

RESUMEN.

En la presente tesina se abordará el tema del Yaraví que hoy en día está desapareciendo y esto debería ser motivo de preocupación ya que ha sido este ritmo cimiento de nuevos géneros musicales. En el Capítulo I se partirá desde sus orígenes los mismos que se remontan al Harawi Peruano, pasando por sus compositores e intérpretes con sus obras más relevantes como Puñales de Ulpiano Benítez.

Dentro del Capítulo II se desarrollará una visión del Yaraví en el Folklor Latinoamericano es decir se dará a SÍ la como éste ritmo en conocer ٧ música latinoamericana ha servido como una herramienta de valentía para denunciar los actos de corrupción e inmoral que han enfrentado los diferentes países de Sudamérica, así mismo, sus diferentes compositores que dejaron un gran legado como Violeta Parra, Victor Jara, Chabuca Granda y en nuestro país con Pueblo Nuevo y Jaime Guevara íconos de nuestro folklor ecuatoriano.

Seguido del Capítulo IV en donde se tomará al Yaraví dentro de la música Folklórica con representantes como Los Hnos. Miño Naranjo, Los 4 del Altiplano y los Huayanay que sin duda han sido quienes han sabido interpretar dentro de su repertorio musical obras en estilo

Yaraví llevándolo a su cumbre, pero que sin embargo, hoy en día está decayendo y esto es muy perjudicial para nuestra música debido a que sus principios se están desvaneciendo a pesar de que en su tiempo estos fueron los pilares fundamentales de nuestro folklor.

Palabras claves:

Yaraví, ritmos ecuatorianos, compositores e intérpretes, Folklor Latinoamericano, apreciación del Yaraví, notas pedagógicas.

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

DEDICATORIA

1

AGRADECIMIENTO

2

INTRODUCCIÓN

5

CAPITULO I

Antecedentes Históricos del Yaraví.

6

1.1 Orígenes

8

1.2 Compositores e Intérpretes del Yaraví.

14

1.3 Obras emblemáticas en Latinoamérica y Ecuador.

25

CAPÍTULO II

El Yaraví en el Folklor Latinoamericano.

2.1 Antecedentes.

32

- 2.2 La música Latinoamericana como lenguaje social.
- 2.3 Compositores e Intérpretes Latinoamericanos.

35

CAPÍTULO III

El Yaraví y la música Folklórica Latinoamericana.

3.1 Cambios del yaraví hacia la música folklórica, influencias y elementos comunes.

45

3.2 Grupos icónicos de los años 80 y 90 en Ecuador que usaron el yaraví y la música folklórica.

46

3.3 Apreciación del Yaraví en el Ecuador 49

CAPÍTULO IV

Formas de Enseñanza del Yaraví.

4.1 Aprendizaje tradicional del Yaraví.

51

4.2 Notas pedagógicas para enriquecer el aprendizaje académico de nuestros ritmos.

52

CONCLUSIONES

54

RECOMENDACIONES

55

BIBLIORAFÍA

56

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
57

FACULTAD DE ARTES ESCUELA DE MUSICA

TESINA

TEMA:

"ESTUDIO HISTÓRICO DE LAS INFLUENCIAS DEL YARAVÍ EN LA MÚSICA FOLKLÓRICA EN EL ECUADOR DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS"

Autor: Juan Gabriel Aceldo Rodríguez

Tutor: Mgst. Carlos Freire Soria

Cuenca - Ecuador

2012

Dedicatoria.

La presente tesina quiero dedicar a todas las personas que de una u otra manera apoyaron mi carrera sobre todo a Amparito a Susi por sus apoyos incondicionales durante el desarrollo e este trabajo.

A una persona especial Mary por su continua permanencia junto a mi, por su paciencia, su apoyo y su amor hacia el arte "Gracias Patito".

Finalmente a todos los amigos de camino durante el proceso de estudio en la Universidad de Cuenca. Son geniales compañeros.

Agradecimiento

Quiero agradecer el presente trabajo a la persona que me fortaleció en el trabajo mi tutor Carlos Freire por su esfuerzo puesto en la tesina gracias profe por su apoyo durante esta tesina.

A todos los profesores de la Facultad de Artes por todos los conocimientos impartidos durante mi carrera universitaria por sus correctivos cuando tuvieron que hacerlo porque gracias a ellos aprendí a ser mejor y a ser sencillo en la vida.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de nuestro país han surgido ritmos que identifican nuestra cultura y raíces y que son nuestro escudo musical dentro y fuera de la patria, que nos enorgullecen y nos dan una identidad musical a nivel de Latinoamérica y el mundo entero. Son estos de gran variedad y representan manifestaciones artísticas de los habitantes de nuestras diversas zonas geográficas: en la costa, por ejemplo, tenemos el Amorfino, la Polka Montubia, la Iguana; en la sierra: el Albazo, el San Juanito, el Pasacalle, el Cachullapi, el Danzante; en el Oriente: el Anent (canto sagrado de la Amazonía) y el Nampet; en todo el Ecuador el Pasillo, entre otros ritmos. En este contexto, tenemos ritmos que, como el Yaraví, han sido cuna de otros ritmos y que, sin embargo, hoy en día están perdiendo fuerza.

Siendo el Yaraví en años atrás uno de los ritmos más utilizados para los diferentes eventos como el casamiento de indios o para despedir a un ser que fallece e, incluso, para el anuncio de un día de fiesta, sobre todo en la capital de los ecuatorianos.

El Yaraví lleva un sentimiento profundo tanto en la parte lírica como en la instrumentación; en sus letras se narra

el amor y la tristeza que deja un ser cuando nos abandona, y no solamente cuando esta muere sino también cuando nos abandona sentimentalmente. Será por esta razón que al escuchar un Yaraví nos invade un profundo dolor y debemos tratar de superarlo para no dejar que aquello perjudique nuestro diario vivir.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL YARAVÍ

Según el musicólogo ecuatoriano Mario Godoy, un antecesor del término yaraví es *Arahui (arawi)*, que era un género de poesía que durante mucho tiempo era el nombre con que se denominaba a todo verso y canción. Su etimología proviene de la palabra quichua *aráwiy* (Arahuina), la misma que significa *versificar*; con el

transcurso del tiempo y conforme iba evolucionando la poesía se reinscribió el significado de arawi a una manera de poesía amorosa; en ningún momento admitía el *arawi* las admisiones de erotismo ni derrames de desesperación.

"Por tanto este era un ritmo alegre muy ajeno al dolor y tristeza como es el caso del *yaraví*, por esta razón tomaba diferentes significados y esto iba de acuerdo al sentimiento que lo quería expresar por ejemplo:

- Jaray arawi: canción del amor doliente.
- Sank'ay arawi: la de la satisfacción.
- Kusi arawi, Súmaj arawi, Warijsa arawi: las de la alegría, la belleza y la gracia." 1

El Yaraví es un ritmo autóctono precolombino de los Andes el mismo que expresa en sus letras toda la amargura que se siente por algún ser amado y que no se lo puede expresar con palabras entonces se lo dice mediante poemas declamados que estos a su vez están acompañados por instrumentos como pingullos, quena y la voz humana que es lo que le da realce a este ritmo propio nuestro.

Juan Aceldo 10

___

¹ GODOY, Mario, "Breve historia de la música del Ecuador". Corporación Editora Nacional, Quito, 2005.

En sus letras están plasmadas las tristezas que se tiene hacia alguien cuando esta nos deja por otro persona o simplemente cuando nos ha dejado de amar y esas penas golpean tanto nuestro ser y nos incitan a sacar de una u otra manera ese sentimiento y una de esas formas es justamente entonando un yaraví melancólico en el cual se plasme todo el sufrimiento que sentimos y que en otros casos es sumamente más doloroso como por ejemplo cuando un ser querido nos deja para partir hacia otra dimensión o vida fuera de este mundo.

El Yaraví en sus inicios fue netamente triste y melancólico, sin embargo fue en la segunda mitad del siglo anterior que en el yaraví se establecieron dos partes, rítmicamente parecidas pero diferentes en su tempo.

"En la parte final de algunos yaravíes se introducía un albazo o una tonada en movimiento *allegro* hallamos así una obra titulada *"La Nieve"* de finales del siglo pasado (1893), en el cual el *allegro* de la segunda parte era denominada *charada*".²

Como se ha señalado, el antecesor del Yaraví es el Harawi, un ritmo preincaico, entonado por las mujeres en el proceso de cosecha de granos, que implicaba siega,

² GUEERERO, Juan, "Yaravíes Quiteños-música ecuatoriana del siglo XX". Ediciones del Sol, Quito, 1993

trilla, venteo y el guardado del producto. Este ritmo tiene carácter melancólico acompañado por varios silencios al momento de ejecutarlo, mismos que añaden un dramatismo profundo al escucharlo. Por tanto este género musical no es bailable como otros por ejm: un sanjuanito o un huayno.

"El Harawi es entonado especialmente en el momento del venteo del grano ya sea este maíz, frejol, trigo o cebada; las mujeres creían que al entonar este ritmo atraían al viento para el mejor desarrollo de dicha actividad para lo cual las intérpretes utilizaban las palmas de la manos para acompañar la letra de la melodía"³.

Durante años se utilizó el Harawi como música ritual en los diferentes acontecimientos que se daban en el país vecino del sur; como ya hemos dicho servía para las cosechas y en otras ocasiones se lo entonaba en los funerales, para despedirse del ser querido.

Métrica:

Existen dos fórmulas rítmicas del yaraví que son de la siguiente manera:

³ CASAFRANCA, Jazmine, "Las mujeres productoras de alimentos en Perú: diagnóstico y políticas". Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Perú, 1996.

Por tanto este preciado ritmo tenemos que cada día irlo fomentando más para que jamás desaparezca sino por el contrario que resurja como lo fue en sus inicios con sus compositores y sus obras de tan alto realce, e incluso hacer que los grupos musicales folklóricos de Cuenca tomen esta iniciativa de entonar dentro de su repertorio al menos una obra de este ritmo para que así nuestra sociedad cuencana aprecie y valore uno de los ritmos cumbres pero que lamentablemente cada día está desapareciendo y esto puede ser un causante de perdida de nuestra cultura.

