

1 NOVIEMBRE - 8AM A 1PM

**CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LAS
ARTES - CDA**

GRUPO DE TRABAJOS DE GRADO DEL PCAM <https://www.trabajosartemusicales.com/destacados.html>
Seminario Interno de Investigación-Creación que apoya el Proceso de Reacreditación del PCAM. Grupo Piñeros y Salazar

Evento

TRABAJOS DE GRADO DESTACADOS
PCAM 2024

LEONARDO ALVARADO

8:00 A 8:30

Maestro en Artes Musicales, énfasis en Ejecución Instrumental, Guitarra Eléctrica, egresado en el 2007 del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el año 2017 obtuvo el Magíster en Estudios Artísticos de la misma universidad. Realizó el Diplomado de Producción audiovisual Congo films School en el 2020. Por otro lado, es Ingeniero de grabación mezcla y mastering en el estudio Vórtice producciones, desde el año 2006. Es el compositor musical de diversas piezas para danza, teatro y cortometrajes; compositor y director de su banda llamada Episcopa, con la cual se han especializado en la grabación en bloque de toda su discografía. Es director general de su compañía de producción audiovisual: ANÁFORA INC, con la cual ha realizado varios videoclips tanto en Colombia como en Estados Unidos, grabaciones de conciertos para orquestas sinfónicas, bandas musicales de muy variados géneros, cortometrajes y videos publicitarios.

El trabajo de grado **Rock Intensivo** se fundamenta en la composición y grabación de seis obras originales para guitarra eléctrica y banda de rock. El ojetivo principal consistió en crear, grabar e interpretar seis obras para guitarra eléctrica y banda de rock-jazz. Las obras analizadas – que sirvieron de base para la composición– fueron *A musical oasis await us* de Brett Garsed, *Vyking Kong* de Paul Gilbert y el cuarto movimiento de la *Sinfonía # 4 en La mayor Op. 90* de Felix Mendelssohn. Entre las obras compuestas y tambien analizadas se encuentran *Carrefour*, *Aerostatic*, *Vaiase* y *Fuysiones*.

ANDRES FELIPE MORENO

8:30 A 9:00

Maestro en artes musicales con énfasis en composición y arreglos, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Inició su formación musical a los 13 años en la Fundación Batuta, enfocándose en percusión sinfónica. Hizo parte de la Orquesta Nacional de Batuta, con presentaciones en escenarios como el Teatro Colón, el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y el Parque El Tunal en Bogotá, así como en el Auditorio de la UIS en Bucaramanga. Es fundador de UMZAC, banda de folk metal colombiano, con la que ha participado en festivales como Rock al Parque y Metal Millenium, además de abrir conciertos para bandas internacionales como Epica y Cellar Darling. Actualmente, es docente de música en el Colegio de la UAN, donde contribuye a la formación de nuevas generaciones de músicos, promoviendo la creatividad y la apreciación musical en un contexto académico.

El trabajo de grado **Ópera Rock con Elementos de Música Colombiana "Ursúa el Sádico"** explora la fusión entre el metal progresivo y ritmos tradicionales de la región andina colombiana. En este se realiza un análisis rítmico, armónico y melódico de álbumes como *Scenes From a Memory* de Dream Theater y *Operation Mindcrime* de Queensryche, así como de obras de compositores colombianos como Héctor Fabio Torres y Luis A. Calvo. Los objetivos del trabajo fueron analizar la interacción entre el metal y los ritmos tradicionales de la región andina colombiana, identificando elementos para la fusión; implementar la teoría de conjuntos para organizar y estructurar las piezas; y generar un diálogo entre tradiciones musicales y contemporáneas. El texto se inspiró en la novela *Ursúa* del escritor colombiano William Ospina. El formato fue banda de rock, cuarteto de cuerdas frotadas, trio de cuerdas andinas y voces.

