
Entre
Animales
y
Canciones
Colombianas

El siguiente documento es un fragmento del trabajo de grado:

Entre animales y Canciones colombianas

Presentado a: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias y Educación

Licenciatura en Educación Artística

Realizado por:

Alejandro Marcelo Quiroga Barreto*

Alejandra Marcela Quiroga Barreto

Para optar al título de:

Licenciado en Educación Artística.

Mayo 2022.

Dedicatoria

Este trabajo de grado está dedicado a todas las infancias de Colombia, Abya Ayala, y el mundo, también a docentes que a través de estas canciones se quieran encontrar con sus estudiantes y sus curiosidades sobre las músicas colombianas.

Dedicado las etnias, grupos sociales afrocolombianos, indígenas y campesinos a los que tengo gran admiración y respeto por sus historias de luchas y resistencias.

Dedicado a los sectores poblacionales LGBTIQ de Colombia y del Abya Ayala a los que tengo el honor y el orgullo de pertenecer y ser.

Dedicado a todos los profesores LBGTIQ que resisten el odio con amor y dignidad, que trabajan por un mundo más incluyente para todas, todes y todos.

Dedicado a mi familia que con amor han apoyado este sueño.

Dedicado a mis amigos y conocidos que me han acompañado en todo este camino, con sus palabras y energía hermosa.

Dedicado a todos los animales del mundo, ellos merecen cuidados, respeto y dignidad; dedicado a todos los animales que nos hacen compañía, pero en especial a Fiona, mi hermosa gata, eres inmortal y en la música siempre estarás.

Dedicado a la tierra, la madre que nos sustenta pero que está muy enferma por culpa de nuestros abusos.

Dedicado a las personas que sienten odio a los sectores poblacionales LGBTIQ, el amor vencerá, nuestra lucha es por un mundo que nos narre, que no nos borre y que les recuerde que tenemos los mismos derechos y dignidad.

Agradecimientos

Gracias a la Universidad Francisco José de Caldas por ser la academia y el lugar donde se gestó el sueño de ser un docente.

Gracias la Facultad de Ciencia y Educación, en especial a la Licenciatura en Artística por acompañar este camino formativo y de crecimiento personal.

Gracias a mi profesora y asesora Clemencia Villa Macías por acompañarme en este proceso de creación y escritura.

Gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango y su sala de música, a los asesores Yalile Villamil y Julián Mahecha gracias por su apoyo logístico para la grabación de audio y video del presente trabajo de grado.

Gracias al maestro en percusión David Alfonso Peña Rodríguez – Loui, Querido profe Louchenko, gracias por alegrar con tu tambor y bonita vibra estas canciones.

Gracias al hermoso trabajo de grabación y edición de audio y video del Maestro en guitarra David López Sanabria, su humildad y laborioso trabajo son inspiración para seguir creando música.

Gracias a la maravillosa ilustración de Diego Alejandro Sánchez Ramírez, quien con sus trazos dio trompas y rostros hermosos a los personajes las canciones.

Gracias a Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDS - G Sebastián Romero y a su Coordinadora Bibian Sophia Cáceres Paredes por abrir las puertas de este bello centro de atención para practicar una y otra vez estas canciones.

Gracias a mi familia por apoyarme en toda circunstancia, gracias por la resiliencia y el amor.

Gracias a Salomé Ramos y familia, Lizeth Acosta y familia, Marco Angulo, Paola Hinestroza, Paola López, Orlando Sandoval, Thiago Herrera, Tara Arias, Laura Gutiérrez, Angie Ríos, mil gracias por su amor desinteresado, por su ayuda a tiempo, por su bonita energía, por apoyar el concierto pro fondos para la grabación y producción de estas canciones.

Los secretos de Mambrú y Micifú

Primera Canción

LOS SECRETOS DE MAMBRÚ Y MICIFÚ

MOTIVO DE INSPIRACIÓN

Esta canción se nutre del ejercicio involuntario de la memoria de mi madre y sus aprendizajes en la escuela. En ellos, el desarrollo de habilidades tales como la lectura, la escritura y por consiguiente el manejo y/o dominio del lenguaje, se daban mediante la recitación de poemas. Así que ella todavía recuerda completamente algunos de ellos y fragmentos de otros, como en el caso del poema de Rafael Pombo, "Las siete vidas del Gato" y especialmente el dialogo entre Mambrú y el Lebrel Perdonavidas, que para mayor ilustración registro a continuación:

Las siete vidas del Gato:

Preguntó al gato Mambrú
el Lebrel Perdonavidas:
- Pariente de Micifú
¿Qué secretos tienes tú
para vivir siete vidas?
Y Mambrú le contestó:
- Mi secreto es muy sencillo
Pues no consiste sino
en frecuentar como yo
el aseo y el cepillo.

Ahora bien, al observar las cotidianas escenas de cariño de mi madre para con Fiona, la gata mascota de la familia, descubrí cómo ella con su ternura y sin saberlo, estaba aportando una idea melódica que daría sentido al coro de la primera creación "Micifú, Micifú ¿qué secretos tienes tú?".

En adelante y como secuencia en el proceso creativo, continúan manifestándose las ideas melódicas que poster iormente conformarían esta canción. Es importante resaltar, que estas ideas melódicas surgieron a modo de variación del coro central, en torno a la expresión "Micifú, Micifú ¿Qué secretos tienes tú?"

PROPÓSITO DE ESTA CREACIÓN

Plasmar en la canción el encuentro de múltiples realidades, la infancia de mi madre, mi proceso de formación musical, y el afecto mutuo hacia Fiona la mascota de la familia.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA	RITMO	COMPÁS	TONALIDAD	EJE SONORO
Costa Atlántica.	Cumbia	2/2	Em	Músicas de pitos y tambores

DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA

LA PRIMERA VOZ

Corresponde a la línea melódica de la canción.

SEGUNDA Y TERCERA VOZ

Son melodías secundarias creadas en trabajo armónico tomando como base la voz principal y se desarrollan en dinámicas de preguntas y respuestas.

