

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), marzo-abril 2026,
Volumen 10, Número 2.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2

ELEMENTOS DE LA MÚSICA TRADICIONAL COLOMBIANA EN EL REPERTORIO GUITARRÍSTICO ACADÉMICO DE FINALES DEL SIGLO XX

**ELEMENTS OF TRADITIONAL COLOMBIAN MUSIC IN THE
ACADEMIC GUITAR REPERTOIRE OF THE LATE 20TH
CENTURY**

Luis Olmedo Tatalcha Vallejos
Universidad de Nariño, Colombia

Carlos Roberto Muñoz Portilla
Universidad de Nariño, Colombia

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23062

Elementos de la Música Tradicional Colombiana en el Repertorio Guitarrístico Académico de Finales del Siglo XX

Lic. Luis Olmedo Tutalcha Vallejos¹luisolmedo@udenar.edu.co<https://orcid.org/0009-0006-3985-0629>

Universidad de Nariño, Colombia

Mg. Carlos Roberto Muñoz Portillaclmu26@hotmail.com<https://orcid.org/0009-0004-6194-2365>

Universidad de Nariño, Colombia

RESUMEN

La música académica latinoamericana del siglo XX se caracteriza por un proceso creciente de hibridación entre lenguajes tradicionales y recursos propios de la vanguardia musical. En Colombia, este fenómeno se evidencia de manera significativa en las obras para guitarra de Héctor González y Gentil Montaña, compositores que integran elementos del bambuco, pasillo, guabina, vallenato y porro dentro de estructuras formales contemporáneas. El presente artículo analiza los rasgos ritmo-armónicos, melódicos y formales presentes en *Preludio*, *Paráfrasis* y *Juga* de Héctor González y la *Suite No. 2 en mi menor* de Gentil Montaña, con el fin de identificar los elementos tradicionales que funcionan como fundamento estético de estas composiciones. Se empleó una metodología de análisis comparativo basada en los modelos de Dante Grela, Merriam y Rice, combinada con estudio etnomusicológico y aproximación biográfica. Los resultados muestran que ambos compositores utilizan patrones rítmicos tradicionales como base identitaria, pero los transforman mediante cromatismos, disonancias, técnicas extendidas y estructuras formales libres. Se concluye que las obras estudiadas constituyen ejemplos representativos de la consolidación de un lenguaje guitarrístico colombiano contemporáneo que integra tradición, modernidad e innovación.

Palabras clave: música tradicional colombiana, guitarra, análisis musical, hibridación cultural, vanguardias latinoamericanas

¹ Autor principal

Correspondencia: luisolmedo@udenar.edu.co

Elements of Traditional Colombian Music in the Academic Guitar Repertoire of the Late 20th Century

ABSTRACT

Twentieth-century Latin American classical music is characterized by a growing process of hybridization between traditional musical languages and resources characteristic of the musical avant-garde. In Colombia, this phenomenon is particularly evident in the guitar works of Héctor González and Gentil Montaña, composers who integrate elements of bambuco, pasillo, guabina, vallenato, and porro within contemporary formal structures. This article analyzes the rhythmic-harmonic, melodic, and formal features present in Héctor González's Prelude, Paraphrase, and Juga and Gentil Montaña's Suite No. 2 in E minor, with the aim of identifying the traditional elements that serve as the aesthetic foundation of these compositions. A comparative analysis methodology based on the models of Dante Grela, Merriam, and Rice was employed, combined with ethnomusicological study and a biographical approach. The results show that both composers use traditional rhythmic patterns as a basis for their identity, but transform them through chromaticism, dissonance, extended techniques, and free formal structures. It is concluded that the works studied constitute representative examples of the consolidation of a contemporary Colombian guitar language that integrates tradition, modernity, and innovation

Keywords: traditional Colombian music, guitar, musical analysis, cultural hybridization, Latin American avant-gardes

Artículo recibido 20 enero 2026

Aceptado para publicación: 27 marzo 2026

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XX, la música académica en América Latina experimentó un proceso de transformación en el que convergieron lenguajes eruditos europeos y tradiciones musicales locales. En Colombia, este proceso adquirió un carácter particular debido a la diversidad de aires y prácticas instrumentales presentes en el país, entre ellos el bambuco, pasillo, guabina, porro y vallenato.

Los compositores colombianos Héctor González y Gentil Montaña destacaron por incorporar elementos tradicionales en obras escritas para guitarra clásica, creando una estética híbrida que dialoga con la modernidad y las vanguardias. No obstante, pese a la relevancia de estas propuestas, el análisis musicológico de su obra ha sido limitado.

El objetivo de este artículo es identificar los elementos tradicionales colombianos incorporados en obras guitarrísticas de finales del siglo XX, analizando su función, transformación y relación con procedimientos contemporáneos.

MARCO TEÓRICO

La investigación se enmarca en tres grandes líneas:

Hibridación cultural, según García Canclini, entendida como la fusión entre lenguajes populares y académicos en contextos latinoamericanos.

Etnomusicología, fundamentada en los aportes de Alan Merriam y Timothy Rice sobre el significado cultural de la música, su uso y función.