CARLOS ARTURO POVEDA

9:30 A 10:00

Maestro en Artes Musicales con énfasis en Ejecución Instrumental, Guitarra Eléctrica, egresado en el año 2009 del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudió el diplomado Gestión de Proyectos Musicales en la Universidad Sergio Arboleda, el cual complementa su curiosidad por el funcionamiento de la industria musical. Actualmente trabaja como productor musical en su propio estudio de grabación, Blackriver Records Colombia, con el cual ha impulsado, hasta la fecha, 54 lanzamientos entre los que se destacan álbumes de Los Denegados, BraiNoise, Los Tales y Chaotic Thrash Metal.

En el trabajo de grado **Mega-virtuosismo: Los años de Marty Friedman**, se analizaron los solos de Marty Friedman, guitarrista líder de la agrupación estadounidense Megadeth. Desde 1990 hasta 1998, Friedman participó en cinco álbumes y una recopilación, de cada álbum se seleccionaron una o dos canciones, siguiendo las transcripciones de la Hal Leonard, y se estudiaron las escalas empleadas. A partir de los audios, se analizaron los efectos usados por el guitarrista, tanto los técnicos característicos de él como los interpretativos. Toda esta información fue organizada en una monografía, la socialización incluyó un concierto que no podía superar los cuarenta minutos, para el cual se ensamblaron las nueve canciones seleccionadas.

