

**TRADICIÓN MUSICAL DEL FOLCLOR VALLENATO**

**NATALIA CAROLINA MOLINA MAESTRE**

**Trabajo de grado**

**Diseño Industrial**

**Jairo Alberto Ladino**

**Jean Rene Riveros**

**Gonzalo Renato Amaya**

**UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO**

**FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO**

**PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL**

**BOGOTÁ**

**2020**

**UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  
ACTA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE  
GRADO**

Junio de 2020

Se certifica que el estudiante cumplió con los requisitos solicitados para la aprobación de proyecto de grado por sus asesores en la facultad de Diseño Industrial.

**NOMBRE DEL ESTUDIANTE:** NATALIA CAROLINA MOLINA MAESTRE  
**TÍTULO DEL PROYECTO:** PRORITSON. Creación interactiva para la interpretación de ritmos y sonidos de la música Vallenata.



---

MG. DI. Gonzalo Renato de Francisco Amaya Preciado  
Asesor Temático



---

MG. DI. Jairo Alberto Ladino Galindo  
Asesor Temático



---

MBA. DI. Jean René Riveros Rodríguez  
Asesor Temático

La música tradicional recoge las vivencias de una cultura, el vallenato gracias a sus instrumentos logró diferenciar sus ritmos y sonidos creando así su propio folclor. La esencia de esta música en consecuencia es reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

## **CONTENIDO**

- 1. Introducción**
- 2. Planteamiento de la oportunidad**
- 3. Justificación**
- 4. Objetivos generales**
- 5. Objetivos específicos**
- 6. Marco Teórico**
- 7. Estado del arte**
- 8. Proceso de diseño**
  - 8.1. Determinantes de diseño**
  - 8.2. Esquema**
  - 8.3. Propuesta**
  - 8.4. Comprobación**
  - 8.5. Secuencia de uso**
  - 8.6. Planos técnicos**
  - 8.7. Detalles de la actividad, dinámica y servicio.**
  - 8.8. Contexto**
- 9. Conclusiones**
- 10. Bibliografía**
- 11. Anexos**

## 1. INTRODUCCIÓN

El proyecto trata de rescatar una tradición ancestral de la música vallenata con el fin de dar a conocer sus raíces y proveniencia del folclor de esta cultura.

Surge de la falta de lugares turísticos en la ciudad y la perdida de vivencias ancestrales que se realizaban para componer música. Los instrumentos con los que se creaban esta música han quedado en segundo plano y ya solo queda un nuevo vallenato conocido como el vallenato pop. Este se convirtió en una combinación entre reguetón y vallenato comercial.

El vallenato empezó a surgir porque era una forma de expresar sentimientos a través del canto, eran historias vividas, a esta época se le llamo vallenato tradicional. Después se le dio paso al vallenato comercial cuando se pudo divulgar a través de las emisoras que empezaron a existir. Este dio paso al vallenato romántico que se caracterizó por el canto al amor, al despecho, al reconcilio y a la distancia. Con una nueva combinación entre instrumentos de percusión, de vientos, y electrónicos llega el vallenato la nueva ola, con el tiempo empezó a generar mucho más ingreso que los que tocaban los otros vallenatos, este cambio fue el que impulso a el vallenato comercial, en donde ya se empezó a ser uso de los sintetizadores de música. Ahora ultimo después de estas variaciones llega el vallenato pop que reemplaza los instrumentos básicos del vallenato.

El vallenato es un género musical que desde sus principios ha tenido diferentes cambios rítmicos y sonoros, su evolución ha surgido desde el vallenato

tradicional, le sigue el comercial, el romántico, la nueva ola y por último el vallenato pop. En esta transición ha aparecido un sin número de instrumentos, que se han ido agregando a las nuevas variaciones de la música. Para no perder el origen de la música vallenata se pretende sensibilizar a las nuevas generaciones en su práctica tradicional.

Proritson busca que las personas sientan y vivan una experiencia que en el pasado eran conocidas como parrandas vallenatas. El diseño del proyecto reúne todos los instrumentos principales y coloca a los usuarios en un escenario en donde pueden interactuar con los instrumentos y escuchar los sonidos y ritmos tradicionales.

