

Facultad de Artes

Carrera de Artes Musicales

Análisis e Interpretación de la obra para Flauta y Piano Sonatina Oriental del compositor David Díaz Loyola

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Musicales, Área de Ejecución Instrumental: Flauta Traversa

Autora:

Diana Carolina Espinoza Sánchez

CI: 180433059-3

Correo electrónico: dianeins19949@hotmail.com

Directora:

Mgst. Sandra Patricia Fernández Vizcaíno

CI: 0915093280

Cuenca - Ecuador

26-octubre-2022

RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como prioridad crear una propuesta interpretativa de

la Sonatina Oriental del compositor David Díaz Loyola. El objeto de estudio se vincula con

la necesidad de crear material teórico que beneficie al intérprete interesado en ejecutar la

obra propuesta en este trabajo o de características similares. Los objetivos planteados

fueron: desarrollar una propuesta interpretativa de la obra, realizar un análisis formal y

técnico de la obra Sonatina Oriental, generar un contexto histórico-estilístico del

compositor y poner en escena la obra. Las técnicas de investigación utilizadas fueron la

revisión de bibliografía, recopilación de datos históricos y para realizar el análisis se tomó

en cuenta la Guía Práctica para la Aplicación Metodológica del Análisis Musical de Luis

Ángel de Benito y Javier Artaza Fano. Los resultados principales del trabajo comprenden

una propuesta interpretativa y una base teórica para los estudiantes que estén interesados en

abordar el estudio de esta obra. En el presente trabajo se concluye que el análisis es una

herramienta básica para la ejecución de cualquier obra y se presenta una propuesta

interpretativa para la Sonatina Oriental de Díaz Loyola.

Palabras clave: Análisis. Sonatina. Ejecución. Propuesta interpretativa. Flauta.

2

ABSTRACT

The present work aims to create a performance proposal of the Sonatina Oriental for flute

and piano by the composer David Díaz Loyola. The object of study is linked to the need to

create theoretical material that benefits the interpreter interested in performing the above

mentioned piece or others with similar characteristics. The proposed objectives were to

carry out a formal and technical analysis of the Sonatina Oriental for interpretive purposes,

to generate a historical-stylistic context for the composer, to develop a performance

proposal with suggestions and tools for working out technical difficulties and to perform

the piece. The research techniques used were a bibliographical review, the compilation of

historical data, and the analysis of the piece according to the Guía Práctica para la

Aplicación Metodológica del Análisis Musical by Luis Ángel de Benito and Javier Artaza

Fano. The main results of this work include a performance proposal for the piece and a

theoretical basis for any student who would like to approach the study of the Sonatina

Oriental by Díaz Loyola.

Keywords: Analysis. Sonatina. Musical interpretation. Flute.

3

ÍNDICE

RE	ESUM	IEN .		2
ΑF	BSTR	ACT	·	3
IN	TROI	DUC	CCIÓN	15
Ca	pítulo	ı: C	Contexto Histórico Musical de David Díaz Loyola	17
	1.1	Est	ilo compositivo	19
	1.2	Ant	tecedentes compositivos de la Sonatina Oriental	20
	1.3	Cat	álogo de obras	22
2	Cap	oítulo	o II: La Interpretación Musical y el Análisis Musical	27
4	2.1	El 1	músico frente a la interpretación musical	27
4	2.2	El a	análisis como herramienta para la interpretación musical	29
4	2.3	Ana	álisis Formal de la Sonatina Oriental del Compositor David Díaz Loyola	30
4	2.4	Sor	natina Oriental - Preludio	31
	2.4.	.1	Introducción	32
	2.4.	.2	Exposición	34
	2.4.	.3	Desarrollo	37
	2.4.	4	Otros Factores de Crecimiento	38
4	2.5	Seg	gundo Movimiento – Danzante	41
	2.5.	.1	Estribillo	43
	2.5.	.2	Episodio A	45