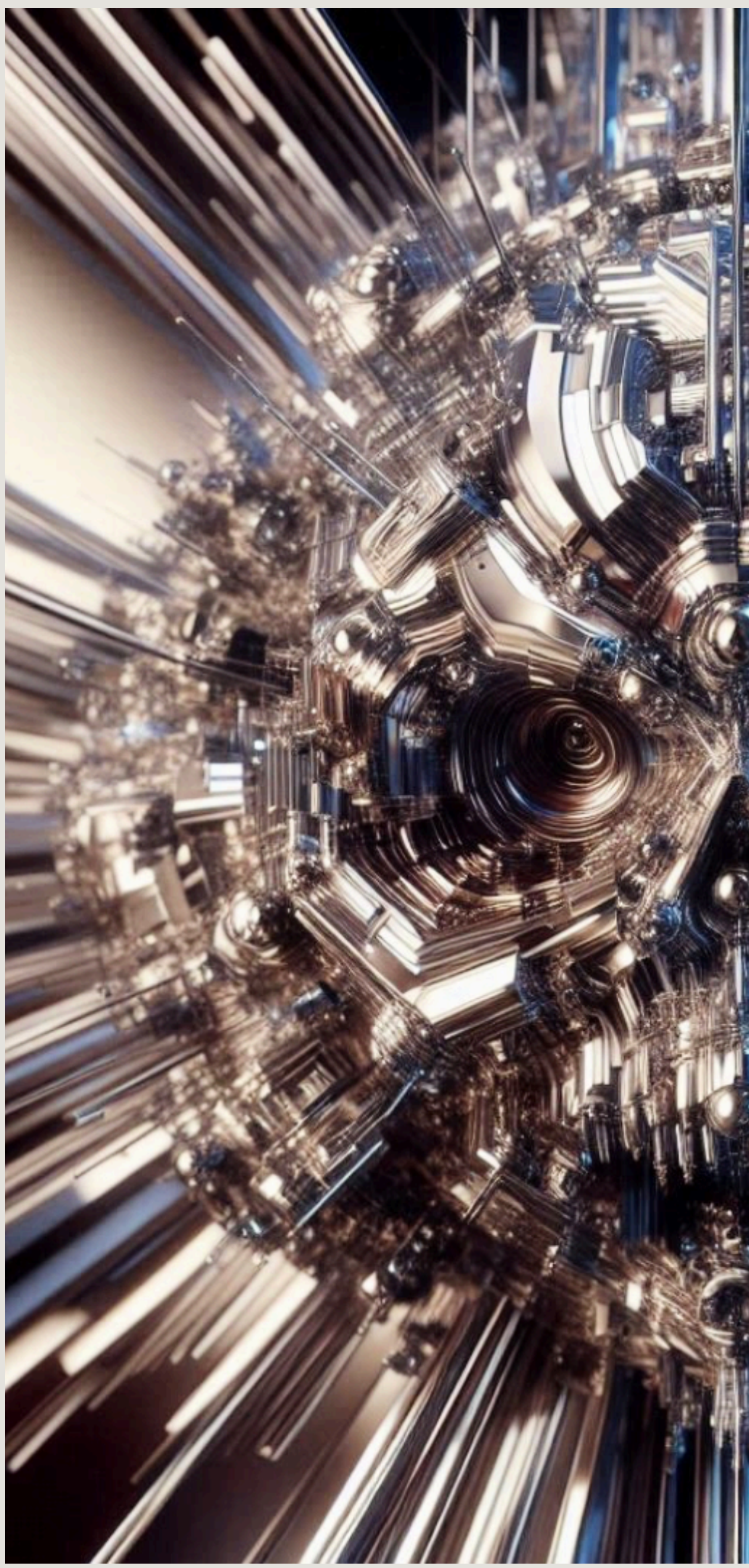

CARLOS ANDRES CORTES

10:00 A 10:30

Percusionista con estudios de música con énfasis en batería en Manizales; en la Escuela Nacional de Arte en la Habana, Cuba, y en Drummers Collective School of Music en Nueva York. Maestro en Artes Musicales, egresado de la Universidad Distrital. Como profesor de batería ha trabajado en la Fundación Bandas Escuela de Rock, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, la Escuela de Formación Musical Piccolo y la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Como músico baterista ha grabado y trabajado en vivo con agrupaciones y solistas como: 4:AM, Masacre, Kraken , Patricio Stiglich Project , Nicolás Yurgaki, Común Tres, Andrés Correa, Nathalie Gampert, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Chucho Merchán, Alfonso Espriella, Telluric, Afónica, Mástil, La Severa Maticera, HWT tributo Tool, entre otros. Ha participado en diferentes festivales como: Festival Internacional de Jazz 2001 (Manizales), Festival Altavoz 2005, Rock al Parque 2004, 2005, 2010, 2012, 2013 (Bogotá), Jazz al Parque 2005 (Bogotá), Festival Jazz Plaza 2006 (Cuba), Gesell Rock y Cosquín Rock 2006 (Argentina), Gillman Fest 2007 (Venezuela), Quito Fest 2008 (Ecuador), El Mapa De Todos 2014 (Brasil), Festival Stereo Picnic 2015 (Bogotá), Festival Global Ska 2023 (México), Festival Cordillera 2024 (Bogotá). Fue invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para la grabación en vivo del DVD “Viola, Tango Rock”, también participó en la composición, producción y grabación del trabajo “Humana Deshumanización” de la banda Kraken.

En el trabajo de grado **Análisis de las agrupaciones y los desplazamientos rítmicos en dos temas de Meshuggah** se recopiló material escrito y sonoro relacionado con la agrupación y se analizaron los desplazamientos rítmicos en los temas seleccionados; a partir del análisis se generaron los conceptos básicos de cada tema con ejemplos breves. Con este trabajo se contribuye a la enseñanza del uso de las agrupaciones y desplazamientos rítmicos de una manera práctica y funcional. En esta ponencia se presentan algunos de los conceptos teóricos y prácticos desarrollados desde la experiencia como docente, esenciales para estructurar y desarrollar las clases, despertar el interés del estudiante, y ayudarlo a adquirir habilidades de análisis y creación de motivos rítmicos. Estos conceptos también son clave para generar ideas al componer estructuras rítmicas y melódicas, así como para establecer rutinas de estudio funcionales que aborden aspectos técnicos del instrumento como el trabajo de dinámicas, de fraseo, acompañamiento, lectura e interpretación, basados en los desplazamientos y agrupaciones rítmicas.

