

SERIE JUGLARES: ANTOLÍN LENES

TEXTO DE APOYO A LAS ASIGNATURAS PRÁCTICA CORAL Y ÉNFASIS INSTRUMENTAL (TÉCNICA VOCAL/CANTO) DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

JULIO CASTILLO

PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Serie juglares: Antolín Lenes: texto de apoyo a las asignaturas Práctica coral y Énfasis instrumental (técnica vocal/canto) de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Córdoba

Autor del libro
© Julio Roberto Castillo Gómez
Docente de la Universidad de Córdoba
Email: sinusaxquartet@gmail.com
jrcastillo@correo.unicordoba.edu.co

Editorial Zenú Calle 64a no. 3-43. Montería, Colombia www.editorialzenu.com

Primera edición: 2020

Dirección editorial Henry Andrés Ballesteros Leal

Pintura de la portada y en la hoja de presentación de cada obra y arreglo ©Andrés Castillo kastilloandres@gmail.com

ISMN: 979-0-801639-50-9

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquileres o préstamos públicos.

TABLA DE CONTENIDO

MANUEL ANTOLÍN LENES MARTÍNEZ (1924-1976)	11
1. COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS A DESARROLLAR EN LAS VERSIONES	13
MELODÍA PRINCIPAL CON ACOMPAÑAMIENTO	13
MELODÍA PRINCIPAL A VOCES (HOMOFONÍA)	15
CONTRAMELODÍA	16
ACOMPAÑAMIENTO RITMOARMÓNICO	17
2. PATRONES RÍTMICOS CARACTERÍSTICOS DE LA MÚSICA DE LA REGIÓN CARIBE UTILIZADOS EN LAS OBRAS	19
PATRÓN "SAPITO"	19
PATRÓN DE "SECA" O RITMO TRIÉTNICO EN EL BOMBO DE BANDA TRADICIONAL	20
PATRÓN DE PASEO CON VARIACIONES EN LA CAJA VALLENATA	21
PATRÓN DE PUYA EN LA TAMBORA	22
3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE LAS VERSIONES	23
ROBERTO RUIZ (Porro)	25
LA TABAQUERA (Cumbia)	39
OYE MI VOZ (Paseo)	57
SONIA (Paseo)	73
LAS VUELTAS DE PELLO (Cumbia)	87
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES	98
REFERENCIAS	104

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Melodía principal interpretada, alternadamente, por la soprano y contralto.	14
Gráfica 2. Melodía principal interpretada con igual ritmo por todas las voces.	15
Gráfica 3. Contramelodías interpretadas por la contralto y el bajo.	16
Gráfica 4. Acompañamiento ritmoarmónico a la contralto por parte del bajo, tenor y la	
soprano.	17
Gráfica 5. Patrón "Sapito" extraído de Roberto Ruiz (Porro).	19
Gráfica 6. Patrón de Porro extraído de Roberto Ruiz (Porro).	20
Gráfica 7. Patrón de "Seca" o Ritmo triétnico extraido de La tabaquera (Cumbia).	20
Gráfica 8. Patrón de paseo extraído de Oye mi voz (Paseo).	21
Gráfica 9. Patrón de Puya extraído de Sonia (Paseo).	22

Serie Juglares: Antolín Lenes

PRESENTACIÓN

Conscientes de que la educación debe estar permeada por el contexto, presentamos este material educativo que consta de cinco obras adaptadas para coro y orientadas al apoyo de las asignaturas: *Práctica coral y Énfasis instrumental (Técnica vocal/Canto) de la Licenciatura en Educación artística de la Universidad de Córdoba, Colombia*¹. Es importante decir también que es una propuesta de reelaboración musical, tomando como fundamento los patrones rítmicos característicos de la música tradicional y popular del Caribe colombiano, con lo que se pretende conservar su carácter y esencia. En esta ocasión, queremos hacer un merecido homenaje a la obra del maestro Antolín Lenes, difundirla e insertarla en los procesos académicos.

En este texto encontrarán los siguientes títulos:

- Roberto Ruiz (Porro)
- La tabaquera (Cumbia)
- Oye mi voz (Paseo)
- Sonia (Paseo)
- Las vueltas de Pello (Cumbia)

JULIO CASTILLO

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA – COLOMBIA

¹ Asignaturas del plan de estudio: Práctica Coral, con cuatro niveles a partir del primer semestre, y Énfasis instrumental (Técnica vocal/Canto), con seis niveles a partir del segundo semestre.

MANUEL ANTOLÍN LENES MARTÍNEZ (1924-1976)

Foto: Disco Antolín Lenes y su Combo Orense.

Compositor, arreglista, director de orquesta, saxofonista y clarinetista. Nació en Ciénaga de oro, Córdoba, el 5 de marzo de 1924. Fue uno de los músicos más importantes del Caribe colombiano en la escena musical nacional e internacional en la década de los sesenta y setenta con su agrupación "Antolín Lenes y su Combo orense".

Su obra aún sigue vigente y hace parte del repertorio más representativo de esta región del país. Fue uno de los artistas de primera línea de las principales disqueras nacionales desde donde se divulgaron temas como "La tabaquera", "Las vueltas de pello", "La aventurera" y "La yeguaza", canciones que lo posicionaron como uno de los artistas preferidos en las fiestas de la región. Pero fueron "Roberto Ruiz" y "Sonia" las obras que lo llevaron a conquistar el público y el reconocimiento internacional cuando se incluyeron en el repertorio de la afamada orquesta venezolana "La billo's Caracas Boys".

Muy pocas veces coinciden en el tiempo y espacio tantos talentos en una agrupación, y se confabulan para crear verdaderas joyas musicales, tal es el caso de "Antolín Lenes y su combo Orense", que acogió, entre otros, a Lucy González, cantante de voz excepcional conocida como "La cieguita" y a Pablito Flórez, "el poeta del Sinú", actuando como guitarrista, compositor y cantante.

El artista muere en Montería el 27 de abril de 1976, pero su legado sigue cautivando al público y a nuevos artistas que continúan incluyendo sus canciones en nuevos proyectos musicales.

1. COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS A DESARROLLAR EN LAS VERSIONES

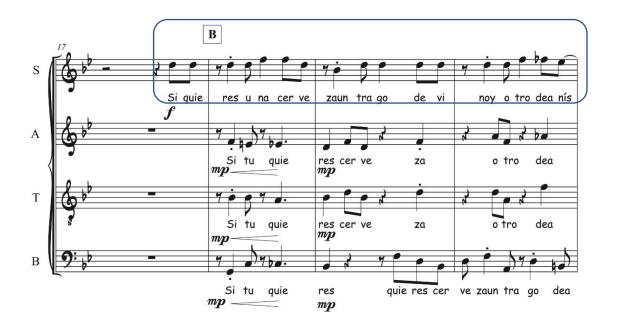
Además del desarrollo de los aspectos rítmicos, melódicos, armónicos y vocales que ofrece la práctica coral en la formación de un músico, podemos citar, también, los relacionados con la toma de conciencia de los roles a interpretar en cada uno de los momentos de la obra y la adquisición de la audición polifónica, es decir: escuchar el todo mientras se ejecuta lo propio. De igual forma se recomienda que, por la complejidad de las obras, estas sean estudiadas en la asignatura *Práctica coral IV* y a partir del segundo año de *Énfasis instrumental (Técnica vocal/Canto)*.

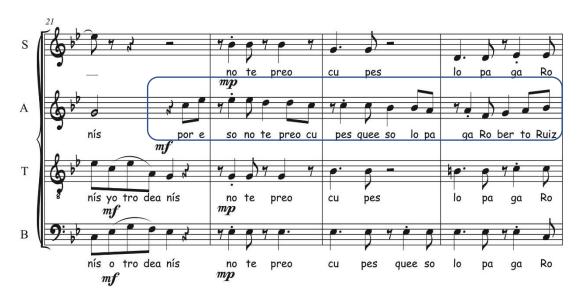
A continuación, ilustraremos, la manera cómo se estructuraron los arreglos tomando como principio los papeles que cada grupo vocal asume: melodía principal con acompañamiento, melodía principal a voces (homofonía), contramelodía y acompañamiento ritmoarmónico.

MELODÍA PRINCIPAL CON ACOMPAÑAMIENTO

Consiste en la ejecución de la línea melódica líder, es el rol que el auditorio, generalmente, identifica de manera espontánea y que, para efectos de variedad e interés, en estas adaptaciones no está, exclusivamente, adjudicada a la soprano:

Roberto Ruiz (Porro)

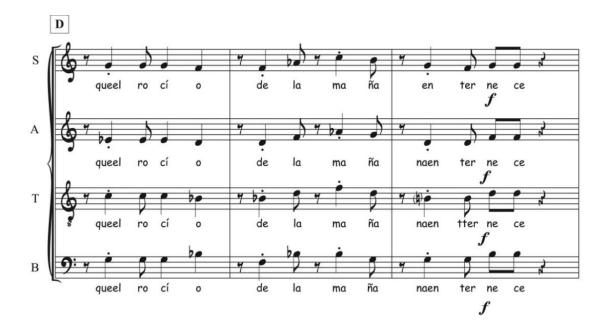

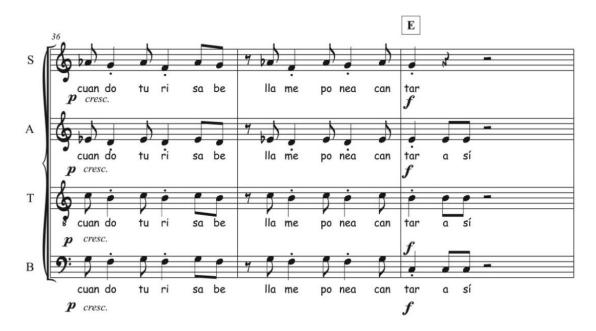
Gráfica 1. Melodía principal interpretada, alternadamente, por la soprano y contralto.