1.1 Orígenes.

"Según D'Harcourt, el yaraví etimológicamente proviene del término Harawi incaico, es un nombre que se compone de aya-aru-hui el mismo que tenemos: *aya* significa difunto y *aru* que significa hablar, es decir este ritmo es el canto que habla de los muertos".⁴

"El yaraví en sus orígenes fue indígena, el mismo que está escrito en compás de 6/8 mientras tanto que el yaraví criollo se lo ha escrito en compás de ¾; a pesar de ser idénticos ambos son de carácter elegíaco y de

Juan Aceldo 13

___

⁴ D'HARCOURT, Rey, "La música de los Incas y sus supervivencias". Texas: Occidental Petroleum, 1990.

movimiento larghetto, se diferencian no solo en el compás sino en sus elementos: el yaraví indígena es pentafónico menor, mientras que el criollo introduce, a más de la sensible, segundo y sexto grados de la escala melódica menor"⁵.

La estructura del Yaraví estaba dada en principio por un tema A y tema B, repitiendo dos veces esta estructura sin embargo mucho tiempo después se le incorporó una parte C, la misma que puede ser un albazo o una tonada propia y con relación al yaraví entonado.

Por ejemplo: un yaraví muy conocido sobretodo en el norte de nuestro país es el "YUPAYCHISHKA", en el cual los indios de las haciendas vecinas celebran a la aurora a Quito en los días de fiesta, este tema es entonado a las tres de la mañana; traduciendo el título de esta canción significa "Adorable", lo que también da a creer que fue una melodía entonada hacia el Rey Sol u otra deidad de gentilismo de los indios en tiempos antiguos⁶.

Si la canción está dada en DO menor, en el yaraví aborigen su estructura estará dada por las siguientes notas: DO menor – FA menor – SOL mayor. En cambio

⁵ SALGADO, Luis Humberto, "Música Vernácula Ecuatoriana". Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1952

⁶ MORENO, Segundo Luis, "La música de los incas". Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1957.

en la estructura criolla se le añade las siguientes notas a las ya dadas: RE menor – LA mayor y adicional a esto van las notas cromáticas como puede ser DO# - RE# - FA# - SOL# - LA# esto dependerá del compositor como desee que las notas cromáticas adornen la melodía o a su vez la armonía.

La mayoría de yaravíes han sido escritas antes del siglo XX; en este nuevo siglo no se conocen muchas obras de este género musical ya que la producción de yaravíes ha pasado desapercibida; esto se debe a que los compositores actuales se fueron por otra línea musical como es el Pasillo, el Pasacalle y el San Juanito que son los ritmos que hoy en día se I están trabajando en las instituciones musicales académicas y populares.

Según Estuardo Núñez "el yaraví resulta como un canto triste, a través del cual se expresan los sentimientos. La música del yaraví tiene la dulce tristeza del abandono y la rara capacidad de llevar a lo más profundo del alma popular, pero no como captación masiva, sino íntimamente particular y personal". Con esto queda afirmado que el Yaraví tiene un carácter triste y

⁷ RIVERA, Oswaldo, *"Canciones populares del Ecuador y otros temas"*, Instituto Andino de artes populares del convenio Andrés Bello, Quito 1990

melancólico y que ha sido cimiento para nuevos ritmos folklóricos ecuatorianos.

El yaraví es uno de los ritmos que tiene el carácter propio y autóctono del estilo ecuatoriano, ya que posee una escala pentafónica y tiene una forma mestiza, pues consta de dos periodos como han acostumbrado los españoles y a esta se le ha añadido un tercer periodo para realzar y justificar la melodía melancólica que conlleva el yaraví.

A continuación se dará un claro ejemplo de un yaraví que está escrito en el libro de Juan Agustín Guerrero "Yaravíes Quiteños", su título es *Doña Lorenza*.

"Es el caso de una india "carcinera" de suficientes recursos económicos llamada Lorenza, vivía maritalmente, hacía más de siete años en verdadera paz y armonía con un indio más joven que ella a quien llamban Chepe. Cierta mañana se le acerca a doña Lorenza una vecina con la novedad de que su Chepe se estaba yendo a casar con una india joven, ella que nada había sospechado al respecto no cree en el dio de su amiga, y toma la noticia como un chiste de muy mal gusto y cuando esta insiste en asegurarle la veracidad de su

dicho, le manifiesta que tal coa no puede ser cierta pues que su Chepe nunca había faltado a su casa hasta la noche anterior en que estuvo ahí sin manifestar cambio alguno de su conducta.

Como la vecina insiste tanto en su afirmación doña Lorenza decide mandar un muchacho para que se informe de lo que la vecina estaba diciendo, va el muchacho y no se demora en regresar y confirmar lo aseverado por la vecina. Dice que él llegó justo cuando Chepe estaba saliendo de la iglesia de San Blas de brazo de su esposa en medio de parientes y amigos y que todos dijeron jubilosos a la casa de la novia a celebrar la boda. Al oír esto doña Lorenza y al despertarse los negros sentimientos de odio, rencor y venganza dio rienda suelta a la dominante idea de impedir a todo felicidad trance la de la otra. A este apresuradamente a ver al gran brujo y le pide que irremediablemente quite la vida al infiel con algún embrujo que él sabrá dar por conveniente, el brujo le pide una camisa del amante y una vez que doña Lorenza le da pues el brujo coloca en el suelo y comienza a danzar a su contorno después de haber empuñado una lanza con la mano derecha. En un momento dado sin dejar de danzar ni pronunciar palabra alguna el brujo asesta una lanzada

al pecho de la camisa y el infeliz Chepe, que en ese momento bailaba con su esposa, cae muerto inmediatamente en medio del espanto y la consternación de los invitados.

Y no paró aquí la venganza de doña Lorenza pues la noche que el cadáver se velaba en San Blas penetra en él en momentos que nadie pudiera estorbarla y con su gran cuchillo corvo de carnicería, le saco el corazón y se lo come con verdadera saña y satánica satisfacción.⁸

Como hemos visto en este ejemplo como se narra una historia hecha canción con un ritmo triste como el Yaraví y que a pesar de ser melancólico puede transportarnos hacia le magia de la recreación de una historia trágica como lo fue de Doña Lorenza.

Para mayor lucidez de la obra se presentará a continuación la partitura de la obra analizada históricamente y en ella va adjuntada la letra de la cual fue producto el análisis histórico.

Doña Lorenza

Doña Lorenza del negro anacu tu amante Chepe se está casando.

¿Cómo ser puede que esto lo haga si solo anoche salió de aquí? anda ve longo si será cierto que mi buen Chepe se esté casando.

Cierto mamita verdad ha sido tu amante Chepe con otra india y entre otras cuatro juntas las manos de San Blas salen y se van ya.

Trae muchacho pronto el rebozo que a mi buen Chepe le quiero ver pues en siete años con siete hijos ¿será posible me bote así?

Si esto así fuere Chepe querido no lograremos ni ella ni yo que con cuartillo de pan y queso

tú bien sabes te haré matar.

Si esto no vale ni lo otro vale he de valerme del Escribano él con su letra, él con su pluma a mi buen Chepe devolverame.

Si esto no vale, ni lo otro vale
he de valerme del gran brujo
para que hiere y mate a mi Chepe
él con la punta de su gran lanza.
Si esto no vale ni lo otro vale
del rey valdreme de los infiernos
que el alma negra de ese mi Chepe
sea atormentada en su eterno fuego.

Y he de comerme su corazón que la justicia me coja presa que los verdugos mi cuerpo azoten nada, ni la horca me importa ya.

Pasamos ahora al análisis musical para lo cual he escogido un sistema llamado TRADE en el cual se trata de tener una visión general de toda la formación general de la obra desde su grado más alto hasta su parte menos relevante como se lo puede apreciar en la obra

analizada. Conceptualizando cada letra de este análisis quiere decir:

T: Tempo

R: Ritmo

A: Altura

D: Dinámica

E: Espacio

Mediante este análisis podemos determinar el grado de importancia que tiene cada una de estas letras dentro de la partitura según como esta este dada; sin embargo, en esto se puede discrepar debido a que para algunos será más importante el ritmo y para otros la altura; pero a mi criterio estará dado de la siguiente manera:

T: 3 **R**: 2 **A**: 1 **D**: 4 **E**: 5

Está analizada en pequeña escala la obra Doña Lorenza, tanto histórica como musicalmente y como vemos la altura de su melodía es lo mas sobresaliente seguido del ritmo el tempo su dinámica y finalmente el espacio; y esto da una pauta de cómo está estructurada la obra tanto en

su historia de la canción como en el grado de importancia de los diferentes niveles del análisis TRADE.

Mediante este análisis nos podemos dar en cuenta de que el yaraví es un género musical común de los pueblos andinos, en nuestro país este ritmo fue asociado a los pueblos indígenas y a su sufrimiento en el siglo XIX con cantos religiosos como es el caso de una canción muy conocida se titula "Salve, salve gran señora".

1.2 Compositores e intérpretes del Yaraví.

Como se ha dicho el Yaraví tiene su origen en tierras peruanas, de ahí que se ha considerado pertinente incluir en estas biografías a dos distinguidos compositores del vecino país del sur:

Mariano Melgar (1790-1815): Compositor de origen peruano, nacido en la ciudad de Arequipa, desde muy niño demostró ser un niño prodigio ya que a muy corta edad ya sabía leer y hablar el latín y el inglés con tremenda facilidad. Cuando era un joven de 16 años se enamoró de una niña de 9 años la cual se llamaba Silvia pero lamentablemente sus padres nunca estuvieron de acuerdo con esa relación que mantuviera su hijo con aquella princesa como el mismo la llamaba a la cual le hizo un Yaraví titulado con el nombre de ella "Silvia".

Estando en una edad muy brillante tanto por sus composiciones como por sus ideales de revolución, fue asesinado el 12 de Marzo de 1815 yendo a cumplir la edad de 25 años.⁹

Entre sus obras de yaraví mas representativas están:

- Por mas que quiero
- Ya que para mi no vives
- Vuelve que no puedo

⁹ http://www.adonde.com/historia/1815melgar.htm. Consultado el 11/10/2011. A las 18h00.

El último adiós.