BRAYAN ANDRES ALVIRA

11:00 A 11:30

Músico multi-instrumentista, Maestro en Artes Musicales con énfasis en Bandola Andina Colombiana, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene una experiencia docente de más de 20 años en el campo artístico y formativo. Es intérprete de instrumentos de cuerda pulsada y de percusión. Fue co-director e intérprete en la agrupación Ensamble ARSIS, Bandolista Alto en la Orquesta Colombiana de Bandolas, fundador e intérprete de la agrupación Los Guatis. Actualmente es Dj bajo el seudónimo "Elyansky" y productor de música electrónica con Ableton Certified Training Center, compositor en múltiples proyectos interdisciplinarios en las líneas de danza y teatro. También es intérprete y bailarín de joropo en la Compañía Artística D'RAZA.

El trabajo de grado ***Transcripción de "Waves of Thought" y "Movement" de Exivious y "YYZ" de Rush, Análisis Detallado de sus Elementos y Adaptación Instrumental para ser Interpretados por Banda de Rock y Bandola Andina Colombiana*** tiene como finalidad la incursión de un instrumento popular andino colombiano, la bandola andina colombiana, en el género del rock. Para este efecto se describe el proceso de transcripción de algunos materiales sonoros de tres temas de rock instrumental: "Waves of Thought", "Movement" de Exivious, y "YYZ" de Rush. Junto a esto, se realiza un análisis de los elementos musicales, se habla del proceso de adaptación de la línea melódica de cada uno de los temas a la bandola andina colombiana y sobre la indagación acerca de la amplificación en este instrumento. Finalmente se cuenta de manera detallada el trabajo de montaje de los temas seleccionados acompañado de un formato de rock tradicional (guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados o sintetizadores y batería acústica) y la interpretación de las tres piezas en un concierto.

PATRICIO STIGLICH

11:30 A 12:00

Patricio Stiglich es Maestro en Artes Musicales con énfasis en composición y arreglos, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en docencia universitaria y se encuentra cursando actualmente la Maestría en Músicas Colombianas de la Universidad del Bosque en Bogotá.

Cuenta con más de 19 años de experiencia docente. Su trabajo como guitarrista y compositor ha sido reconocido internacionalmente por músicos como Dave Mustaine, System Of A Down y empresas como Dean Guitars, Clayton USA, Decibel 11, Orange Amplification, Boss y Blackstar. Ha participado en más de 12 producciones discográficas, tanto en proyectos solistas, como productor para artistas como Rafael Bonilla, María Elvira Escandón, Parallax, PSP, ATTA, Indio, Ulf Reich. Ha sido miembro de colectivos musicales como Parallax, Patricio Stiglich Project (PSP) y participado en eventos como Jazz al Parque (2016, 2018) y Rock al Parque (2010, 2012, 2017).

El trabajo de grado **Concierto Distorsionado** fue una apuesta por incorporar elementos de varios sistemas musicales en cinco composiciones de rock. Estos elementos fueron extraídos principalmente de técnicas modernas de composición, también de ciertos elementos de otras culturas como compases irregulares, polirritmia, modulación métrica. Dentro del campo de la armonía se exploró la tonalidad, la modalidad y, como eje principal, el *pitch class*. El formato seleccionado fue el cuarteto rock conformado por dos guitarras eléctricas, bajo y batería, sumado a esto, como parte estructural, se utilizaron efectos de guitarra como delays, armonizadores y sintetizadores. A nivel teórico se realizó una investigación del rock progresivo y experimental local demostrando, en su momento, la relevancia del trabajo y proponiendo sonoridades aún no aprovechadas dentro de la escena capitalina. El concierto se presentó en la sala Tairona del Colombo-americano y fue interpretado por Parallax, banda de rock progresivo de la cual hizo parte desde el 2003 hasta el 2012.