	2.5.	3	Episodio B	47
	2.5.	4	Interludio	49
	2.5.	5	Factores de Crecimiento	50
	2.6	Ter	cer Movimiento – Yumbo	54
	2.6.	1	Parte A	55
	2.6.	2	Parte B	63
	2.6.	3	Factores de crecimiento	68
3	Cap	ítulo	o III: Propuesta Interpretativa de la Sonatina Oriental del compositor David	
Dí	az Lo	yola		72
	3.1	Prin	ner Movimiento: Preludio	73
	3.2	Seg	undo Movimiento: Danzante	79
	3.3	Ter	cer Movimiento: Yumbo	82
4	CO	NCL	USIONES	85
5	REC	COM	MENDACIONES	86
6	AN	EXC	OS	87
ΒI	BLIO	GRA	AFÍA1	09

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Escala Pentáfona Menor de Re
Ilustración 2 Escala Modal de Re Dórico
Ilustración 3 Escala Modal de Sol Dórico
Ilustración 4 Introducción Sección 1 (c.1 - c.3) Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 5 Motivo Rítmico Introducción Sección 2 (c.8) Análisis Formal Sonatina
Oriental - Preludio
Ilustración 6 Motivo rítmico Introducción Sección 3(c.13 - c.14) Análisis Formal Sonatina
Oriental para Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 7 Sección 1 (c.17) Exposición Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y
Piano - Preludio
Ilustración 8 Transición hacia la Variación Sección 2 (c.24 al c.26) Análisis Formal
Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 9 Sección 2 (c.33 al c.35) Exposición Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 10 Transición de la conclusión al desarrollo (c.42 - c.44) Análisis Formal
Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 11 Desarrollo (c.44 al c.47) Análisis Formal Sonatina Oriental Para Flauta y
Piano - Preludio
Ilustración 12 Sección 2 (c.48 al c.53) Desarrollo Análisis Formal Sonatina Oriental par
flauta y Piano - Preludio38

Ilustración 13 Transición del puente a la parte A (c.60 - c.64) Análisis Formal Sonatina
Oriental para Flauta y Piano - Preludio
Ilustración 14 Fórmula Rítmica del Danzante
Ilustración 15 Motivo Rítmico Sonatina Oriental - Danzante
Ilustración 16 Sección 1 Estribillo (anacruza c.1 - c.5) Análisis Formal Sonatina Oriental
para Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 17 Sección 2 Estribillo (c.6 - c.10) Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 18 Puente Estribillo (c.15 - c.20) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta
y Piano - Danzante
Ilustración 19 Sección 1 (c.18 - c.20) Episodio A Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 20 Sección 2 (c.31 - c.35) Episodio A Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 21 Diferencia rítmica del estribillo Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 22 Transición a la sección 1 (c.65 - c.69) Episodio B Análisis Formal Sonatina
Oriental para Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 23 Sección 2 (c.76 - c.84) Episodio B Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 24 Transición al Interludio (c.85 - c.90) Análisis Formal Sonatina Oriental para
Flauta y Piano - Danzante
Ilustración 25 Fórmula Rítmica del Yumbo

Ilustración 26 Recurso compositivo del rock presente en el Yumbo	55
Ilustración 27 Sección 1 (c.1 al c.5) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Fl	auta
y Piano - Yumbo	56
Ilustración 28 Segunda semifrase Sección 1 (c.6 - c.10) Parte A Análisis Formal Sonat	tina
Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	57
Ilustración 29 Segunda frase Sección 1 (c.11 - c.19) Parte A Análisis Formal Sonatina	
Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	58
Ilustración 30 Puente (c.19 - c.26) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Pia	ıno -
Yumbo	59
Ilustración 31 Primer período Sección 2 (c.27 - c.44) Parte A Análisis Formal Sonatina	a
Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	60
Ilustración 32 Segunda frase del segundo período Sección 2 (c.51 - c.60) Parte A Anál	lisis
Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	61
Ilustración 33 Primera frase Sección 3 (c.59 - c. 66) Parte A Análisis Formal Sonatina	
Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	62
Ilustración 34 Segunda frase Sección 3 (c.67 - c.78) Parte A Análisis Formal Sonatina	
Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	63
Ilustración 35 Piano preparado Parte B Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo	64
Ilustración 36 Sección 1 (c.72 - c.85) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para	
Flauta y Piano - Yumbo	65
Ilustración 37 Sección 2 (c.92 - c.97) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para	
Flauta y Piano - Yumbo	66