Daniel Alomías Robles (1871-1942): otro ilustre compositor peruano tiene sus orígenes en una familia de Francia; según fuentes en Perú se dice que el compositor fue el primero que puso su trabajo bajo la construcción musical y un estudio intenso sobre la sonoridad de los instrumentos nativos de su país. Este gran compositor estudió en la facultad de San Fernando teniendo como maestro al compositor italiano radicado en Perú, Claudio Rebagliati, que le enseñó piano armonía y composición.¹⁰

¹⁰ http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=3818. Consultado el 11/10/2011. A las 18h30.

Entre sus obras están:

- Despedida
- El cóndor pasa. Popularizada en EEUU por Simon & Garfunkel.

COMPOSITORES ECUATORIANOS DE YARAVÍES

Ulpiano Benítez Endara (1872-1968): nació en el cantón Otavalo y murió en su misma ciudad, a la edad de 96 años. Fue uno de los máximos exponentes del ritmo Yaraví dentro de nuestro país. Durante su vida escribió algunas obras en este género siendo las más famosas Puñales, Despedida y Nunca me olvido. Ulpiano fue músico y compositor además entonaba la guitarra y la flauta. Es padre de

otro compositor muy famoso, por su extensa gama de obras nacionales, Gonzalo Benítez ¹¹ quien al conformar el dueto Benítez-Valencia fue quien difundió las obras de su padre, en especial los Yaravíes.

Entre sus obras más representativas tenemos:

- Puñales.
- Despedida
- Nunca me olvido

¹¹ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

Enrique Espín Yépez (1926-1997): "Nace en Quito en uno de sus barrios llamado "San Roque", es uno de los máximos compositores ecuatorianos con una formación académica el cual inició en piano y violín; fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. En la década de los 40s pasa por Quito el violinista polaco-mexicano Henryk Szeryng considerado uno de los mejores violinistas del mundo que le invita a tocar en la UNAM. Yépez viaja a Mexico siendo alumno también de Manuel M. Ponce, uno de los grandes creadores de música clásica mexicana en donde recibe todo ese nacionalismo con todas sus influencias. Regresa a Quito en 1947 y es nombrado profesor de violín del conservatorio y desarrolla gran actividad musical con el "Cuarteto Quito".

El 8 de diciembre de 1993 en México se realiza el estreno mundial del ballet "La chola maría", con escenografía de Oswaldo Guayasamín y la partitura de Espín Yépez, con su famosa Rapsodia Ecuatoriana para piano y orquesta, compuesta en Alemania en 1955.

Dentro de su gran repertorio de composiciones se destaca el yaraví:

• "Suite del Yaraví"". 12

Carlos Amable Ortiz (1859-1937): "Nace en Quito en el barrio de Santa Bárbara, el 12 de marzo; compositor, pianista y violinista considerado el Paganini ecuatoriano; fue el primer alumno en inscribirse en el Conservatorio Nacional de música siendo su profesor y director Don Antonio Neumane. Con él se inicia la música vernácula ecuatoriana, ya que es quien promueve ser precursor del nacionalismo y por ende de realzar nuestros ritmos andinos. Compuso música popular y académica.

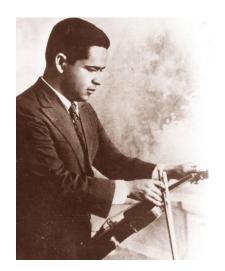
¹² CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

Tratando siempre de componer en los diferentes ritmos que en nuestro país tenemos Carlos Amable Ortiz se dedicó a escribir pasillos, ritmo de nuestra identidad; sin embargo, también lo hizo con otros ritmo como valses, pasodobles, mazurcas, polkas, san juanitos, chilenas, yaraví siendo este ultimo uno de sus creaciones emblemáticas. En final este compositor tiene alrededor de 237 creaciones entre los varios ritmos"¹³.

Dentro del ritmo yaraví solamente creó una sola que sin embargo realza nuestra riqueza musical su obra es:

• "Momentos de tristura".

¹³ AIZAGA, Claudio, "Biografías de Compositores Académicos Ecuatorianos". Editorial Pedro Jorge Vera de la CCE, Quito 2002.

Corsino Duran Carrión (1911-1975): "Nace en la Provincia del Azuay en al cantón Santa Isabel un 30 Diciembre compositor y violinista de alta trayectoria musical. Se graduó de profesor de música en el conservatorio de Quito, oficio en el cual siguió en el mismo lugar en donde culminó sus estudios. además planteles de trabajar en educativos. Fue director de varios conjuntos típicos de música nacional en la Radio Casa de la Cultura: además fue secretario General del Sindicato Ecuatoriano de Artistas Músicos. Corsino Durán fallece en Quito el 14 de Enero". 14

Dentro de su repertorio de canciones se destaca el Yaraví:

- Ñucanchipac Yarahui.
- ➢ Intérpretes: Tríos, duetos y solistas han sido intérpretes que por medio de su arte han sacado a la luz las obras de los diversos géneros que tenemos en nuestro país. Unos han tenido la suerte de convertirse en verdaderos íconos de nuestra música y ser reconocidos por el gran valor de su

¹⁴ AGUIRRE, Ermel, "Musica Ecuatoriana". Editorial A.B.C., Guayaquil-Ecuador.

interpretación de melodías compuestas para que mucha gente sonría y otros lloren, a través de letras en las que están plasmadas las penas y los anhelos del ser humano, ya sea por un amor imposible o por algo perdido.

Sin duda los ejecutantes de estos ritmos son unos verdaderos maestros en el arte de interpretar un instrumento y con sus cálidas voces llegan al público con un mensaje el mismo que puede ser de amor, dolor y de esperanza para propiciar un mejor día. Entre todos los diferentes grupos de música nacional vamos a recalcar a algunos grupos que sin duda fueron y siguen siendo los mejores intérpretes del Yaraví.

A continuación detallaremos las biografías de varios intérpretes que con su forma de ejecutar los instrumentos como guitarras, requintos y en su forma de cantar las melodías marcaron una huella

imborrable nuestra musical

Benítez-Valencia (1940-1970): Dueto formado por Gonzalo Benítez (primera voz) y Luis Valencia (segunda voz), uno de los mejores duetos de nuestro país; salen al aire con canciones nuevas 90% del interpretando un repertorio de los nacionales de la época. compositores les considera "símbolos de la cultura nacional", ya que fueron ellos los que empezaron con las serenatas quiteñas por las fiestas de Quito, en 1961.

"Lograron cristalizar un estilo, forma y manera de cantar nuestra música junto con el timbre de sus voces, el momento histórico de la música ecuatoriana y la segunda voz del Potolo" 15.

¹⁵ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

Dentro de su repertorio interpretaron yaravíes como:

- Nunca me olvido.
- Despedida.
- Palomita Encantadora
- Puñales.
- Veneno de amor.

Carlota Jaramillo (1904-1987): nace en Calacalí y muere en Quito. Cantante, actriz. Heredó la vocación artística de su abuelo materno y de su tío Timoleón (padre de Héctor Jaramillo), quien desde muy pequeño mostró dotes de intérprete musical, con especial predilección por la ejecución de la guitarra.

En 1942, Carlota Jaramillo y Luis Valencia graban a dúo para el sello Odeón de Argentina y después para Ifesa de Ecuador el pasillo "Sendas distintas". En su amplio repertorio incluía yaravíes, siendo el más renombrado "Profunda Herida" y "La canción de los Andes".

En 1970 decae su voz debido al fallecimiento de su esposo, Jorge Araujo Chiriboga, y ella se aparta de los escenarios por un tiempo, hasta que a principios del año 1981 decide grabar un disco con Edgar Palacios.

Ella decía "Interpretar una canción es como rezar una oración cuando hay paz en música y letra". Murió a los 83 años de edad a causa de traumatismos cerebrales producidos por una caída"¹⁶.

¹⁶ CARRION, Oswaldo, "Lo

Dúo Ayala Coronado (1965): "Conformado por Oswaldo Alfredo Ayala y Adriano Washington Coronado, los mismos que unieron sus voces el 29 de Octubre de 1965 en Radio Central de la ciudad de Riobamba en el programa de aficionados "Tribuna libre del arte". En el año de 1967 realizan la grabación de 6 discos sencillos y el primer Long Play, en la ciudad de Guayaguil, para el sello Orión. Han sido acompañamientos de grandes maestros como Carlos Naldo Regalado, Rosalino Campos, Quinteros, Héctor Manito Bonilla, Paquito Godoy, Gatos Saltos, Gonzalo Godoy. No hay lugar en nuestro país en donde este dúo no haya cantado teniendo el respaldo muy generoso del público.

Además, han grabado seis discos compactos en sello Aravec; se editó un compacto con 20 Yaravíes siendo este el motivo con el cual recibieron el galardón de "Los reyes del yaraví" que hasta hoy en día se lo

reconocen y se los respeta por el gran legado que han dejado a las generaciones posteriores además han grabado un compacto con 20 pasillos y varios con ritmos festivos"¹⁷.

A continuación esta la portada del disco de yaravíes interpretado por este dúo:

Canciones:

Lado A: Lado B:

¹⁷ López, Abraham. "Ayala Coronado Los reyes del Yaraví". Sinfonía (Quito), 01 enero 2007: 33 – 34

Corazón.

Corazón destrozado.

No me olvides.

Desesperación.

Profunda Herida.

Pobre mi madre querida.

Cuando muera.

Despedida

Veneno de amor.

Donde estas querido.

La casita.

Puñales

Trío los Brillantes: "A comienzos de los años 60as un trío llamado "Los Latinos del Ande" acompañaban a varios artistas como Eduardo Brito en uno de sus viajes a nivel internacional por Guatemala. En 1962 se encuentran con la voz majestuosa de la argentina Olga Gutiérrez, y tras la separación inesperada de Eduardo Erazo, quien fue cuarta voz y tercera guitarra dentro del grupo musical, el trío queda conformado por:

- Olga Gutiérrez (primera voz).
- Homero Hidrobo (segunda voz y requinto).
- Héctor Jaramillo (tercera voz y guitarra segunda)".¹⁸

La trayectoria del trío puede dividirse en seis etapas, debido a su trayectoria musical importante, gracias a sus voces y a la forma mágica de entonar los instrumentos de cuerda:

¹⁸ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

- 1) Primera Etapa: "Cuando se constituyeron como el cuarteto los Brillantes, con los músicos: Eduardo Erazo, Olga Gutiérrez, Homero Hidrobo y Héctor Jaramillo. Tras la separación de Eduardo se conforma el trío, que llega a grabar 5 L.P.
- 2) Segunda Etapa: Homero Hidrobo abandona el trío y en su remplazo ingresa el requintista Víctor Galarza. Es una de las etapas más fructíferas, graban 5 L.P.
- 3) Tercera Etapa: En esta etapa abandona el grupo Víctor Galarza y en su lugar entra como requintista Naldo Campos; graban un L.P. y varios sencillos.
- 4) Cuarta Etapa: En esta etapa regresa Victor Galarza en vez de Naldo Campos. El trío está conformado por Olga Gutiérrez y el joven Víctor León. Desde la segunda etapa hasta la cuarta hablamos de 10 años, aproximadamente.
- Quinta Etapa: Esta etapa la conforman los hermanos Basantes y el maestro Victor Galarza.