MELODÍA PRINCIPAL A VOCES (HOMOFONÍA)

En este rol una o más voces tocan, simultáneamente, el mismo ritmo de la melodía principal; estas líneas melódicas están determinadas por las funciones armónicas que la soportan y permiten la percepción de los encadenamientos de los acordes.

Oye mi voz (Paseo)

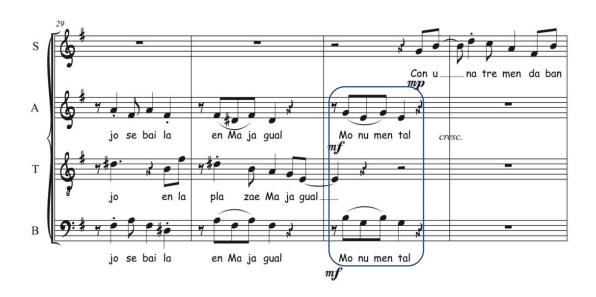
Gráfica 2. Melodía principal interpretada con igual ritmo por todas las voces.

CONTRAMELODÍA

Son diseños melódicos encargados de llenar el espacio dejado por la melodía principal y que guardan coherencia con el discurso musical.

Las Vueltas de Pello (Cumbia)

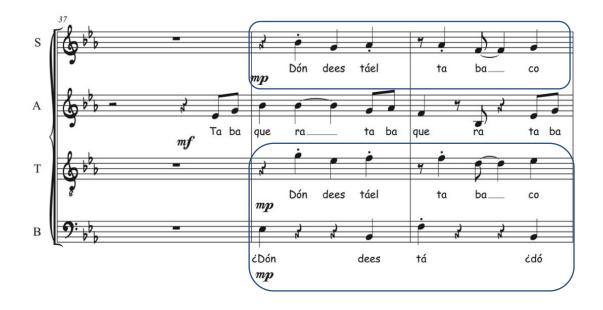

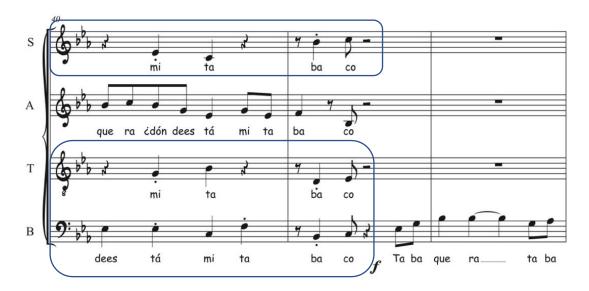
Gráfica 3. Contramelodías interpretadas por la contralto y el bajo.

ACOMPAÑAMIENTO RITMOARMÓNICO

En este papel, una o más voces soportan la armonía sobre esquemas y motivos rítmicos.

La Tabaquera (Cumbión)

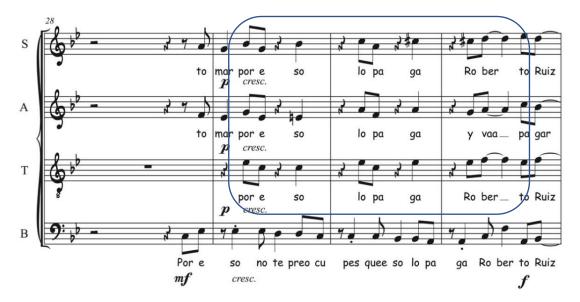
Gráfica 4. Acompañamiento ritmoarmónico a la contralto por parte del bajo, tenor y la soprano.

2. PATRONES RÍTMICOS CARACTERÍSTICOS DE LA MÚSICA DE LA REGIÓN CARIBE UTILIZADOS EN LAS OBRAS

Interpretar la música del Caribe colombiano requiere, sobre todo, entender el engranaje en el cual se soporta toda su lógica. Es necesario saber que, por el componente africano que subyace en ella, el elemento rítmico cobra protagonismo, es por eso por lo que los arreglos, para ser autosuficientes y no depender de instrumentos anexos, toman patrones de acompañamiento de los instrumentos de percusión que conforman las agrupaciones que la interpretan (bombo, tambora, alegre, llamador, caja, tumbadora, guacharaca, entre otros) y son puestos al servicio de la melodía y la armonía. A continuación, pondremos en evidencia algunos de ellos:

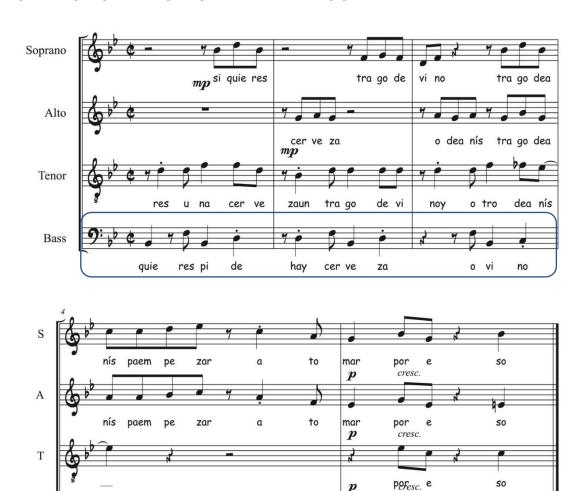
PATRÓN "SAPITO"

De mucha recurrencia por parte de Antolín Lenes y, generalmente, interpretado por los instrumentos de viento:

Gráfica 5. Patrón "Sapito" extraído de Roberto Ruiz (Porro).

PATRÓN DE PORRO EN EL BOMBO DE BANDA TRADICIONAL

Gráfica 6. Patrón de Porro extraído de Roberto Ruiz (Porro).

а

В

PATRÓN DE "SECA" O RITMO TRIÉTNICO EN EL BOMBO DE BANDA TRADICIONAL

nís

SO

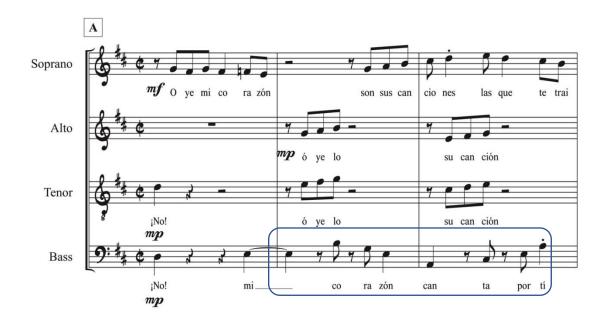
no

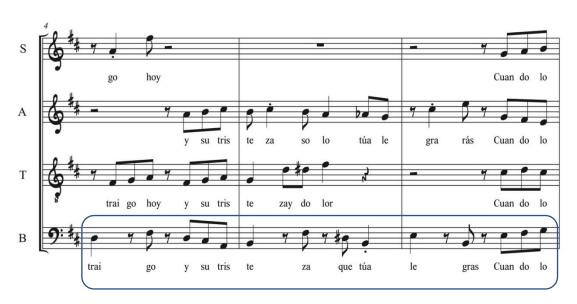
te

preo cu

Gráfica 7. Patrón de "Seca" o Ritmo triétnico extraido de La tabaquera (Cumbia).

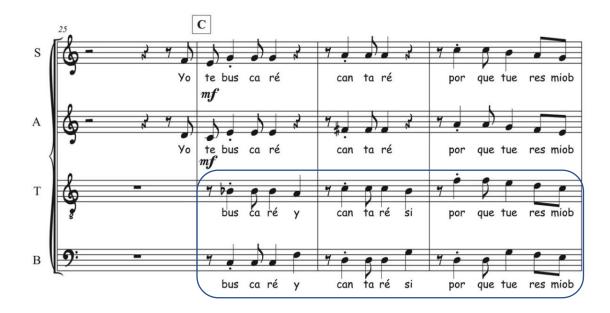
PATRÓN DE PASEO CON VARIACIONES EN LA CAJA VALLENATA

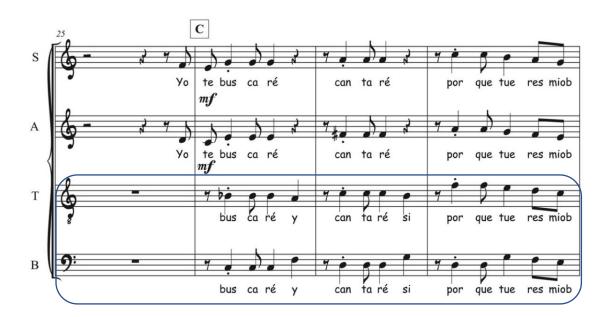

Gráfica 8. Patrón de paseo extraído de Oye mi voz (Paseo).