DESARROLLO ARMÓNICO
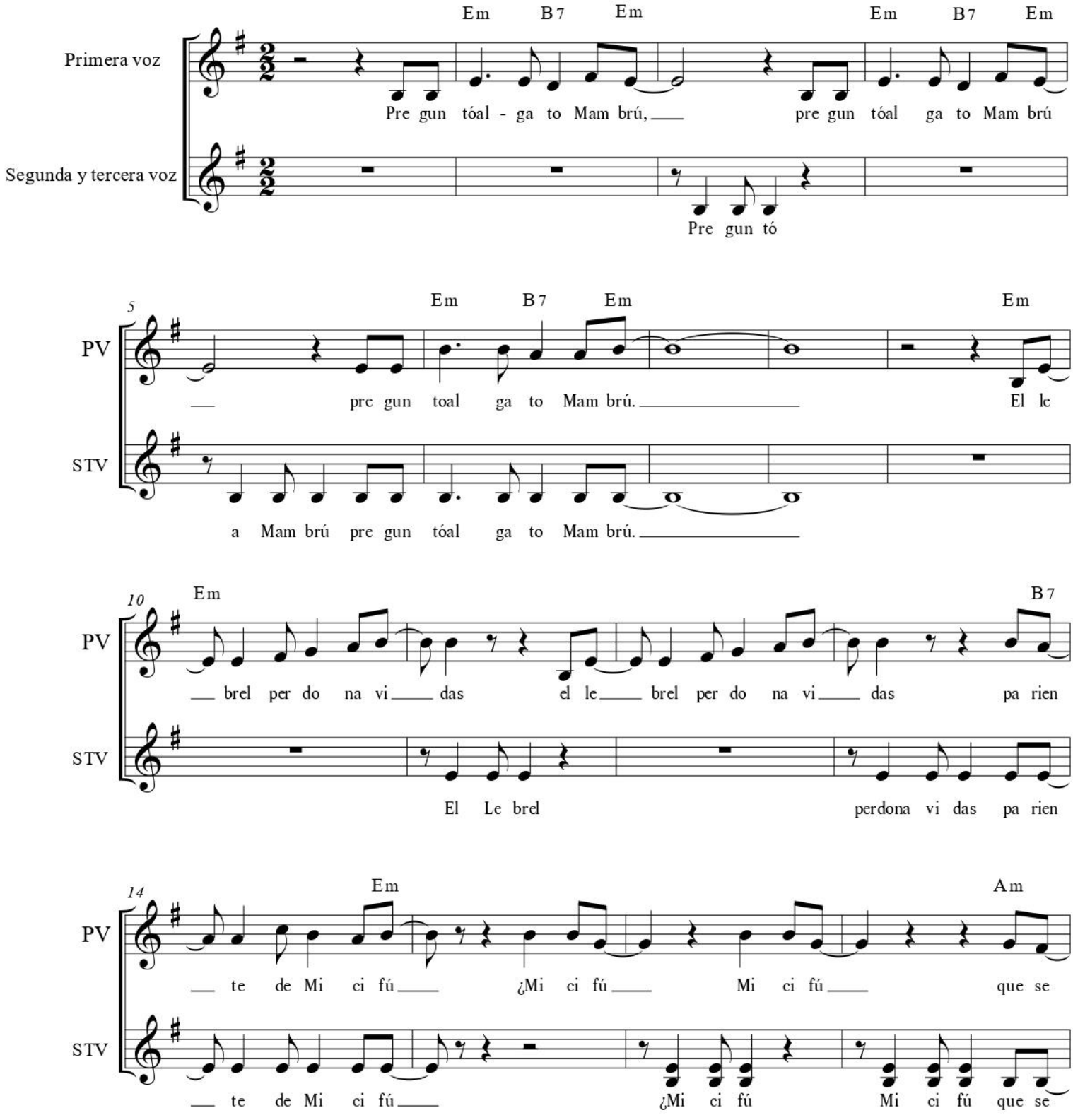
El acompañamiento armónico de esta canción transcurre entre la combinación de acordes de VI - III, procurando que dichas sonoridades trasciendan el acompañamiento común y/o tradicional de la cumbia (I-V ó im-V).
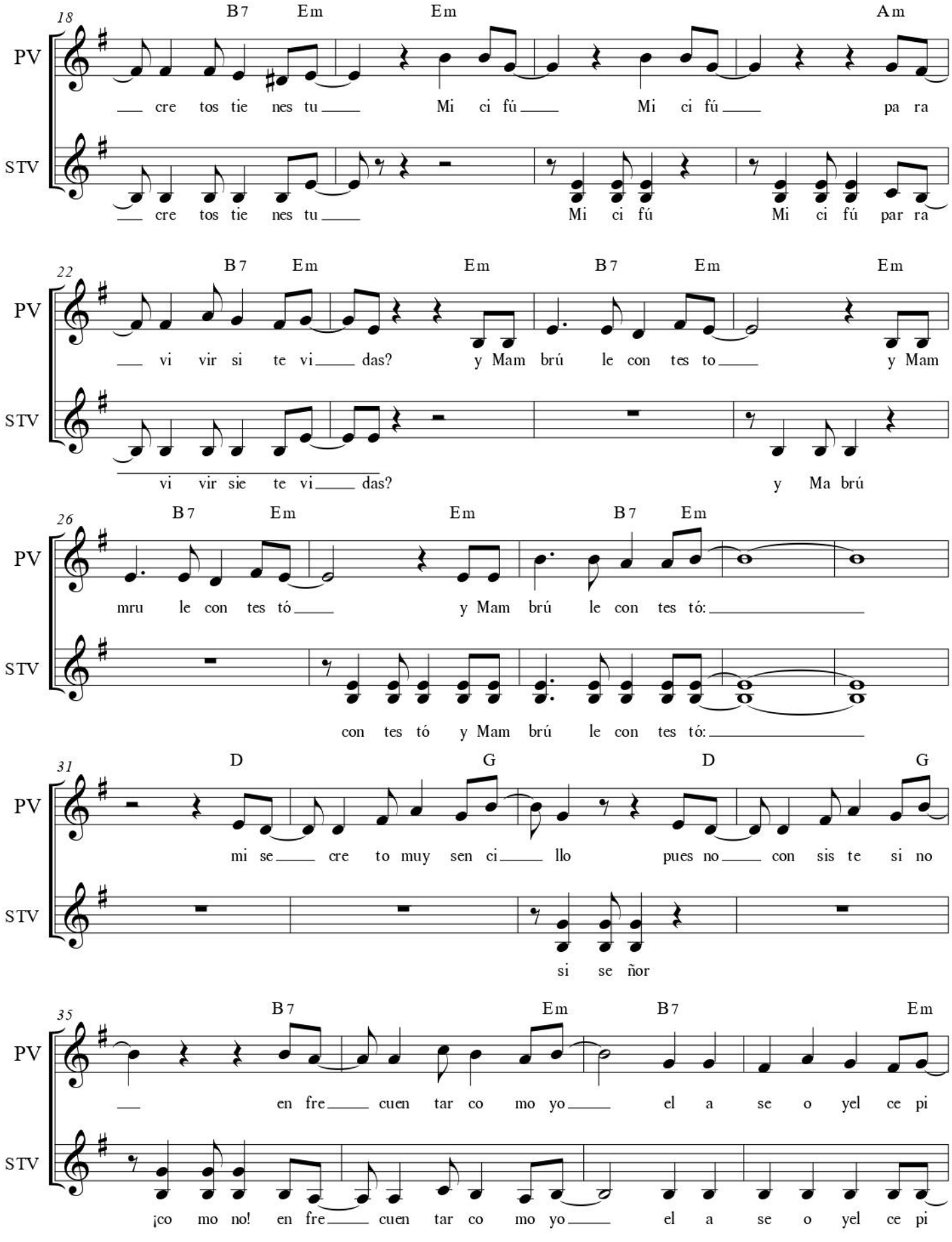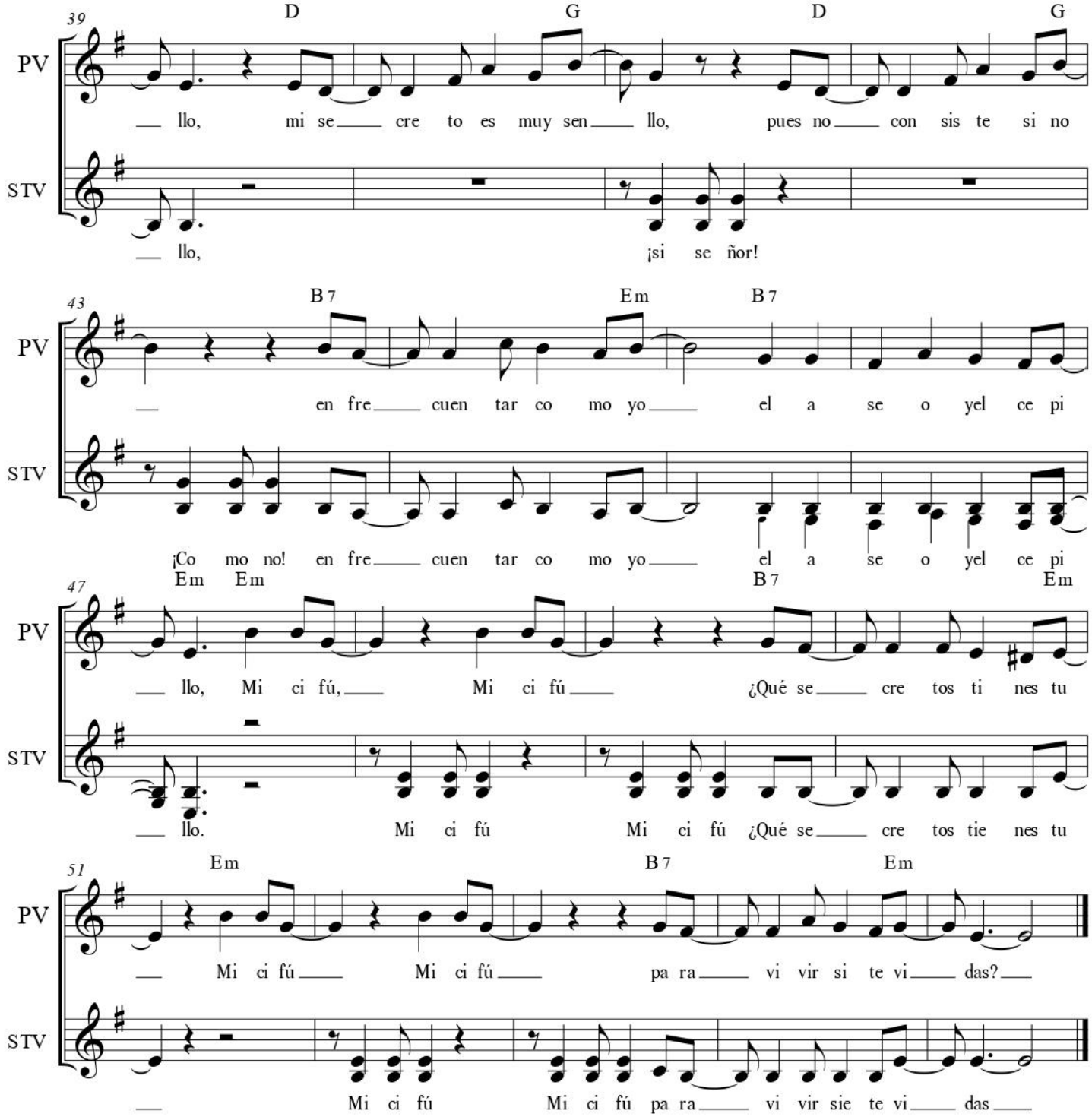

Los secretos de Mambrú y Micifú

Letra original:Tomada del poema las siete vidas del gato
Rafael Pombo
Letra y Musica: Alejandra Marcela Quiroga Barreto
Alejandro Marcelo Quiroga Barreto

Ritmo: Cumbia

18
B7 Em Em Am
PV
STV
cre tos tie nes tu Mi ci fú Mi ci fú pa ra
cre tos tie nes tu Mi ci fú Mi ci fú par ra
22
B7 Em Em B7 Em Em
PV
STV
vi vir si te vi das? y Mam brú le con tes to y Mam
vi vir sie te vi das? y Ma brú
26
B7 Em Em B7 Em
PV
STV
mru le con tes tó y Mam brú le con tes tó:
con tes tó y Mam brú le con tes tó:
31
D G D G
PV
STV
mi se cre to muy sen ci llo pues no con sis te si no
si se ñor
35
B7 Em B7 Em
PV
STV
en fre cuen tar co mo yo el a se o yel ce pi
¡co mo no! en fre cuen tar co mo yo el a se o yel ce pi

39
D G D G
PV
STV
llo, mi se cre to es muy sen llo, pues no con sis te si no
llo, ¡si se ñor!
43
B7 Em B7
PV
STV
en fre cuen tar co mo yo el a se o yel ce pi
¡Co mo no! en fre cuen tar co mo yo el a se o yel ce pi
47
Em Em B7 Em
PV
STV
llo, Mi ci fú, Mi ci fú ¿Qué se cre tos ti nes tu
llo. Mi ci fú Mi ci fú ¿Qué se cre tos tie nes tu
51
Em B7 Em
PV
STV
Mi ci fú Mi ci fú pa ra vi vir si te vi das?
Mi ci fú Mi ci fú pa ra vi vir sie te vi das

Los secretos de Mambrú y Micifú

Preguntó al Gato Mambrú
-preguntó
preguntó al Gato Mambrú
-a Mambrú
preguntó al Gato Mambrú.