6) Sexta Etapa: El trío Los Brillantes toma otro rumbo, con la integración de la estupenda voz femenina Patricia Valenzuela quien, en conjunto con su esposo Victor Galarza y el guitarrista Ricardo Almachi, presentan una nueva propuesta. Realizan estupendas grabaciones y presentaciones en radio y televisión. Han sabido continuar con el gran legado y tradición de toda una institución musical ecuatoriana del cual todo nuestro pueblo sabe su reconocimiento". 19

En su repertorio incluyen varios yaravíes; los mismos que han sido seleccionados con cuidado e interpretados con maestría y respeto a la tradición. Entre ellos tenemos:

- Puñales.
- Van cantando por la sierra.
- Días de amargura.

1.3 Obras emblemáticas en Latinoamerica y Ecuador.

Dentro del repertorio latinoamericano, y especialmente en Ecuador, existen obras cumbres de este ritmo, interpretados con maestría por artistas, especialmente de

¹⁹ http://elblogdelbolero.wordpress.com/2008/07/21/trio-los-brillantes-idolos-ecuatorianos-desiempre/. Consultado el 03/05/2012. A las 16h00.

generaciones anteriores. Ellos han llegado a consolidar un sentimiento en los corazones de quienes hemos escuchado y, sobre todo, hemos aprendido a dar gran valor debido a que su trayectoria se remonta muchos años atrás y que, sin embargo, estamos dejando de lado por la gran cantidad de ritmos extranjeros que, en algunos casos, han permitido los adoptemos como si fueran nuestros, dejando de lado a los realmente vernáculos.

Destacaremos algunos de ellos:

Puñales.

Canción cumbre dentro del género Yaraví; fue escrita por el compositor imbabureño Ulpiano Benítez quién, dentro de sus viajes por el trabajo de comerciante que tenía, tuvo la inspiración para componerlo, como un canto a la vida. Dicha obra fue interpretada, en primera instancia por el dúo Benítez-Valencia y posteriormente por el dúo Ayala-Coronado. Su letra dice así:

Mi vida es cual hoja seca / que va rodando en el mundo /

no tiene ningún consuelo, no tiene ningún halago,

por eso cuando me quejo mi alma padece llorando, mi alma se alegra cantando.

Cantando mis pocas dichas, / llorando mis desventuras / camino sin rumbo cierto, sufriendo esta cruel herida,

vida.

y al fin me ha de dar la muerte, lo que me niega la

Qué mala suerte tienen los pobres que hasta los perros le andan mordiendo / así es la vida, guambrita, ir por el mundo, bonita, siempre sufriendo /

Puñales Yaraví ecuatoriano

Ulpiano Benítez (Otavalo s. XIX - s. XX) Adaptación piano: Fidel Pablo Guerrero

Palomita encantadora.

Obra representativa en el género Yaraví, compuesta por Gonzalo Benítez e interpretada por el mismo compositor, después de que muriera su compañero de dúo, el Potolo Valencia. En la actualidad esta obra es tocada por el trío Ayacucho del hermano país Perú.

Palomita encantadora / te voy a cortar las alas / Palomita encantadora / te voy a cortar las alas /

/ Para que no puedas volar ni a tu nido, ni a tu rama, ni a los brazos de otro ingrato /

/ Mírala cómo se va, y dijo que me quería ¡Ayayay! ¡Ayayay! /

/ Sin duda se acordará, del amor que me ha tenido del amor que me ha ofrecido /

/ Sal si sabes querer, sal si sabes amar, a la media noche nomás, por tu ventanita nomás /

• El quirquincho.

Oswaldo Torres 1953

Dentro del repertorio latinoamericano se ha encontrado esta hermosa obra del compositor Oswaldo Torres, artista chileno que estuvo en el grupo Illapu y con quien lanzó su primer disco "Encuentro con las raíces"; también compuso la Baguala India, y la cantata "El grito de la raza" con música de Roberto Márquez, Director actual de la agrupación.

Sin embargo, quien popularizó el Quirquincho fue el grupo folklórico Altiplano de Chile con la declamación de Julio Araya. En esta canción se narra la historia de un armadillo enamorado. Constituye una de las obras latinoamericanas más

populares en donde se ve plasmado este ritmo, que ha recorrido el mundo entero con un famoso grupo.

Declamación: y en este camino por la hermosa dimensión de mi tierra andina donde el sol se enamora del sirviñacu a la luna y donde se escucha el canto amoroso del pucu cucu yo así como me ven también he conocido el amor pues claro que con harta mala suerte, me contaba mi tata abuelo que en otros tiempos las cosas eran muy raras, las cholas tenían hijos de los cóndores, y el lagarto se enamoraba de la zorra y la parina tenía huevos del quirquincho pero mejor les cuento lo que me pasó a mi ya que pal amor pal amor ciego nací... se me iba algún pájaro a mi ventana y me ha dicho que mi chola la Jacinta ha enamorado se quirquincho, yo le he dicho no puede ser pues, pues pal quirquincho la quirquincha y para el hombre la mujer pues este pájaro habrá querido motivarme los celos, pues me ha agregado que mi chola en noches de luna llena se va a hueviar con el maldito quirquincho, yo me he puesto triste y lamentero y como solo he venido al mundo me llevó a conversar con la luna, bonita le he dicho que voy hacer este paisano enamorado cuando su chola

quirquincho lo han cambiado la luna me ha mirado y se ha reído le he dicho si por un quirquincho te han cambiado habrás de ser muy gacho pues y así con los consejos de la luna me ido camino del pajonal a ver que pase la Jacinta y allá la espera con mi cajita challera me he puesto a cantar unos lamentos un yaraví tristones de esta tierra tan querida la puna mía.

Canción:

Por qué me dejaste solo, solo triste y padeciendo ay ya yay

pobre tucumana tan bonita...

y esos besitos con pasión que a voz te estarán gustando ay ya yay

pobre tucumana tan bonita...

Declamación: y ahí venía la Jacinta con su pollera de colores parecía un ramillete de rosas incrustados en la juna, Jacinta le he dicho acaso el amor que yo te he dado no ha llenado tu corazón que por un maldito quirquincho me has cambiado, y con la indiferencia del corazón que jamás a querido a seguido el camino del pajonal en brazo del maldito

quirquincho, yo me e puesto mas triste y mas lamentero me he regresado a mi casa me he tomado una jarra de alcohol y así borracho en penas y angustias me e salido por las calles de mi pueblo cantando y bailando; pero allí donde los Baltazar había un marrucututi pues que es la ceremonia de corte de pelo a las guaguas de los amos ahí e tomado y e bailado durante tres noches seguidas y cuando la luna era tibiamente violada por el sol nuevamente he salido con mi pena y con mi cajita challera por las calles de mi pueblo cantando y bailando, pero allí en la iglesia ahí estaba el señor quirquincho pidiendole audiencia al señor cura pa casarse con la Jacinta por la mañana, me han bajado los celos con rabia e agarrado un palo y le he seguido por la plaza por las calles por los cerros las quebrada y allí le he dado un palo en la cabeza y aquí lo tengo cantando bajo el brazo pues... maldito ladrón de amores, maldito quirquincho... me has dejado sin mi chola te has de morir cantando...

Canción:

Maldito ladrón de amores maldito quirquinchito me has dejado sin mi chola te has de morir cantando

te has de morir cantando te has de morir cantando.

Como hemos visto estas obras como *Puñales* y *Palomita* encantadora han trascendido a lo largo de la historia debido a la riqueza armónica y melodía triste y melancólica, que el yaraví refleja de la mejor manera.

CAPÍTULO II

EL YARAVÍ EN EL FOLKLOR LATINOAMERICANO.

2.1 Antecedentes.

El Folklor Latinoamericano se manifiesta a través de una gran cantidad de ritmos y compositores, los mismos que han surgido por necesidades políticas y sociales. Así tenemos el caso de Chile, en donde surgió con mayor fuerza la música protesta con una gran compositora llamada Violeta Parra, la misma que a través de sus composiciones denunció todas las injusticias que se estaban cometiendo en su país; esto a su vez conllevó a los diferentes países a que surgieran compositores y grupos de música latinoamericana, ya sea para demandar o para realzar algún acontecimiento.

Además de esto, el folklor ha ayudado a que nos integremos como cultura latinoamericana; esto se ve reflejado en las diferentes agrupaciones de alto renombre

que han surgido en los diferentes países latinos y que dichos grupos han tenido una gran aceptación en los demás países hermanos, no solamente las V agrupaciones sino artistas que alzaron con su voz la protesta en contra del sistema imperialista que hasta hoy en día se lo vive en algunos lugares; por tanto a continuación se dará un pequeña lista de agrupaciones folklóricas de Latinoamerica que ha llegado con su mensaje a todos los rincones de cada ser y llegando a establecerse como agrupaciones cumbres dentro de nuestro folklor:

Chile.

- 1) **Agrupaciones:** Altiplano, Inti-Illimani, Quilapayún, Illapu, Wancara.
- 2) **Solistas:** Violeta Parra, Victor Jara, Ángel e Isabel Parra.

Argentina.

- 1) **Agrupaciones:** Los Chalchaleros, Los Visconti, Los Fronterizos, Los Acha.
- 2) **Solistas:** Victor Heredia, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, Jorge Cafrune.

• Bolivia.

- 1) **Agrupaciones:** Awatiñas, K'ala Marka, Maya Andina, Savia Andina, Kjarkas.
- 2) Solistas: Yuri Ortuño,

Perú.

