

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE MÚSICA**

“LA MÚSICA PARA CORO Y PIANO DE RICARDO RISCO”

**POR:
STEPHANIE MICHELLE CÁRDENAS CAROL
8-952-2482**

**Trabajo de Grado para optar al Título
de Licenciada en Bellas Artes con
Especialización en Música**

**Panamá, República de Panamá
2026**

Dedicatoria

Dedico este trabajo, en primer lugar, a mi hija Emma Victoria, quien representa la mayor fuente de inspiración y motivación en mi vida, y a quien deseo transmitir el amor por el arte, la música y el conocimiento.

A mi madre, Nelly Carol, por su apoyo incondicional, su paciencia y constante aliento a lo largo de todo mi proceso académico y personal.

A mi esposo, Víctor Villarreal, por su acompañamiento permanente, su comprensión y respaldo en cada etapa de esta investigación.

Extiendo esta dedicatoria a mi familia, quienes han sido un pilar fundamental en mi formación y han estado presentes durante todo este camino académico.

Agradecimiento

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi asesor, el **Dr. Carlos Camacho**, por su valiosa orientación, su disposición constante y sus aportes académicos, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo y culminación de esta investigación.

A mi esposo, el **Dr. Víctor Villarreal**, por asumir el rol de coasesor de este trabajo, brindando observaciones, sugerencias y apoyo académico a lo largo de todo el proceso.

Agradezco de manera especial a mi familia por su comprensión, paciencia y apoyo emocional durante el desarrollo de este proyecto.

Finalmente, expreso mi gratitud a todas aquellas personas, docentes y músicos que, de manera directa o indirecta, contribuyeron al desarrollo de este trabajo y al fortalecimiento de mi formación musical.

Tabla de Contenido

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Resumen	viii
Abstract	ix
Introducción	x
Capítulo I	1
Introducción	1
Tema de investigación	2
Antecedentes	2
Justificación	4
Definición del problema	5
Preguntas de investigación	6
Objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Metodología	7
Capítulo II	8
Biografía de Ricardo Risco	8
Orígenes y formación inicial	9
Carrera en México	10
Reconocimientos y premios internacionales	11
Regreso a Panamá y aportes a la vida musical	12
Encargos y reconocimientos en Panamá	13
Labor pedagógica actual	14
Influencias y contexto cultural	14
La influencia de Mario Lavista y su formación en México	14
Encargo y motivaciones en la creación de las obras realizadas	16
Evolución estilística y lenguaje compositivo	16
Relación con el texto y proceso creativo	17
Composiciones corales de Ricardo Risco	18

Colección de Ciclo de Canciones (1984–2018)	19
Tres canciones tempranas (1984–1985)	20
Tríptico a la Virgen María (2004)	20
Tres arrullos (2004)	21
La noche y el mar (2013)	21
Dos canciones de la Cantata a Santa María la Antigua (2013)	22
Remembranzas (2018)	22
Colección de obras corales (1991–2020)	23
Obras corales incluidas	23
Capítulo III	25
La Noche	25
Sobre la obra	26
Contexto y propósito de la obra	27
Estructura melódica y contrapuntística	28
Análisis armónico	29
Estructura formal y texto	30
Capítulo IV	31
Cantata a Santa María la Antigua	31
Sobre la obra	32
Primer coral: oración a Santa María la Antigua	33
Segundo coral: el milagro de la cruz	33
Tercer coral: Dios te salve, María / A María	35
Cuarto coral: Loores a nuestra señora	37
Conclusiones	39
Recomendaciones	41
Referencias bibliográficas	42

Tabla de Figuras

Figura 1 Ricardo Risco	10
Figura 2 Ricardo Risco en el Conservatorio Nacional de Música de México, alrededor de 1986	11
Figura 3 Ricardo Risco recibiendo un reconocimiento	12
Figura 4 Ricardo Risco en la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá	13
Figura 5 Recorte del diario La Prensa	14
Figura 6 Ricardo Risco y Mario Lavista 2013	15
Figura 7 Publicidad de Ricardo Risco y sus libros	19
Figura 8 Extracto de la partitura La Noche	27
Figura 9 Extracto de la partitura La Noche. ¿Qué es un poeta?	29
Figura 10 Partitura de la Cantata a Santa María la Antigua – Primer Coral	32
Figura 11 Segundo Coral	35
Figura 12 Tercer Coral	36
Figura 13 Cuarto Coral	38

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la música para coro y piano del compositor panameño Ricardo Risco Cortés, con el fin de comprender sus características estilísticas, su relación con el texto poético y la función del piano dentro del contexto coral. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, apoyado en la revisión documental, el análisis musical y la contextualización histórica del compositor. Como parte central de la investigación, se analizaron dos obras representativas de su repertorio: *La Noche* (2013) y *La Cantata a Santa María La Antigua* (2013). Estas composiciones permitieron observar diferentes facetas del lenguaje compositivo de Risco, desde una escritura coral de carácter institucional y accesible, hasta un enfoque más introspectivo y experimental. El análisis abordó aspectos melódicos, armónicos, textuales y estructurales, evidenciando el uso recurrente de armonías construidas por cuartas y quintas, una clara atención a la prosodia del texto y una escritura vocal influenciada por la experiencia del compositor como director coral. Asimismo, la investigación destacó la importancia de Ricardo Risco dentro del panorama musical panameño contemporáneo y su aporte al desarrollo del repertorio coral nacional. Este trabajo busca contribuir al estudio sistemático de su obra y servir como referencia para intérpretes, directores corales, docentes e investigadores interesados en la música coral panameña.

Palabras clave: Ricardo Risco, música coral panameña, coro y piano, análisis musical, música contemporánea.

Abstract

This research aims to study the choral and piano music of Panamanian composer Ricardo Risco Cortés in order to understand its stylistic characteristics, its relationship to the poetic text, and the role of the piano within the choral context. The study was developed using a qualitative approach, supported by documentary review, musical analysis, and the composer's historical context. As a central part of the research, two representative works from his repertoire were analyzed: *La Noche* (2013) and *La Cantata a Santa María La Antigua* (2013). These compositions allowed for the observation of different facets of Risco's compositional language, ranging from an institutional and accessible choral writing style to a more introspective and experimental approach. The analysis addressed melodic, harmonic, textual, and structural aspects, revealing the recurrent use of harmonies built on fourths and fifths, a clear attention to the prosody of the text, and a vocal writing style influenced by the composer's experience as a choral director. The research also highlighted Ricardo Risco's importance within the contemporary Panamanian musical landscape and his contribution to the development of the national choral repertoire. This work seeks to contribute to the systematic study of his work and serve as a reference for performers, choral directors, teachers, and researchers interested in Panamanian choral music.

Key words: Ricardo Risco, Panamanian choral music, choir and piano, musical analysis, contemporary music.