PATRÓN DE PUYA EN LA TAMBORA

Gráfica 9. Patrón de Puya extraído de Sonia (Paseo).

3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE LAS VERSIONES

Seguidamente, listaremos, de manera general, algunas consideraciones para el montaje de las versiones:

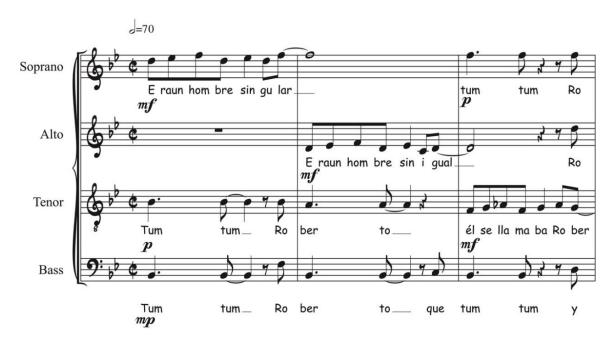
- a) Indagar sobre el estilo en el cual se enmarca la obra y el contexto histórico y social.
- b) A manera de presentación, se debe hacer una lectura general de la obra, en un tempo cómodo, para dar así, una visión global de la misma.
- c) Tenga presente que los arreglos están fundamentados sobre los patrones de acompañamiento de la percusión, por tal razón, su polifonía tiene un carácter marcadamente rítmico.
- d) Es necesario que antes del montaje colectivo, haya un trabajo detallado con cada grupo vocal, haciendo énfasis, especialmente en: la entonación, dicción, la articulación, el ritmo, fraseo, la dinámica y los pasajes que ofrecen dificultad.
- e) Enseñar cada línea melódica cantándola o tocándola en el teclado.
- f) Estudiar la obra por fragmentos, en las presentes versiones, estos están delimitados por las letras de ensayos.
- g) Aumentar, gradualmente, el tempo, a medida que las dificultades se vayan superando.
- h) Prestar especial atención a la dinámica, ella está definida, en gran parte, por el rol de cada uno de los intérpretes.
- i) Estudiar las partes que poseen los patrones rítmicos característicos de la música del Caribe colombiano, por lo general, estos recaen sobre el Tenor y el Bajo.
- j) Ensamblar la obra sumando, paulatinamente, grupos vocales; ejemplo: soprano y alto; luego: soprano, alto y tenor; y, finalmente, soprano, alto, tenor y bajo.

- k) Resaltar la importancia de la toma de conciencia del papel de los grupos en cada uno de los momentos de la obra.
- I) Insistir en la conveniencia de escuchar lo que se canta, tanto individual como colectivamente.
- m) Trabajar las articulaciones, especialmente, en aquellos fragmentos homofónicos.
- n) Verificar la afinación dada a las características y propiedades de la voz; esta varía regularmente.
- o) Durante los ensayos y presentaciones debe haber un constante contacto visual entre todos y cada uno de los intérpretes.
- p) Mantener, en todo momento, la referencia del director y estar atento a sus señales.
- q) Ensayar y revisar constantemente los fragmentos musicales de complejidad; este el principal medio para perfeccionar la interpretación.
- r) Disfrutar de la música, es el principal fin.

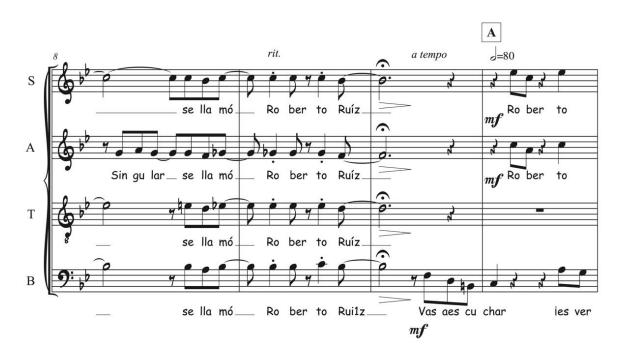

ROBERTO RUIZ (Porro)

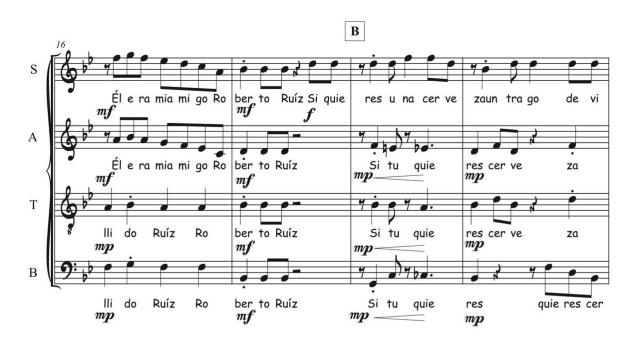
Autor: Antolín Lenes Arreglo: Julio Castillo