- 1) **Agrupaciones:** Inkañan, Alborada, Ñanpi, Wayayay Inca.
- 2) **Solistas:** Chabuca Granda, Ricardo Dolorier, Yuri Boluarte, Jorge Millones.

Ecuador.

- Agrupaciones: Pueblo Nuevo, Huayanay, Winiaypa, Ñanda Mañachi.
- 2) Solistas: Lenin, David Bonilla, Jaime Guevara

Venezuela.

- Agrupaciones: Tambor Urbano, Raíces de mi Patria.
- Solistas: Pedro Elías Gutiérrez, Rafael Coronado. Soledad Bravo.

Esto se ha extendido hasta los demás países donde el folklor latinoamericanos en ha crecido exageradamente así tenemos especialmente en Chile, Bolivia, Perú v Ecuador en donde se realza los instrumentos andinos estos zampoñas, ya sean

charangos, bombos, pingullos; los mismos que a su vez requieren de mucha dedicación para poder perfeccionarlos y llegar a entonarlos de la manera más correcta.

Y tanto así ha sido la trascendencia de los instrumentos folklóricos que se ha llegado a conformar orquestas como la existente en la actualidad en Quito la "Orquesta de Instrumentos Andinos", que ha dado paso a la formación de músicos para este campo un poco apartado pero que hoy en día se lo está tomando con mayor seriedad, y es así que entonan melodías de música académica y, claro, también obras nuestras que han sido adaptadas para dicho formato instrumental.

Otro punto de importancia es que, al igual que la orquesta andina, en las otras orquestas sinfónicas dentro de sus repertorios ya se están tomando en cuenta los ritmos nuestro; es así por ejemplo en la orquesta de Cuenca se ejecutan obras de estilo nacional como pasillo, san Juanito, albazo y esto ha significado un gran aporte dentro de nuestra música debido a que no se rigen solamente a la música occidental sino ya se adentran en nuestros ritmos.

2.2 La Música latinoamericana como lenguaje social.

La música latinoamericana dentro de lo social se ha caracterizado por ser uno de los máximos exponentes en contra del sistema capitalista en el cual vivimos, así tenemos músicos como Víctor Jara que denunció y dio a conocer a todo el mundo las corrupciones que se vivía en su país con canciones como "Plegaria a un labrador" o "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido" en las mismas que reflejan la dureza y crueldad con la cual las autoridades sometían al pueblo a algunas ordenanzas injustas y que el pueblo tenía que acatar sin derecho a alzar una voz de protesta.

Existen, sin embargo, obras realzantes en el ámbito social como es el caso del grupo Quilapayun con una de sus obras como es "Mi Patria" en la cual sobresale el cambio social que surgió a través de la toma de buenas decisiones de sus mandantes, no sólo para su bien personal sino para el de toda una nación. Por otro lado tenemos a un grupo boliviano los K'ala Marka en uno de sus temas "Recital a la Paz", se da una gran invitación a la reflexión sobre la unión y la solidaridad que se debería tener entre países hermanos, este famoso grupo también realza la importancia de cuidar la vida animal y la vida vegetal la misma que está plasmada en una hermosa obra titulada "Jaguar"; por último tenemos a los Kjarkas de Bolivia en su tema "El Amor y la Libertad" en la cual se

narra la importancia de vivir en paz con la libertad de los pueblos latinoamericanos.

En nuestro país también hemos tenido agrupaciones que denuncien todas las corrupciones cometidas y un grupo representativo es "Pueblo Nuevo" quienes mediante sus composiciones como "Vamos pa arriba", "La historia de la Patria mía" o "Seremos el pueblo nuevo" intentaron concienciar para que dejemos de estar en silencio y nos demos cuenta de que las cosas estaban yendo por un mal camino y que la única manera de ser escuchados es uniéndonos todos y levantando la voz contra aquellos que solamente quieren ver su propio beneficio y mas no lo de un pueblo que los eligió.

Es decir, por medio de las letras se puede denunciar las injusticias arremetidas en contra del pueblo y de las represiones que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia y no sólo en nuestro país sino en toda Latinoamerica; esto se ve reflejado en el exilio y asesinato de varios artistas y agrupaciones; sin embargo, no lograron callar su voz porque como lo dijo *Mercedes Sosa si se calla el cantor calla la vida porque la vida misma es un canto;* frase muy célebre ya que está ahí plasmada lo que el canto y por ende la música puede hacer cuando se trata de alzar el puño de protesta.

También nuestros ritmos han servido como forma de halago para alguien sin importar si fuese hombre o mujer así tenemos que nuestros ritmos andinos como el Albazo, el San Juanito, el Aire Típico la Tonada son ritmos que de una u otra manera se llega a enamorar a la persona deseada por ejemplo: el Albazo *Solito* o con el San Juanito *Marianita María*, el Aire típico *Vestida de azul*, la tonada *Lindo es el Amor.....* en fin se podría nombra un sinfín de obras que realzan el amor y las ganas de estar con aquella persona que realmente amamos.

Existen un sinfín de agrupaciones folklóricas latinoamericanas que han hecho que su voz sea escuchada y sobre todo puesta en práctica llegando a los seres más reprimidos como es el pueblo; para que se acabe de una vez con las injusticias a la cual los han sometido y que por muchos años han estado ocultos por miedo a represalias que se puedan cometer contra de ellos.

2.3 Compositores e intérpretes Latinoamericanos.

Compositores: como hemos visto en Latinoamérica existen una gran cantidad de compositores, que dejaron su legado con una gran cantidad de obras que marcaron el rumbo de una nación; pero que por

trayectoria tan marcada en contra de gobiernos de sus países fueron perseguidos hasta la muerte en algunos casos y en otros llegando a exiliarles de sus propios países y dejándolos vivir en otros lugares en donde fueron acogidos con cariño por la gran obra que estaban desarrollando pero que sin embargo en su país solamente encontraron cerradas y nada puertas mas, por tanto continuación se dará a conocer algunos de aquellos de grandes genios música

latinoamericana.

Violeta Parra (1917-1967): "Nace el 4 de Octubre en la provincia de Ñuble al sur de Chile, hija de una campesina humilde y de un músico del cual heredó el

amor por la música. A los 10 años de edad aprende a tocar la guitarra y a cantar, con esto empezó a trabajar en un circo junto con sus hermanos demostrando ahí su gran virtud por la música, estuvo involucrada con el teatro en donde gana innumerables concursos de teatro y poesía.

Su gran aporte a la música popular chilena y por ende a la música protesta fue de gran importancia debido a sus obras en donde se plasmaron los dolores del pueblo chileno y este legado ayudó a que existieran nuevas generaciones que surgieron con nuevas ideas y aportes para el desarrollo de su sin embargo cultura musical ٧ que perseguidos y en algunos casos terminaron siendo por sus gobernantes que trataron de mártires callarlos pero fue imposible debido a que sus obras llegaron no solamente a los corazones de su gente sino también al resto de países hermanos que de una u otra manera se sintieron identificados con aquellas crueldades que sufrieron por muchos años.

Violeta Parra fue la fundadora de la Nueva Canción Chilena en los años 60's con sus andino-infusión de las canciones populares que eran altamente político y nacionalista en su lírica, así como el contenido

melódico. Canciones "Hace Falta sin como Guerrillero" y "La Carta" están llenos de sentimientos anti-gubernamentales, lo que refleja la solidaridad los latinoamericanos sentimientos entre V SUS socialistas. Algunos dicen que Parra era una de las primeros en establecer la Peña (ahora conocido como La Peña de los Parra), un centro comunitario que, en esencia, celebra las artes indígenas junto con el activismo político".20

"Dentro de las muchas grabaciones que hizo Violeta tenemos las más importantes: Casamiento de negros (1955), Una chilena en París (1965), Rin del angelito (1966), Volver a los diecisiete (1966), entre otras de las cuales la mayoría de sus obras han sido interpretadas por intérpretes de alto renombre. El 5 de febrero de 1967 muere en su carpa de la Reina". ²¹

La música que Violeta interpretaba en su mayoría fue autoría de ella y que se reflejaba el lamento de los indígenas al igual que en nuestro país en los ritmos melancólicos como el Yaraví se ve reflejado el dolor, la angustia el sufrimiento de aquellas cosas que de una u otra manera nos lastiman y que una canción en la cual se hable de aquello pues permite que

²⁰ www.soundsandcolours.com/articles/chile/victor-jara-the-martyred-musician-of-nueva-cancion-chilena/, Consultado 15/05/2012, A las 17h00

www.biografiasyvidas.com/biografía/parra violeta.htm, Consultado 14/04/2012, A las 20h30

sintamos un fuerza de empuje para luchar y avanzar hacia adelante dejando una huella que permita que nuevas generaciones la retomen y la continúen.

Victor Jara (1932-1973): "Nace en Quiriquina el 28 de septiembre hijo de una familia humilde y sencilla su madre Amanda al ser abandonada por su marido ella decidió a Santiago en donde en 1957 Victor conoce a Violeta Parra quien le acogió como discípulo además que le enseñó a tocar el cuatro y el charango además a perfeccionar mucho mas la guitarra; en 1960 recibe el título de Director de Teatro.

En 1968 pasa a ser el director de la agrupación Quilapayún en donde graba su disco *Pongo en tus*

manos abiertas, en 1969 donde coincide con la Salvador candidatura de Allende. Fn 1970 publicó Canto libre, El derecho de vivir en paz y La población, creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular en Latinoamérica. Sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas, en la línea de los cantautores de la época; con todo, su éxito internacional las llevó más allá de su Chile natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la transición.²²

"En 1969 vio el primer Primer Festival de la Nueva Canción, patrocinado por la Universidad Católica, Santiago. Con su composición musical, "Plegaria por un Labrador", Jara ganó el primer premio en el festival. Por primera vez en la historia chilena, músicos y bandas de diversos estilos musicales se unieron en la celebración de sus valores culturales chilenos. Por supuesto, la naturaleza política de la música interpretada en el Festival no pudo escapar del fervor de base de izquierda que se entrelazan con

²² PAROT, Carmen, *"Victor Jara El derecho de vivir en paz"*, CD-ROM, Edición: Marcelo Jiménez, Javier Echeverría, Chile 1999.

la música en sí. Después de su primer premio, Jara viajó por toda América Latina como representante cultural de Allende y su Coalición de Unidad Popular, el uso de su inspiración marxista la música como una plataforma en la que involucrar a los estudiantes y los trabajadores".²³

Como vemos, la Nueva Canción Chilena ha sido música de gente de pueblo para el pueblo que nunca olvidaron de donde salieron y hacia donde quisieron llegar, como fue el caso de otro gran compositor, Victor Jara, que con su voz y su forma de interpretar los instrumentos llegó al sector más oprimido, como es el sector indígena, en donde se cantan sus melodías tristes conocidas en su país como las cuecas y en las que, al igual que en nuestro país, se refleja la tristeza que da el separarse de alguien que significó mucho para nuestra vida; la diferencia solamente está en el nombre del ritmo ya que nuestro ritmo representativo de la melancolía es el Yaraví.