Análisis musical contemporáneo, basado en los conceptos de Meyer, Straus y Grela, que permiten examinar identidad, semejanza y diferenciación entre materiales musicales.

Asimismo, se contempla el desarrollo histórico del nacionalismo musical latinoamericano, representado por figuras como Roldán, Ponce, Ginastera y Villa-Lobos, quienes abrieron camino para la incorporación de ritmos y melodías vernáculos en la música de concierto.

METODOLOGÍA

Se aplicaron cuatro enfoques complementarios:

Análisis musical comparativo (Grela, 2006)

Se estudiaron las obras a partir de:

- **Identidad:** elementos tradicionales directamente reconocibles.

- **Semejanza:** transformaciones moderadas de materiales tradicionales.
- **Desemejanza:** distanciamiento hacia recursos vanguardistas.
- **Oposición:** ruptura entre tradición y modernidad.

Modelo etnomusicológico (Rice, 1994)

Se integró:

- Observación histórica y social del repertorio tradicional.
- Relación entre sonido, concepto y comportamiento musical.

Análisis estilístico (Meyer, Kröpfl)

Para identificar rasgos de estilo, innovaciones y procesos de transformación.

Aproximación biográfica y contextual

Se revisaron fuentes secundarias sobre González y Montaña, así como antecedentes del repertorio guitarrístico latinoamericano.

RESULTADOS

Elementos tradicionales identificados

En las obras analizadas se observan los siguientes rasgos:

Ritmo

- **Síncopa vallenata** en el *Preludio* de Héctor González, especialmente en el motivo conductor del bajo.
- **Patrones bimétricos y ternarios del bambuco** en los movimientos de Montaña.
- **Aires de porro y guabina**, evidenciados en acentuaciones, patrones de baja duración y esquemas de acompañamiento.

Melodía

- Líneas melódicas basadas en escalas diatónicas asociadas a bambuco, guabina o pasillo.
- Frases cortas de perfil ondulante con saltos moderados, típicas de la música andina.
- Uso de apoyaturas descendentes característico de melodías tradicionales colombianas.

Armonía

- Movimientos armónicos basados en tónica, dominante y subdominante en secciones tradicionales.

- Inserción de disonancias, cromatismos y acordes de cuartas (Scriabin) como recurso moderno.
- Progresiones derivadas del impresionismo y del lenguaje post-tonal.

Forma

- Estructuras fragmentadas y libres, con interpolaciones y transformaciones temáticas.
- Integración de pequeños módulos rítmicos tradicionales dentro de macroformas contemporáneas.

DISCUSIÓN

Los resultados permiten evidenciar un proceso de hibridación estética en el que los compositores:

No se limitan a citar la música tradicional, sino que la reinterpretan mediante procedimientos contemporáneos.

Transforman el ritmo tradicional para adaptarlo al discurso guitarrístico académico, como sucede con la síncopa vallenata convertida en ostinato cromático en el *Preludio*.

Emplean melodías tradicionales no como copia literal, sino como arquetipos que se integran en un lenguaje moderno.

Mantienen un equilibrio entre identidad cultural y exploración sonora, generando un lenguaje musical personal y representativo del contexto colombiano.

De esta manera, las obras de González y Montaña pueden ser entendidas como parte de un movimiento más amplio de renovación del repertorio guitarrístico latinoamericano, comparable con los aportes de Brouwer, Assad o Pujol.

CONCLUSIONES

Las obras analizadas integran elementos representativos de la tradición musical colombiana — bambuco, pasillo, guabina, porro y vallenato— de manera sistemática y consciente.

Dichos elementos cumplen funciones estructurales dentro del discurso musical y no aparecen meramente como referencias culturales superficiales.

La presencia de técnicas contemporáneas, como cromatismo, acordes de cuartas, interpolaciones, polirritmia y técnicas extendidas de guitarra, evidencia un proceso de modernización del lenguaje nacionalista.

Héctor González y Gentil Montaña consolidan un estilo guitarrístico colombiano contemporáneo, que combina con éxito tradición e innovación.

La investigación confirma que la música académica colombiana de finales del siglo XX constituye un campo fértil para el análisis musicológico y para el desarrollo de nuevas propuestas pedagógicas e interpretativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABADIA, Morales Miguel: Estudio de la organología tradicional colombiana.

ARETZ, Isabel: América Latina en su música, Siglo XXI Editores.

ARIAS, Juan de Dios. Folklore santandereano, Bucaramanga, 1942.

BÉHAGUE, Gérard. Music in Latinoamérica, Caracas, Monte Ávila, 1983, 502 pp.

BORGÑO, Alvarado Miguel, La Consolidación de la Antropología Literaria Chilena, Gaceta de antropología No. 21, 2005 texto 21-2,3 Universidad de Playa Hancha, Chile.

BROUWER, Leo (1989). La Música lo Cubano y la Innovación. Editorial Letras Cubanas. La Habana Cuba.