La ubicación de la propuesta se desarrollaría en la ciudad de Valledupar, dentro de la famosa casa colonial ubicada en la plaza Alfonso López Michelsen, en la Casa Museo Molina. Todas las familias pueden participar en el proyecto.

## 2. PLANEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD

Si bien ha logrado una evolución gracias a la tecnología, se ha dejado de lado aquellos instrumentos básicos para cambiarlos por sintetizadores que hacen el mismo sonido simplemente manipulando un programa. Este cambio tiene consecuencias tanto negativas como positivas.

Una de las consecuencias negativas resulta del reemplazo absoluto del instrumento tradicional debido al uso de los sintetizadores, sumando a esto el hecho la pérdida de la destreza para tocar estos instrumentos de manera tan natural como lo hacían los antiguos juglares. Aunque las herramientas tecnológicas permitan incorporar mayores arreglos a las canciones es de lamentar que los instrumentos originales cedan titularidad por causa de factores comerciales y de ventas.

Lo positivo que se puede sacar de este sistema de música, es que posee un manejo mucho más fácil, ya que son botones que únicamente se tienen que oprimir o deslizar para realizar incorporar mejorar a las melodías.

Hoy en día la música vallenata que se escucha es gracias a las disqueras y a las promociones que hacen los mismos artistas para darse a conocer sin importar que clase de vallenato sea, o si es considerado como vallenato. Las nuevas generaciones simplemente por el nombre del cantante deducen que clase de música es la que el artista canta. Por ende, no conocen un vallenato real y mucho menos cómo surgió ese género musical.



Las variaciones de este género musical han hecho que se desvirtúe la tradición de él mismo. El vallenato pop ha sido el cambio más drástico que ha tenido este género, porque inclusive los instrumentos básicos (caja, guacharaca, acordeón) se han dejado de utilizar en conjunto y la música que se está creando ya no cuenta una vivencia como lo hacían en el pasado, sino que se han vuelto historias vulgares que degradan a la mujer y exaltan el machismo del hombre.

### 3. JUSTIFICACIÓN

El diseño industrial influye en la música gracias a la tecnología y a las industrias que producen instrumentos a bajo costo y de forma masiva. Los nuevos sistemas digitales para los instrumentos y la electrónica han hecho que los luthieres queden en un segundo plano, aunque para los profesionales en la música el luthier es indispensable para la construcción de un instrumento.

Cuando se crea un instrumento es importante tener en cuenta al usuario, muchos instrumentos han sido diseñados sin tener en cuenta el público al cual van dirigido y es por eso que esto genera fatigas al momento de tocarlos.

Para aprender a tocar un instrumento sin asistir a una escuela musical o sin tener afinidad auditiva se requerirían años de práctica, hoy por hoy el aprendizaje es más rápido ya que existen muchos medios y métodos, uno de ellos es el internet y sus cursos virtuales, entre otros.

Proritson va enfocado a la presentación de nuevas alternativas de interacción y experiencias musicales ligadas a la tecnología. La nueva idea de implementar lo tradicional con lo tecnológico gracias al diseño industrial, permitirá fusionar el aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías con los instrumentos tradicionales.

#### 4. OBJETIVO GENERAL

Distinguir el origen de la música vallenata con la finalidad de sensibilizar a la nueva generación en su práctica tradicional.

#### 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Reconocer como los instrumentos intervienen en la música vallenata.
- ✓ Rescatar la tradición musical que caracterizó a toda una región.
- ✓ Reinterpretar las vivencias vallenatas entendiendo el contexto de la tradición.