Hustracion 38 Sección 3 (c.103 - c.114) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para	•
Flauta y Piano - Yumbo	67
Ilustración 39 Sección 4 (c.115 - c.127) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para	
Flauta y Piano - Yumbo	68
Ilustración 40 Motivo intervalos disjuntos (c.1) Propuesta interpretativa - Preludio	73
Ilustración 41 Ejercicio para trabajar intervalos disjuntos Propuesta interpretativa -	
Preludio	74
Ilustración 42 Ejercicio para trabajar intervalos disjuntos Libro de Ejercicios Diarios pa	.ra
la Flauta Propuesta Interpretativa - Preludio	75
Ilustración 43 Lo más rápido posible (c.3 - c.5) Propuesta interpretativa - Preludio	75
Ilustración 44 Articulación ru-gu Propuesta interpretativa - Preludio	76
Ilustración 45 Glissando (c.6) Propuesta Interpretativa - Preludio	76
Ilustración 46 Ejercicio para trabajar el glissando Propuesta Interpretativa - Preludio	77
Ilustración 47 Triple staccatto (c.47) Propuesta interpretativa - Preludio	78
Ilustración 48 Ejercicio de staccatto triple Propuesta interpretativa - Preludio	79
Ilustración 49 Fraseo (c.1 – c.23) Propuesta interpretativa - Danzante	80
Ilustración 50 Ejercicio para fraseo Propuesta interpretativa - Danzante	80
Ilustración 51 Frullatto (c.67 - c75) Propuesta interpretativa - Danzante	81
Ilustración 52 Ejercicio frullatto Propuesta interpretativa - Danzante	81
Ilustración 53 Trinos (c.94 - c.107) Propuesta interpretativa - Danzante	82
Ilustración 54 Ejercicio para trinos Propuesta interpretativa - Danzante	82
Ilustración 55 Fraseo (c.1 - c.18) Propueta interpretatica - Yumbo	83
Ilustración 56 Fraseo (c.76 - c-96) Propuesta interpretativa - Yumbo	84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Obras para flauta y diferentes formatos	21
Tabla 2 Obras para instrumento solista. Obras Musicales II	22
Tabla 3 Obras para instrumento solo y piano. Obras Musicales II	23
Tabla 4 Obras para Música de Cámara. Obras Musicales II	23
Tabla 5 Obras Musicales Vocales	24
Tabla 6 Obras para coro y piano. Obras Musicales Vocales	25
Tabla 7 Obras para instrumento solista. Obras Musicales III	25
Tabla 8 Obras para instrumento solo y piano. Obras Musicales III	26
Tabla 9 Obras para Música de Cámara. Obras Musicales III	26
Tabla 10 Preludio	32
Tabla 11 Esquema Analítico del Preludio	40
Tabla 12 Danzante	42
Tabla 13 Estructura Analítica del Danzante	51
Tabla 14 Yumbo	55
Tabla 15 Estructura Analítica del Yumbo	70

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Diana Carolina Espinoza Sánchez en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Análisis e Interpretación de la obra para Flauta y Piano Sonatina Oriental del compositor David Díaz Loyola", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 26 de octubre de 2022

Diana Carolina Espinoza Sánchez

C.I: 1804330593

Cláusula de Propiedad Intelectual

Diana Carolina Espinoza Sánchez, autor/a del trabajo de titulación "Análisis e Interpretación de la obra para Flauta y Piano Sonatina Oriental del compositor David Díaz Loyola", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 26 de octubre de 2022

Diana Carolina Espinoza Sánchez

Diane Espinosa

C.I: 1804330593

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo al ser que me ha motivado a no rendirme y que me demuestra día con día que el cariño, el amor y la nobleza son virtudes que embellecen el alma. Por esperarme cada fin de semana con alegría y por llenarme de abrazos y palabras dulces. Con mucho cariño, para mi hijo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi familia por el apoyo que he recibido de su parte. Especialmente a mi madre por ser la gestora de mi amor por la música, a mi esposo por el gran esfuerzo que demostró al apoyarme con este objetivo.

Un agradecimiento a mi maestra Sandra Fernández por compartir sus conocimientos con el propósito de prepararme para el ámbito profesional y ayudarme en todo este proceso, por ese carisma, por los consejos que me ha brindado y el gran corazón que tiene.