Introducción

La música coral ha ocupado históricamente un lugar relevante dentro del desarrollo musical panameño, tanto en el ámbito académico como en el institucional y comunitario. En este contexto, la figura del compositor Ricardo Risco Cortés se destaca por su amplia producción vocal, como director coral y su compromiso con la creación musical contemporánea en Panamá.

La presente investigación se centra en el estudio de la música para coro y piano de Ricardo Risco, una combinación que ocupa un espacio significativo dentro de su catálogo compositivo. A través de esta, el compositor ha logrado desarrollar un lenguaje personal que integra elementos tonales, modales y contrapuntísticos, siempre en estrecha relación con el texto poético y las posibilidades expresivas del coro.

A pesar de la relevancia de su trayectoria y de la difusión de sus obras a nivel nacional e internacional, existen pocos estudios académicos que aborden en profundidad su música coral desde una perspectiva analítica. Por esta razón, este trabajo propone un acercamiento sistemático a dos de sus obras.

La investigación se estructura en varios capítulos que abordan, en primer lugar, el contexto biográfico y formativo del compositor, seguido del estudio de su repertorio vocal. Posteriormente, se desarrolla el análisis detallado de las obras seleccionadas, permitiendo una comprensión integral de su lenguaje musical y su contribución a la música coral contemporánea.

Capítulo I

Introducción

Tema de investigación

Esta investigación busca estudiar la música para coro y piano de Ricardo Risco. La investigación se llevará a cabo de manera cualitativa, por medio de la revisión documental, la entrevista y el análisis musical. Tomando como punto de partida estudios anteriores (Ingram, 2008; Martínez, 2012), se elaborará sobre los aspectos biográficos del compositor para comprender la manera en la que su formación y trayectoria lo ha llevado a escribir para coro y piano. Posteriormente, se discutirá su repertorio para esta combinación instrumental por medio del análisis musical de dos de sus obras más importantes: *Cantata a Santa María la Antigua* (2013) y *La Noche* (2013).

Antecedentes

Existen diversas fuentes que se relacionan directa e indirectamente al tema, brindando un punto de partida para la realización de esta investigación. Como un gran aporte las investigaciones de Martínez (2012), Ingram Jaén (2007), Lavista (1973) y Risco (s.f.) han sido particularmente útiles. A continuación, se menciona algunos de sus aportes.

Ingram Jaén (2007) destaca la influencia y la evolución de la carrera de Ricardo Risco en el ámbito musical. Explica que, en 1981, tras mudarse a México, Risco estudió con destacados maestros, incluyendo a Mario Lavista en composición, Pedro Cortinas en dirección orquestal y Alberto Alba en dirección coral. Desempeñó roles clave como director en varias agrupaciones corales y orquestales. Su regreso a Panamá en 2000 marcó una nueva etapa en su carrera, donde asumió funciones de dirección en el Instituto Nacional de Música y la

Orquesta Sinfónica Nacional. Este período en México y su regreso a Panamá son momentos cruciales que moldearon su trayectoria musical y su impacto en la música coral de ambos países.

Al ser pupilo de Mario Lavista, se puede observar una evidente influencia en su estética compositiva. Por consiguiente, se amerita el estudio de Lavista (1973), quien menciona lo siguiente:

Una pieza de música no tiene antecedentes ni consecuentes, encuentra en si misma su finalidad y se manifiesta en una dimensión temporal que le es indisoluble y que carece también de antecedentes y consecuentes. Esta categoría temporal es la que se define como tiempo musical, un tiempo que posee el poder de generar la forma musical, la cual solo puede ser pensada, aprehendida, en términos de sonido y silencio, es decir, por intermedio de la materia sonora. El tiempo se convierte así, en forma y contenido de la música. (p. 17)

Uno de los documentos más relevantes es la tesis de Valentín Martínez, quien fue colega del compositor en el Instituto Nacional de Música y quien programaba sus obras con frecuencia. Martínez (2012) documenta cuidadosamente la vida y trayectoria de Risco, explorando los años de formación en Panamá y sus inicios en la música. Este documento contó con la colaboración del compositor para proporcionar información de primera mano, en el cual se elabora una exhaustiva línea de tiempo sobre la trayectoria profesional del compositor y se catalogan todas las obras escritas hasta el 2012.

Además, se han consultado otros trabajos investigativos que se aproximan al tema. La tesis de Casal (2006) trata como objeto de estudio a la música para cuerdas y piano de compositores panameños destacadas. A pesar de que las obras de Risco no son discutidas en este trabajo, se incluye como anexo un listado de compositores panameños y un catálogo de obras para cuerdas de compositores de Panamá, dentro de los cuales se encuentran menciones de Ricardo Risco. También se puede mencionar el trabajo de Camacho (2021), en el cual se estudia la música para percusión solista. Similarmente, se abordan algunas obras de Risco.

Por último, se ha publicado un catálogo (Risco, 2023) en dos volúmenes sobre la música de Risco. Este documento ha sido particularmente útil para estudiar la cronología en la composición de sus obras, y de esa manera analizar el desarrollo estilístico del compositor a través de los años.

Justificación

La elección de este objeto de estudio vino establecido por el interés del autor en la música coral del compositor. Ricardo Risco es una figura destacada de las últimas décadas en la historia de la música en Panamá. Sus obras han dejado una huella significativa en la música de la época. Al analizar sus composiciones, se puede obtener una comprensión más completa de su contribución al patrimonio musical y su lugar en la evolución de la música nacional.

El estudio de las composiciones de Ricardo Risco permitió analizar en profundidad su estilo y técnicas musicales distintivas. La identificación de rasgos estilísticos únicos, como armonías, formas musicales, instrumentación y recursos

compositivos, contribuyó a una mayor apreciación de su arte y a una mejor comprensión de la música actual.

Otro aspecto relevante es que brindó la oportunidad de explorar las influencias que moldearon sus obras. Esto incluye formación musical, los compositores y músicos que lo inspiraron, así como las condiciones culturales y sociales en las que vivió y trabajó.

El trabajo del compositor Ricardo Risco ha sido utilizado en parte en la educación musical. Un análisis detallado de sus composiciones puede ofrecer datos valiosos para pedagogos, estudiantes de música y cualquier interesado en música de Panamá o Latinoamérica.

Definición del problema

Existen pocos estudios que aborden la vida y obra de Ricardo Risco (Ingram, 2007; Martínez, 2012). Además de esto, la información tiende a ser presentada de manera superficial, creando la necesidad indagar sobre los aspectos musicales más intrincados de sus composiciones. El propósito de este estudio es precisamente abordar esta carencia. Se busca crear un documento que brinde una mayor contribución al estudio de este repertorio por su exhaustivo análisis de dos composiciones seleccionadas: *Cantata a Santa María la Antigua (2013)* y *La Noche (2013)*. De esta manera, se espera llenar ese vacío informativo y proporcionar un registro más completo del objeto de estudio.