LUIS ALBERTO RAMÍREZ

12:00 A 12:30

Licenciado en Música, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, con un Máster Universitario en Composición Musical en Nuevas Tecnologías, en la Universidad Internacional de la Rioja –UNIR–. Como intérprete de bajo ha sido invitado por el Conservatorio Franz Liszt (Quito), junto al grupo DIG Jazz Trio. Se ha presentado en el festival Jazz al Parque; el Festival de Blues y Jazz del Teatro Libelula Dorada (2001, 2002 y 2003), el auditorio "Gilberto Alzate Avendaño" y varias universidades. Dentro del rock, desde 1995 es músico activo en la escena del country rock. Ha sido músico de sesión en la producción *Utópico de Cáncer*; bajista del grupo de rock progresivo Parallax; bajista invitado en la primera producción *Patricio Stiglich guitarrista*; arreglista del disco *Encontrarás* de Mauricio Galiano, entre otros. Ha sido bajista en diversas producciones musicales con productores como Eduardo de Narváez y Camilo Ardila. Integró la formación "Kraken" desde 2004, con presentaciones en Ecuador, Argentina, Venezuela, México, USA, El Salvador y Guatemala.

Arreglista de varios temas del *Kraken Filarmónico*, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Orquesta Nueva Filarmónica. Participó en la producción musical para *Kraken Filarmónico, Humana des-humanización, Kraken VI, Sobre esta Tierra* y un DVD para celebrar los 30 años del grupo. Actuó como músico supernumerario en la OFB para *Viola, Tango y Concierto de Rock*, de Benjamín Yusupov. Ha sido compositor, arreglista y programador MIDI para contenido de audio para televisión y multimedios. Actualmente, además de su trabajo en Kraken, toca el bajo en proyectos como Indio (Folk Rock Band), FUC y El Tote Jazz Band.

Como educador ha sido profesor en teoría, composición e interpretación de bajo, actualmente es profesor en la ASAB y en la UNAD. Desde 2014 es representante en Colombia de la marca Ibañez. También representa la marca de amplificadores Laney para Latinoamérica.

CONCIERTO

AUDITORIO SAMUEL BEZDOYA

2 PM

ENSEMBLE ARSIIS

Exponentes del Folclor Alternativo Instrumental con un formato basado en Bandolas, Tiple y Guitarra (instrumentos típicos del interior colombiano), el ENSAMBLE ARSIS ha girado por Colombia consolidando un estilo caracterizado por atmósferas estridentes, electrónicas y una exploración sonora donde los ritmos tradicionales de los Andes colombianos y latinoamericanos, se encuentran con influencias del Rock, el Metal y la Electrónica.

Su propósito es demostrar la versatilidad tímbrica y técnica de los instrumentos típicos colombianos en diferentes contextos, mientras cautivan a su público y lo invitan a un viaje hilado con elementos narrativos, performáticos, visuales y musicales que presentan en sus conciertos y en sus álbumes de estudio. Sus exploraciones se ven reflejadas en el tránsito que han tenido por diferentes formatos instrumentales, en los cuales mantienen esa sonoridad única y particular. Sus álbumes de estudio "El viaje del guerrero" (2019) y "Abismo" (2023) son muestra de ello y de lo que se espera para su próximo álbum de estudio, proponiendo una experiencia inesperada para estos instrumentos asociados a la música tradicional y académica. Traspasando fronteras y expandiendo las posibilidades, eso es Ensemble Arsis.

Integrantes:

Hugo Alejandro Bejarano Villarraga - Bandolista y Sintetizador

Cristhian Camilo Usaquén Salazar - Guitarrista

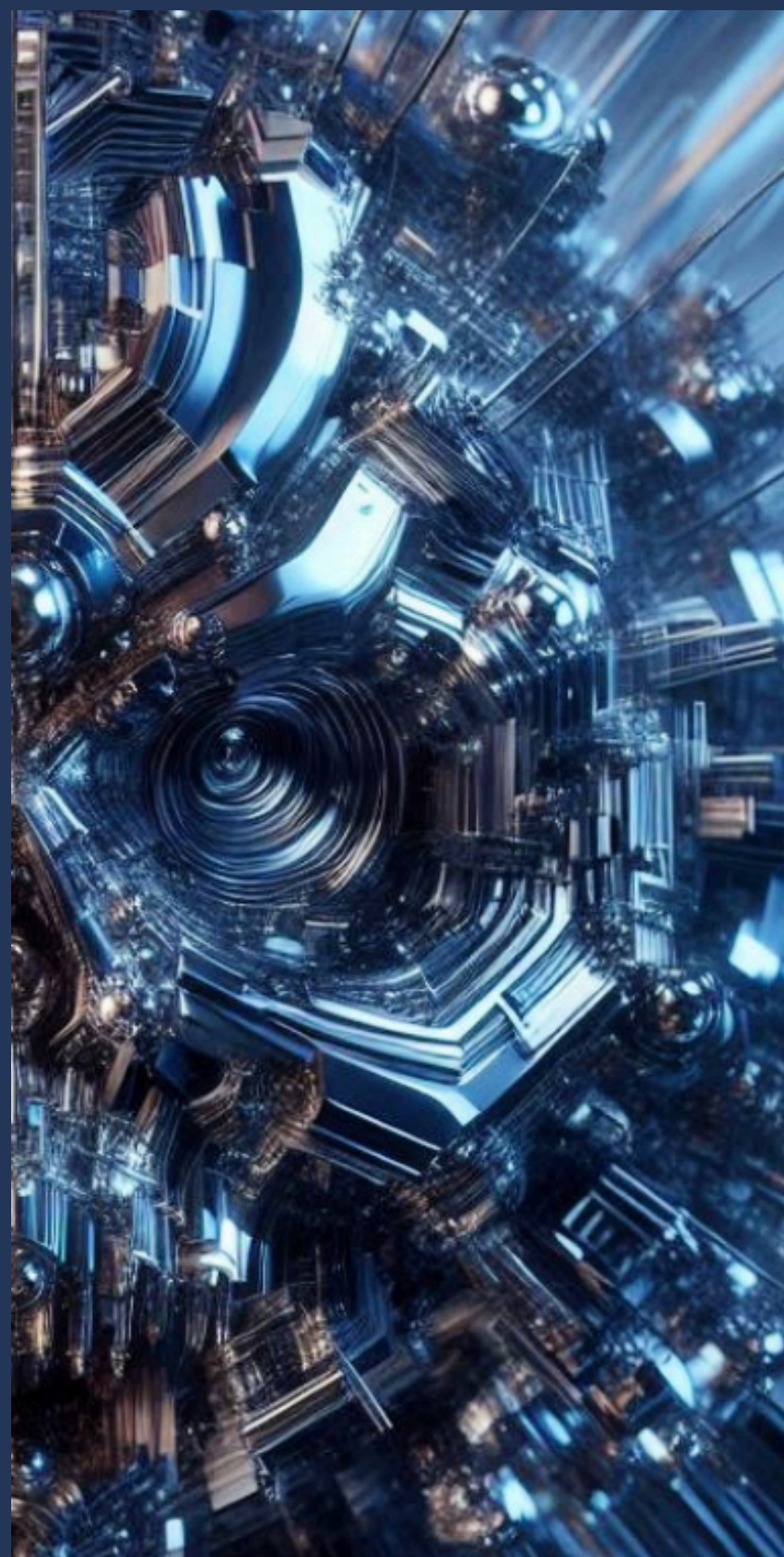
Luis Enrique Rocha Rodríguez - Tiplista y Sintetizador

Juan Sebastián Niño Bueno - Bandolista

Cristian Eduardo Muñoz Rodríguez -Bandolista

Iván Darío Albarracín Espinosa - Baterista

Alejandro Sanabria Garzón – Bajista

Contacto:

Linktree: <https://linktr.ee/Ensemblearsis>

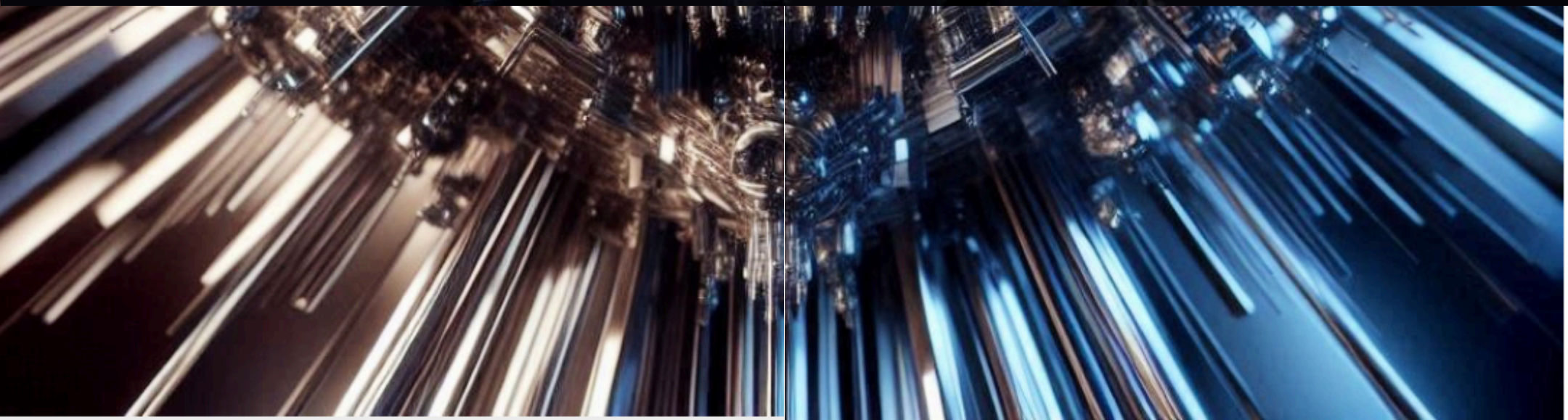
Facebook: <https://www.facebook.com/ensemblearsis>

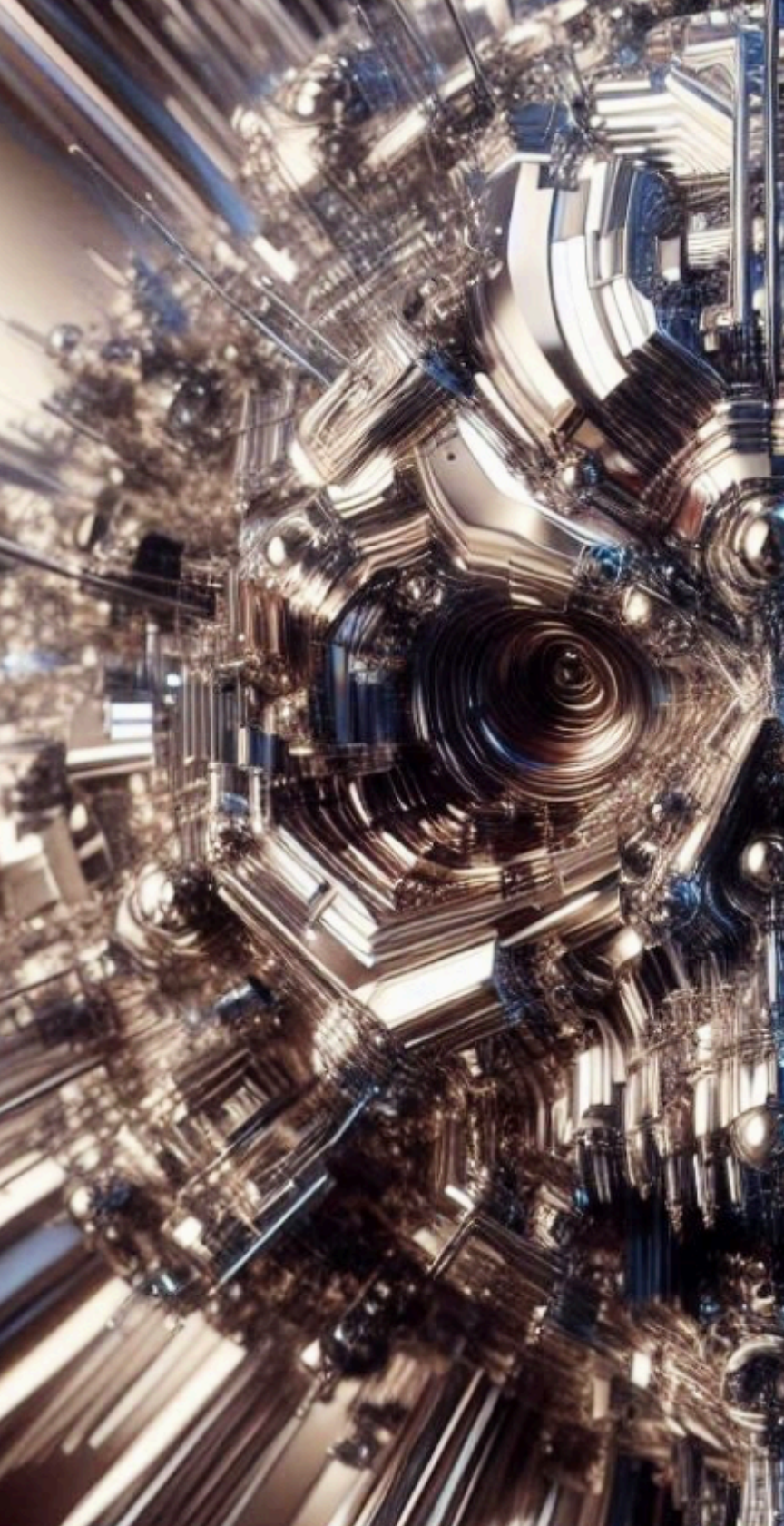
Instagram: <https://www.instagram.com/ensemblearsis/>