Al compositor David Díaz Loyola quien demuestra día con día su compromiso con la música, apoya a los jóvenes que interpretan sus obras sin ningún egoísmo de por medio, por rescatar la música de nuestros ancestros y por motivarnos a ejecutar sus obras.

Gracias infinitas a todos.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una propuesta interpretativa de la obra Sonatina Oriental para flauta y piano, creada en el año 2016 por el compositor ecuatoriano David Díaz Loyola, quien deja ver rasgos nacionalistas en sus composiciones ya que en la mayoría de ellas incluye ritmos tradicionales del Ecuador.

El objeto de estudio de este trabajo se centra en la creación de material teórico que ayude a los intérpretes interesados en ejecutar la obra mencionada. El objetivo principal que se planteó fue desarrollar una propuesta interpretativa, siendo los objetivos específicos el realizar un análisis formal y técnico de la Sonatina Oriental, generar un contexto histórico-estilístico del compositor y poner en escena la obra.

La pertinencia del proyecto radica en que los trabajos teóricos que encontramos acerca de obras nacionales específicamente para flauta y piano son escasos, por lo que este trabajo es una necesidad para dar a conocer la producción musical que existe en nuestro país.

En la metodología se aplicaron técnicas de revisión bibliográfica, recopilación de datos históricos y entrevistas. Para el análisis musical nos basamos en la Guía Práctica para la Aplicación Metodológica del Análisis Musical de Luis A. de Benito y Javier Artaza Fano. En cuanto a la propuesta interpretativa, se han escogido los pasajes con mayor dificultad técnica para resolverlos mediante la práctica y el error.

Entre los resultados más relevantes se puede mencionar una propuesta interpretativa detallada y un informe teórico dirigido a estudiantes que deseen abordar el estudio de la Sonatina Oriental u otra obra con características similares.

El proyecto está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se ha recolectado información sobre el compositor David Díaz Loyola: Datos biográficos, contexto histórico y musical, estilo compositivo y su catálogo de obras; con el objeto de tener un mayor entendimiento de la obra y su estilo.

El capítulo 2 comprende el análisis formal de la Sonatina Oriental. Se indaga también sobre la interpretación musical y el análisis musical como herramienta para la interpretación.

El último capítulo corresponde a la propuesta interpretativa de la obra, en la cual se incluyen ejercicios y recomendaciones técnicas para secciones específicas de cada movimiento. La puesta en escena de la obra tendrá lugar en el recital de grado de la autora del presente trabajo.

Capítulo I: Contexto Histórico Musical de David Díaz Loyola

David Descartes Díaz Loyola nació el 1 de mayo de 1974 en la ciudad de Ambato. Su instrucción musical comenzó a la edad de 7 años y estuvo a cargo de su padre, con quien inició sus estudios de lectura musical y piano.

A la edad de 15 años, ingresó al Conservatorio "La Merced" de la ciudad de Ambato, en donde obtuvo el título de Bachiller Técnico Musical en la especialidad de Piano. Posteriormente, realizó dos licenciaturas: La primera en Musicología en la Universidad Estatal de Bolívar; y la segunda, en Ciencias de la Educación mención Instrumentista-Pedagogo en Piano, en la Universidad Técnica de Manabí. Adicionalmente, el compositor cuenta con una Maestría en Pedagogía e Investigación Musical otorgada por la Universidad de Cuenca.

Díaz Loyola se ha desempeñado en distintos cargos que le han permitido fortalecer sus variadas facetas musicales. En 1992, inició su trabajo como profesor de música en el liceo "Eugenia Mera"², en calidad de ayudante de su madre, María Teresa Loyola, quien era profesora titular. En ese momento de su vida descubre su interés en la composición, una faceta esencial que perdura hasta la actualidad. Durante su tiempo en el liceo, compuso varias canciones que fueron interpretadas por niñas y maestras de la misma institución, lo cual lo motivó a seguir en constante creación de nuevas obras. (David Díaz, 2016)

² Institución educativa de la ciudad de Ambato en la que inicia su labor compositiva.

¹ Actualmente conocida como Colegio de Artes "La Merced".

En cuanto en su experiencia como intérprete, en el año de 1994, ingresa como miembro fundador a la Orquesta de Cámara ³ ciudad de Ambato, conformada por reconocidos músicos de la ciudad. Hasta la actualidad, se desempeña como pianista de esta agrupación.