Por tanto el legado que ha dejado Victor debe ser de gran valor y sus obras seguirán siendo un gran ejemplo de vida para todos quienes nos vemos identificados con ellas; y sobre todo saber interpretar

 $^{^{23}\} www.sounds and colours.com/articles/chile/victor-jara-the-martyred-musician-of-nueva-cancion-chilena/$

el mensaje final que a lo largo de la composición nos quiere decir.

Chabuca Granda (1920-1983): "Nace en Apurímac una de las grandes cantautoras de Perú; a los doce años descubre su vocación por el canto llevándolo esto a ser nombrada vicepresidenta de la asociación de Canto de su Colegio Sagrados Corazones de Jesús.

En 1940 formó un trío con Martha y Charo Gibson; interpretaban canciones mexicanas, muy de moda en la época. Su fama internacional procede del vals *La flor de la canela*, al que siguieron otras exitosas melodías como *Fina estampa* y *José Antonio*, que han sido interpretadas en muchas ocasiones por

célebres músicos de la talla de María Dolores Pradera. A lo largo de su carrera como compositora trabajó diversos ritmos como el tondero, el vals criollo y los ritmos negroides. Estos últimos se dejan ver en melodías como *El surco o Me he de guardar*²⁴.

Falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983.

Pueblo Nuevo (1975): "Nace una tarde de mayo en las aulas de la Universidad Central de Quito en la Facultad de Medicina, interpretando una nueva música latinoamericana y protesta. Con 26 años de carrera artística han realizado más de 1500

²⁴ http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/granda.htm: Consultado 15/03/2012, A las 20h00

presentaciones; prácticamente son los representantes del canto popular del Ecuador y América Latina.

En sus letras están plasmados los reclamos de un pueblo sufrido, como por ejemplo *La tregua, La historia de la Patria mía, Vámonos pa' arriba.* Cuando se dio la guerra entre Ecuador y Perú ellos plasmaron su dolor por esta masacre en una obra que la llevaron a la cumbre: *Paquisha,* un himno al lugar en donde se desarrolló dicha guerra.

Han recibido varias condecoraciones entre las que se destacan:

- Al Mérito artístico cultural, por el Banco Ecuatoriano de desarrollo. 1988.
- Al Mérito artístico, por el ministerio de educación, 1990.
- Condecoración Salvador Bustamante Celi, por el municipio de Loja.

Dentro de sus canciones más conocidas tenemos: Atajitos de caña, Cajita de música, A mi lindo Ecuador²⁵.

²⁵ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

"Veinte discos de larga duración y 18 discos compactos son el testimonio de un trabajo que ha pasado por varias décadas, además han realizado viajes por varios países demostrando nuestro folklor España, Noruega, ecuatoriano: Suecia. Rusia. Holanda, Venezuela, Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Mexico y EE.UU. Además han recorrido todas las provincias de nuestro país, denunciando enamorando todos quienes ٧ a apreciamos de su música". 26

Integrantes:

- Miguel Mora: Director, guitarra y voz.
- Ernesto Guerrero: Representante, guitarra, charango y vientos andinos.
- Alberto Guerrero: Voz y guitarra.
- Galo Mora: Guitarra y charango.
- Luis Freire: Voz y guitarra.
- Ricardo Sempértegui: Percusión.
- Carlos Pizarro: Congas y percusión menor.
- Francisco López: Bajo.
- Angel Lima: Trompeta.
- Jamil Erazo: Flauta traversa y quena.
- Roberto Chacón: Técnico de sonido.

²⁶ http://fimiv.blogspot.com/2007/10/pueblo-nuevo-ecuador.html. Consultado el 03/05/2012. A las 17h30

Leonardo Cárdenas: Director musical –
Teclados. Cabe destacar al maestro Leonardo
por su aporte valioso dentro de la música
ecuatoriana con sus arreglos y composiciones
dentro de nuestros ritmos y nuestro
agradecimiento por sus conocimientos dados en
nuestra facultad.

En su larga trayectoria como agrupación musical ha pasado varios artistas; se dice que son treinta y cinco cantores y músicos que marcaron su voz y su talento en Pueblo Nuevo; son 37 años de camino que han recorrido en conjunto con instrumentos de viento de metal, de cuerda y de percusión, haciendo resonar sus gargantas y llenando los corazones de todos con su sentimiento de paz y amor que lo han sabido transmitir durante todo este tiempo.

Jaime Guevara (1954): "Nace en Quito el 21 de Diciembre en un barrio alto de la capital de donde se puede apreciar toda la historia política, social, musical de Quito y del país, su nombre es el Dorado. Su talento se vió a muy tierna edad en la escuela, donde dio muestras de musicalidad, a pesar de que sus padres no estuvieran de acuerdo que fuera músico"²⁷.

Su primer logro lo consiguió en la dictadura de Rodríguez Lara (1974) que le motivó a crear su primera canción, *Gas de flores*; que, al igual que los artistas de la corriente latinoamericana censura todo acto de corrupción e injusticias que en esos años se estaba viviendo en nuestro país y que mediante la música, una de las armas más fuertes, denunció todos los actos inmorales de corrupción y destrozo en contra de un pueblo oprimido.

Entre sus obras tenemos:

- El último asiento del bus.
- Dolarización.

²⁷ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

- Versos inéditos.
- La modernización.
- Seguro de muerte.

Dentro de los artistas que Guevara admira está Alex Lora, del grupo El Tri de México, a Violeta Parra con quien ha dicho que se identifica y todos los músicos protesta; en los nacionales al dúo Benítez-Valencia. Utiliza mucho nuestros ritmos ecuatorianos como el San Juanito, el Albazo, el Yumbo, etc.

"Una de sus canciones cumbres la escribe en 1987: un Albazo-rock-protesta que la hizo en vista de los incidentes en la base aérea de Taura protagonizada por el entonces Presidente de la República y del Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana"²⁸.

Apresador apresado

Yo creí que disparaban sus fusiles en mi honor y resulta que me agarran por mañoso y opresor. ¿Y ahura y ahura, cómo me escapo de Taura? Ay ay ay ay.

Se me caen los calzones y los humos de matón al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación.

²⁸ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

¿Y ahura y ahura, cómo me escapo de Taura? Ay ay ay ay.

Pobre Rambo, pobre Rambo derrumbado

pobre Rocky, pobre Rocky derrocado

pobre Cobra descobrado pobre cow boy frustrado

apresador apresado

Es verdad que yo he rezado sólo en tiempo electoral pero un zambo colorado hasta me hizo arrodillar. ¿Y ahura y ahura, cómo me escapo de Taura? Ay ay ay ay.

Pobre Rambo derrumbado con el rabo entre las piernas

les firmé mi rendición pero atrás de mis promesas ya tramaba mas traición pero atrás de mis promesas me oriné en el pantalón.

¿Y ahura y ahura, cómo me escapo de Taura? Ay ay ay ay.

Como hemos visto, en la música folklórica latinoamericana, gracias a hechos que han marcado la historia de nuestros países han surjido muchos artistas, compositores, intérpretes que aportan para el desarrollo de nuestra música y que, por más que

los quisieron callar, no han podido. Sus denuncias, mediante creaciones musicales, no podrán ser calladas jamás y, hoy en día, esas obras han cobrado mayor fuerza de expresión y reclamo.

CAPÍTULO III

EL YARAVÍ Y LA MÚSICA FOLKLÓRICA LATINOAMERICANA.

El yaraví ha sido un género de gran importancia en la evolución del folklor, así vemos que han surgido varios grupos icónicos en nuestro país como los Huayanay en Quito que realzaron nuestros ritmos llevándolos a su máxima expresión, tanto en sus letras como en la forma de entonar, ya que su característica principal fue la utilización de la hoja de capulí como instrumento melódico. Por tanto, dentro del repertorio musical folklórico de nuestros grupos andinos existen obras, interpretadas por grupos que han sido pilar de nuestra identidad.

A lo largo de la historia de nuestros ritmos han existido diferentes dúos, tríos, bandas de pueblo y solistas que han permitido que nuestros ritmos no desaparezcan sino que, por el contrario, sean realzados y admirados por todos y que dejaron un gran legado a nuevas generaciones para que los escuchen y los interpreten de tal manera que no desaparezcan.

3.1 Cambios del yaraví hacia la música folklórica, influencias y elementos comunes.

El yaraví como tal ha sido un ritmo cumbre en nuestro país por las innumerables situaciones para las que era utilizado dentro de nuestro folklor; sin embargo esto ha ido decayendo poco a poco, debido a la gran invasión de ritmos extranjeros que nos han llegado y que los hemos ido adoptado como nuestros, dejando a un lado los verdaderos orígenes musicales que tenemos.

El folklor ha sido interpretado tradicionalmente con pingullos, ocarinas, rondador y bombo, al igual que el yaraví, sin embargo esto a cambiado con el pasar del tiempo. Esto se ve reflejado en la adaptación de instrumentos europeos como la guitarra ٧ latinoamericanos como el charango, instrumentos de cuerda que realzan las melodías que salen de los instrumentos de viento. Adicionalmente tenemos otro instrumento extranjero que ha sido adaptado muy bien en nuestro medio: la quena, originaria de Bolivia, que en sus inicios era de hueso y en la actualidad es construida de madera o de bambú.

Esto ha sido positivo para nuestra música porque el implementar y no dejar perder los ritmos propios ha ayudado a que nuevas agrupaciones aparezcan en todo nuestro territorio, ya sea en la costa, sierra y oriente, siendo la sierra en donde más se encuentran las

agrupaciones andinas en especial Otavalo, Quito, Cañar y Cuenca. Sin embargo, la adaptación de otros instrumentos como el bajo eléctrico y la batería ha producido un cambio radical, debido a que tanto el folklor como el ritmo yaraví en sí jamás fueron entonados con estos instrumentos.