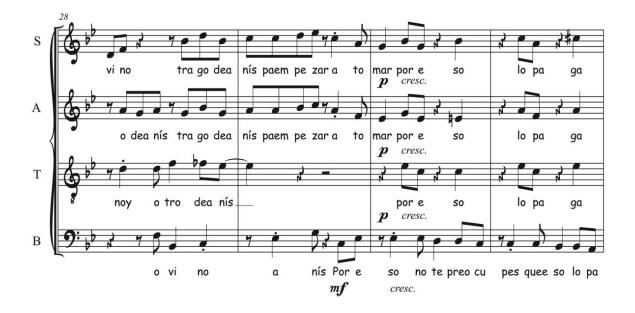

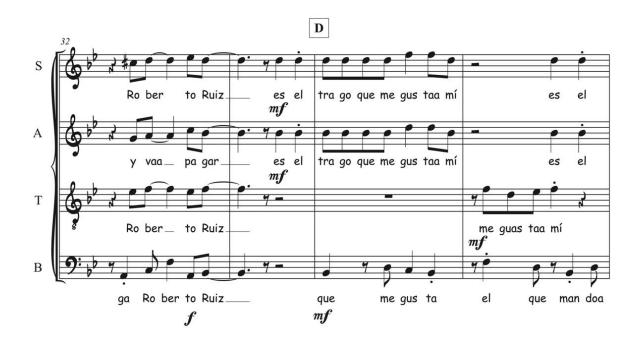

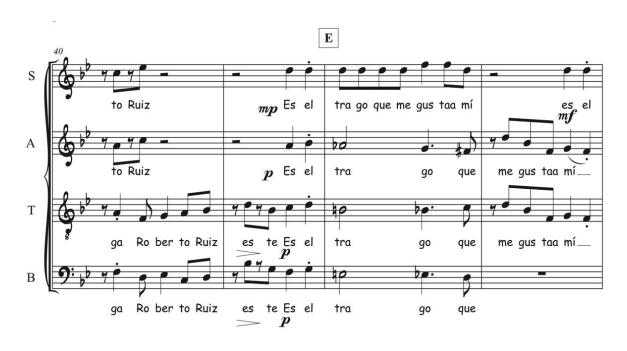

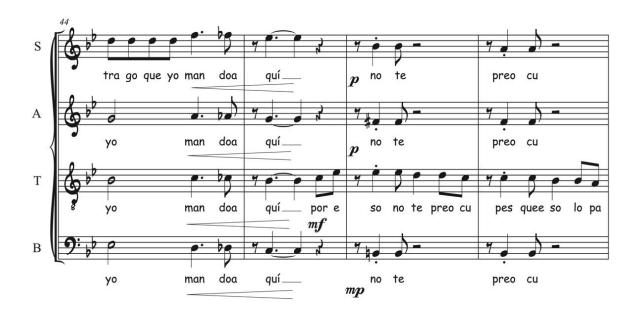

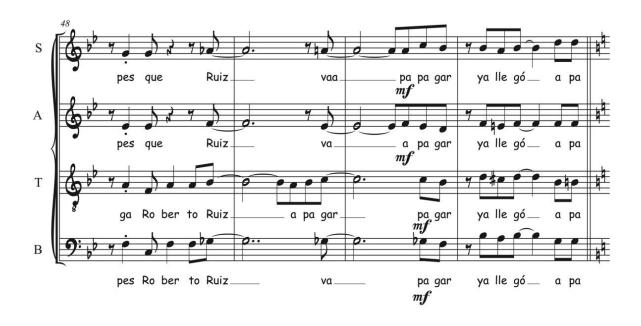

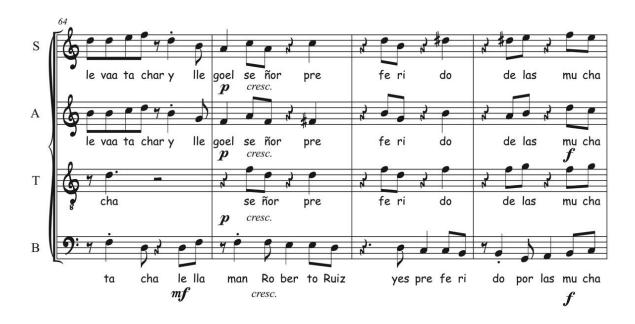

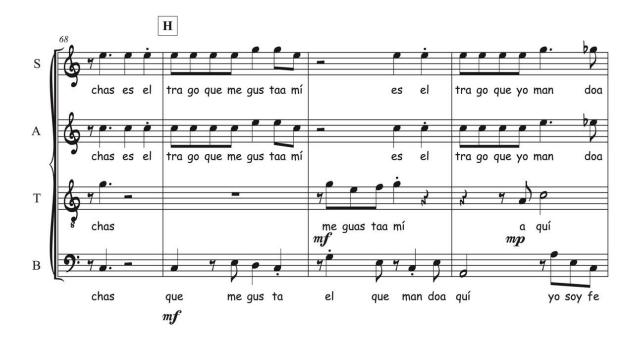

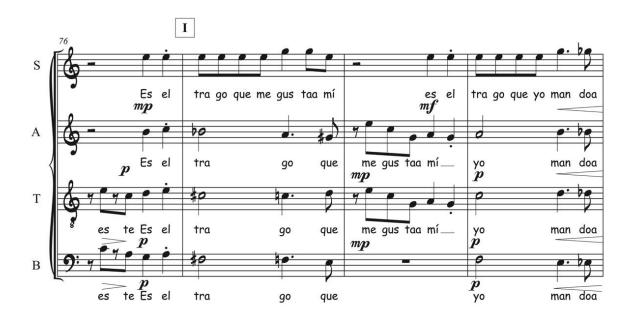

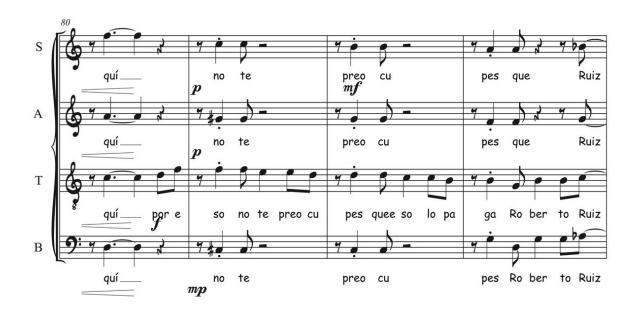

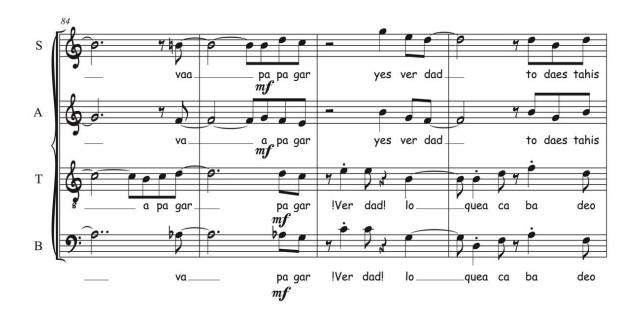

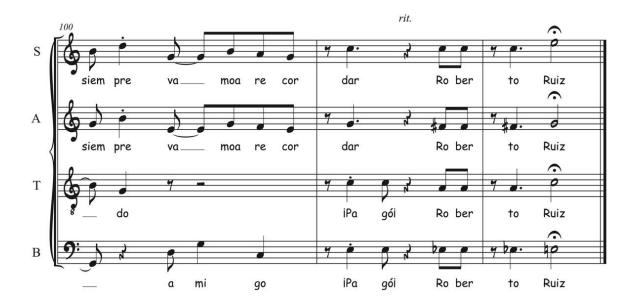
ROBERTO RUIZ (PORRO)

ROBERTO RUIZ (PORRO)

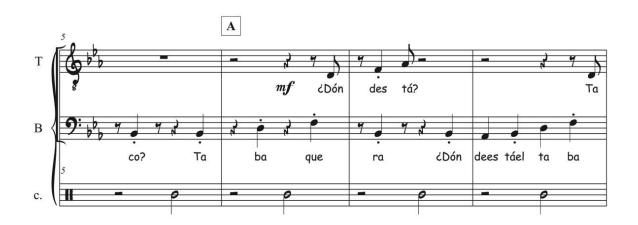

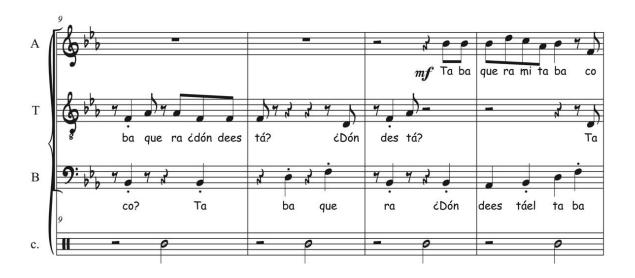

LA TABAQUERA (Cumbia) 3'14"

Autor: Carlos Suaza Oriol Grabado por Antolín y su Combo Orense Arreglo: Julio Castillo