#### 6. MARCO TEÓRICO

Las personas que apoyan el estudio del vallenato<sup>1</sup> son:

**Antropólogos:** Estudian el diferenciador cultural.

- José Antonio Figueroa

**Folclorólogos:** Estudian el folclor.

- Dickson Quiroz Torres
- Julio César Oñate Martínez
- Edgar Rey Sinning

**Folcloristas:** Lo cultivan.

- Lucila Mercedes Vidal Luque
- Julio Serna Jiménez

---

<sup>1</sup>Libro: Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. (2013) Cultura Vallenata Origen, Teoría y Pruebas. Bogotá. Pág. (305- 318),

- Rafael Escalona

**Folclorófilos:** Quienes lo aman y por eso lo defienden.

- David Sánchez Juliao

**Psicólogos:** Estudian la conducta humana.

- Royer David Bermúdez Villamizar

**Sociólogos:** Estudian el comportamiento de una sociedad.

- Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa
- Edgar Rey Sinning
- Rafael Escalona
- Guillermo Abadía Morales

**Vallenatólogos:** Quien precisa ser un buen conocedor de la música vallenata.

- Consuelo Araújo Noguera

**El folclor vallenato se encuentra dividido en:**

- Folclor musical:
  - o Organología: Instrumentos
    - Idiófonos: Tiene su propio sonido.
    - Membranófonos: Poseen una membrana que puede ser de piel.
    - Aerófonos: Producen sonido gracias al aire en su interior.
    - Cordófonos: Emiten sonidos a través de cuerdas.

- Aires:
  - Puya: Aire musical más rápido y difícil de los aires vallenatos. Estrofas más largas empleadas son las quintillas, sextillas, y las décimas.
  - Son: Aire musical más lento y melancólico. Estrofas únicamente en cuartetos.
  - Merengue: Aire musical mucho más rápido y movido que el paseo, pero más lento que la puya. Estrofas de versos cortos o medianos, cuartetos de rima asonante o consonante.
  - Paseo: Aire musical más conocido y utilizado en la música vallenata. Más movido que el son. Emplea casi todas las clases de estrofas y versos.
- Cantos:
  - Piquería: Los enfrentamientos de los acordeoneros tocando y verseando.
  - Vaquería: Los enfrentamientos de los acordeoneros tocando y cantando, montando a caballo.
- Estilos:
  - Tradicional: Se le cantaba ha hechos de la vida cotidiana.
  - Comercial: Se empezó a reproducir la música en emisoras.
  - Romántico: Se le cantaba al amor, despecho, distancia y reconcilio.

- Nueva ola: Se empezó a utilizar otros instrumentos de percusión.
  - Pop: Es una combinación de tecnología musical con otros instrumentos.
- Folclor literario:
- Paremiológico: Refranes, exageraciones, adivinanzas, trabalenguas, supersticiones.
  - Narraciones: Cuentos, mitos, leyendas, fabulas.
- Folclor social:
- Fiestas profanas: Festivales, carnavales, ferias, corralejas.
  - Fiestas religiosas: Fiestas patronales, semana santa, corpus Cristi, navidades.

## Sitios turísticos para visitar



PLAZA ALFONSO LÓPEZ



RIO GUATAPURÍ



CASA DE LA CULTURA



CAPILLA SANTO ECCEHOMO



PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA



EL PEDAZO DE ACORDEÓN



COLISEO CUBIERTO



LA PILONERA MAYOR



LOS JUNGLARES



LEANDRO DÍAZ



EL CACIQUE



HERNANDO DE SANTANÁ



LOS GALLOS



PARQUE DE LAS MONEDAS



MARÍA MULATA



ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN



LOS MÚSICOS



LOS POPOROS



MUSEO DEL ACORDEÓN  
BETO MURGAS



TIENDAMUSEO  
COMPAE CHIPUCO

La ciudad de Valledupar cuenta con diversos espacios turísticos que en su mayoría son monumentos creados para homenajear a la música. Estos espacios conmemoran a los músicos que le dieron fuerza al vallenato y hechos característicos de la región. El evento que mayor número visitantes atrae es el Festival Vallenato, que tiene oportunidad en el mes de abril y tiene una duración de 5 días.

Existen dos museos en esta ciudad, el primero es el museo del acordeón en donde podrás encontrar la historia de los acordeoneros de la época y una exposición de acordeones. Muchos músicos han dejado un acordeón ahí para que se divulgue su historia.