Preguntas de investigación

Esta investigación busca responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las características de la música para coro y piano de Ricardo Risco?

De la pregunta principal, se derivan las siguientes preguntas secundarias:

- ¿Cuál es la trayectoria y formación musical de Ricardo Risco como intérprete, compositor y director coral?
- ¿Cuáles son las características distintivas del repertorio para coral y piano compuesto por Ricardo Risco?
- ¿Qué influencias musicales, estilísticas y extra musicales se pueden identificar en las composiciones para coro de Ricardo Risco?
- ¿De qué manera utiliza Risco el piano como instrumento acompañante para el coro?
- ¿Cuál ha sido el impacto de las composiciones para coro y piano de Ricardo Risco en el ámbito coral panameño?

Objetivos

Objetivo general

Determinar las características de la música para coro y piano de Ricardo Risco mediante el estudio de dos de estas obras.

Objetivos específicos

- Investigar las experiencias formativas y profesionales del compositor como intérprete vocal.

- Comprender la relación entre texto y música dentro del repertorio coral de Ricardo Risco.
- Estudiar las obras seleccionadas en cuanto a su texto, lenguaje rítmico, melódico, armónico y estructural.
- Examinar la función del piano dentro del contexto coral en la música coral de Ricardo Risco.

Metodología

Esta investigación propone un enfoque cualitativo que involucra la revisión documental, la entrevista y el análisis musical. Primero, se realizará una inmersión profunda sobre los aspectos biográficos de Risco, utilizando principalmente fuentes tanto primarias como secundarias. Estas fuentes serán complementadas con técnicas cualitativas de recaudación de datos tales como entrevistas estructuradas y semi estructuradas al compositor, familiares y otros músicos profesionales con experiencia sobre este repertorio. Por último, se estudiarán dos de sus obras para coro y piano: *Himno a las Juventudes Musicales (2010)* y *La Noche (2013)*, aplicando el análisis melódico, armónico, estructura y textual.

Capítulo II

Biografía de Ricardo Risco

Orígenes y formación inicial

Ricardo Gustavo Risco Cortés nació en la Ciudad de Panamá en 1960. A la edad de tres años se trasladó con su familia a la provincia de Chiriquí, donde cursó sus estudios básicos. Desde temprana edad mostró interés por la música, inquietud que más adelante marcaría su trayectoria académica y profesional siendo a la edad de 14 años que escucha por primera vez música clásica, específicamente la obertura de la de la ópera 'Tannhäuser' de Wagner lo que le llevó a enamorarse por completo de la música y que naciera su deseo de ser compositor, según explica el propio Risco en una Entrevista al diario La Estrella de Panamá en el año 2019.

Sus inicios en la música lo ubican, el propio Risco, en la banda de música del Colegio Félix Olivares de la provincia de Chiriquí en donde le enseñaron a leer música, pero sin una formación "conservatoriana" (Risco, 2019, entrevista La Estrella de Panamá). Una vez graduado de secundaria, en 1980 viaja a la provincia de Panamá para estudiar ese año en el Conservatorio Nacional de Música como requisito de su padre para dejarlo viajar a estudiar a otro país.

En 1981 se mudó a México, país en el que desarrolló una parte fundamental de su formación musical. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió composición con Mario Lavista, Dirección Orquestal con Pedro Cortinas y Dirección Coral con Alberto Alba. Esta etapa resultó decisiva, pues le permitió adentrarse en distintos campos de la música académica y consolidarse como un músico integral.

Figura 1 Ricardo Risco

Nota. Imagen tomada de <https://www.cmmas.com/perspectivas-sonoras/ricardo-risco-cort%C3%A9s-%28panam%C3%A1%29>

Carrera en México

Durante su estancia en México, Risco combinó su labor como compositor con una intensa actividad como director y pedagogo. Se desempeñó como director titular en importantes agrupaciones, entre ellas el Ensemble Coral del Conservatorio Nacional de Música, el Coro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ensemble Coral y Orquestal de la Ciudad de México, y el Coro y Ensemble Vocal de Instituto Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, fue invitado como director huésped en agrupaciones de prestigio como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, el “Solistas Ensemble” de Bellas Artes y el Coro de Madrigalistas, entre otras.

Paralelamente ejerció la docencia en distintas instituciones musicales, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Figura 2 Ricardo Risco en el Conservatorio Nacional de Música de México, alrededor de 1986

Nota. Imagen tomada de <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208332593905684&set=t.1629553173&type=3>

Reconocimientos y premios internacionales

Las obras de Ricardo Risco han trascendido las fronteras de Panamá y México, siendo interpretadas en países de América, Europa y Asia. Su talento ha sido reconocido con diversos premios y distinciones, entre los que destacan:

- Primer lugar en el Concurso de Composición Luis Sandi (1992)
- Primer lugar en el Primer Concurso de Composición Coral convocado por Orquestas y Coros Juveniles de México (1997)
- Primer Lugar en el Segundo Concurso Nacional de Composición Coral, organizado por el Sistema Nacional de Fomento Musical (1998)
- Primer lugar en el Concurso Nacional de Composición Sinfónica (1999-2000), en la categoría de mayores de 35 años, convocado por Omniflife.

Estos logros consolidaron su prestigio como uno de los compositores panameños de mayor proyección internacional.

Figura 3 Ricardo Risco recibiendo un reconocimiento

Nota. Imagen tomada de <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152816454090781&set=t.1629553173&type=3>

Regreso a Panamá y aportes a la vida musical

En abril del año 2000, Ricardo Risco regresó a Panamá, donde ha mantenido desde entonces una labor fructífera como pedagogo, compositor y director. Ha estado al frente de diversas agrupaciones, entre ellas los coros y la orquesta del Instituto Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Juvenil Istmeña, el Grupo Lírico de Panamá, la Orquesta del Sistema Nacional de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles, y la Orquesta Sinfónica Nacional, en la cual ejerce el cargo de director Asistente.

Con esta última ha interpretado un amplio repertorio internacional y, de manera especial, ha promovido la creación nacional a través de los estrenos absolutos de

compositores panameños en las “Muestras de Compositores Panameños” realizadas anualmente.

Figura 4 Ricardo Risco en la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá

Nota. Imagen tomada de <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152832279800781&set=t.1629553173&type=3>

Encargos y reconocimientos en Panamá

Además de su labor como director y pedagogo, Risco ha recibido numerosos encargos por partes de instituciones culturales y artísticas. Entre ellas se cuentan el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura, el Sistema Nacional de Coros, Bandas y Orquestas Juveniles e Infantiles, así como el Sam Houston Percussion Group de Estados Unidos.

En noviembre de 2012, la Universidad de Panamá organizó en su honor el concierto-conversatorio: “Ricardo Risco: El compositor y su obra. Un recorrido por más de 20 años de su labor creativa”, reconociendo así su impacto en el ámbito profesional.