En 1999, ingresó a trabajar como docente en el área de piano del Conservatorio Superior de Música, Teatro y Danza La Merced de Ambato, impartiendo también materias teóricas. Durante este tiempo, desarrolló un interés por la dirección orquestal, es así que en los períodos 2005-2006 y 2010-2014 fue director de la Orquesta de Estudio del conservatorio. En este último período se interpretaron obras de la autoría del maestro David Díaz, quien formó parte de la institución hasta el año 2015.

En el año 2016, siguiendo la nueva reforma del Ministerio de Educación, se fundó el colegio de artes Bolívar, con el maestro Diego Túquerez como rector. En la actualidad, el colegio de artes es una institución fiscal que oferta el Bachillerato en Artes y de la cual David Díaz continúa siendo parte, en calidad de profesor de piano, director de la Orquesta de Estudio y ejerciendo una constante labor compositiva.

Durante su trayectoria musical ha realizado diferentes proyectos en los cuales ha participado como director de orquesta y pianista de música de cámara. También ha compuesto himnos para instituciones educativas de la ciudad de Ambato, obras performáticas, teatrales y dancísticas. (Díaz Loyola, Obras Musicales Vocales, 2017)

_

³ La Orquesta de Cámara "Ciudad de Ambato" fue fundada por los maestros Mauricio Jiménez, Byron Obando, Luis Zumbana, Marco Olmedo y David Díaz. Actualmente la orquesta cuenta con 10 integrantes y continúa trabajando en incrementar su número.

Obtuvo el primer lugar en el concurso de composición "Lleva tu música al Brasil con la Orquesta Joven del Ecuador" en el año 2017. Además, obtuvo el tercer lugar en el concurso de composición de música cuencana "José Castellvi Queralt" que fue organizado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca. (Díaz Loyola, Obras Musicales III, 2020)

Es autor de cuatro libros publicados. El primero, se publicó con ayuda de auspiciantes; no obstante, experimentó un desagrado que posteriormente lo motivó a publicar sus libros independientemente.

En una entrevista realizada en noviembre de 2020 el compositor expresó: "los logros más que todo son humanos, son el hecho de poder comunicar cierto pensamiento. Yo he tenido la fortuna de tener grandes amigos que me han dado una mano y que han considerado mi música. (...) y realmente ese es el logro que yo tengo" (Díaz Loyola, Comunicación personal, 2020)

1.1 Estilo compositivo

El trabajo de David Díaz Loyola refleja varias corrientes musicales que tuvieron gran importancia en su vida. El compositor considera que ponerles una etiqueta a sus composiciones, lo limita. Afirma que "un compositor debe retratar su tiempo". (Programa La Yapa, 2020)

Desde sus inicios, se evidenció la influencia clásica en sus obras. Esto se demuestra en las formas musicales que utiliza. Cuando se trata de formatos pequeños, emplea estructuras previamente establecidas por la música occidental, como canciones y rondas. Estas estructuras, en su mayoría, cumplen con la forma tripartita A-B-A, aunque pueden

presentar variaciones. Por otra parte, cuando se trata de formatos grandes, Díaz utiliza las formas sonata, sinfonía y fantasía.

También encontramos una gran influencia del rock, a través de la incorporación de elementos rítmicos fuertes y armonizaciones en cuarta y quintas, características de este género. Por lo general, estos elementos los encontramos plasmados en el acompañamiento de sus obras. Siendo uno de sus géneros favoritos desde la infancia, David Díaz Loyola afirma que "el rock es una parte de sí mismo". (Díaz Loyola, Comunicación personal, 2020)

De igual importancia son los elementos étnicos de los pueblos originarios del Ecuador que el compositor constantemente incluye en sus obras. Díaz emplea escalas pentáfonas⁴, ritmos tradicionales y la música nacional como parte fundamental de su lenguaje musical. Por lo tanto, se define al compositor como nacionalista, ya que muestra un gran sentimiento de pertenencia a nuestra nación al plasmar en sus obras la esencia que ha perdurado desde tiempos antiguos. (Viteri Villamar, 2017)

1.2 Antecedentes compositivos de la Sonatina Oriental

La Sonatina Oriental pertenece a una serie de sonatinas compuestas para instrumentos de viento madera con acompañamiento de piano. Están dedicadas a tres de las cuatro regiones del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente.