3.2 Grupos icónicos de los años 80 y 90 en Ecuador que usaron el yaraví y la música folklórica.

Existen algunas agrupaciones folklóricas que tomaron a este ritmo como escudo de su repertorio, así mismo tríos y dúos y solistas que a lo largo del tiempo interpretaron este valioso ritmo con alegría, y destacando ante grandes públicos teniendo gran aceptación así tenemos:

Hermanos Miño Naranjo (1958): "Conformado por los hermanos Luis Eduardo (primera voz) y Héctor Danilo (segunda voz); nace en la ciudad de Ambato en una gran actuación junto al artista mexicano Miguel Aceves Mejía; así empieza su gran carrera artística; en ese mismo año graban su primer disco con los temas: Sin tu amor (pasillo) del compositor Carlos Solís Morán y Pajonal (yaraví)"29. "En 1964 ganan el "Festival Iberoamericano de la Canción" en España con el pasillo "Tú y yo", poesía del Doctor Manuel Coello Noritz y música de Francisco Paredes Herrera, con el conjunto musical de Carlos Bonilla Chávez"30. Ese mismo año el Instituto Latinoamericano de Estados Unidos organiza el Festival de la Canción a los que invita a Los Chalchaleros (Argentina), Los Huasos Quincheros (Chile), Los Morochucos (Perú) y los Hnos. Miño Naranjo, siendo estos los triunfadores, por lo que les dió el Nombramiento como Miembros de Honor de la Unión de Artistas de Estados Unidos en Hollywood.

"Han ganado el festival de Flor de loto de Japón y el

²⁹ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

³⁰http://www.lavozdelriotarqui.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid= 219. Consultado el 07/05/2012. A las 15h00

festival de *Verano* de Moscú. Sin duda es uno de los mejores duetos de música del Ecuador, ya que han interpretado ritmos extranjeros como: cuecas chilenas, tangos argentinos, joropos venezolanos, canciones caribeñas, rancheras mexicanas, huapangos, bambucos, en fin".³¹

Dentro de su repertorio nacional han sido, sin duda, los pasillos sus ritmos más apetecidos sin dejar de lado a los ritmos como Albazo, Alza, Tonadas, Pasacalles, y como no podía faltar el *Yaraví*. Se destacan yaravíes como:

- Veneno de Amor.
- Puñales.
- No me olvides.
- Desesperación.
- ¡Ay dolor!

"Todos estos temas están en su disco "La Canción de los Andes""³², excepto Ay dolor.

Sin duda este dúo es una de nuestras mejores cartas a nivel nacional e internacional llegando a conquistar el corazón de las personas que hemos tenido la suerte de escucharlos y verlos en un escenario,

³¹ CARRION, Oswaldo, "Lo mejor del siglo XX". Ediciones Duma, Quito 2002.

³² http://www.sarime.com/mino-naranjo1/index.html. Consultado el 07/05/2012. A las 16h00

compartiendo su música, sus ritmos y que han marcado una gran huella para que aparezcan nuevos

duetos o
con las
mismas
de realzar
música,
lo mas
importante
tenemos

ganas nuestra que es

tríos

que ya que

representa nuestros orígenes y no debe pasar desapercibida.

Los 4 del Altiplano (1979): nace en la provincia de Cotopaxi conformado por Rafael Soria, Raúl Soria, Mario Soria y Vicente Trujillo; un conjunto musical de música latinoamericana que trata de evidenciar el patrimonio cultural que tenemos en nuestro país y que atesora la música ecuatoriana. Al poco tiempo de fundado el grupo se sumó Edwin Ríos, con sus aportes en lo armónico y melódico de las obras que interpretan en sus conciertos.

"Rafael Soria, vocalista de la agrupación, considera que la música es un canal a través del cual se puede llevar la cultura del Ecuador a sitios lejanos. Por ello, dentro del repertorio figura un concierto denominado "Mi Ecuador diverso", aquí se aglutinan ritmos como el danzante tradicional, fox incaico, yaravíes, sanjuanitos y las inolvidables canciones románticas del ayer. Para Rafael, "cada concierto es un espacio de encuentro con la gente en donde se entrega el corazón"". 33

"A la muerte de Edwin Ríos, el 24 de Marzo del 2009, realizan un casting muy estricto en busca del nuevo Altiplano, que lo gana Omar Proaño, siendo el

último en ingresar a la famosa agrupación; sin embargo, detrás de Los 4 del Altiplano hay otras personas como Dany Soria, Paolo Játiva, David Játiva y Mauricio Gordillo, quienes tras realizan el marco musical de apoyo y contribuyen para que cada presentación se realice de modo óptimo".³⁴

Esta famosa agrupación del Ecuador ha recorrido con su voz la mayoría de pueblos latinoamericanos,

³³ http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=8&nid=1457. Consultado el 07/05/2012. A las 17h00.

³⁴ http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=8&nid=1457. Consultado el 07/05/2012. A las 17h00.

llevando en sus canciones el amor, la paz y sobre todo nuestros ritmos para que sean escuchados y en muchos casos admirados por quienes tienen el gusto por la música latinoamericana y folklórica a la vez. Así mismo, han llegado a países europeos en donde han ofrecido conciertos para nuestros migrantes y así llevándolos nuestra música para que sea el empuje para aquellos que se fueron en busca de días mejores.

Entre los principales ritmos que entonan están: Albazo, San Juanito, Tonada, Fox Incaico, Danzante, Bomba, etc. Y finalmente en el ritmo *yaraví* tenemos la obra "Puñales" que se encuentra en su disco "Veinte Años" que lo realizan solamente instrumental y que, sin duda, es una de las más populares dentro de este género musical y que este grupo lo interpreta dentro de su repertorio.

3.3 Apreciación del Yaraví en el Ecuador.

Nuestros ritmos hace años atrás tenían mucha mas aceptación que hoy en día esto se ve reflejado en la gran cantidad de obras que se compusieron, ya sean en ritmos tradicionales alegres como la Bomba, el Albazo, el San Juanito, las Tonadas, los Fox Incaicos, los Capizhcas, los Danzantes, o en el otro caso como son los

tradicionalmente tristes como los Yumbos, los Pasillos y los *Yaravíes* siendo estos los cantos más emblemáticos, debido a que se lo interpretaban en fechas especiales, como es el caso de la muerte de un familiar: "El Llanto", "Yupaichisca", o cuando los novios estaban a punto de casarse, a manera de consejo por parte de los padres: "El Masalla".³⁵

Sin embargo con el pasar del tiempo estas tradiciones han ido cambiando, sobre todo en las ciudades en donde ya ni siquiera se los conoce y mucho menos interpretarlo, debido a que en la actualidad se vive otras costumbres y hemos ido adoptando cosas de afuera, desde la vestimenta; y no se diga en cuanto a la música, ahora ya se entona por ejemplo en las bodas la Marcha Nupcial de Mendelssohn y ni se diga en las fiestas, donde se consume solamente música extranjera comercial y ya no se escucha entonar un Albacito o un Danzante, y mucho menos una Tonada.

Muchos son los factores que contribuyen a que esto suceda; uno de los puntos es que tenemos muchas facilidades para poder escuchar música de fuera, que por un lado está bien debido a que se entera de ritmos que pueden ayudar a la formación como músico, pero, por

³⁵ GUEERERO, Juan, "Yaravíes Quiteños-música ecuatoriana del siglo XX". Ediciones del Sol, Quito, 1993. Están las obras: El llanto, Yupaichisca, el Masalla.

otro lado, terminan con nuestra música; esto se debe a que desde pequeños no recibimos una adecuada formación artística sobre nuestra música, como sucede en otros países, en donde desde los padres en la casa van cultivando los valores musicales propios de su país y lo de fuera lo aceptan con la convicción de que no afecte de tal manera que termine siendo prioridad y, en algunos casos, poniéndola como parte de su cultura musical.

Por tanto, depende de cada uno de nosotros ir cultivando nuestra riqueza musical, porque es triste que personas de fuera como los esposos D'Harcourt hayan tenido que escribir sobre la gran importancia de nuestra música y que nosotros en cambio aceptemos lo de fuera como si fuese hecho aquí.

Finalmente, nuestros ritmos están siendo opacados por los de fuera y está en nuestras manos tratar de impedir y ¿cómo lo podemos hacer?; pues inculcando y escuchando desde nosotros lo que un día fue música nacional o popular ecuatoriana y descubrir que nosotros también, al igual que el resto de países, tenemos una propia identidad musical y que, además, que nuestros ritmos siguen siendo lo primero por sobre cualquier género musical; sin importar si este es popular o académico Se debe rescatar, además, todo el trabajo

musical que realizan nuestros representantes artísticos en las diferentes agrupaciones musicales y que, con su aporte, permiten que nuevas generaciones sigan su camino y se enmarquen en la riqueza musical que tenemos.

CAPÍTULO IV

FORMAS DE ENSEÑANZA DEL YARAVÍ.

Al no ser un ritmo estudiado por las instituciones musicales, como la gran mayoría de ritmos ecuatorianos, se ha transmitido vía oral de padres a hijos o de abuelos a nietos, que a su vez lo aprendieron y lo transmitieron a las nuevas generaciones; pero que no se ha enseñado o estudiado a profundidad como se la hace con la música académica; sin embargo, han sido estos pequeños conocimientos ayudado los que han que desaparezca y que, al menos, tengamos un pequeño conocimiento de lo que algún día fue este valioso ritmo identidad de un pueblo.

4.1 Aprendizaje tradicional del Yaraví.

El yaraví, según personas mayores de 60 años comentan, era aprendido por tradición oral; es decir, la persona que sabía una obra de yaraví en la guitarra pues lo enseñaba a su hijo o vecino o nieto sin partitura, todo de memoria; de tal manera que las melodías ya quedaban grabadas en la mente del aprendiz y no se lo iba a olvidar; siempre y cuando vaya a practicar hasta que se lo sepa completamente la canción. Y este a su vez se lo iba a enseñar a otra persona que deseara aprender y así consecutivamente; es esta la forma en que se lo enseñaba en tiempos anteriores e incluso en la actualidad debido a que no hay mucha apertura a los ritmos populares ecuatorianos en las academias de música o conservatorio.