El lebrel perdona vidas
-el lebrel
el lebrel perdona vidas
-perdona vidas, pariente de Micifú,

Coro:

Micifú, Micifú, Micifú, Micifú ¿Qué secretos tienes tú
Micifu, Micifú, Micifú, Micifú para vivir siete vidas?

Y Mambrú le contestó
-y Mambrú
Y Mambrú le contestó
-contestó
Y Mambrú le contestó
-contestó:

Mi secreto es muy sencillo,
-sí señor,
Pues no consiste si no,
-cómo no
En frecuentar como yo el aseo y el cepillo.

Mi secreto es muy sencillo,
-sí señor,
Pues no consiste si no,
-cómo no
En frecuentar como yo el aseo y el cepillo.

Coro:

Micifú, Micifú, Micifú, Micifú ¿Qué secretos tienes tú?
Micifú, Micifú, para vivir siete vidas?

Enlace al video: https://youtu.be/uOLjhiC1Sh8

Camaleón
Reciclador

Segunda canción

CAMALEÓN RECICLADOR

MOTIVO DE INSPIRACIÓN

Tener información sobre rituales y costumbres de la Costa Pacífica siempre me ha hecho imaginar situaciones específicas, generando gran impacto en mi estado sensible. Las canciones de esta región del país me regalan cada vez que las escucho, la magia de sentir lo que narran, lo que enseñan, lo que transmiten de su propia cultura.

Así las cosas, con mucho respeto propongo esta canción que pretende hacer un llamado de atención a todas las infancias sobre el cuidado de la naturaleza, que se dará en la medida que apliquemos el concepto de las tres erres: *reducir, reutilizar y reciclar.*

PROPÓSITO DE ESTA CREACIÓN

Generar pensamiento crítico, creativo y propositivo en los niños, sobre la importancia del conocimiento y manejo de materiales reciclables y/o reutilizables en su entorno.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA	RITMO	COMPÁS	TONALIDAD	EJE SONORO
Costa Pacífica.	Pango	6/8	Am	Músicas del Pacífico Norte

DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA

LA PRIMERA VOZ

Corresponde a la línea melódica de la canción.