BROUWER., L. (1982). Recuperado el 12 de diciembre de 2024, de <https://www.in-cubadora.com/wp-content/uploads/2020/10/la-musica-lo-cubano-y-la-innovacion.pdf>

CARPENTIER, Alejo. “América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música”. Ensayos. La Habana Editorial Letras Cubanas, 1984, P. 203-204.

COLTER, J. (1977). Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

CORTES GRANADOS, Manuel. Pwp.etb.net.co/rojas/...origendelamusica.htm.ujaveriana

DANTE, G. (2006). Apuntes de los Seminarios de Historia Social de la Música Latinoamericana I y II. . Mendoza, Argentina.

DE CANDE, Roland, Historia universal de la música, Aguilar Editores

DUQUE, Eliana. Guillermo Uribe Holguín y sus "300 trozos en el sentimiento popular". © Derechos Reservados de Autor.

FRANCO DUQUE, Luis Fernando. Música Andina Occidental “Entre pasillos y bambucos”, cartilla de iniciación musical, programa “Plan Nacional de Música para la Convivencia”. Dirección de

- Artes-Área de Música. Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Primera edición: Junio de 2005.
- FORTICH DIAZ, William “Con Bombos y Platillos, Origen del Porro, aproximación al fandango y las bandas pelayeras”. Domus Libri, 1994.
- FREGA, Ana Lucia. Educación musical e investigación especializada, Buenos Aires, Ricordi, 1986, 53 pp.
- GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, Grijalbo, 1989, 363 pp.
- GONZÁLEZ, Héctor; 500 Años de Guitarra Iberoamericana, publicación realizada con el patrocinio de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, ASOCAÑA.
- GONZALES R. Juan Pablo “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos”. Rev. music. chil., ene. 2001, vol.55, no.195, p.38-64. ISSN 0716-2790. Grela, Dante. Análisis Musical: Una propuesta metodológica. Colección Serie 5. Universidad del Litoral. Santafé, 2001.
- GRELA, Dante. Análisis Musical: Una propuesta metodológica. Colección Serie 5. Universidad del Litoral. Santafé, 2001.
- _____. Apuntes de los Seminarios de Historia Social de la Música I y II. Dictados en los meses de agosto de 2006 y octubre de 2007, en el marco de la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX. Sin editar. Mendoza, 2006, 2007.
- _____. Tres expresiones de la creación musical latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Revista Música y Educación. Universidad del Litoral. Santafé, 2001.
- HERNÁNDEZ, I. ,. (2000). En I. Hernández, Leo Brouwer y la semblanza de la cubanidad en Parábola (pág. 113). La Habana: editorial musical de cuba, la Habana.
- JUAN CARVAJAL, María Lioba. Leo Brouwer: Modernidad y Vanguardia. Ed. Intercambio Cultural Latinoamericano Unicornio. Puebla, 2006.
- LINARES, M. T. (1984). “La materia prima de la creación musical” en, musicología en Latinoamérica. . En M. T. Linares, “La materia prima de la creación musical” en, musicología en Latinoamérica. . La Habana: Editorial Arte y Literatura,.

- MARTÍ, M. (1990). Tesis inédita de musicología del ISA. En M. Martí, Tesis inédita de musicología del ISA. La Haban.
- MARTINEZ N. Fabio. Cómo tocar guitarra con acordes disonantes. Copyright 1992. Santafé de Bogotá Colombia.
- MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press, 1964, 358 pp.
- MEYER B. Leonard. El Estilo en la Música, Teoría musical, historia e ideología. Ediciones Pirámide. (Grupo Anaya, S.A.), 2000. Madrid.
- PARDO TOVAR, Andrés. La cultura musical en Colombia, Vol. XX, Tomo 6, Historia extensa de Colombia, Bogotá, Lerner, 1966, 449 pp.
- PAZ, Juan Carlos. Introducción a la música de nuestro tiempo. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1971.
- PERDOMO Escobar, José Ignacio: Historia de la música en Colombia. Plaza Janés Editores.
- ROBERTS, J. S., & MARTÍNEZ ALINARI, M. L. (1978).
https://crailandivarlibrary.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay/alma990000142240107696/502URL_INST:502URL Recuperado el 12 de diciembre de 2024, de
https://crailandivarlibrary.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay/alma990000142240107696/502URL_INST:502URL
- ROYO A. Alberto, El análisis como herramienta en la interpretación de música atonal para guitarra, revista electrónica de LEEME No, 17 mayo de 2006, <http://música.rediris.es>
- SOLER, Josep: Diccionario de Música, Ediciones Grijalbo TURNBULL, Harvey: The Guitar From Renaissance To The Present Day.
- STRAUS, Joseph. Remaking the Past: Music Modernism and the influence of the Tonal Tradition, Harvard Univ. Pr, 1990.
- UBIRA José: Historia de la música española e hispanoamericana. Salvat editores.
- VALLS, Manuel: La Música Actual, Editorial Noguer.
- VASCO, Mariz: Heitor Villalobos. Vida y Obra
www.wikipedia/elporroysusorigenes.es

ZAMUDIO, Daniel “El folklore musical en Colombia”, en Revista de las Indias, vol. 35, núm. 109
mayo-junio, 1949, pág. 25