Obras de Ricardo Risco, en concierto

Redacción de La Prensa

12 nov 2012 - 12:00 AM

“El compositor y su obra: Ricardo Risco, recorrido a través de más de 20 años de labor creativa”, es el nombre del concierto-conversatorio que se ofrecerá mañana 13 noviembre.

La cita es con entrada libre, a partir de las 11:00 a.m en el salón F-111 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá (UP), en Curundú.

Ricardo Risco, subdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional, menciona entre los músicos que interpretarán sus obras a Luis Casal, Karina Núñez, Ricardo Noriega, Luz Acosta, Silvia Fernández-Risco y Susan Samudio.

Nota. Imagen tomada de https://www.prensa.com/imprensa/vivir/Obras-Ricardo-Risco-concierto_0_3523897748.html

Labor pedagógica actual

En la actualidad, además de continuar como director Asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, dirige el Ensemble Solistas de Panamá y la Orquesta Juvenil “Gonzalo Brenes”, perteneciente a la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá. También se desempeña como profesor del Ciclo Superior en el Instituto Nacional de Música, donde imparte asignaturas teóricas y está al frente del Ensemble de Música Contemporánea, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de músicos panameños.

Influencias y contexto cultural

La influencia de Mario Lavista y su formación en México

Uno de los aspectos más significativos en la formación de Ricardo Risco fue su relación con Mario Lavista, su maestro de composición en el Conservatorio Nacional de Música de México. Sin Embargo, la influencia de Lavista no se dio

desde la imitación estilística, sino desde la metodología pedagógica. Como el propio Risco ha señalado, “Lavista evitaba mostrar o analizar sus propias obras en clase para no condicionar a sus estudiantes a seguir su estilo personal. En lugar de ello, proponía proyectos de composición por dotación instrumental, como cuarteto de cuerdas, quintetos de vientos o trio de cámara, para los cuales se realizaba un profundo análisis de obras de diversos compositores, desde los cuartetos clásicos de Haydn, Mozart y Beethoven, hasta Debussy, Ravel y Bartók.” (Risco, 2025, entrevista)

A partir de esta práctica, Risco asimiló una visión amplia de la escritura musical, aprendiendo a observar cómo distintos compositores organizaban los elementos musicales y cómo los instrumentos dialogaban entre sí. En este sentido, más que un impacto directo en su lenguaje compositivo, Lavista influyó en su enfoque analítico y organizativo, dotándolo de una disciplina de trabajo en la que cada nota debía tener un propósito y una justificación dentro de la obra.

Figura 6 Ricardo Risco y Mario Lavista 2013

Nota. Imagen tomada de

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151912166670781&set=t.1629553173&type=3>

Encargo y motivaciones en la creación de las obras realizadas

Tanto *La Noche* como la *Cantata a Santa María la Antigua* surgieron de contextos específicos de encargo y celebración. La *Cantata* fue solicitada en 2013 por la Arquidiócesis de Panamá para conmemorar los 500 años de la fundación de la primera arquidiócesis en tierra firme americana. Concebida inicialmente para coro, solistas, orquesta y actores, se estrenó en noviembre de ese mismo año en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Jorge Ledezma Bradley, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y destacados solistas como Ricardo Velázquez y Luz Acosta. Posteriormente, Risco realizó una reducción para coro y piano, incluida en su libro de piezas corales (2020), aunque esta versión aún no ha sido estrenada públicamente.

Por otro lado, *La Noche* también fue compuesta en 2013 como parte de un homenaje a Mario Lavista por su cumpleaños número 70. Para este evento en México, Risco escribió canciones basadas en poemas de Ernesto Endara, originalmente para una dotación de mezzo soprano, flauta, clarinete y violonchelo. Posteriormente, el compositor adaptó la obra a una versión coral a cuatro voces con piano, armonizando la línea melódica original con nuevas voces que enriquecen la textura polifónica.

Evolución estilística y lenguaje compositivo

Risco reconoce que su estilo ha atravesado diferentes etapas a lo largo de su carrera. Durante la década de los años ochenta, su escritura estuvo marcada por la atonalidad y un uso abundante de disonancias. Hacia finales de esa década y principios de los noventa, su música comenzó a girar hacia un lenguaje más

consonante y progresivamente más tonal. Obras como el *Aleluya* (1991), escrita inicialmente para su boda, ya muestran un lenguaje más cercano a la tonalidad, aunque no en el sentido tradicional.

En la *Cantata a Santa María la Antigua*, el lenguaje tonal cobra protagonismo. El compositor mismo señala que, al tratarse de una obra de encargo para la Iglesia y con un trasfondo histórico, buscó un estilo accesible al gran público, sin sacrificar su identidad autoral. En este sentido, los corales de la cantata utilizan estructuras tonales claras, con un enfoque modal que evoca la música antigua, respondiendo a la narrativa histórica de la obra.

En contraste, *La Noche* se apoya en un lenguaje más experimental. Risco emplea una sonoridad basada en quintas y cuartas, creando armonías transparentes y etéreas que refuerzan el carácter nocturno y contemplativo del texto poético. El propio compositor describe esta escritura como una búsqueda de tranquilidad, pureza y transparencia sonora, cualidades que asocia con la experiencia íntima de la noche.

Relación con el texto y proceso creativo

Una característica central en la escritura coral de Risco es su forma de abordar el texto. El compositor afirma que siempre parte de la musicalidad inherente de las palabras: al leer un poema o un fragmento litúrgico, deja que el ritmo natural de las frases lo conduzca hacia la melodía. Este proceso, más intuitivo y lúdico que intelectual, permite que el texto determine la direccionalidad melódica y rítmica de sus obras.

En *La Noche*, los poemas de Endara inspiran un discurso sonoro introspectivo, en el que el diálogo interno del poeta con la noche se traduce en una música serena y repetitiva, casi hipnótica. En la *Cantata*, el enfoque textual está orientado hacia la narración histórica y religiosa, lo que determina un estilo coral más directo, solemne y accesible para el público.

Finalmente, un elemento clave en el estilo de Ricardo Risco es su amplia experiencia como director de coros. Esta práctica le ha permitido conocer de cerca las posibilidades y limitaciones del coro como instrumento, lo cual influye directamente en su escritura. A diferencia de algunos compositores que escriben líneas poco prácticas para las voces, Risco busca siempre un equilibrio entre la exigencia musical y la comodidad del cantante, diseñando líneas vocales que resulten retadoras pero alcanzables. De este modo, logra que sus obras sean disfrutadas tanto por el público como por los propios intérpretes.