El segundo es la tienda-museo Compañía Chipuco que fue fundada por Consuelo Araujo Noguera conocida como la cacica. Esta tienda museo vende artesanía y a su vez tiene una galería de fotos antiguas en donde se puede observar cómo creaban las parrandas de la época y quienes participaban en esas tertulias. También se pueden adquirir discos clásicos con la música de aquellas épocas.



Otros espacios en donde se llevan a cabo eventos culturales son: La casa de la cultura, en donde dan clases de música y a su vez hacen exposiciones. La plaza Alfonso López la cual tiene una tarima en la que en sus épocas era donde se inició el festival vallenato antes de que se creara el parque de la leyenda. El rio Guatapurí, balneario en donde las familias los fines de semana se reúnen para pasar un momento diferente y agradable. El coliseo cubierto, el cual esta adecuado para la práctica de diferentes deportes, entre esos los que resaltan es el tenis el cual tiene sus canchas, el tiro con arco, el futbol y el basquetbol. La pilonera mayor, monumento que rinde homenaje a Consuelo Araujo quien fue cofundadora del festival vallenato junto a Alfonso López y Rafael Escalona. Para dar una idea de lo inmenso de la cultura vallenata se podría resumir que cada rincón de su pequeña ciudad posee una historia y por consecuencia un cantico que la caracteriza.

## 7. ESTADO DEL ARTE

### Objetivo 1. Sujeto



Niños mayores de 5 años. Ya que un niño se encuentra apto para aprender a tocar un instrumento, esto no debe ser una imposición de los padres, el niño puede ser capaz de escoger su instrumento con el cual desarrolla mejor simpatía.

Sin embargo, este proyecto está enfocado para el uso familiar, los jóvenes y los adultos también hacen parte de la integración.



## Objetivo 2. Acciones



El contexto que crea la experiencia vivencial de una parranda. Se vive a partir del comportamiento grupal de unos espectadores y las personas que se encuentran tocando los instrumentos.

## Objetivo 3. Medio





A través de instrumentos de fácil manejo para los niños y para las personas que no sepan cómo utilizar uno, puedan recrearse y vivir una experiencia agradable compartiendo en familia y aprendiendo contexto folclórico de la cultura vallenata.