⁴ Son escalas de cinco sonidos que se encuentran en una octava. Antiguamente fue utilizada por los pueblos aborígenes de todo el mundo. Es muy frecuente encontrar este tipo de escalas en la música tradicional ecuatoriana.

-

Compuesta en el año 2015, la Sonatina Andina fue la primera en ver la luz. Está escrita para oboe y piano. Se utilizan ritmos propios de la serranía, fáciles de identificar. Consta de tres movimientos: El primero es un *sanjuanito*, el segundo es un *fox incaico* y el tercero es un *pasillo*. En cada movimiento se retratan los paisajes andinos que encontramos en nuestro país. El compositor cataloga esta sonatina como objetiva porque se encuentra escrita con ritmos tradicionales de la serranía que son rastreables. (Díaz Loyola, Obras Musicales II, 2016)

La Sonatina Oriental fue compuesta en el año 2016 y tiene tres movimientos. En esta Sonatina encontramos un aspecto subjetivo en el primer movimiento, *Preludio*, el cual el compositor define como el amanecer. El segundo movimiento es un *Danzante* que representa el misticismo que se esconde en el Oriente y el tercero es un *Yumbo*, ritmo de carácter guerrero y fuerte. (Díaz Loyola, Obras Musicales III, 2020)

Por último, tenemos la Sonatina Litoral, compuesta en el año 2017. Como las anteriores sonatinas, la componen tres movimientos. En el primer movimiento, *Preludio Al Pasado*, los cambios de tempo se encuentran bien marcados. El compositor considera que esta obra es totalmente subjetiva, porque describe un pasado del cual tenemos vestigios muy antiguos, pero en cuanto a su música se ha encontrado poca información. (Díaz Loyola, Comunicación personal, 2020)

En cuanto a otras obras para flauta que ha compuesto el compositor tenemos:

Tabla 1Obras para flauta y diferentes formatos

Título	Formato	Datos Adicionales de las obras
Fantasía en La m	Flauta solista y	De corte neoclásico. Pertenece a una serie
	Orquesta	de tres Fantasías para instrumentos de
		viento madera y orquesta.
La Ronda de los	Flauta y Orquesta	Obra pedagógica en la que pueden
Flautistas		intervenir niños flautistas acompañados de
		una orquesta pedagógica.

1.3 Catálogo de obras

A continuación, se exponen las obras publicadas en libros.

El segundo libro llamado "Obras Musicales II", fue publicado en el año 2016. Las obras que pertenecen a este libro fueron compuestas entre los años 2011-2015.

Tabla 2

Obras para instrumento solista. Obras Musicales II

Título	Formato	Mes	Año	Op.	Nro.
Bolívar	Piano	Marzo	2012	1	1
Manuelita Sáenz	Piano		2012	1	2

Nota. Existe la versión para orquesta de estas dos obras.

Tabla 3Obras para instrumento solo y piano. Obras Musicales II

Título	Formato	Mes	Año	Op.	Nro.
Pasillo en Bm	Violín y Piano	Abril	2015	2	1
Más allá de las montañas	Violoncello y Piano	Febrero	2015	3	1
Krisdevals	Violoncello y Piano	Noviembre	2014	3	2
Sonatina Andina	Oboe y Piano	Octubre	2015	4	1
Ecuatorianías	Trompeta y Piano	Marzo	2015	5	1
Anémona 1.0	Trombón y Piano	Febrero	2015	5	2
Elegía a un músico caído	Saxofón y Piano	Marzo	2015	5	3

Tabla 4Obras para Música de Cámara. Obras Musicales II

Título	Formato	Mes	Año	Op.	Nro.
Aqua	Orquesta de Cámara		1993 – 2015	6	1
Centaurus	Quinteto de Brass	Octubre	2014	6	2
Pasillo en Bm	Violín y Viola	Marzo	2016	2	2

El libro Obras Musicales Vocales fue presentado en el año 2017. Este libro contiene las primeras obras del compositor. La mayoría de las composiciones en este libro se dieron entre 1993 – 1995, mientras Díaz Loyola trabajaba en el Liceo Eugenia Mera.