Composiciones corales de Ricardo Risco

La producción vocal de Ricardo Risco Cortés ocupa un lugar central dentro de su catálogo compositivo y se articula, de manera particularmente clara, en dos grandes conjuntos editoriales: la *Colección de Ciclos de Canciones (1984–2018)* y la *Colección de Obras Corales (1991–2020)*. Ambas publicaciones, editadas bajo el sello Modus Ludicus, constituyen un corpus coherente que permite observar la evolución estética del compositor, su relación con el texto poético y su constante diálogo entre tradición vocal y lenguaje contemporáneo (Risco, 2020)

Figura 7 Publicidad de Ricardo Risco y sus libros

Nota. Imagen tomada de <https://web.facebook.com/photo.php?fbid=871843594965840&id=100064206210570&set=a.417151683768369&rdc=1&rdr#>

Colección de Ciclo de Canciones (1984–2018)

La *Colección de Ciclos de Canciones (1984–2018)* reúne un total de **18 canciones organizadas en seis ciclos**, todas presentadas en versión **para voz y piano**, aunque varias de ellas tuvieron **instrumentaciones originales distintas**, posteriormente transcritas por el propio compositor para esta edición, las obras abarcan un periodo de más de tres décadas y reflejan diferentes momentos formativos, encargos institucionales y colaboraciones artísticas significativas en su trayectoria (Risco, 2020)

A continuación, se detallan las canciones incluidas en estos ciclos:

Tres canciones tempranas (1984–1985)

- ***Resurrección*** (1984)

Texto y música: Ricardo Risco Cortés

Instrumentación: mezzo-soprano y piano

- ***Confeso*** (1985)

Texto: Miguel González-Marcos

Instrumentación: mezzo-soprano y piano

- ***Copa herida*** (1985)

Texto: Miguel González-Marcos

Instrumentación: mezzo-soprano y piano

Este primer ciclo fue compuesto mientras el autor era estudiante del Taller de Composición del Conservatorio Nacional de Música de México. El propio compositor señala que estas obras evidencian una búsqueda de lenguaje personal y una diversidad estilística marcada entre las piezas (Risco, 2020)

Tríptico a la Virgen María (2004)

- **Dios te salve, María**
- **Estaba la Madre Dolorosa**
- **Reina del Cielo**

Instrumentación: voz y piano

Texto: oraciones marianas en español

Estas obras surgieron a partir del encargo de un *Ave María* solicitado por la soprano Rosario Dávila. La versión original incluía acompañamiento de cuarteto de cuerdas; sin embargo, para esta colección se presenta una transcripción para voz y piano realizada por el propio compositor (Risco, 2020)

Tres arrullos (2004)

- ***Duerme, mi niño***
- ***Duerme, duerme***
- ***Petición nocturna***

Instrumentación: voz y piano

Estas canciones fueron compuestas originalmente para un proyecto discográfico con instrumentación variada (*Canciones de cuna para arrullar el alma*, sello Urtex) y posteriormente adaptadas para esta edición pianística (Risco, 2020)

La noche y el mar (2013)

- ***La Noche***
- ***El Mar***

Instrumentación: voz y piano

Estas canciones se originaron como obras para mezzo-soprano y ensamble de cámara, escritas para conmemorar los 70 años del compositor Mario Lavista. Para su inclusión en esta colección, Risco Cortés realizó una transcripción para voz y piano (Risco, 2020)

Dos canciones de la Cantata a Santa María la Antigua (2013)

- ***A Balboa***
- ***Tres de Noviembre***

Instrumentación: voz y piano

Ambas piezas proceden de una cantata encargada por la Arquidiócesis de Panamá para conmemorar los 500 años de su fundación. El compositor señala que cada canción adopta referencias estilísticas específicas: la primera con evocaciones de la música española y la segunda con rasgos de pasillos y valeses colombianos de inicios del siglo XX (Risco, 2020)

Remembranzas (2018)

- ***Tu risa***
- ***Cocuyos y luciérnagas***
- ***Viajera de luz***
- ***Espejismo***
- ***Ilusiones***

Instrumentación: voz y piano

Este ciclo utiliza poemas escritos por Silvia Fernández-Risco durante un viaje por Europa, y constituye el conjunto más reciente incluido en la colección (Risco, 2020)

Colección de obras corales (1991–2020)

La *Colección de Obras Corales (1991–2020)*, correspondiente al Volumen 2 de *La Música de Ricardo Risco Cortés*, reúne una selección representativa de su producción coral a lo largo de casi treinta años. Incluye obras **a cappella**, con **acompañamiento de piano**, y selecciones derivadas de composiciones mayores como cantatas, además de un himno institucional (Risco, 2022)

Obras corales incluidas

- ***Aleluya*** (1991)
Canon a 4 voces para coro mixto a cappella
- ***Vocalise*** (1991)
Para coro a cappella (S, Mezzo-S, A, T, Bar, B)
- ***Tres Poemas para un Felino Imaginario***
  - *Esfinge inmóvil*
  - *Movimiento cadencioso*
  - *Su juego*Para coro a cappella
- ***Cuatro Corales de la Cantata a Santa María la Antigua*** (2013)
  - Oración a Santa María la Antigua
  - El Milagro de la Cruz
  - Dios te Salve, María / A María
  - Loores a Nuestra SeñoraPara coro mixto

- ***La Noche*** (2013)
Para coro mixto y piano
- ***Tres Corales Sobre el Mar*** (2017)
Para cuarteto vocal a cappella
- ***Tres Paisajes Sonoros*** (2020)
Para coro mixto a cappella
- ***Himno a las Juventudes Musicales*** (2010)
Para coro mixto y piano (originalmente para coro y orquesta)

Capítulo III

La Noche

Sobre la obra

La obra coral *La Noche*, compuesta en 2013 por Ricardo Risco, es una destacada muestra de cómo la poesía contemporánea panameña puede ser musicalizada. La misma está inspirada en el poema *La Noche, el Mar y las Entrevistas* de Ernesto Endara, publicado en 2001, que explora la introspección y el simbolismo de la oscuridad (Endara, 2001). Inicialmente concebida para un ensamble de cámara, esta pieza para coro mixto y piano se caracteriza por una textura delicada y por el enfoque del compositor en las dinámicas sutiles. Esta decisión refleja la sensibilidad de Risco hacia la intimidad del texto y su deseo de crear una conexión directa entre la música y la palabra.

Desde el punto de vista musical, *La Noche* se distingue por una atmósfera que captura el carácter reflexivo y tranquilo de la noche (Risco, 2013). En ella, Risco utiliza un lenguaje que combina tonalidad y modalidad, lo que genera un ambiente de misterio y ensueño en sintonía con el poema. Más allá de ilustrar la imagen de la noche, la obra invita al oyente a sumergirse en una experiencia auditiva hipnótica y meditativa. La incorporación de suaves disonancias y melodías líricas crea un paisaje sonoro que equilibra lo inquietante con lo sublime, logrando un diálogo entre el sonido, el silencio y la profundidad nocturna.