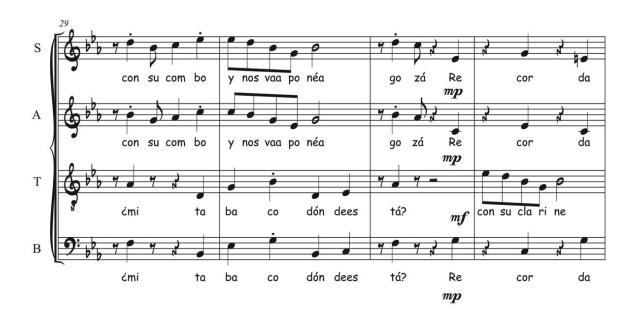

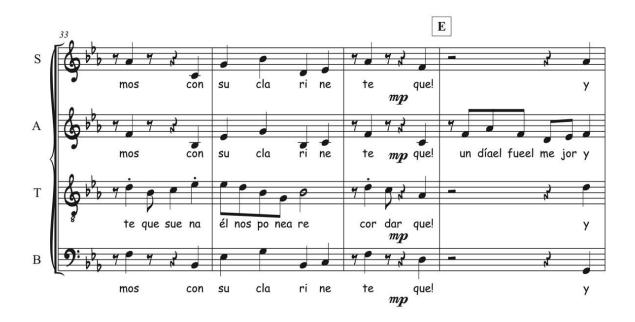

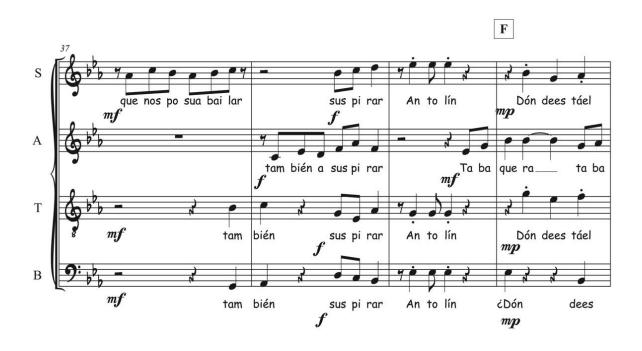

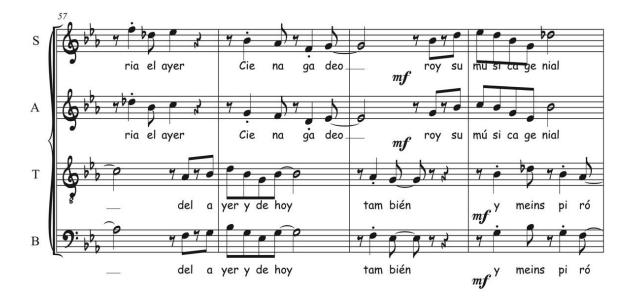

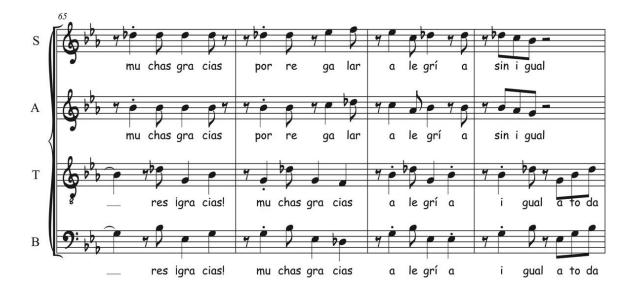

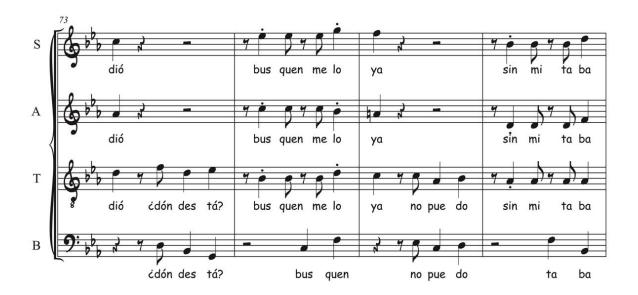

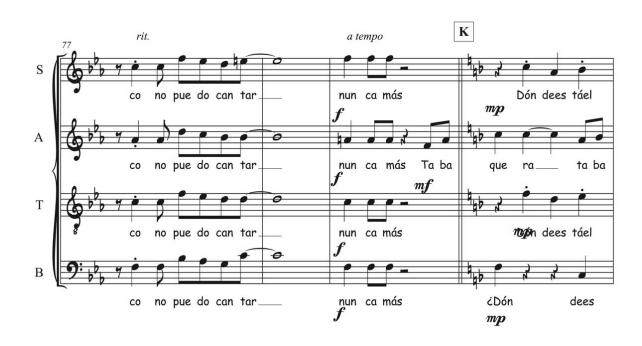

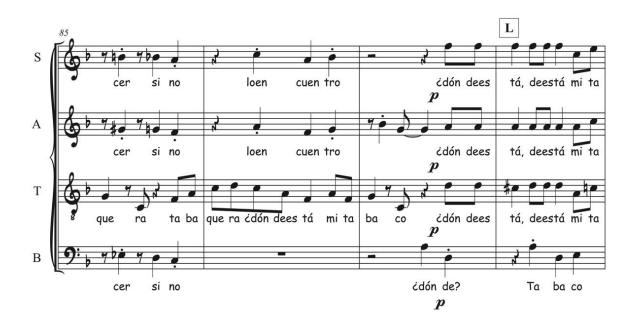

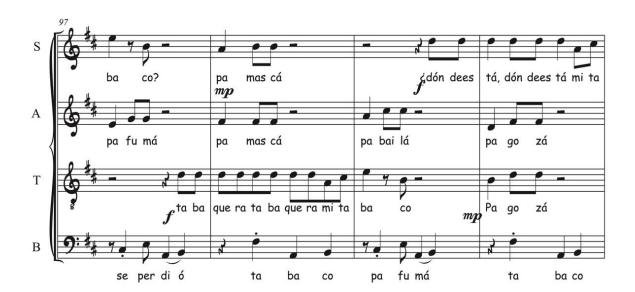

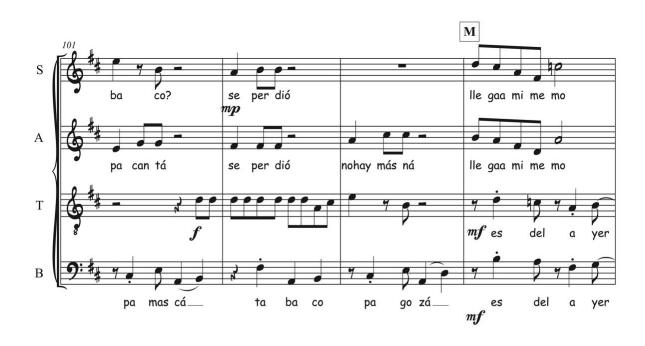

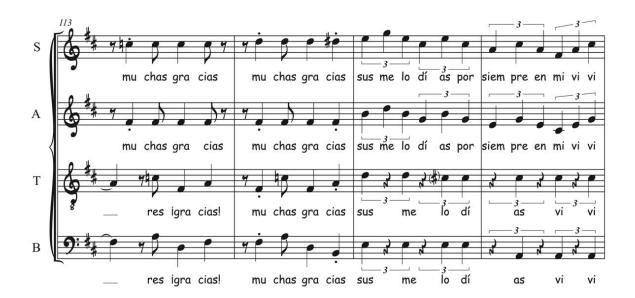

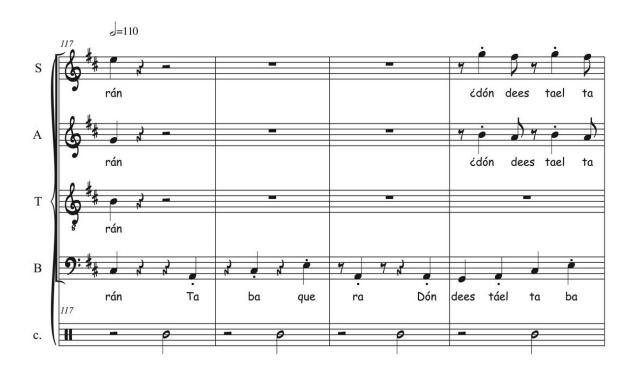

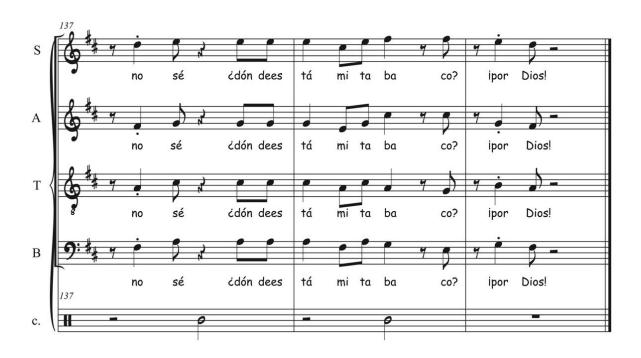

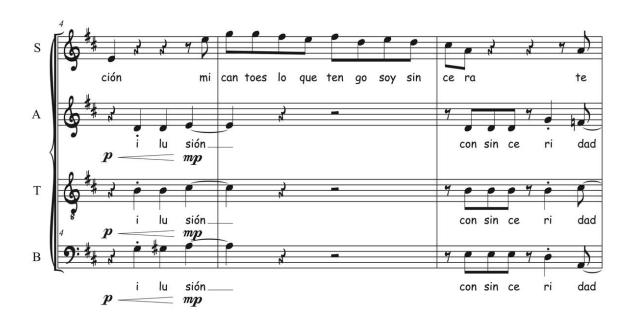

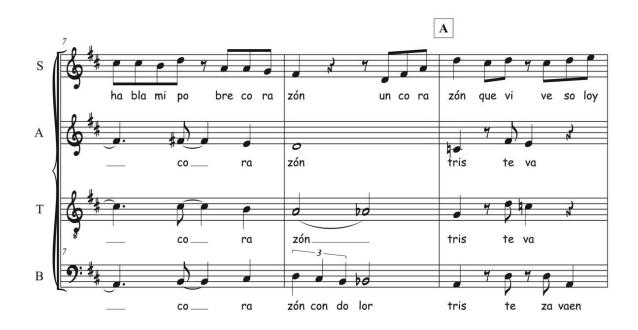

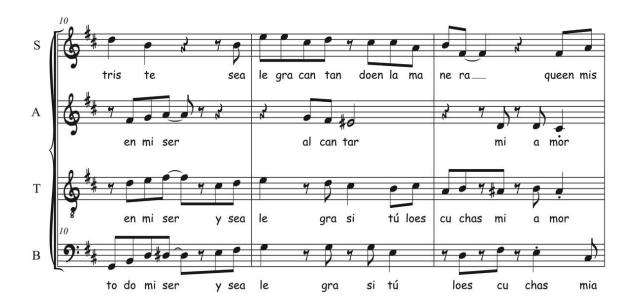

Autor: Antolín Lenes Arreglo: Julio Castillo

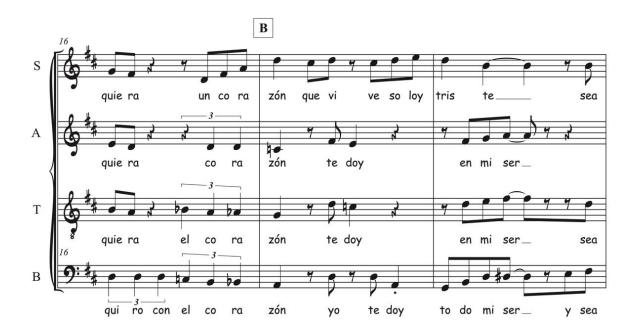

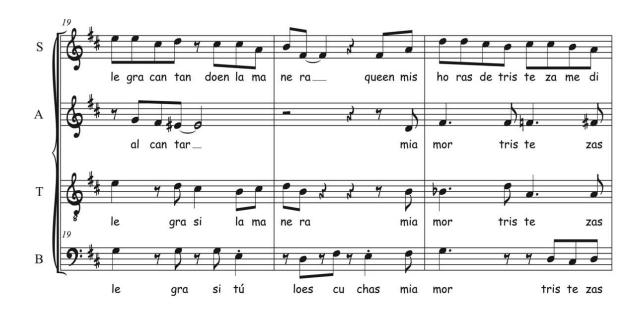

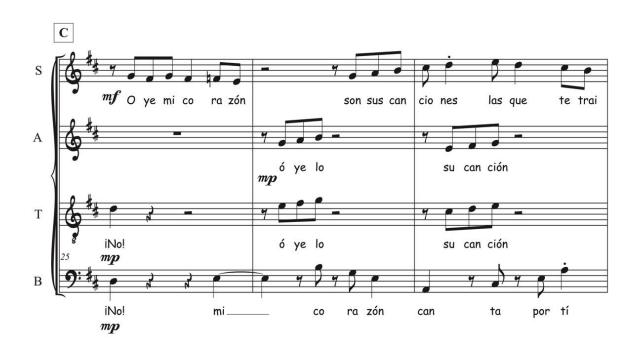

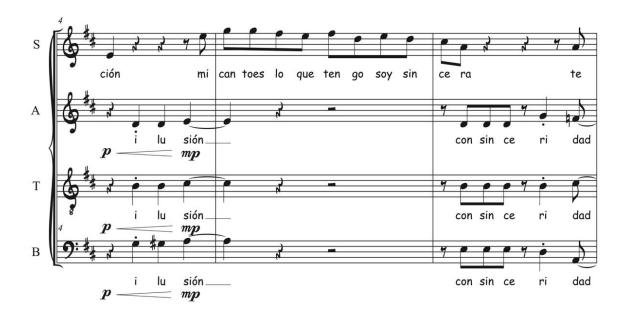

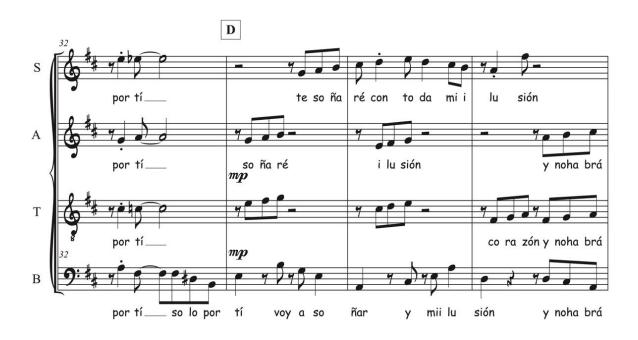

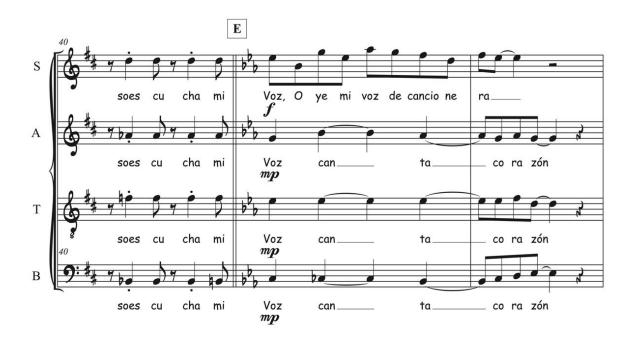