SEGUNDA VOZ

Es una melodía secundaria creada en trabajo armónico tomando como base la voz principal. Se desarrolla en dinámicas de acompañamiento de intervalos.
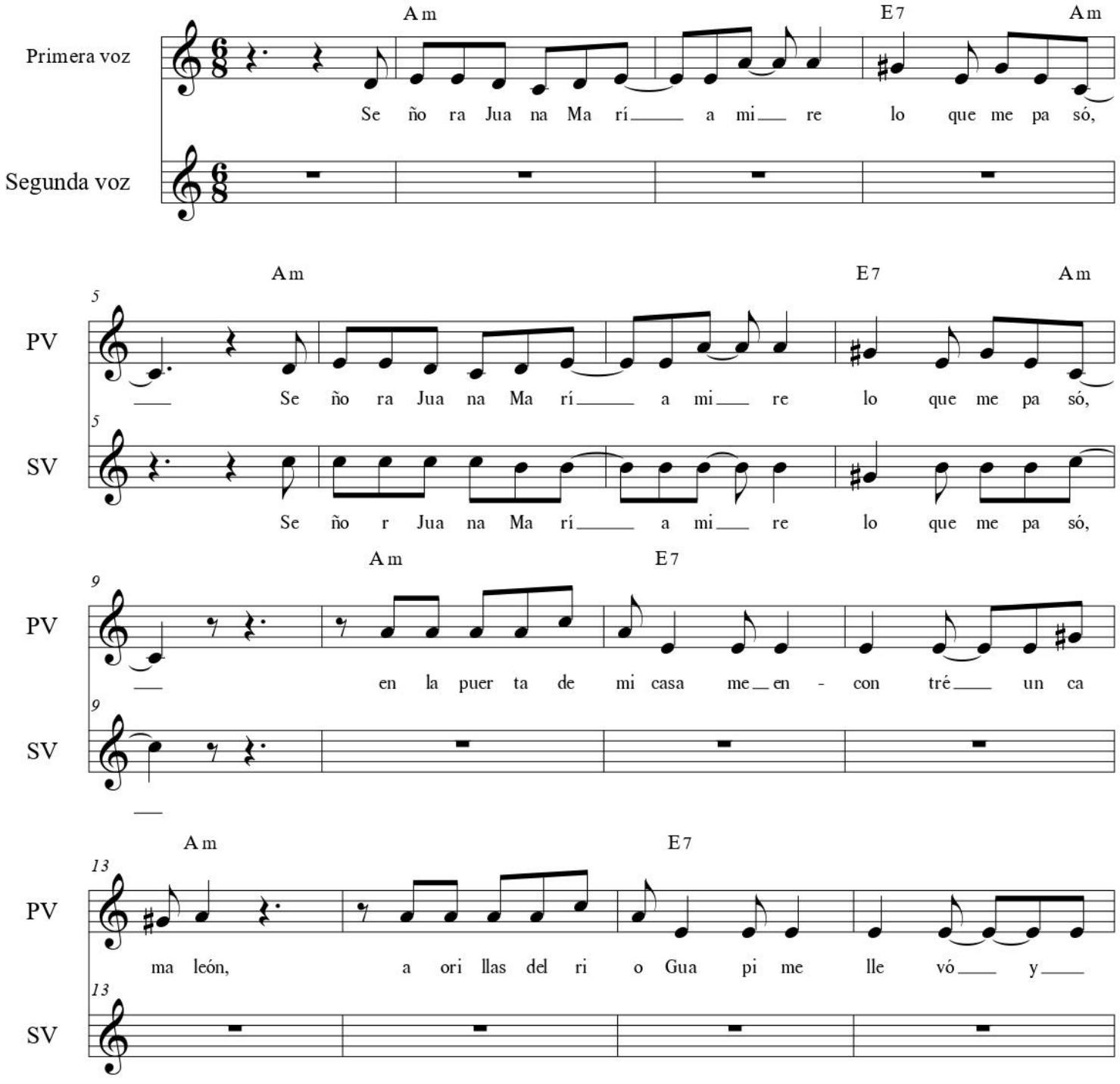
DESARROLLO ARMÓNICO
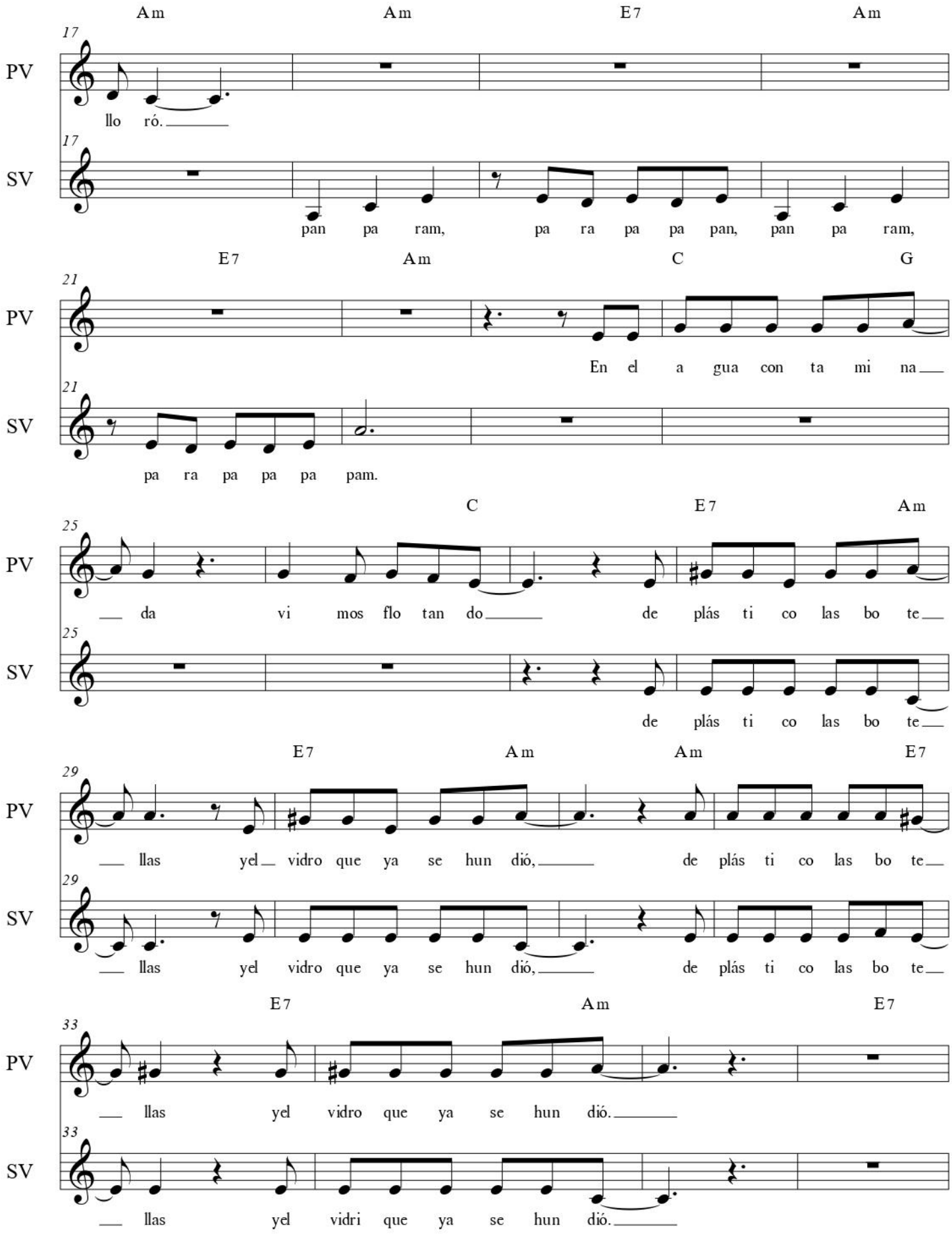
Transcurre entre la combinación de acordes de i – v (menor) para modular luego a la relativa mayor con los acordes de I – V, regresa a la relativa menor tomando el acorde de III.
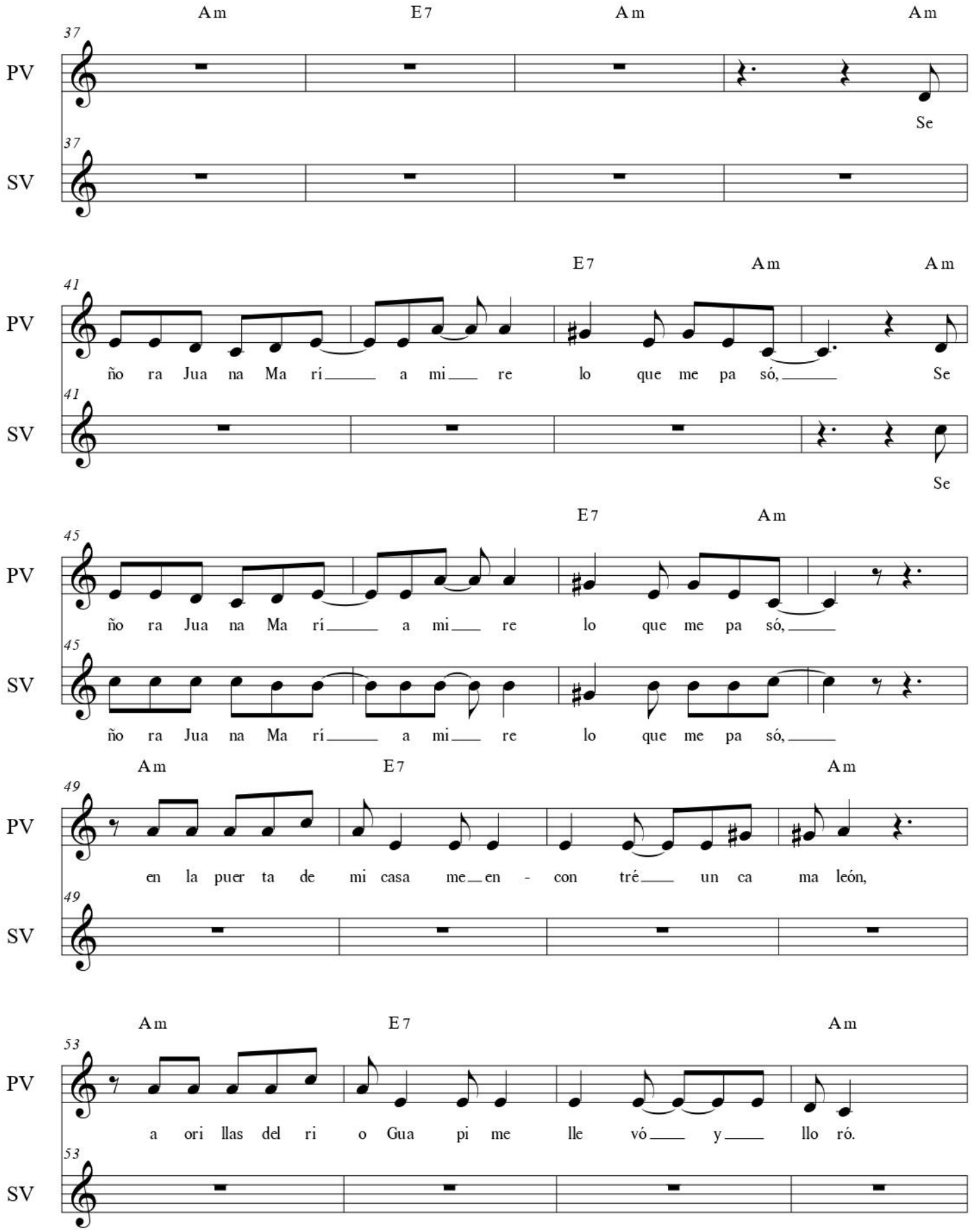
Camaleón Reciclador
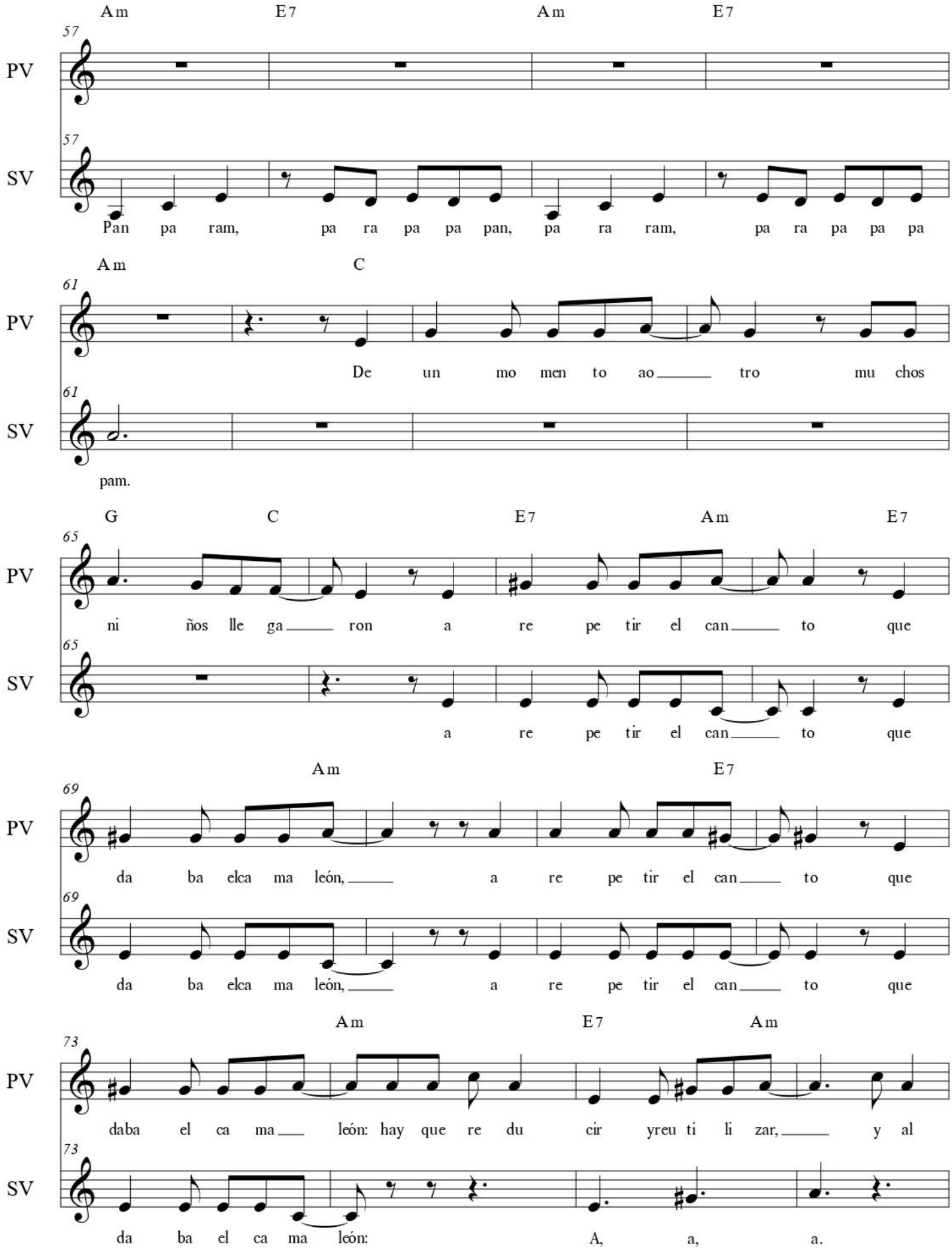
Letra: Alejandra Marcela Quiroga Barreto
Música: Alejandra Marcela Quiroga Barreto
Alejandro Marcelo Quiroga Barreto
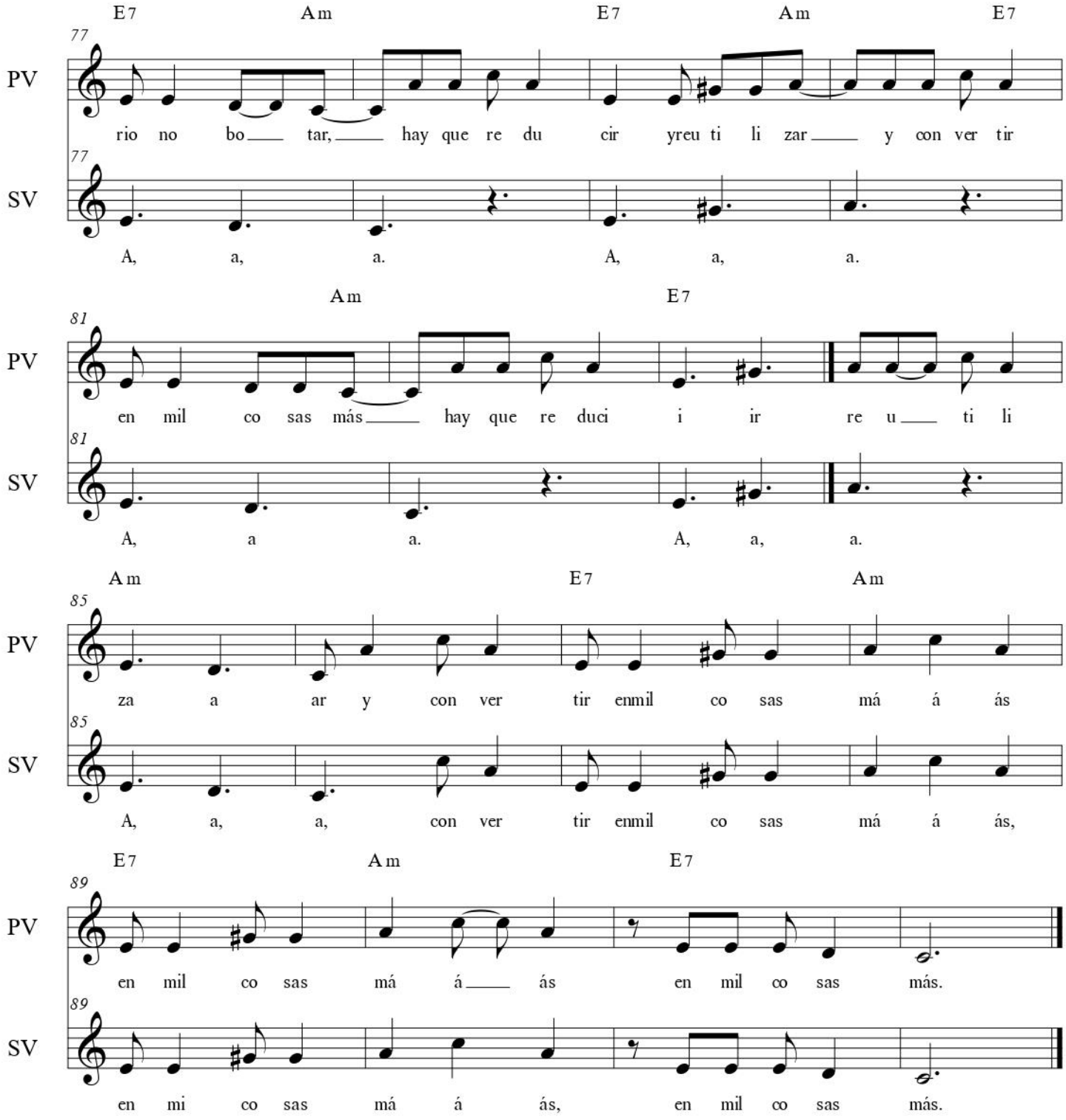
Rirmo: Pango