Tabla 5Obras Musicales Vocales

Título	Formato	Año	Op.	Nro.
El mundo de los niños	Voz y Piano	1993	8	1
Juntos hasta el fin	Voz y Piano	1994	8	2
Shalala	Voz y Piano	1994	8	3
Amiga	Voz y Piano	1995	9	1
Hasta siempre y por siempre	Voz y Piano	1995	9	2
Donde tú estés	Voz y Piano	1995	3	3
Eternidad	Voz y Piano	1995 – 2012	10	1
Mi imaginación	Voz y Piano	1997	10	2
Amada	Voz y Piano	1998	11	1
Viento	Voz y Piano	2000	14	1
Hilo	Voz y Piano	1999	11	2
Azul	Voz y Piano	2011 – 2012	20	1

Tabla 6

Obras para coro y piano. Obras Musicales Vocales

Título	Formato	Año	Op.	Nro.
Mi imaginación	Coro y Piano	1997	10	2ª
Donde tú estés	Coro y Piano	1995	9	3
Eternidad	Coro y Piano	1996 – 2012		
Viento	Coro y Piano	200 – 2016	14	1
Marcha al Colegio de Artes	Coro y Piano	2017	33	1
Bolívar				

Por último, el libro Obras Musicales III fue publicado en el año 2020. Debido a la pandemia mundial, su lanzamiento se realizó por medios virtuales.

Tabla 7

Obras para instrumento solista. Obras Musicales III

Título	Formato	Año	Op.	Nro.
Sisanina	Piano solo	2018	36	1
Urkunina	Piano solo	2018	36	2
Fenix	Piano solo	2019	37	1

Tabla 8

Obras para instrumento solo y piano. Obras Musicales III

Título	Formato	Año	Op.	Nro.
Sonatina Oriental	Flauta y Piano	2016	25	1
Anémona 2.0	Trombón y Piano	2016	26	1
Anémona 3.0	Trombón y Piano	2019	26	2
Fantasía en Fm	Oboe y Piano	2013	21	1
Diablo Huma	Violín y Piano	2013	22	1

Tabla 9Obras para Música de Cámara. Obras Musicales III

Título	Formato	Año	Op.	Nro.
Recuerdos Ecuatorianos	Flauta, Violín y Cello	2019	40	
Ecuatorianías N° 2	Flauta y Clarinete y	2019	39	2
	Quinteto de Cuerdas			
Wolf 369	Quinteto de Vientos	2016	29	1
Wolf 369	Quinteto de Vientos	2016	29	1

2 Capítulo II: La Interpretación Musical y el Análisis Musical

Al ejecutar una pieza musical se toman en cuenta aspectos importantes para lograr una adecuada interpretación musical. El análisis musical no puede pasar desapercibido, ya que de alguna manera u otra se encuentra presente antes, durante y después de enfrentarnos a una obra.

2.1 El músico frente a la interpretación musical

La interpretación musical ha causado varios debates en todas las épocas musicales. El intérprete se encuentra en constante reflexión a causa de si lo que ejecuta debe respetar las intenciones del compositor, o si tal vez tiene que dejarse llevar por lo que le causa la obra en sí, lo cual puede significar un peligro en caso de pensar que se tiene gran libertad para realizar aportes a la obra.

Ravel, como cita Walls (2006), afirmó: "No pido que mi música sea interpretada, sino solamente ejecutada". Stravinsky estuvo de acuerdo con esta frase, quién afirma en el ya mencionado libro de Walls (2006): "La música debe ser transmitida y no interpretada, ya que la interpretación revela la personalidad del intérprete en lugar de la del autor" (p. 35).

A su vez, Harnoncourt (2003), en su libro El Diálogo Musical, a partir de sus reflexiones acerca de Mozart explica la importancia de adquirir los conocimientos básicos tradicionales de la época, ya que las reglas de interpretación se transmitían de generación en generación, volviéndose innecesario escribirlas. De modo que, si el compositor quería escribir algo fuera de lo común, debía plasmarlo en la partitura.