Otro inconveniente ha sido que no han existido muchas composiciones de este ritmo, entonces no habían obras suficientes para poder estudiar. Al contrario del Pasillo, diferentes un sinfín de obras de cuenta que compositores como Francisco Paredes Herrera, Jorge Araujo Chiriboga, Nicasio Safadi, entro otros, que inculcaron e indagaron muchísimo sobre este ritmo cimiento de nuestro país; pero que también dejaron pasar al yaraví como uno más del listado, sin detenerse a descubrirlo en su máxima expresión, cómo podía ser ejecutado y admirado por la sociedad ecuatoriana.

Es por esta razón principal que el yaraví ha sido descuidado por las obras mínimas y contadas y, solamente el esfuerzo de quienes apreciamos este ritmo puede permitir desenterrarlo y volverlo a la lucidez con la que se mira al resto de composiciones en los diferentes géneros del país.

4.2 Notas pedagógicas para enriquecer el aprendizaje académico de nuestros ritmos.

Dentro de las notas pedagógicas para el aprendizaje académico he seleccionado algunas que pueden ayudar a fortalecer el enriquecimiento en la enseñanza de este ritmo y, además, pueden ayudar a que en las instituciones de música, sean estas academias, escuela de música, conservatorios e incluso en la Facultad de Artes se pueda valorar y sobre todo a dar importancia a nuestros ritmos:

- 1) Como primera pauta está el concientizarnos como artistas ecuatorianos y conocer mucho más nuestra riqueza musical y no dejar que personas extranjeras vengan a darnos haciendo algo que por herencia musical nos toca hacer a nosotros.
- 2) Saber identificar los ritmos ecuatorianos; por ejemplo cuáles son los ritmos tradicionales alegres: San Juanito, Pasacalle, Danzante, Capizhoa,

- Tonada, etc, los ritmos tradicionales tristes: Pasillo, Yumbo, Fox Incaico, Yaraví, etc.
- 3) Conseguir lo que se pueda en audios de ritmos nuestros no conocidos y sobre todo escucharlos hasta que podamos diferenciarlos uno de otro por ejemplo: un Alza de un Albazo o un Fox Incaico de un Yumbo.
- 4) Investigar sobre los ritmos ecuatorianos para poder saber su métrica, su estructura armónica – melódica, su compás debido a que la mayoría de ritmos están en 6/8 con excepción de algunos como el San Juanito que está en 2/4, para que en fiestas o acontecimientos sean utilizados adecuadamente.
- 5) Conocer compositores emblemáticos de diferentes géneros y ritmos; al igual que sus intérpretes, debido a que existen dúos, tríos, y agrupaciones que dejaron huella y que nosotros podemos tomar como punto de partida para empezar a explotarlos de tal manera que lleguemos a fortalecer nuestra cultura musical.
- 6) Identificar las obras más relevantes de cada estilo musical, en especial de aquellos que no se ha averiguado lo suficiente, como es el caso del Yaraví; y en lo posible dedicarnos a entonarlas en el instrumento que dominemos para sí descubrir

- tocando su gran valor y por qué trascendieron dentro de la música ecuatoriana.
- 7) Acudir a personas entendidas en música nacional para pedirles información y, que de igual forma ellos, traten de ayudarnos con sus conocimientos porque solamente así podemos nutrirnos de lo que se está quedando en el olvido.
- **8)** Los libros, revistas, cancioneros de música ecuatoriana son los más grandes tesoros en donde podemos cimentar nuestros conocimientos y adquirir cosas que tal vez nunca conocimos.
- 9) Tener mucho cuidado con el internet, porque existe información que puede dañar nuestra música con falsas afirmaciones sobre los ritmos; es por eso que se recomienda que si es investigado en internet busquemos en otros lugares la misma información, para llegar a ver si en realidad es verdad o simplemente es una falsedad lo mencionado.
- 10) Finalmente, no dejar que la música extranjera sea nuestra prioridad sino, por el contrario, que descubramos nuestros géneros vernáculos, que los valoricemos y utilicemos como herramientas fundamentales de nuestra expresión artística y como baluarte de nuestra nacionalidad.

CONCLUSIONES.

- Luego de haber estudiado y analizado sistemáticamente el Yaraví, he llegado a descifrar la gran importancia que este tiene, dentro de los ritmos andinos ecuatorianos y su trascendencia para la formación de nuevas propuestas musicales.
- Lo que da tristeza saber y entender es que el Yaraví, en nuestros días, está desapareciendo y que nosotros solamente nos regimos a escuchar lo que nos presentan artistas de afuera. Por un lado pienso

que nos ayuda a entender las diferentes variantes de ritmos que pueden haber a nivel mundial pero que, sin embargo, están haciendo que dejemos de lado lo nuestro, a pesar de que algunos ritmos nuestros si los estamos cultivando más y más como el Albazo, el San Juanito, el Pasacalle, la Tonada, el Fox Incaico, en fin la gran variedad de ritmos andinos, pero lastimosamente el Yaraví siguen quedando en el olvido.

- La poca información que existe sobre el Yaraví ha sido otro gran inconveniente para poder profundizar aún más sobre este ritmo, esto tal vez será debido a que desde años atrás los compositores e historiadores de ritmos, no lo tomaron muy en cuenta, a pesar de que es uno de los ritmos pilares de nuestra cultura.
- La trayectoria, la melancolía y la tristeza que tiene el Yaraví dentro de la música andina es y será de gran valor. La incorporación del ritmo allegro al final del Yaraví tiene gran importancia y que ha permitido que nuevos géneros aparezcan y sean tomados en cuenta con mayor aceptación.
- Finalmente, ver como los grupos folklóricos ecuatorianos de alto renombre como Charijayac, Ñanda Mañachi, los Jayac, que es muy cierto, que

han llevado nuestro folklor a lo alto, no han tomado en cuenta a nuestros primeros ritmos, entre ellos al Yaraví.

RECOMENDACIONES

- Recomendar a los profesores de música de las escuelas y colegios para que incentiven a los estudiantes a disfrutar de la música vernácula ecuatoriana. Así, poco a poco, se irá cultivando en las nuevas generaciones el amor por nuestras raíces sonoras; claro está, este es un trabajo que puede llevar mucho tiempo, pero sin no lo hacemos ahora estos ritmos pueden desaparecer definitivamente.
- Tomar como ejemplo al Dúo Ayala Coronado que dió un gran paso al retomar este ritmo y realizar un disco solamente con Yaravíes, fomentando así nuestra música; ellos han dado el primer paso y ahora depende de nosotros seguir con este camino

lento pero que a la larga dará sus frutos para cada uno de nosotros.

- Los diferentes grupos folklóricos de Cuenca, dentro de su repertorio deberían incluir aunque sea un Yaraví, para que la sociedad que los escuche puedan saber que existe un ritmo que fue y es gran pilar para los ritmos tradicionales.
- Finalmente, en la Escuela de Música a la que nos pertenecemos se debería dar más prioridad a descubrir nuestros ritmos y no dejarlos de lado, porque si no lo hacemos nosotros nadie más va a realizar un trabajo que nos compete muy exclusivamente a nosotros.

BIBLIOGRAFIA:

- AGUIRRE, E. (s.f.) Música Ecuatoriana. Guayaquil.
   Editorial A.B.C.
- AIZAGA, C. (2002) Biografías de Compositores
   Académicos Ecuatorianos. Quito. Editorial Pedro
   Jorge Vera de la CCE.
- ALLEN FORTE, N. C. (2003). Análisis musical: Introducción al análisis. Rusia: Idea books.
- CARPIO, J. G. (1976). El yaraví arequipeño: un estudio histórico-social. Perú.
- CARRION, O. (2002). Lo mejor del siglo XX. Música Ecuatoriana. Quito: Ediciones DUMA.
- CASAFRANCA, J. (1996). Las Mujeres Productoras de Alimentos en Perú: diagnóstico y políticas.
   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Perú.
- CORDANTONOPULOS, V. (2002). Curso Completo de Teoría de la música. Converción a Word por Hector Fernández.
- D'HARCOURT, R. (1990). La música de los incas y sus supervivencias. Texas: Occidental Petroleum.

- GARCIA, J. (1995). Formas y estructuras en la música del siglo XX. Madrid: Editorial alpuerto S.A.
- GODOY, M. (2005). Breve Historia de la Música en el Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. Editorial Ecuador.
- GUERRERO, J. (1993). Yaravíes quiteños. Quito:
   Ediciones del sol.
- GUEVARA, D. (1955). Psicopatología y psicopedagogía del cuento infantil. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- LOPEZ, A. "Sinfonía". Ayala Coronado los reyes del Yaraví. Quito. 2007.
- MORENO, S. L. (s.f.). La música en el Ecuador.
   Quito: s.f.
- PATRONATO POPULAR Y PORVENIR PRO MÚSICA CLÁSICA (1988). La música en el Perú. Lima- Perú.
- RIVERA, O. (1990). Canciones populares del Ecuador y otros temas. Quito: Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés Bello.
- SALGADO, L. (1952). Música vernácula ecuatoriana. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

 WONG, K. (2004). "Luis Humberto Salgado". Un quijote de la música. Quito. Editorial Pedro Jorge Vera, CCE.

REFERENCIAS ELECTRONICAS:

- http://www.adonde.com/historia/1815melgar.htm.
- http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=3818.
- http://elblogdelbolero.wordpress.com/2008/07/21/trio -los-brillantes-idolos-ecuatorianos-de-siempre/.
- http://www.soundsandcolours.com/articles/chile/victo r-jara-the-martyred-musician-of-nueva-cancionchilena/
- http://www.biografiasyvidas.com/biografía/parra violeta.htm,
- http://www.soundsandcolours.com/articles/chile/victo r-jara-the-martyred-musician-of-nueva-cancionchilena/
- http://www.facundocabral.info/biografia.
- http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/granda.
- http://fimiv.blogspot.com/2007/10/pueblo-nuevoecuador.

- http://www.lavozdelriotarqui.com/index.php?option=c om_content&view=article&id=194&Itemid=219.
- http://www.sarime.com/mino-naranjo1/index.
- http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=8
   &nid=1457