Am Am E7 Am
17
PV
llo ró.
17
SV
pan pa ram, pa ra pa pa pan, pan pa ram,
E7 Am C G
21
PV
En el a gua con ta mi na
21
SV
pa ra pa pa pa pam.
C E7 Am
25
PV
da vi mos flo tan do de plás ti co las bo te
25
SV
de plás ti co las bo te
E7 Am Am E7
29
PV
llas yel vidro que ya se hun dió, de plás ti co las bo te
29
SV
llas yel vidro que ya se hun dió, de plás ti co las bo te
E7 Am E7
33
PV
llas yel vidro que ya se hun dió.
33
SV
llas yel vidri que ya se hun dió.

Am E7 Am Am
37
PV
Se
37
SV
E7 Am Am
41
PV
ño ra Jua na Ma rí a mi re lo que me pa só, Se
41
SV
Se
E7 Am
45
PV
ño ra Jua na Ma rí a mi re lo que me pa só,
45
SV
ño ra Jua na Ma rí a mi re lo que me pa só,
Am E7 Am
49
PV
en la puer ta de mi casa me en - con tré un ca ma león,
49
SV
Am E7 Am
53
PV
a ori llas del ri o Gua pi me lle vó y llo ró.
53
SV

Am E7 Am E7
57
PV
57
SV
Pan pa ram, pa ra pa pa pan, pa ra ram, pa ra pa pa pa
Am C
61
PV
De un mo men to ao tro mu chos
61
SV
pam.
G C E7 Am E7
65
PV
ni ños lle ga ron a re pe tir el can to que
65
SV
a re pe tir el can to que
Am E7
69
PV
da ba elca ma león, a re pe tir el can to que
69
SV
da ba elca ma león, a re pe tir el can to que
Am E7 Am
73
PV
daba el ca ma león: hay que re du cir yreu ti li zar, y al
73
SV
da ba el ca ma león: A, a, a.

E7 Am E7 Am E7
77
PV
rio no bo___ tar,___ hay que re du cir yreu ti li zar___ y con ver tir
77
SV
A, a, a. A, a, a.
Am E7
81
PV
en mil co sas más___ hay que re duci i ir re u___ ti li
81
SV
A, a a. A, a, a.
Am E7 Am
85
PV
za a ar y con ver tir enmil co sas má á ás
85
SV
A, a, a, con ver tir enmil co sas má á ás,
E7 Am E7
89
PV
en mil co sas má á___ ás en mil co sas más.
89
SV
en mi co sas má á ás, en mil co sas más.

Camaleón reciclador

Coro:

Señora Juana María mire lo que me pasó,

señora Juana María mire lo que me pasó,

en la pueta de mi casa me encontré un camaleón,

a orillas del rio Guapi me llevó y lloró.

En el agua contaminada vimos flotando

de plástico las botellas y el vidrio que ya se hundió,

de plástico las botellas y el vidrio que ya se hundió.

Coro:

Señora Juana María mire lo que me pasó,

señora Juana María mire lo que me pasó,

en la puerta de mi casa me encontré un camaleón,

a orillas del rio Guapi me llevó y lloró.

De un momento a otro, muchos niños llegaron

a repetir el canto que daba el camaleón,

a repetir el canto que daba el camaleón:

hay que reducir y reutilizar y al rio no botar,

hay que reducir y reutilizar y convertir en mil cosas más,

hay que reducir, reutilizar y convertir en mil cosas más,

en mil cosas más, en mil cosas más.

Enlace a video: https://youtu.be/eEfQz9Mg6Mo

El Perro Bambuquero

Tercera canción

EL PERRO BAMBUQUERO

MOTIVO DE INSPIRACIÓN

Buscando canciones infantiles interpretadas por niños, me encontré con Juan Cafetero, canción compuesta por Luis Fernando Ardila. En esta el autor cuenta la historia de un cafetal y cómo al tomar café se hace experiencia vívida; paralelamente, habla de varios personajes entre ellos de un perro; "le sigue un perro flaco pero contento que va batiendo su cola al viento y al que le canta Juan su canción", (Ardila 2003).
Debo aclarar, que siempre me ha enternecido la descripción que el autor hace de este personaje, donde al escuchar la canción, imagino un perro feliz expresándose mediante el movimiento de su cola, siendo así como en algún momento y de repente, surge el impulso de crear una canción para este mismo perro.

PROPÓSITO DE ESTA CREACIÓN

Lograr un hipervínculo que permita relacionar entre sí dos canciones de contextos diferentes, a través de un mismo personaje que para este caso es el perro de la canción Juan Cafetero de Luis Ardila.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Región Andina.

RITMO	COMPÁS	TONALIDAD	EJE SONORO
Bambuco	6/8	C Mayor	Músicas andinas de centro oriente colombiano.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA

LA PRIMERA VOZ

Corresponde a la línea melódica de la canción.
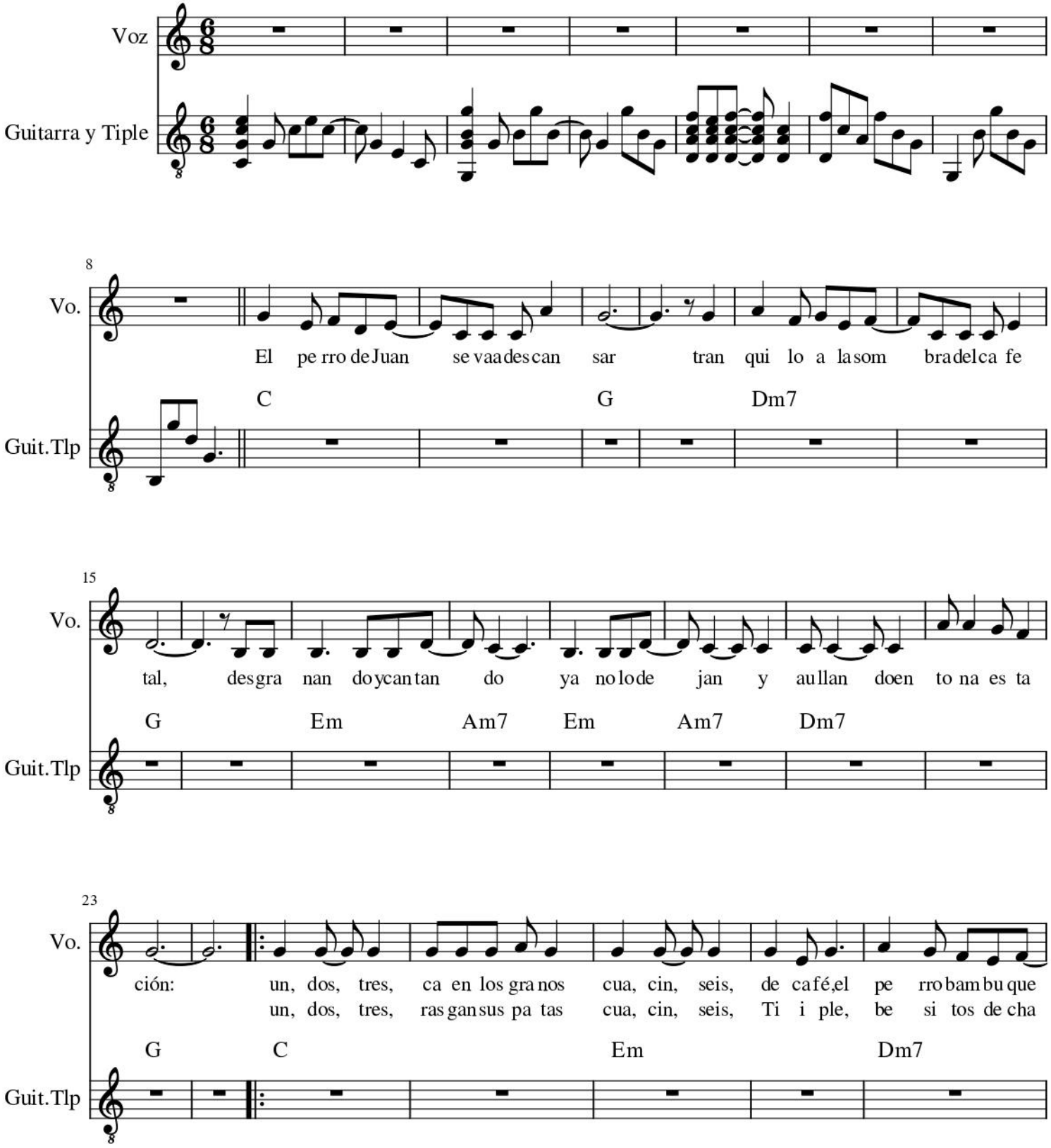
DESARROLLO ARMÓNICO
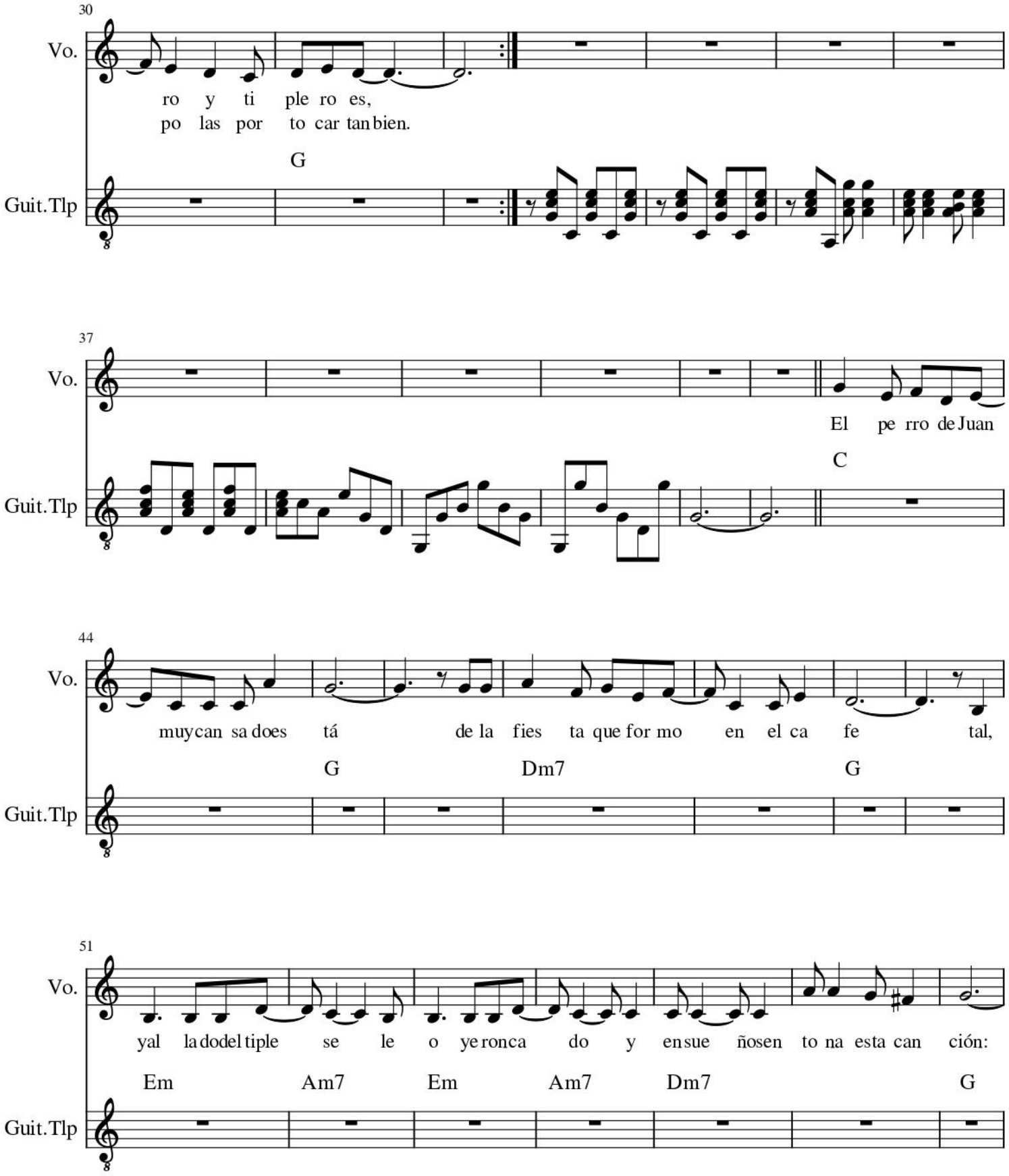
El acompañamiento armónico de esta canción transcurre entre la combinación de acordes I – IV – V y usando recursos armónicos, como el acorde de VI (sexta menor) y el segundo grado, con séptima II7.
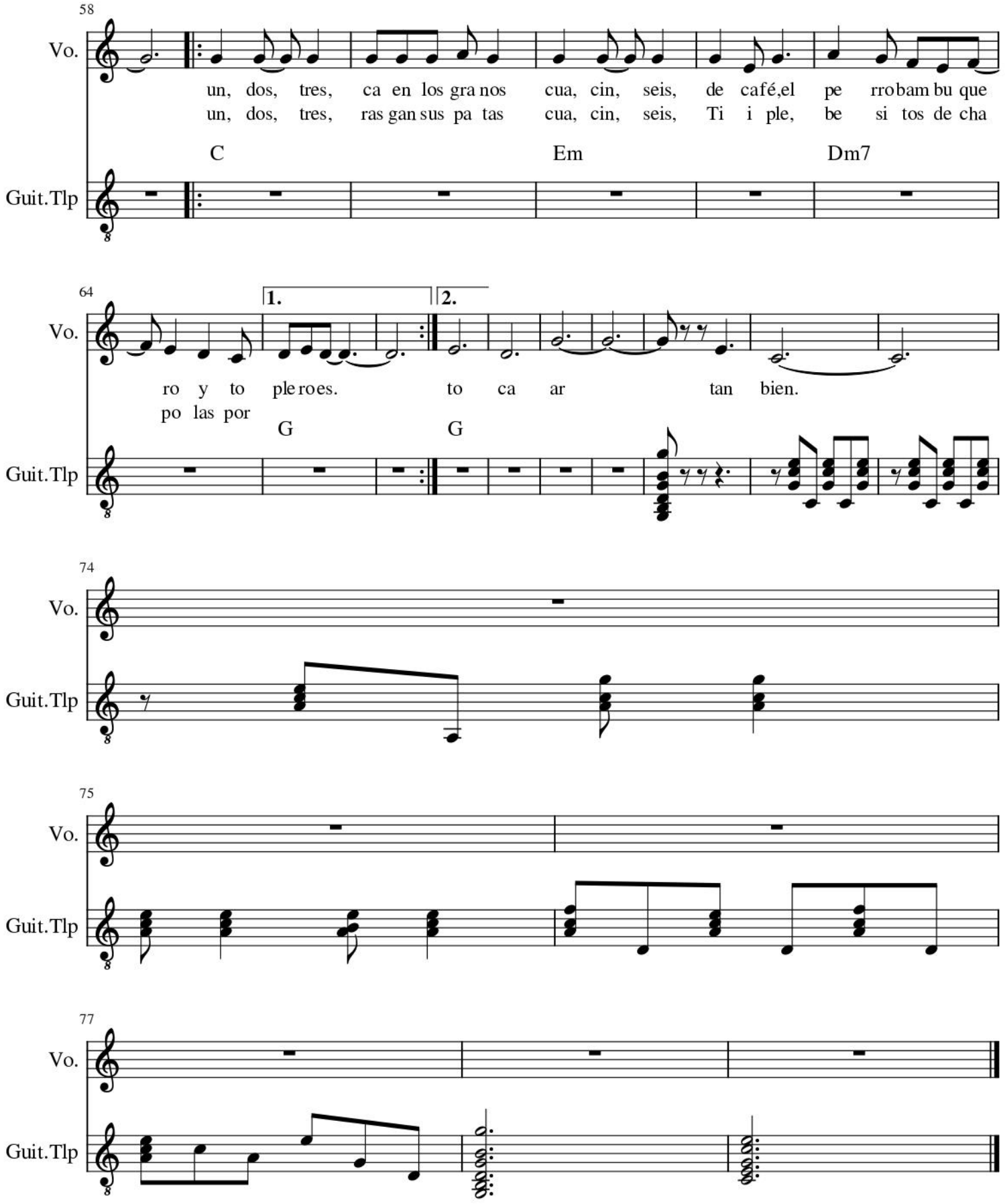
El Perro bambuquero