Además, *La Noche* refleja el interés de Risco por explorar la identidad cultural panameña a través de su música. Aunque el poema de Endara aborda temas de carácter universal, la elección de un autor local y la forma en que Risco aborda su musicalización evidencian su compromiso con el arte y la cultura de Panamá. El compositor no solo adapta el texto, sino que lo transforma, dándole un nuevo

significado mediante su propio lenguaje musical. Así, esta obra coral es un ejemplo claro de cómo la música puede ser un medio para expresar la identidad cultural y conectar con las raíces artísticas del país (Martínez, 2020) mediante el uso de texto de la literatura panameña.

Figura 8 Extracto de la partitura *La Noche*

69

*...noche para revalidar amores
noche para cualquier cosa
menos la maldad
noche para ser niños otra vez...*
Ernesto Endara

La Noche
para coro y piano
(2013)

Texto: Ernesto Endara Música: Ricardo Risco Cortés

The image shows a musical score for the piece 'La Noche' by Ernesto Endara. It includes vocal staves for Soprano (Sop.), Alto (Alt.), Tenor (Ten.), and Bass (Baj.), and a piano (Pno.) accompaniment. The tempo is marked as ♩ = 40 (♩ = 120). The piano part features dynamics markings such as *pp* and *p*. The score is in 4/8 time and includes a key signature of one sharp (F#).

Nota. Imagen tomada del libro *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*.

Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Contexto y propósito de la obra

La obra, un nocturno tanto en carácter como en contenido, está diseñada para crear un ambiente sonoro que transmita la esencia de la noche. El compositor se inspiró en un pensamiento lineal y polifónico, donde cada línea melódica se construye como un elemento independiente que interactúa de manera

contrapuntística. Además, la elección del texto poético, con su cuestionamiento metafísico sobre la figura del poeta y su diálogo con la noche, guía la estructura musical y las decisiones estilísticas de la pieza.

Estructura melódica y contrapuntística

La Noche está basada en un enfoque melódico, con líneas que se mueven de manera independiente y que están acompañadas por quintas superpuestas, en lugar de seguir el modelo tradicional de acordes de terceras. La melodía principal fue creada por el compositor después de seleccionar el texto, y posteriormente se añadió una contra melodía para enriquecer la textura.

En varios momentos de la obra, la melodía de la soprano no guarda relación tonal directa con la línea de los bajos, ya que estas se encuentran separadas por intervalos de quintas, lo que refuerza una sonoridad “hueca”. Esta sonoridad característica de la obra contribuye al ambiente contemplativo y abierto que Risco busca transmitir.

Cuando el texto plantea la pregunta “¿*Qué es un poeta?*”, la música adopta un efecto hipnótico gracias a un canon a tres voces en el piano. Este canon, aunque sutil en la mano derecha, refuerza la repetitividad propia de la noche, pero frena de forma abrupta para dar paso a la respuesta musical que personifica a la noche misma añadiendo un contraste significativo en la narrativa musical.

Figura 9 Extracto de la partitura La Noche. ¿Qué es un poeta?

The image shows a musical score for the song 'La Noche'. It features four vocal parts: Soprano (Sop.), Alto (Alt.), Tenor (Ten.), and Bass (Baj.), along with a Piano (Pno.) accompaniment. The lyrics for the vocal parts are: '¿Qué es un po - e - ta?, pre - gun - to a la'. The score includes dynamics such as 'mp' (mezzo-piano) and 'p molto legato' (piano, molto legato). The piano part is marked with 'p molto legato' and features a continuous, flowing accompaniment.

Nota. Imagen tomada del libro Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Análisis armónico

Aunque *La Noche*, desde una mirada analítica tradicional, se puede considerar tonal ya que presenta centros tonales, por ejemplo, la introducción arranca sobre un centro tonal de mi menor (a pesar de tener la armadura en Re mayor) luego con la entrada de la voz traslada el centro tonal a Re mayor pero hace reposo al final de la sección sobre un Do mayor el cual será el nuevo centro tonal de la siguiente sección y así con cada entrada de la voz va variando el centro tonal hasta llegar a un punto de reposo final sobre Re mayor. Sin embargo, la obra no sigue las funciones armónicas tradicionales (tónica, subdominante, dominante). Los acordes no están construidos por terceras, sino principalmente por quintas o cuartas, lo que da lugar a una sonoridad menos convencional y más abstracta. Este

enfoque refuerza la atmosfera nocturna y meditativa de la obra, alejándose de una armonía tradicional y explorando un lenguaje más abierto y moderno.

Estructura formal y texto

La estructura formal de la obra está guiada por el texto poético, que influye directamente en el desarrollo de las secciones musicales. La poesía reflexiva de Ernesto Endara plantea un dialogo entre un poeta y la noche. La música traduce este dialogo en momentos claramente diferenciados: el canon en el piano representa el estado reflexivo y repetitivo del poeta, mientras que la pausa musical al inicio de la respuesta refleja la presencia de la noche como un personaje sonoro que comienza a “hablar”.

Risco combina sonido y silencio de manera efectiva, construyendo pausas estratégicas que enfatizan los momentos claves del texto. La estructura general de la obra sigue un pensamiento lineal, donde cada una de las cuatro voces del coro fue concebida originalmente a partir de instrumentos de un ensamble de cámara, lo que refuerza la idea de independencia melódica.

La Noche es una obra que refleja el carácter experimental y evocador de Ricardo Risco, al combinar un enfoque melódico y contrapuntístico con un tratamiento armónico no convencional. La utilización de quintas y cuartas, junto con la ausencia de funciones tonales tradicionales, crea una atmosfera nocturna única, que capta la esencia del texto poético de Endara. Este nocturno no solo destaca por su enfoque innovador en la música coral panameña, sino también por su capacidad de transmitir un estado hipnótico y reflexivo, llevando al oyente al dialogo intimo con la noche.

Capítulo IV

Cantata a Santa María la Antigua

Sobre la obra

La Cantata a Santa María la Antigua constituye una de las obras corales más significativas de Ricardo Risco, no solo por su valor artístico, sino también por su carga histórica y simbólica. Compuesta con motivo de la celebración de los 500 años de la primera arquidiócesis en tierra firme americana (fundada en 1513 en Panamá), la cantata recoge episodios fundamentales que enlazan la fe mariana con el devenir histórico del país.

La obra se desarrolla en cuatro corales, cada uno basado en un texto diferente, que recorren la historia desde la llegada de la Virgen traída por los españoles hasta la síntesis cultural entre lo europeo y lo indígena. En cada coral, Risco explora recursos melódicos, armónicos, textuales y estructurales que le permiten construir una narrativa musical de fuerte carácter identitario.