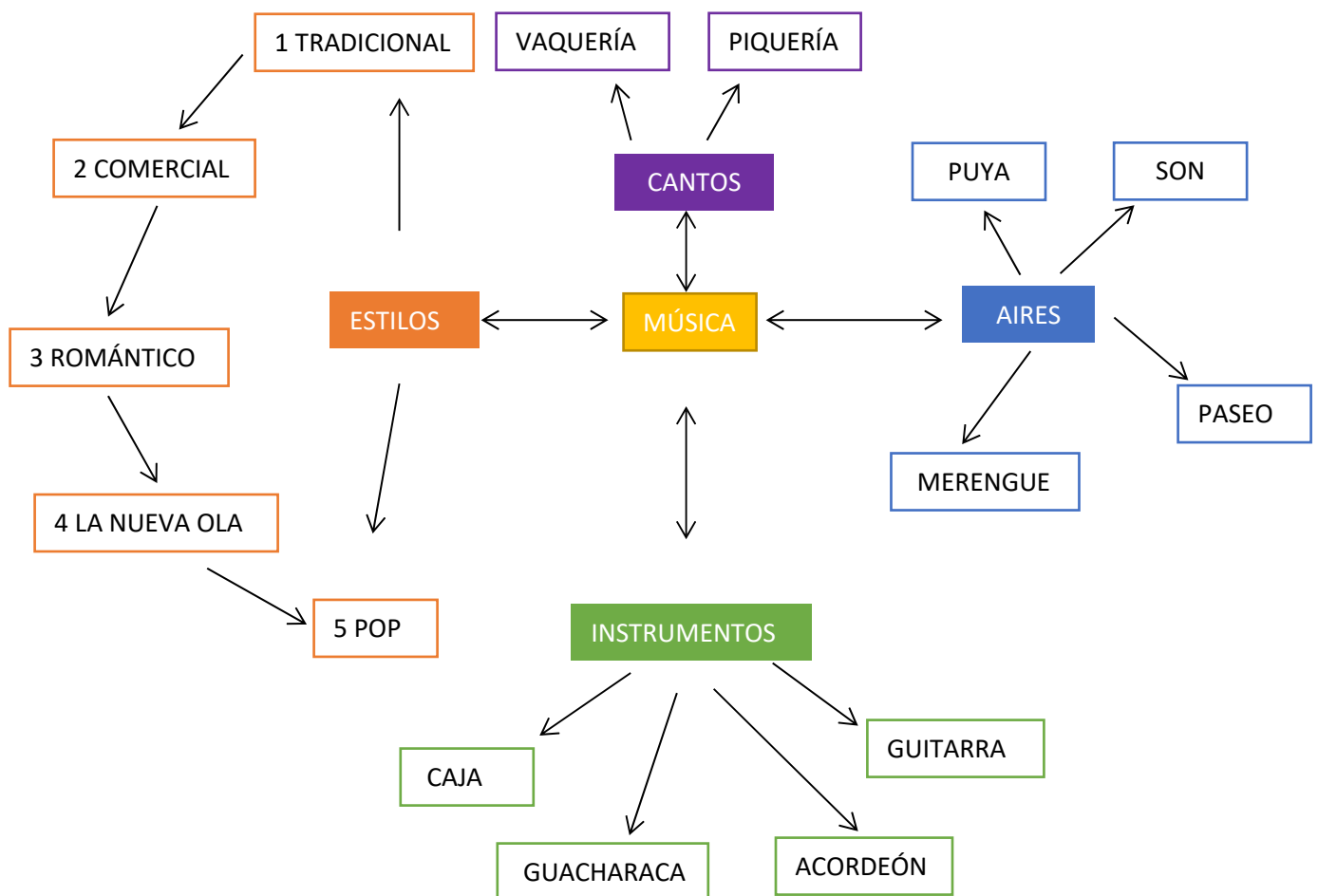
## 8. PROCESO DE DISEÑO

### 8.1. Determinantes y requerimientos

El proyecto pretende reconocer los instrumentos básicos, rescatar una tradición y reinterpretar un contexto.

Para lograr la unión de estas tres R se combinó la tradición con la tecnología.

### 8.2. Esquema



### 8.3. Propuestas



1



2

3





## Propuesta final

4

### PRORITSON

Creación interactiva para la interpretación de ritmos y sonidos de la música Vallenata.



### 8.4. Comprobaciones



## 8.5. Secuencia de uso

1. El usuario debe programar la pantalla para empezar la interacción. Allí tendrá que seleccionar que melodía va a tocar y con qué ritmo.



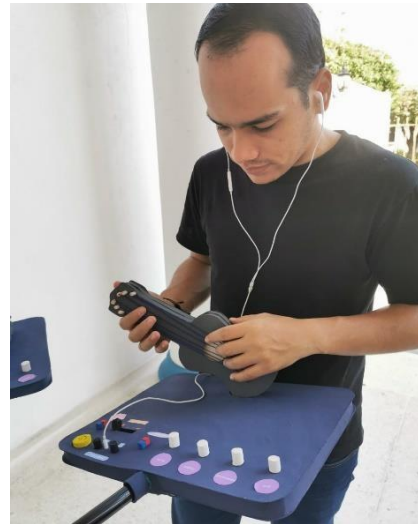
2. Colocarse en frente del instrumento a utilizar y encender su equipo.