Letra y música: Alejandra Marcela Quiroga Barreto
Alejandro Marcelo Quiroga Barreto

Ritmo: Bambuco

30
Vo.
ro y ti ple ro es,
po las por to car tan bien.
G
Guit.Tlp
37
Vo.
El pe rro de Juan
C
Guit.Tlp
44
Vo.
muy can sa does tá de la fies ta que for mo en el ca fe tal,
G
Dm7
G
Guit.Tlp
51
Vo.
yal la do del tiple se le o ye ronca do y en sue ñosen to na esta can ción:
Em
Am7
Em
Am7
Dm7
G
Guit.Tlp

58
Vo.
un, dos, tres, ca en los gra nos cua, cin, seis, de café,el pe rro bam bu que
un, dos, tres, ras gan sus pa tas cua, cin, seis, Ti i ple, be si tos de cha
C
Em
Dm7
Guit.Tlp
64
1.
2.
Vo.
ro y to ple roes. to ca ar tan bien.
po las por
G
G
Guit.Tlp
74
Vo.
Guit.Tlp
75
Vo.
Guit.Tlp
77
Vo.
Guit.Tlp

El perro bambuquero

El perro de Juan se va a descansar

tranquilo a la sombra del cafetal,

desgranando y cantando ya no lo dejan

y aullando entona esta canción:

Coro:

un, dos, tres, caen los granos cua, cin, seis, de café,

el perro bambuquero y tiplero es,

un, dos, tres, rasgan sus patas cua, cin, seis, Tiple

besitos de chapolas por tocar tan bien.

El perro de Juan muy cansado está

de la fiesta que formo en el cafetal,

y al lado del tiple se le oye roncando

y en sueños entona esta canción:

Coro:

un, dos, tres, caen los granos cua, cin, seis, de café,

el perro bambuquero y tiplero es,

un, dos, tres, rasgan sus patas cua, cin, seis, Tiple

besitos de chapolas por tocar tan bien.

Enlace al Video: https://youtu.be/_NPsj5WGJgM

El burrito cirramplero

El Burrito Cirramplero

Pasaje llanero

Cuarta canción

El BURRITO CIRRAMPLERO

MOTIVO DE INSPIRACIÓN

Desde mi experiencia como hombre transmasculino no binario y persona que está cerca del sector poblacional LGBTI, comprendo la importancia del reconocimiento desde referentes externos. Por ello, para esta canción decido crear un micro cosmos sin prejuicios, en el que las personas pueden habitar sin sometimientos, con sus cuerpos e identidades leídos desde el amor; La música que orbita estas ideas toma vida en las melodías que inventa en una Cirrampla*, un Burrito, en un canto de vaquería y un pasaje llanero, que nos invita a ver la diversidad y con ella un lugar de reconciliación y encuentro.

*Cirrampla: Instrumento de cuerda pulsada tradicional de los llanos colombianos declarado patrimonio cultural. LA SIRRAMPLA Y EL FURRUCO / Historia y Legado en la música del Casanare: https://www.youtube.com/watch?v=VP9HOBNKW0U

PROPÓSITO DE ESTA CREACIÓN

Sensibilizar a las infancias sobre la existencia de los sectores poblacionales LGBTI, grupos étnicos y construcciones no hegemónicas de los cuerpos.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Llanos orientales de Colombia.

RITMO	COMPÁS	TONALIDAD	EJE SONORO
Pasaje llanero / canto de vaquería	3/4	Dm	Músicas llaneras colombianas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA

LA PRIMERA VOZ

Corresponde a la línea melódica de la canción.
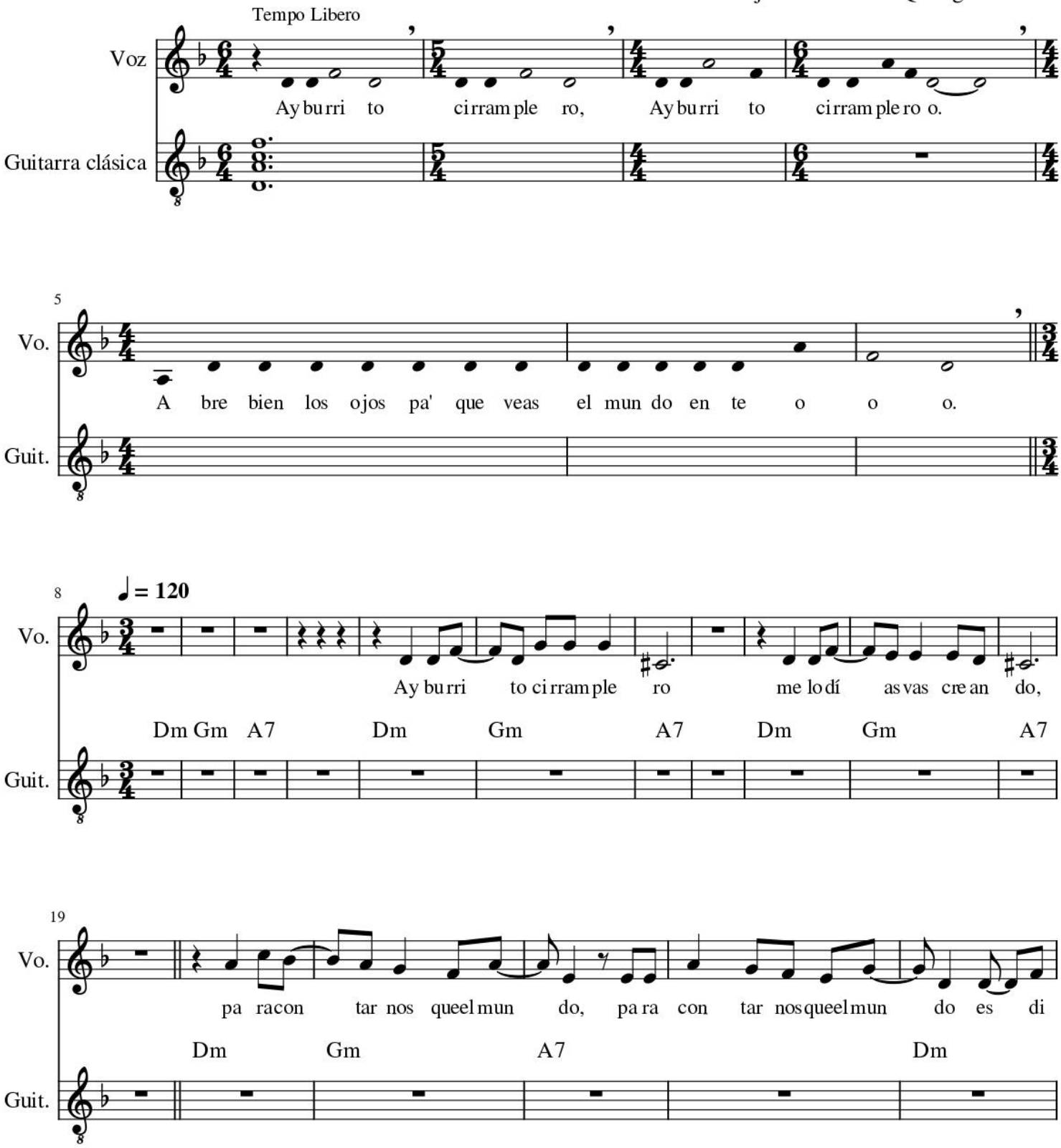
DESARROLLO ARMÓNICO
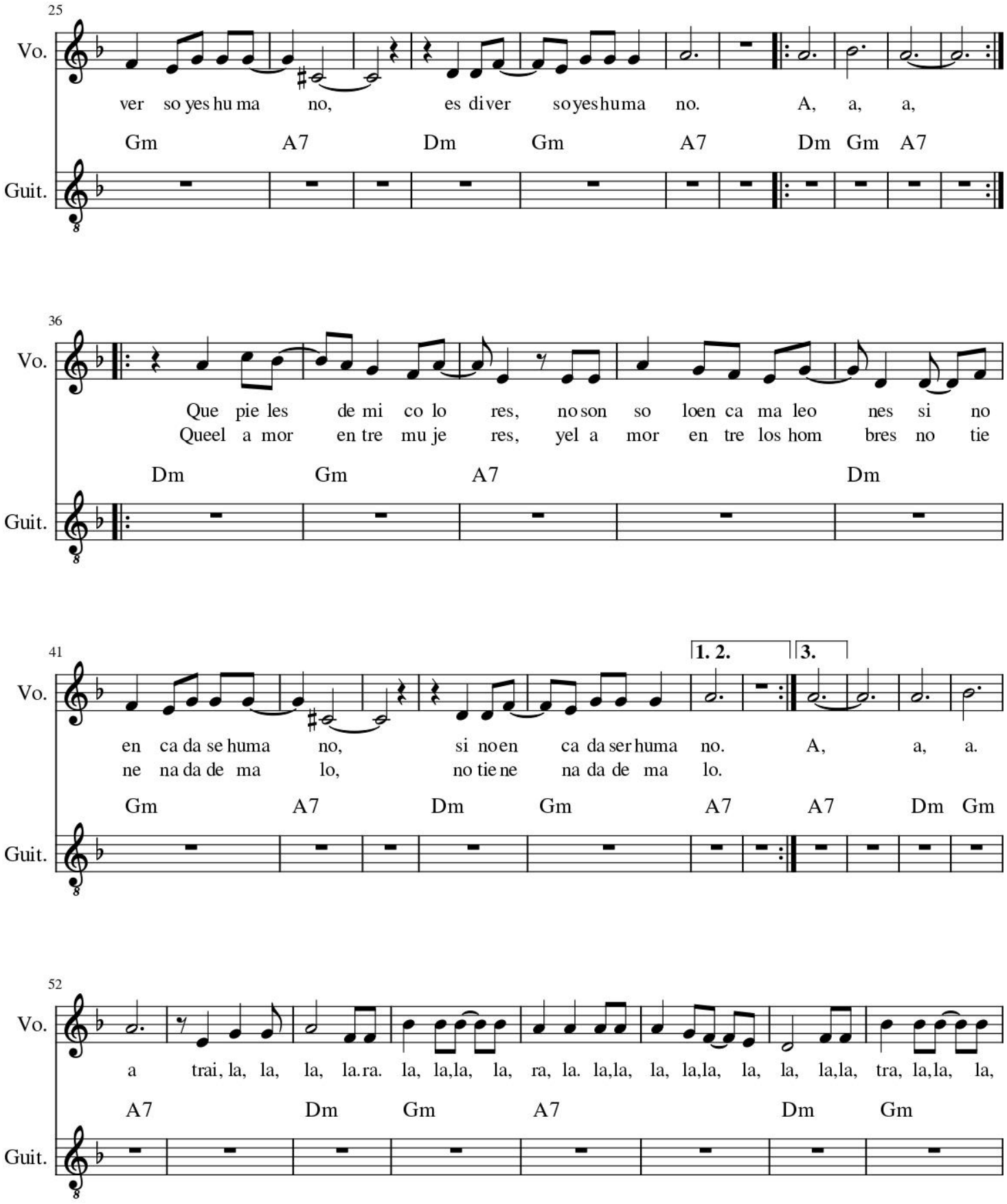
El acompañamiento armónico de esta canción transcurre entre la combinación de acordes i (primera menor) – iv (cuarta menor) – V7. La armonía y el canto proponen un juego de velocidades que hacen que su tempo suba a medida que la canción avanza.
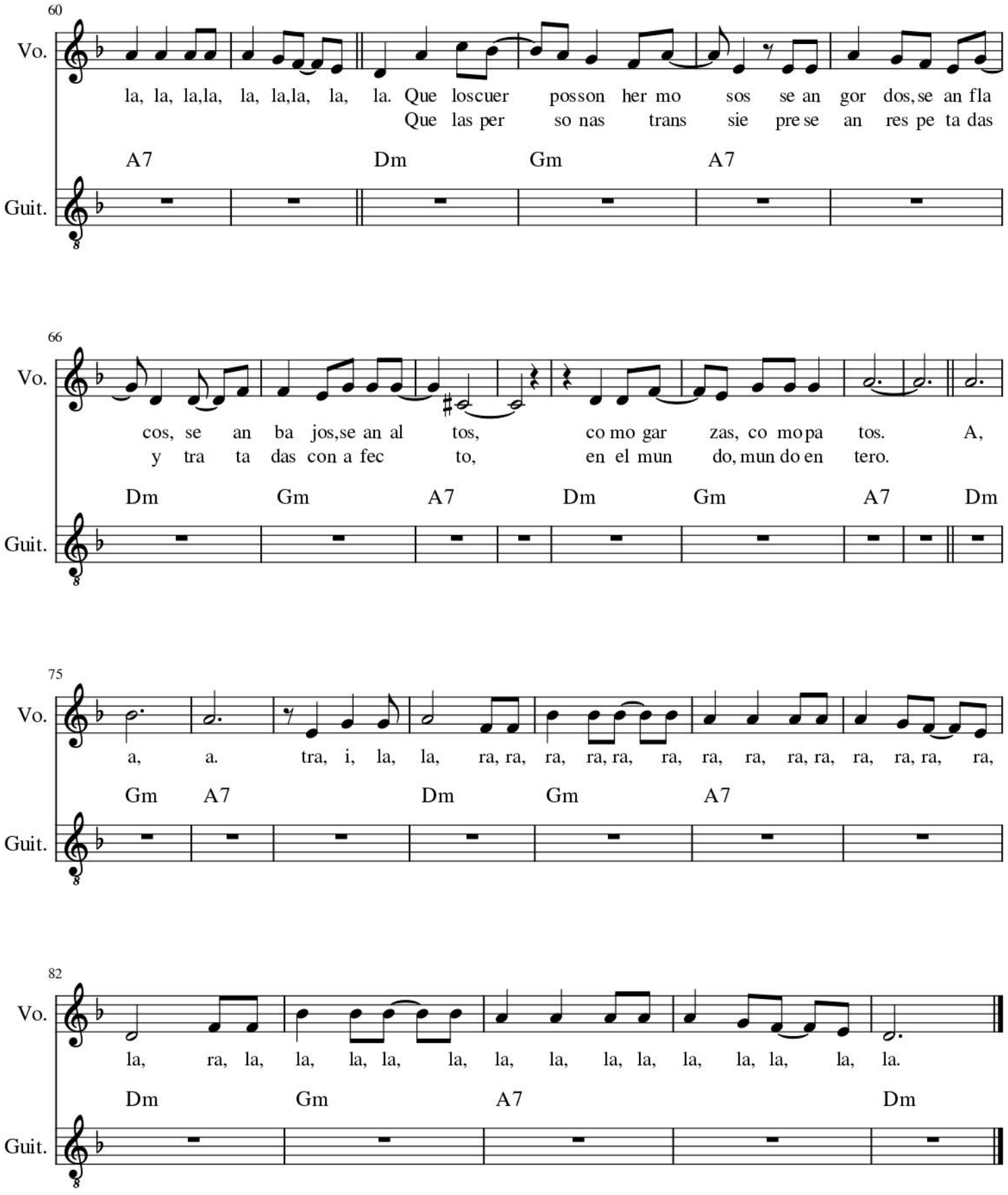
El burrito cirramplero

Ritmo: Canto de vaqueria / Pasaje llanero.

Letra y música: Alejandra Marcela Quiroga Barreto
Alejandro Marcelo Quiroga Barreto

25
Vo.
ver so yes hu ma no, es di ver so yes huma no. A, a, a,
Gm A7 Dm Gm A7 Dm Gm A7
Guit.
36
Vo.
Que pie les de mi co lo res, no son so loen ca ma leo nes si no
Queel a mor en tre mu je res, yel a mor en tre los hom bres no tie
Dm Gm A7 Dm
Guit.
41
1. 2.
3.
Vo.
en ca da se huma no, si no en ca da ser huma no. A, a, a.
ne na da de ma lo, no tie ne na da de ma lo.
Gm A7 Dm Gm A7 A7 Dm Gm
Guit.
52
Vo.
a trai, la, la, la, la. ra. la, la, la, la, ra, la. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la,
A7 Dm Gm A7 Dm Gm
Guit.

60
Vo.
la, la, la,la, la, la,la, la, la. Que loscuer posson her mo sos se an gor dos, se an fla
Que las per so nas trans sie pre se an res pe ta das
A7 Dm Gm A7
Guit.
66
Vo.
cos, se an ba jos,se an al tos, co mo gar zas, co mo pa tos. A,
y tra ta das con a fec to, en el mun do, mun do en tero.
Dm Gm A7 Dm Gm A7 Dm
Guit.
75
Vo.
a, a. tra, i, la, la, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra,
Gm A7 Dm Gm A7
Guit.
82
Vo.
la, ra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Dm Gm A7 Dm
Guit.

El Burrito cirramplero

Ay burrito cirramplero, Ay burrito cirramplero.

Abre bien los ojos pa' que veas el mundo entero.

Ay burrito cirramplero melodías vas creando,

para contarnos que el mundo, para contarnos que el mundo

es diverso y es humano, es diverso y es humano.

Que pieles de mil colores,

no son solo en camaleones si no en cada ser humano,

si no en cada ser humano.

Que el amor entre mujeres y el amor entre dos hombres no tienen nada de malo,

no tienen nada de malo.

Que los cuerpos son hermosos sean gordos, sean flacos,

Sean bajos sean altos, como garzas, como patos.

Que las personas trans siempre sean

respetadas y tratadas con afecto,

en el mundo, mundo entero.

Enlace al Video: https://youtu.be/zZwBSfg4MZ8

Entre animales y Canciones Colombianas

Derechos de autor reservados a:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Alejandro Marcelo Quiroga Barreto*

Alejandra Marcela Quiroga Barreto

Bogotá - Colombia

Mayo 2022