Figura 10 Partitura de la Cantata a Santa María la Antigua – Primer Coral

Cuatro Corales de la
Cantata a Santa María La Antigua
(2013)

I
Oración a Santa María la Antigua

Texto: Gonzalo de Berceo/Silvia Fernández-Risco   Música: Ricardo Risco

41

Nota. Imagen tomada del libro *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Primer coral: oración a Santa María la Antigua

El primer coral se centra en el canto a Santa María la Antigua como advocación mariana, constituyendo una verdadera oda a la Virgen. El texto transmite solemnidad y reverencia, funcionando como un punto de partida espiritual de toda la cantata.

La melodía surge directamente de la métrica del texto, lo que otorga naturalidad al fraseo vocal. La línea inicial está pensada con un carácter modal, evocando la tradición europea del siglo XVI, sin reproducirla literalmente, pero sí transmitiendo la sensación de música antigua. A partir de esta melodía inicial, el compositor introduce una contramelodía en forma de canon variado, logrando un contrapunto polifónico entre las voces que enriquecen el tejido musical.

El coral está escrito en un lenguaje modal, con centro en mi menor, pero con inflexiones propias del modo dórico sobre mi (como la presencia ocasional del Do#). La armonía no sigue funciones tonales tradicionales, sino que se construye a partir de la yuxtaposición de intervalos, lo que genera un ambiente austero y espiritual.

La obra se inicia con dos voces en imitación, que progresivamente se expanden hasta conformar una textura coral completa. El paso de lo polifónico (imitación a dos voces) a lo homofónico (escritura coral) simboliza el crecimiento y consolidación de la devoción mariana en el territorio.

Segundo coral: el milagro de la cruz

El segundo coral está basado en un poema de Ricardo Miró, en el que se narra la resistencia de un cacique indígena a aceptar la fe cristiana. La escena poética describe como el indígena intenta rechazar la cruz, pero al tensar su arco y

flecha, descubre que la flecha y el arco forman precisamente ese mismo símbolo sagrado que el rechazaba. El texto refleja la tensión cultural y religiosa de la conquista.

La melodía al igual que el primer coral surge del texto y mantiene un carácter coral a lo largo de toda la pieza, sin contrastes polifónicos. El movimiento melódico es principalmente conjunto, reforzando la sobriedad del relato histórico.

Aquí la escritura armónica es especialmente interesante ya que mientras las voces conservan un lenguaje modal, el piano trabaja en otro modo, generando disonancia y tensiones expresivas. En las voces pueden aparecer alteraciones como Do# y Fa#, mientras que en el piano aparecen las versiones naturales de esas notas Do y Fa. Esto crea un efecto de doble modalidad, en el que la superposición produce un clima de confrontación sonora, acorde al tema del poema. Además, la armonía se expande mediante quintas, es armonía ampliada, porque las partes de las voces son como los armónicos superiores de las notas graves, puede tener do grave en do natural, pero si se va por quintas (do, sol, re, la, mi, si, fa#), es una armonía muy ampliada que va a generar por quintas. Casi toda la armonía del compositor se maneja por quintas paralelas y superpuestas.

La obra se mantiene con una textura coral, lo que refuerza la solemnidad del momento narrado. No hay episodios contrastantes, lo que da la continuidad a la tensión dramática del texto y simboliza la persistencia del choque cultural.

Figura 11 Segundo Coral

The image shows a musical score for a four-part choir and piano. The title is "II El Milagro de la Cruz" by Ricardo Miró. The tempo is marked as quarter note = 72. The vocal parts are Soprano (Sop.), Alto (Alt.), Tenor (Ten.), and Bass (Baj.). The piano part (Pno.) is written in a grand staff with dynamic markings of *f*, *mf*, and *p*. The score is in a key with one sharp (F#) and common time (C).

Nota. Imagen tomada del libro *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Tercer coral: Dios te salve, María / A María

El tercer coral parte del Dios te Salve María del poeta José Dolores Urriola, al que se añaden versos poéticos que exaltan la figura de la Virgen, describiéndola como aurora, hermosa y bendita. El texto alterna entre pasajes del rezo tradicional y secciones poéticas libres, creando un dialogo entre lo sacro y lo lirico.

El coral comienza con el Dios te salve interpretado por el coro. Cuando el texto se aparta del rezo, las solistas asumen la línea melódica. La melodía coral se repite cada vez que retorna el texto litúrgico, generando cohesión estructural. Las solistas,

por su parte, interpretan pasajes en modo menor, con pedal en el piano, que evocan el canto gregoriano, añadiendo solemnidad y un aire de antigüedad.

El contraste entre el coral homofónico y las secciones solistas en modo gregoriano genera una alternancia armónica clara, lo sacro tradicional frente a lo poético subjetivo. La armonía, aunque modal, se enriquece con apoyaturas y disonancias suaves, creando un clima de devoción íntima.

La alternancia entre coro y solistas estructura toda la pieza. El coro representa lo colectivo, lo litúrgico y lo tradicional, mientras que las solistas aportan lo individual, lo poético y lo subjetivo. Esta dualidad se resuelve en la parte final, donde vuelve a sonar el texto sacro completo, cerrando con solemnidad.

Figura 12 Tercer Coral

III
Dios te Salve, María / A María
Texto: Liturgia/José Dolores Urriola

The musical score is for a piece titled 'III Dios te Salve, María / A María' by José Dolores Urriola. It is written for voice and piano. The score includes staves for Soprano (Sop.), Alto (Alt.), Tenor (Ten.), Bass (Baj.), and Piano (Pno.). The tempo is marked as quarter note = 60 (♩ = 60). The piano part begins with a forte (sf) dynamic, followed by a piano (p) dynamic. The vocal parts are currently silent, indicated by horizontal lines with a 'z' symbol.

Nota. Imagen tomada del libro *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Cuarto coral: Loores a nuestra señora

El último coral retoma la melodía del primer coral, pero en un registro más grave. Aquí se narra el encuentro cultural entre europeos e indígenas, representando la superposición de lenguajes musicales.

La melodía principal, de carácter hispánico y modal, es interpretada en alternancia por la mezzosoprano y el tenor. Sobre ella, soprano y bajos entonan una segunda melodía inspirada en los cantos tradicionales de las indígenas gunas, semejante al timbre de sus flautas tradicionales.

El entrelazamiento de ambas melodías produce una textura polifónica única, donde conviven el lenguaje modal europeo y las resonancias indígenas. La armonía resultante no responde a funciones tonales, sino a la superposición de líneas independientes que se apoyan en quintas y cuartas, generando una sonoridad híbrida.

La obra culmina con la superposición de ambas melodías, un gesto simbólico que representa el encuentro entre dos mundos. Este recurso había sido anticipado en el preludio del primer acto, cuando los españoles se encuentran con los pueblos indígenas en la costa del Caribe panameño. El coral final no es solo un cierre musical, sino también un cierre simbólico que pone en diálogo las tradiciones culturales que conforman la identidad panameña.

