedicados a este género, y se podría explorar más la fusión con otros estilos musicales.

19. Anexos e imágenes.

Imagen 1

Imagen 2

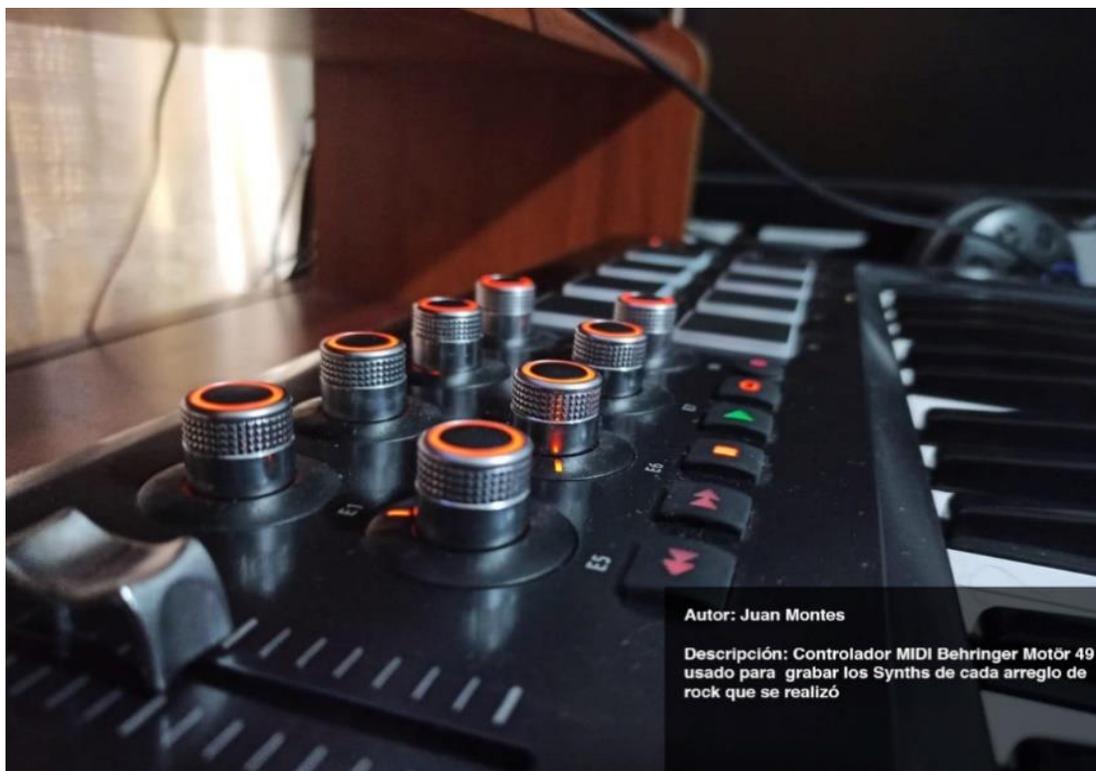

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5**Imagen 6**

Imagen 7

Imagen 8

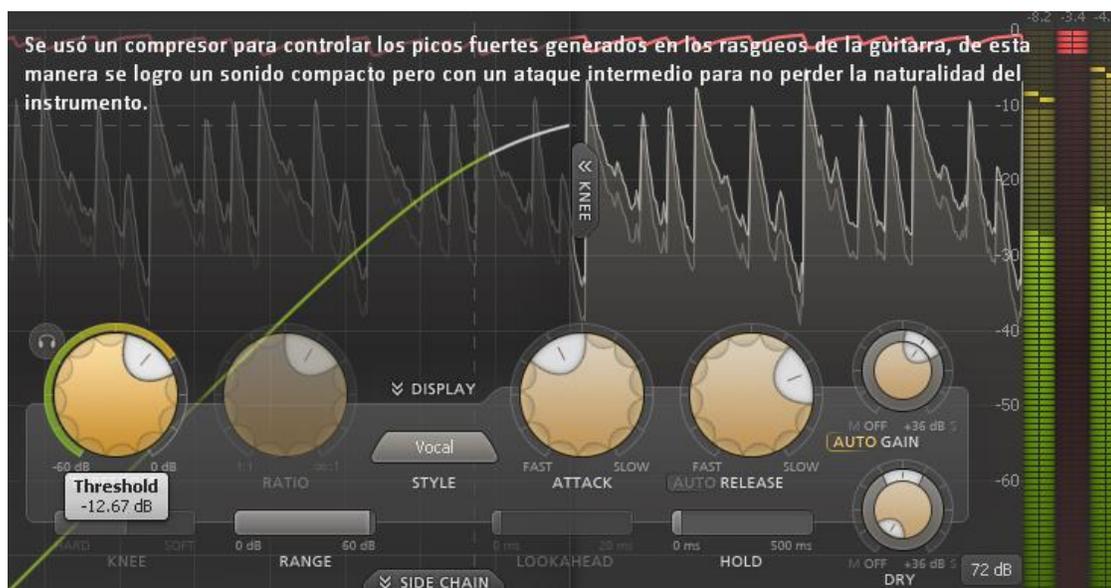

Imagen 9

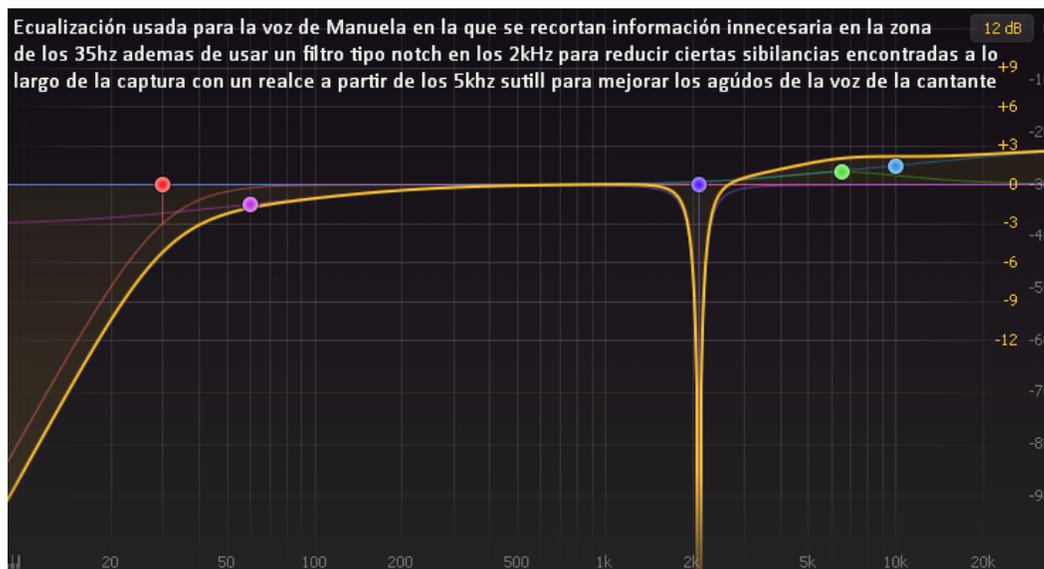
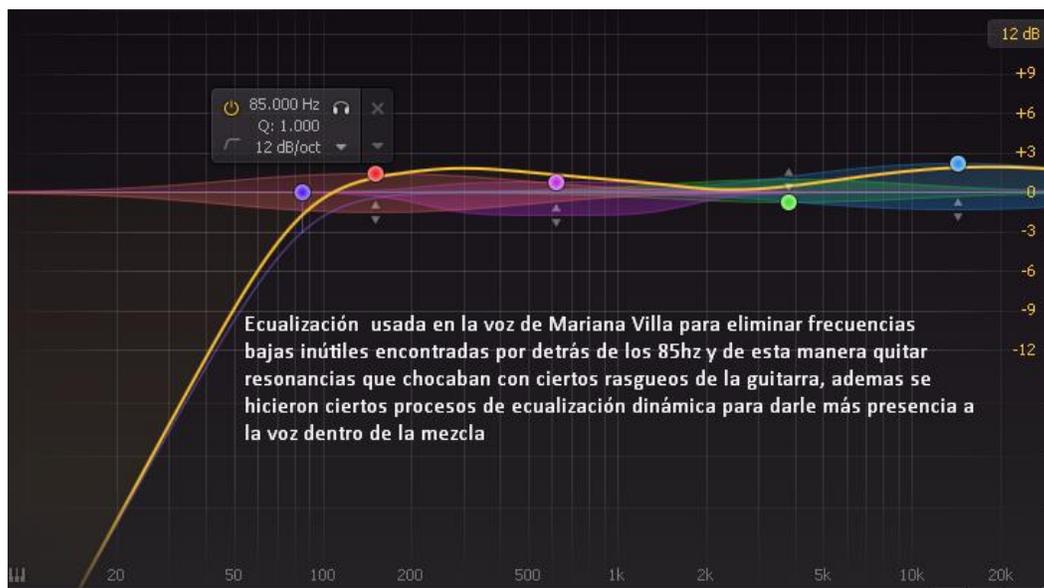

Imagen 10

20. Lista De Referencias Teóricas

- Valdirí, A. (1960). *Apreciación musical*
- Bermúdez, E. (2006). *Del humor y del amor: Música de parranda y música de despecho en Colombia.*
- Carvajal, E. (2013). *Música y ciudad en Que viva la música de Andrés Caicedo. Estudios De Literatura Colombiana*
- Yúdice, G. (2007). *Nuevas tecnologías, Música y experiencia.* Gedisa
- Bolívar, J. (2021). *Rock Nacional Colombiano.* Universidad de Antioquia
- Mendívil, J. (2020). *En contra de la música. Gourmet Musical Ediciones.*
- Londoño, M. (1988). *Música popular tradicional e identidad cultural.* Dialnet
- Hernández, O. (2014). *Los mitos de la música popular: música nacional, poder y emoción en las músicas populares, Editorial, pontificia universidad Javeriana.*
- Restrepo, H. (1989). *La música de carrilera: mitos y verdades. Revista de la Universidad Nacional.*
- Serrano, C. (2011). *Imaginando con musiquita un país.* Fica.
- Serrano, C. (2011). *Imaginando con musiquita un país.* Fica.
- Day, T. (2000). *libro un siglo de música grabada*
- Villa, V. (2020). *El lenguaje en la cultura del café. Revista Institucional.*
- Duque, L. (2018). *El papel de la música parrandera en el Valle de Aburrá durante las festividades decembrinas.* UdeA