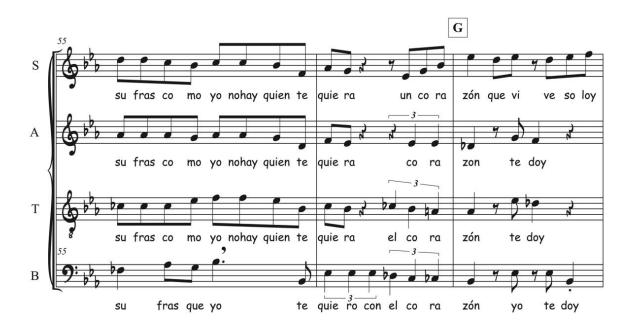

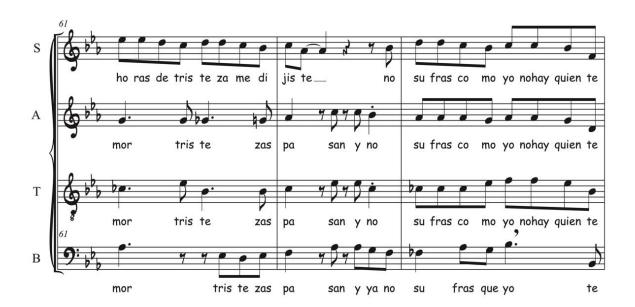

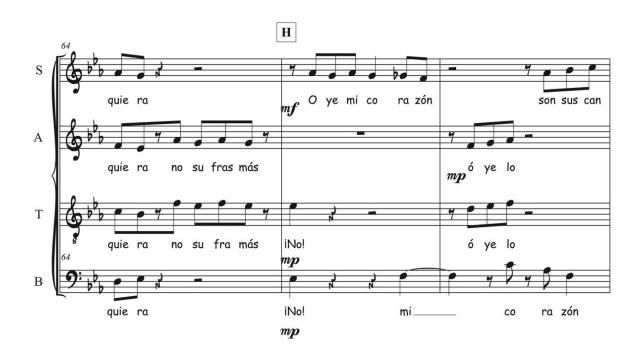

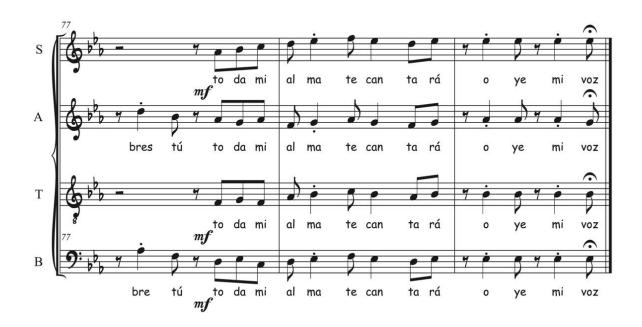

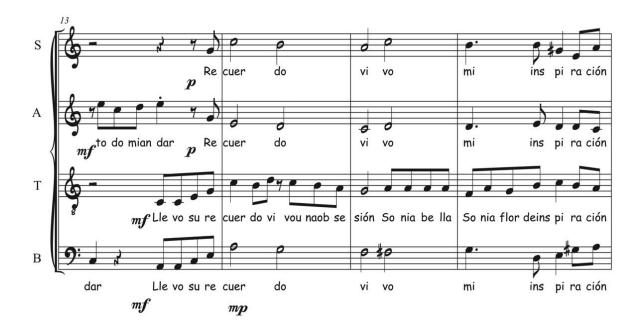

Autor: Antolín Lenes Arreglo: Julio Castillo

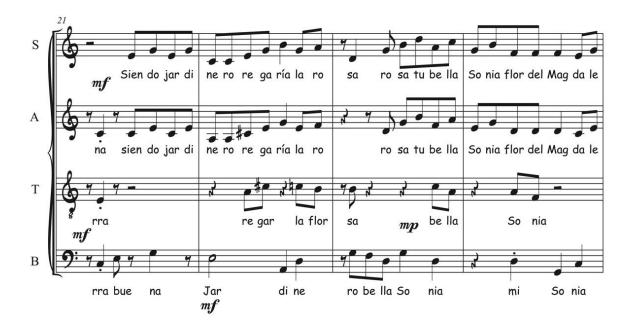

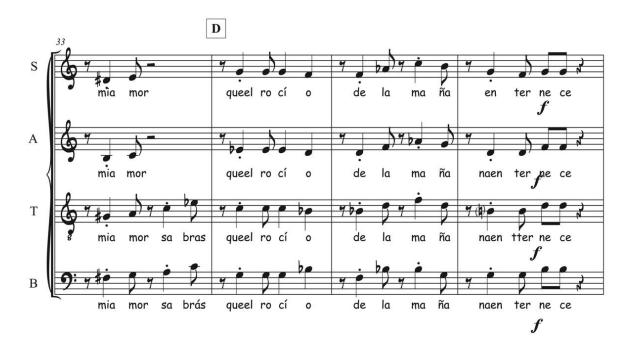

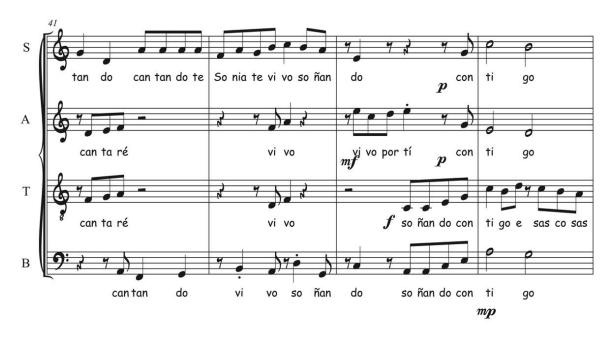

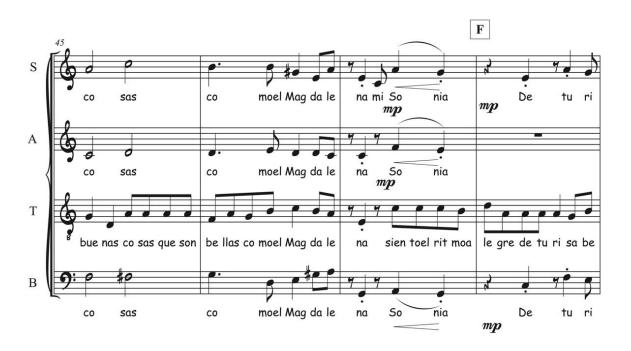

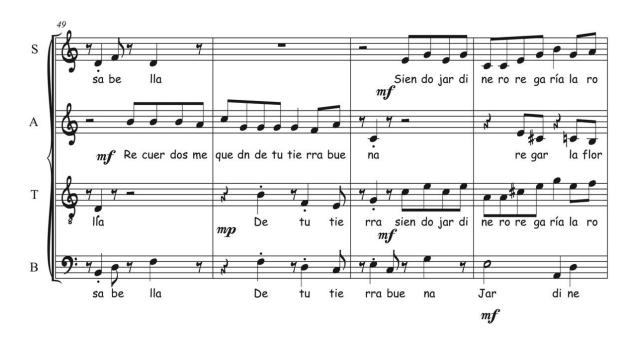

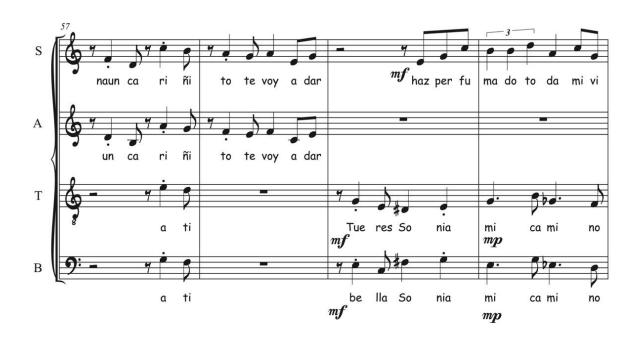

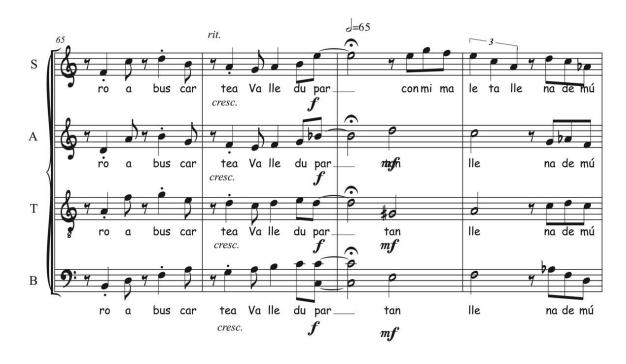

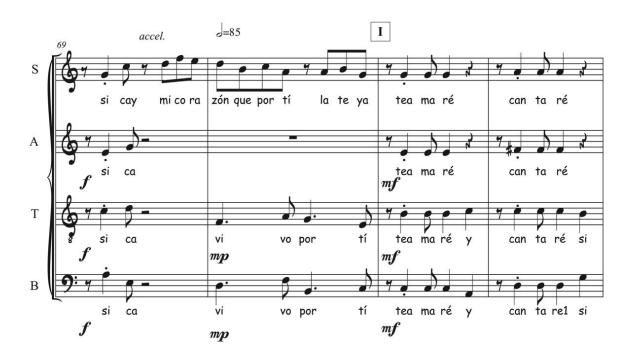

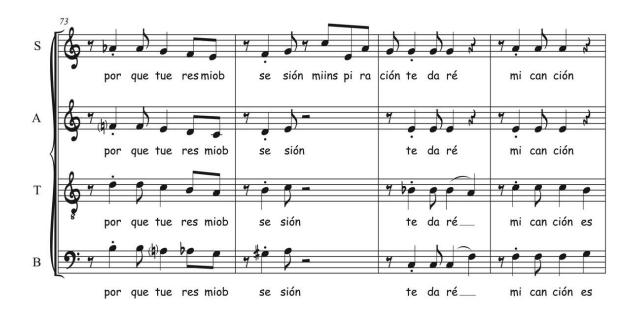

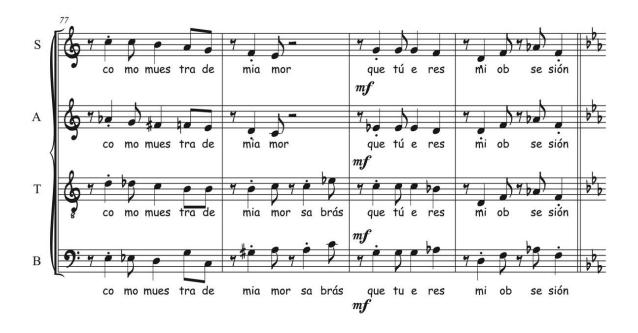

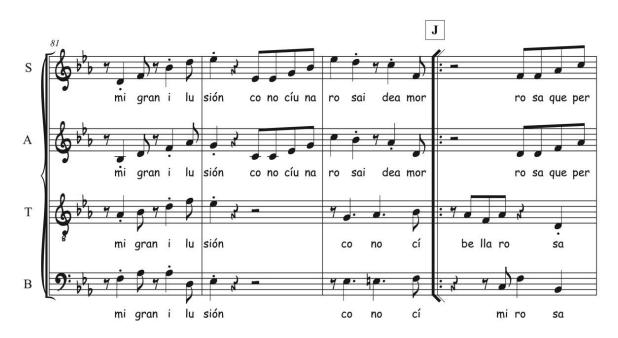

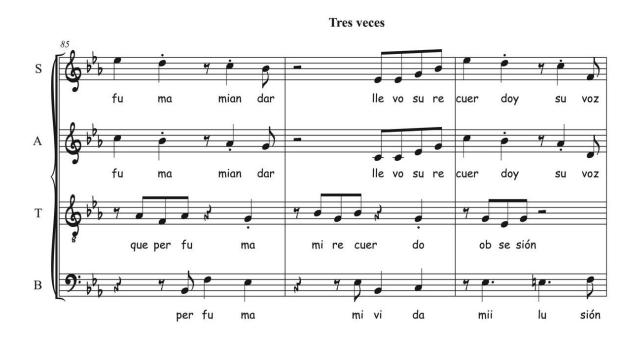

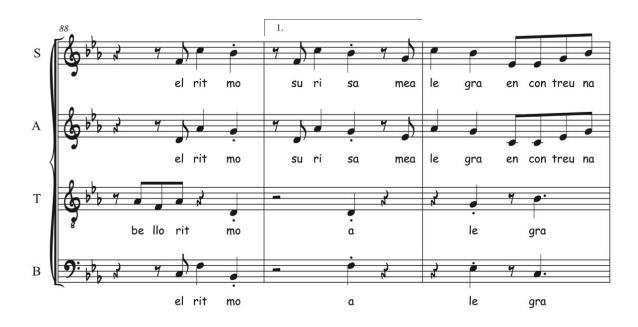

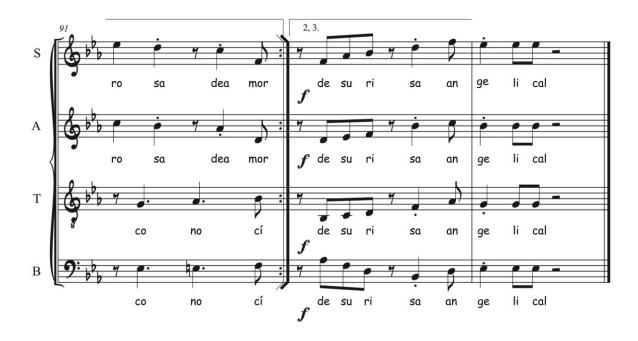

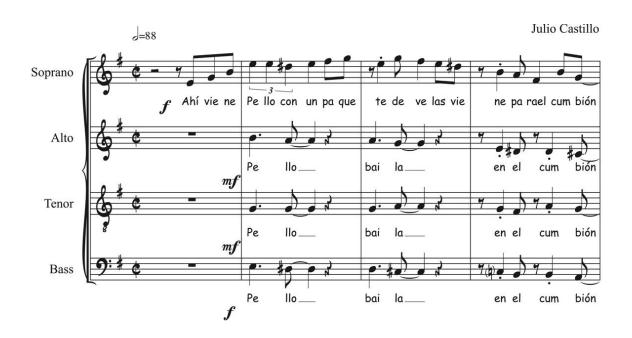

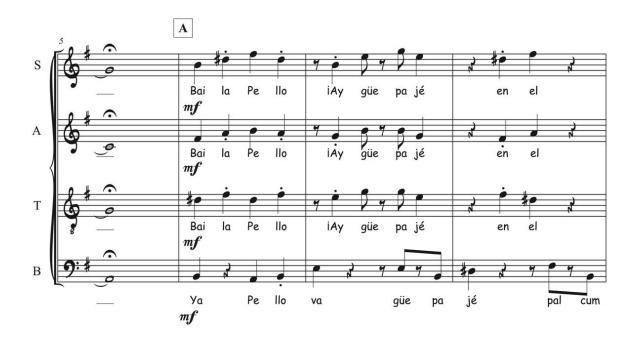

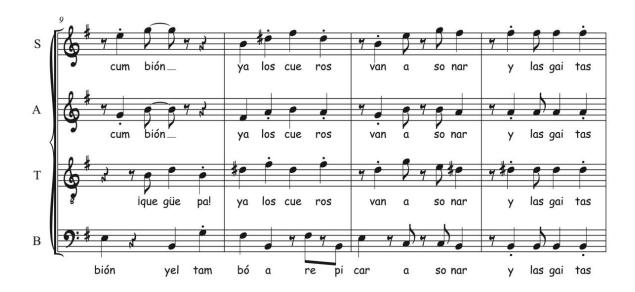

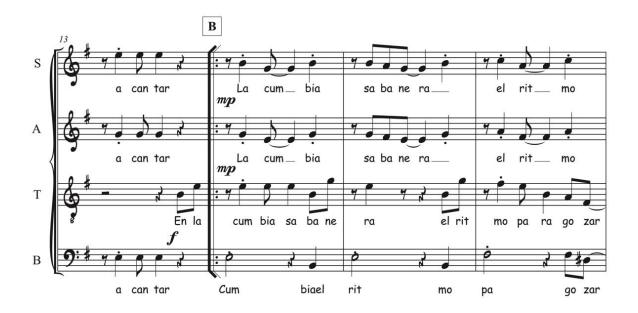