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpkulbXxM2Mtofa2Q8JPuFw?feature=gws_kp_artist&feature=gws_kp_artist

Spotify: <https://open.spotify.com/artist/4jMJnOtTi1hEebH7upSVZA?autoplay=true>

Apple Music: https://www.gsta.c.com/kpui/listen/apple_music_icon_44x44

Formada en 2007, UMZAC es una banda de metal que ha logrado destacarse en la escena musical colombiana gracias a su innovadora fusión de metal con música tradicional de la región andina. Esta propuesta única no solo les ha permitido crear un sonido distintivo, sino también rendir homenaje a sus raíces culturales.

En 2017, Umzac lanzó su primer EP titulado "Usqua Quycá: Hilando historias," una obra que entrelaza historias y sonidos ancestrales con la potencia del metal. Este trabajo les abrió las puertas a importantes escenarios y festivales tanto en Bogotá como en otras partes del país. Actualmente, Umzac se encuentra en plena producción de su primer álbum de larga duración, "Resistiendo Hasta Morir," que promete consolidar aún más su propuesta sonora. Este álbum, previsto para lanzarse el próximo año, es uno de los trabajos más esperados en la escena del metal capitalino. La banda ha compartido escenario con bandas internacionales de gran trayectoria, abriendo conciertos para Epica (Países Bajos) y Cellar Darling (Suiza), además de haber compartido cartel con Lamb Of God (USA) en Rock al Parque 2017, Rhapsody of Fire (Italia) y Hammerfall (Suecia) en MetalMillenium 2018. Esta experiencia les ha dado mayor visibilidad y reconocimiento significativo dentro de la escena bogotana. Umzac ha hecho parte de eventos de renombre como Rock al Parque 2017, Metal Millenium 2018, Suba es Metal, Festival Tunjuelito Rock, Festival Usmetal, Festival Grito Rock (Cali) y Nariño Vive Underground (Municipio de La Cruz en Nariño), entre otros.

Integrantes:

Karen Triana, Paula Feyer, Maria Alejandra Becerra: voces

Samir Peña: guitarra, cuerdas típicas

Andrés Moreno: batería

Brayan Sarmiento: guitarra

Uzziel Martínez: bajo

Diego Ardila: teclados

Contacto:

Teléfono: +57 3187267113

Facebook: @Umzacmetal

Instagram: @Umzacmetal

Youtube: UmzacColombia

Spotify: Umzac

Email: umzacmusica@gmail.com