La “Cantata a Santa María la Antigua” es un ejemplo paradigmático del estilo de Ricardo Risco, en el que confluyen su interés por lo coral, lo modal y lo polifónico, así como su compromiso con la memoria cultural de Panamá. A través de los cuatro corales, el compositor logra una síntesis entre música y poesía, entre lo sacro y lo

histórico, y entre lo europeo y lo indígena. El resultado es una obra profundamente identitaria, que utiliza la música coral no solo como vehículo de devoción, sino también como medio de narración histórica de afirmación cultural.

Figura 13 Cuarto Coral

61

IV
Loores de Nuestra Señora

Texto: Gonzalo de Berceo/Ricardo Risco

♩ = 60

The musical score is for a four-part choir (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and piano. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 8/8. The tempo is marked as ♩ = 60. The vocal parts are mostly silent, with the Alto and Tenor parts entering in the final measure with the lyrics 'Rei-na' in a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The piano accompaniment consists of a rhythmic pattern in the right hand and a bass line in the left hand, with dynamic markings of *f*, *mp*, *mf*, and *p* across the measures.

Nota. Imagen tomada del libro *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.

Conclusiones

El estudio de la música para coro y piano de Ricardo Risco Cortés permite reconocer la solidez de su lenguaje compositivo y su aporte significativo al repertorio coral panameño contemporáneo. A través del análisis de *La Cantata a Santa María La Antigua* y *La Noche*, se evidencian distintas facetas de su escritura, que van desde un enfoque más funcional e institucional hasta una propuesta estética introspectiva y experimental.

Mediante la investigación se pudo constatar que el compositor ha tenido una amplia experiencia como compositor, realizando sus primeras composiciones en México, lugar donde también tuvo actividad como intérprete vocal de sus arreglos.

En cuanto a la relación entre texto y música en el repertorio coral de Risco, se evidencia que el compositor suele integrar su música con la letra de poetas panameños como es el caso de la obra *La Noche* en donde utiliza letra de Ernesto Endara.

Otro aspecto importante para resaltar luego de la investigación es que las obras corales estudiadas presentan un lenguaje armónico que lleva la tonalidad a sus límites casi rompiendo con ella al no utilizar visiblemente acordes en tríadas ni llevar a cabo progresiones funcionales propias de la armonía tradicional, en su lugar opta por escribir ya sea en un lenguaje modal o en un lenguaje quasi tonal con el uso de diversos centros armónicos.

En cuanto a la función del piano en sus obras, se puede apreciar que cumple un rol de acompañante en todo momento, sin llegar a doblar las voces, con uso de densidades verticales tensas basadas en intervalos de cuartas y quintas y complementando el discurso con motivos contrapuntísticos.

Los elementos anteriormente mencionados dan como resultado una música para coro y piano que busca realzar una identidad cultural panameña utilizando poemas panameños y figuras de la tradición católica nacional mediante texturas corales homorítmicas, con armonías tensas acompañadas con un piano que desdibuja la tonalidad y se aleja de las triadas prefiriendo construcciones verticales basadas en intervalos de cuartas y quintas.

Recomendaciones

Continuar el estudio de la obra de Ricardo Risco Cortés, ampliando el análisis a otros géneros y configuraciones instrumentales presentes en su catálogo compositivo.

Promover la interpretación y difusión de sus obras corales dentro de espacios académicos, educativos y concertísticos, tanto a nivel nacional como internacional.

Futuras investigaciones aborden comparativamente su música con la de otros compositores panameños y latinoamericanos, con el fin de contextualizar su aporte dentro de un marco regional más amplio.

Incentivar la incorporación de este repertorio en programas de estudio de dirección coral, análisis musical y música contemporánea, fortaleciendo así el conocimiento y la apreciación de la música panameña actual.

Referencias bibliográficas

- Camacho, C. (2022). *Explorando el repertorio solista de percusión múltiple de compositores panameños* [Universidad Internacional de Valencia].
https://www.academia.edu/96969659/Explorando_el_repertorio_solista_de_percusi%C3%B3n_m%C3%BAltiple_de_compositores_paname%C3%B1os
- Casal, L. E. (2006). *Panamanian Art Music for Strings: Work for Violin/Piano and Viola/Piano by Roque Cordero, Eduardo Charpentier, and Fermín Castañeda*. [Disertación doctoral, University of Oklahoma].
- Ingram, J. (2008). *La música en Panamá: breve relación de la música antes y durante la república*. Editorial Universidad de Panamacutea (EUPAN), Carlos Manuel Gasteazoro.
- Martínez Lasso, V. (2012). *Ricardo Gustavo Risco Cortés, el compositor panameño*. Universidad de Panamá.
- Risco Cortés, R. (2020). *Colección de ciclos de canciones (1984–2018): Para voz y piano*. Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-13-422-0.
- Risco Cortés, R. (2022). *Colección de obras corales (1991–2020)* (La música de Ricardo Risco Cortés, Vol. 2). Modus Ludicus Editorial. ISBN 978-9962-17-245-1.
- Ricardo Risco Cortés*. (s/f). [Festivallatinoamericanodemusica.org](https://festivallatinoamericanodemusica.org). Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de <https://festivallatinoamericanodemusica.org/ricardo-risco/>

- Ricardo Risco Cortés. Ricardorisco.com. Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de <http://www.ricardorisco.com/ensamble/Ricardo.html>
- Rivas, B., & Dario, K. (2022). *Coro música viva: recuento histórico y estrategias de organización para la música coral panameña*. Universidad de Panamá.
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s/f). *Mario Lavista. Pensamiento composicional*. Edu.Mx. Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n10/e9.html>
- Porras, B. (1882, March 1). El Orejano. *Papel Periódico Ilustrado*, 38, 170–175.
- Riedel, J. (1986). The Ecuadorean “Pasillo”: “Música Popúlar,” “Música Nacional,” or “Música Folklorica”? *Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana*, 7(1), 1– 25. <https://doi.org/10.2307/780185>
- Robles, S. (2022). Tambor y Mejorana. *Per Musi*, 42, 1–21. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2022.40211>
- Robles, S. (2023a). Las transcripciones de Narciso Garay y la construcción de un paisaje musical panameño en el siglo XX. *Fronteiras: Revista Catarinense de História*, 41, 240– 276. <https://doi.org/10.36661/2238-9717.2023n41.13182>
- Robles, S. (2023b). Los sentimientos del alma: cultural dialogue and the multiple origins of Panamanian típico. *Popular Music*, 42(2), 164–195. <https://doi.org/10.1017/S0261143023000326>

Robles, S. (2025). Carlos Garnett with Jaime J. Ortiz, Mango Tree Músician:
The Carlos Garnett Autobiography. *Jazz Research Journal*.

<https://doi.org/10.1558/jazz.33127>

Wade, P. (2002). *Música, raza y nación: música tropical en Colombia*.

Vicepresidencia de la República de Colombia