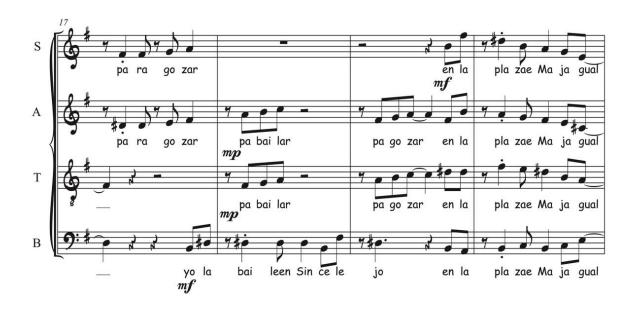

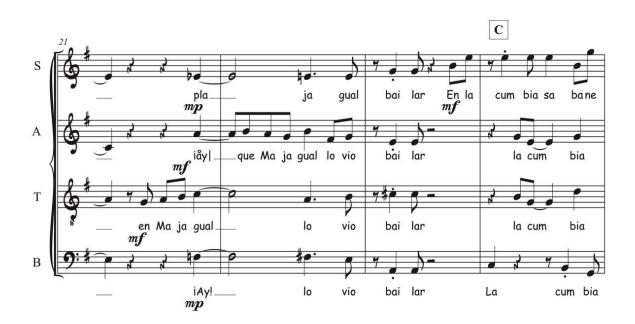

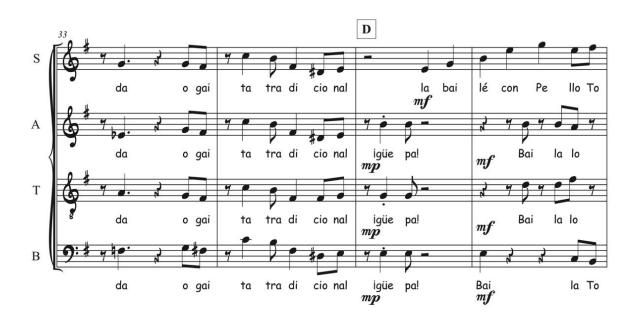

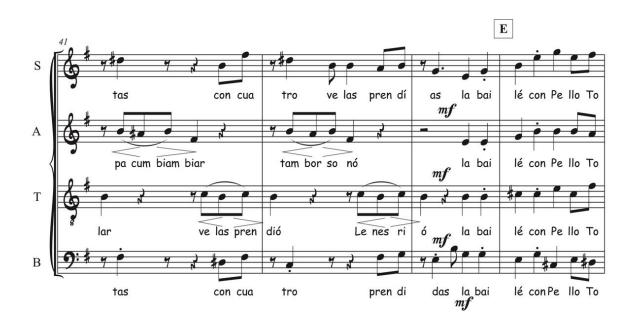

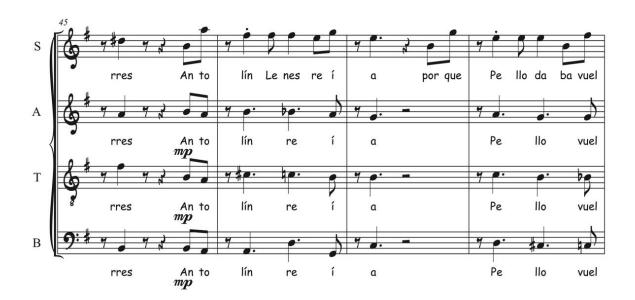

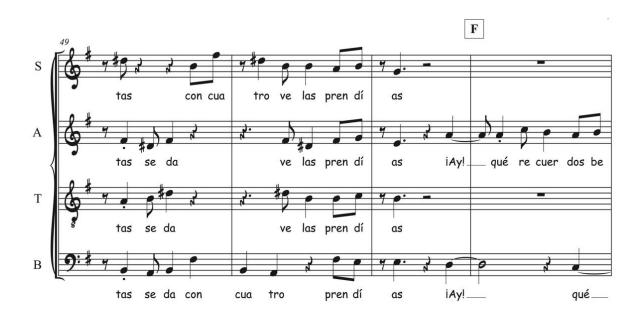

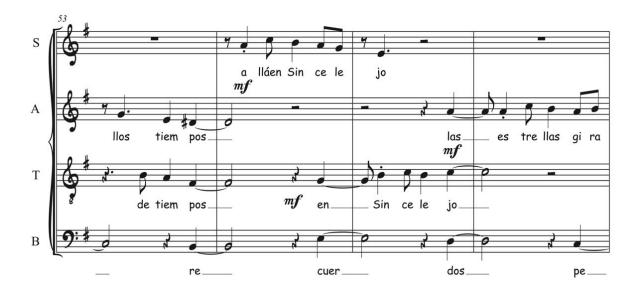

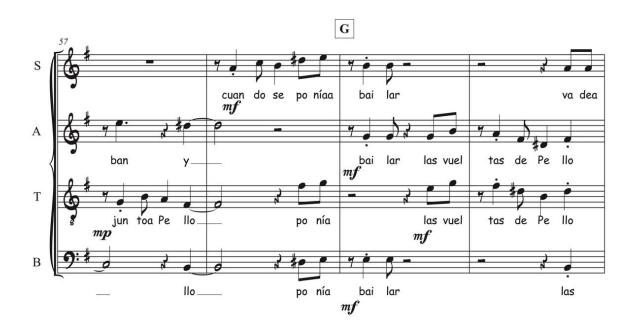

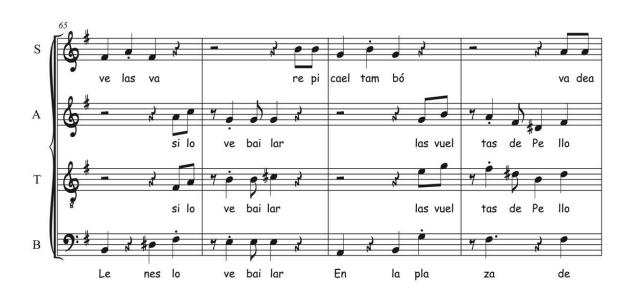

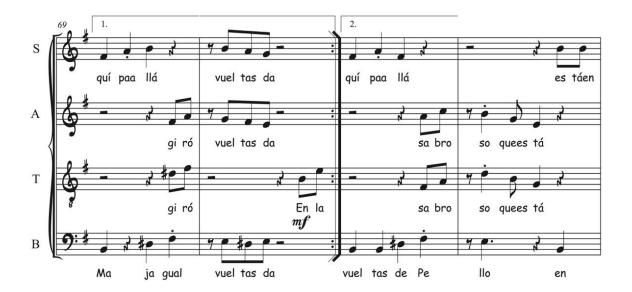

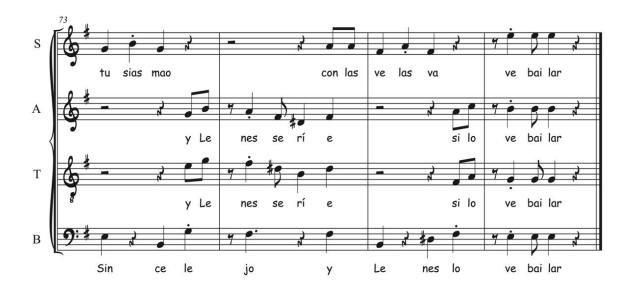

PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			
			•	•	

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			
	<u> </u>	<u> </u>		l	

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			
<u> </u>		<u> </u>			1

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			
	<u> </u>	<u> </u>		l	

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

REFERENCIAS

- Crismatt Mouthon, C. (s.f.). *Montería Web*. (Carlos Crismatt Mouthon). Recuperado el Julio de 2020 de Montería Web: http://cordobaweb.orgfree.com/monteria_antolin.html