3. Colocarse los audífonos y graduar el volumen.



4. Agarrar el instrumento de forma adecuada como lo indica la pantalla.



5. Empezar a jugar con el sistema.





6. Podrás grabar tu interacción y combinar sonidos.



7. Dejar todo en su puesto de forma correcta.



8. Ir a la pantalla y apagar el equipo.



9. Podrás reclamar el video.

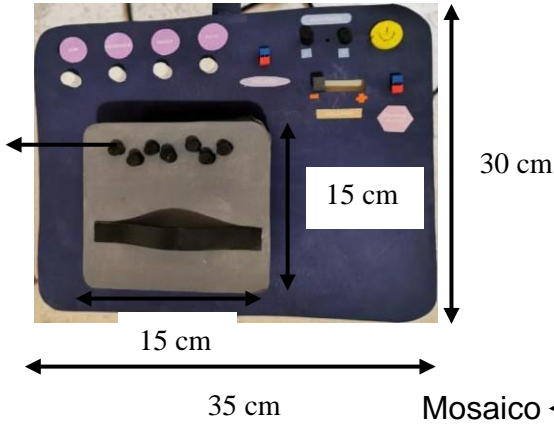
10. Salida del museo.

**8.6. Planos técnicos**

**ACORDEÓN**

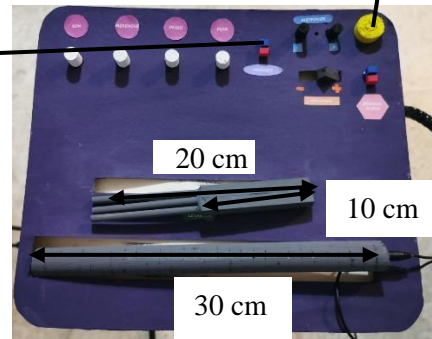
Notas musicales botones:

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI.



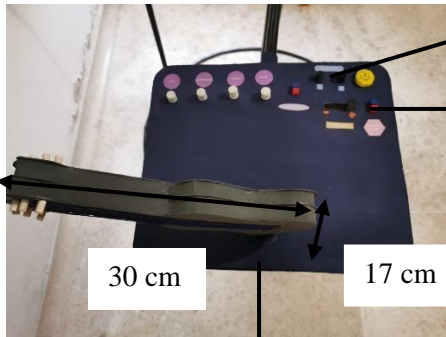
**GUACHARACA**

Mosaico suiche



**GUITARRA**

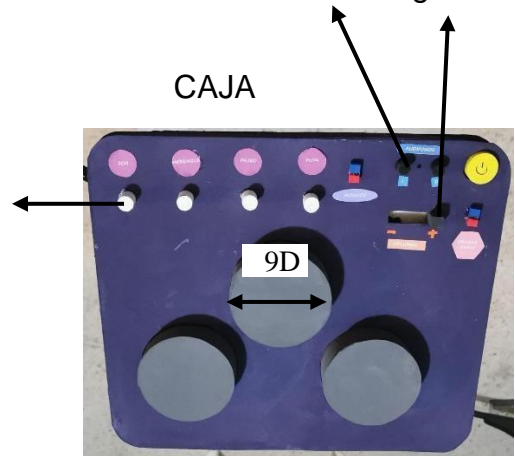
AUDÍFONOS  
GRABAR AUDIO suiche



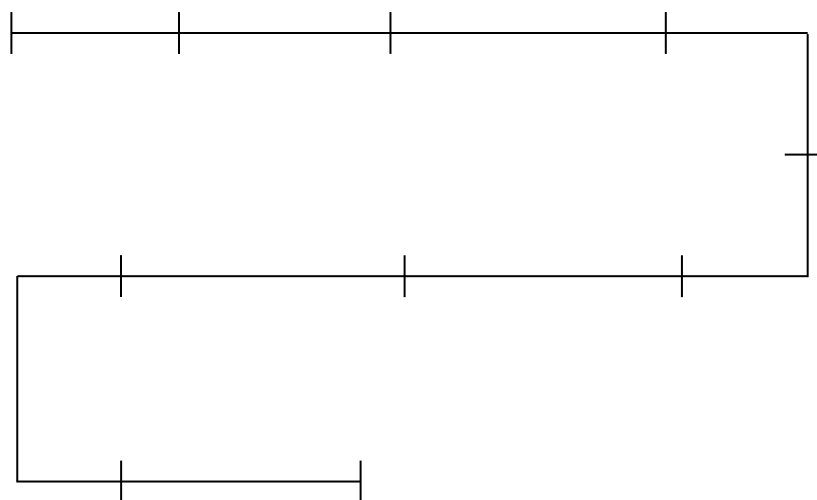
Rotación

Para graduar los audífonos de cada lado  
VOLUMEN suiche para graduar

Un foco para cada ritmo



### 8.7. Detalles de la actividad, dinámica o servicio



Se resalta que el proyecto está enfocado en la fase 3: RECREACIÓN MUSICAL INTERACTIVA.