- Felts, R. (2002). Reharmonization techniques. Boston: Berklee press.
- Lenes, A. (1960). Roberto Ruiz [Grabado por R. Chavez]. De *Linda Cordobesa*. Medellín, Antioquia, Colombia: A. Fuentes.
- Lenes, A. (s.f.). Oye mi voz [Grabado por L. Gozalez]. De *El tanganazo-varios*. Medellín, Antioquia, Colombia: Discos Zeida.
- Lenes, A. (s.f.). Las vueltas de Pello [Grabado por L. Gonzalez]. De *Antolín Lenes y su combo Orense*. Medellín, Antioquia, Colombia: Discos zeida.
- Lenes, A. (s.f.). Sonia [Grabado por L. Gonzalez]. De *Antolín Lenes y su combo orense-Sonia/Los caprichos de Naudi*. Medellín, Antioquia, Colombia: Discos Zeida.
- Mulholland, J. (2013). The Berklee book of jazz harmony. Boston: Berklee press.
- radionacional.co. (s.f.). radionacional.co. Recuperado el Julio de 2020 de radionacional.co.
- Suaza, C. (s.f.). La tabaquera [Grabado por L. Gonzalez]. De *Orense, Antolín Lenes y su combo Orense*. Medellín, Antioquia, Colombia: Discos Zeida.