## 8.8. Contexto

La casona en la plaza Alfonso López, ubicada en el epicentro de la ciudad de Valledupar.



Esta es la plaza Alfonso López



Esta es la casa en donde se llevará a cabo el proyecto del HOTEL MUSEO CASA MOLINA.

## 9. CONCLUSIÓN

La música tiene una diversidad de instrumentos, sonidos, ritmos, melodías que juntas son necesarias para producir una canción sea cual sea el tema. Una composición musical requiere de tiempo, conocimiento y práctica.

Valle y nato eran los nativos viajeros en mula que se les llamaba vallenatos por su expresión soy nato del valle. Estas personas como vivían en pueblos relativamente lejos buscaban la forma de llevar las noticias cantada y divertida a los pueblos, que las componían así en el trascurso de los viajes para no aburrirse, es aquí en donde nace la música vallenata. Eran vivencias cantadas que en sus comienzos solo se acompañaban con guitarra, guacharaca y caja.

El acordeón llegó mucho después, entro por la guajira y fue allí en donde lo acoplaron y empezaron a construir música con ese otro instrumento. Aunque bien la guitarra se usa en esta música, paso a ser un instrumento de segunda mano ya que el acordeón tomó su puesto. Hoy en día los instrumentos claves del vallenato es la caja, la guacharaca y el acordeón. Antes el mismo acordeonero era quien se encargaba también de cantar, hoy por hoy cada conjunto vallenato cuenta con un cantante que no necesariamente interpreta un instrumento.

Este proyecto pretende rescatar esa vivencia, hacer parte de un conjunto y a la vez aprender a diferenciar ciertos ritmos que construyó esta tradición en su tiempo, para experimentar que sucedía en el pasado. Para esto se hizo una mezcla entre los instrumentos tradicionales y la tecnología que recreará la experiencia antigua.

## 10. ANEXOS



El museo interactivo cuenta con 3 fases en el proyecto.

La primera fase es en donde se resaltan a los creadores del festival vallenato y a los músicos que impulsan este género. Este proceso es en realidad aumentada en donde desde el celular del usuario se puede observar la interacción.

La segunda fase es la representación histórica de los instrumentos principales de la música vallenata, y sus sonidos característicos en los 4 ritmos tradicionales. Esta interacción tendrá pantallas en donde sintonizarán lo que el usuario quiera escuchar, audífonos para escuchar y la exposición de los instrumentos de forma evolutiva.

La tercera fase es en donde se enfatiza el proyecto. Esta interacción es donde los usuarios van a disfrutar escuchando, cantando y tocando los instrumentos



musicales de una forma más fácil y creativa. Lo más importante es que se viva una experiencia parecida a una parranda vallenata, la sensación de un escenario y sentirse artista.









LINK DEL VIDEO DE LA PRESENTACIÓN

<https://www.youtube.com/watch?v=osPYWzmAtDo>

## 11. BIBLIOGRAFÍA

Página web: Origen del vallenato. Vallenato. Recuperado de <https://sites.google.com/site/vallenato7/origen-del-vallenato>

Página web: Archivo. El tiempo. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16441534>

Libro: Marcos Fidel Vega Sena. (2005) Vallenato Cultura y sentimiento. Bogotá. Universidad Cooperativa de Colombia.

Libro: Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa. (2013) Cultura Vallenata Origen. Teoría y Prueba. Bogotá.

Libro: Javier Cobo. (1990) Música de acordeón. Departamento de Relaciones Públicas de Intercorp.

Libro: Orlando Cancelado Sánchez. (1997) Vallenatos y vallenatos Yo te canto. Bucaramanga.