Con el paso del tiempo, las tradiciones con respecto a la interpretación fueron cambiando, recayendo sobre el compositor la tarea de escribir cada detalle de cómo su obra

debe ser interpretada. Este aspecto se mantiene hasta la actualidad. (Harnoncourt, Indicaciones escritas y no escritas de Mozart para la interpretación, 1984/2003)

Según la RAE el significado de interpretación es "explicar o declarar el sentido de algo". (Real Academia Española, 2020) Este significado es el más acertado a nuestro dilema. Cuando el intérprete se enfrenta a una obra por primera vez, hace un análisis macro de la forma, también observa los matices, la agógica, los cambios de tempo, los cambios de tonalidad, etc. En este sentido el análisis es muy importante y permite que el ejecutante se rija a lo escrito por el compositor en su obra.

En este punto es importante considerar que el compromiso que tiene el intérprete con la obra no se limita únicamente a la lectura de la partitura, sino que la interpretación debe ir más allá de las notas. Las indicaciones que en una época específica podían ser consideradas normales, en otra pueden ser totalmente distintas; por este motivo, el instrumentista debe adaptar su ejecución de modo que sea musicalmente comprensible para sus contemporáneos. Es necesario ampliar los conocimientos acerca del compositor, datos relevantes de su entorno y contexto histórico, realizar un análisis de la obra, etc.; sin embargo, a la vez es fundamental reconocer, comprender y proyectar el sentido de la misma. Claro está que no se debe esperar una autenticidad, ni fidelidad absoluta, ya que esta no existe. Como menciona Harnoncourt (2005), en Diálogos sobre Mozart: "Para un intérprete, lo único auténtico es su propia comprensión de la obra." (Autenticidad y fidelidad a la obra, 2005/2016).

2.2 El análisis como herramienta para la interpretación musical

Análisis e interpretación son dos palabras que están estrechamente ligadas. No puede haber interpretación sin análisis y viceversa.

Cuando un intérprete se enfrenta al estudio de una obra, al inicio le invade la curiosidad e intuición, a la vez que empieza a sentir la necesidad de aplicar el análisis para una mejor comprensión. No obstante, el análisis por sí solo no funciona. John Rink en el capítulo Análisis y ¿o? interpretación (2006) argumenta que: "la interpretación musical requiere la toma de decisiones – conscientes o no". Y puede ser empleado de dos maneras.

El análisis teórico riguroso, que puede ser beneficioso al momento de obtener datos implícitos de la partitura. Este tipo de análisis es objetivo y ayuda a encontrar motivos musicales, la armonía de las notas, la forma musical, etc. Además, ayuda a resolver los pasajes que comprendan una dificultad técnica avanzada para el ejecutante y a memorizar las obras. Este análisis tiene mucho sentido en la partitura, por el contrario, supone un problema al llevarlo al escenario. Lo que el oyente pretende escuchar es la obra en sí, el todo. Si a la hora de interpretar la obra se destacaran los motivos principales tal como este tipo de análisis sugiere, el oyente perdería el interés al instante. Se volvería monótono y aburrido. (Rink, 2006)

Por otra parte, tenemos el análisis práctico que se construye durante una serie de ensayos de la obra de los que se obtienen diferentes posibilidades en las que el intérprete debe tomar la decisión más acertada, respetando las intenciones del compositor. Con el fin de que su interpretación sea de buena calidad. (Bernal Carrasquilla, 2009)

En conclusión, se aborda la interpretación de una obra teniendo en cuenta los aspectos teóricos del análisis. El intérprete adquiere una mejor eficiencia a la hora de ejecutar la obra si previamente ha realizado un análisis de la misma.

2.3 Análisis Formal de la Sonatina Oriental del Compositor David Díaz Loyola

Como dato de consideración, la Sonatina Oriental compuesta entre los meses de marzo y abril del año 2016, se estrenó el 16 de diciembre en el Salón de la Ciudad de Ambato, con la presentación artística de la autora del presente trabajo de titulación, la flautista ambateña Diana Espinoza, con el acompañamiento al piano de David Díaz Loyola, compositor de la obra.

Para el análisis de la obra nos basamos en la metodología propuesta por Luis Ángel de Benito y Javier Artaza Fano, quienes realizan una guía de análisis desde un punto de vista descriptivo y sumativo. (2004)

La Sonatina Oriental tiene un grado de dificultad medio. En general, está basada en tres escalas antiguas. La escala pentafónica del altiplano ecuatoriano, la escala modal de Re dórico y la escala modal de Sol dórico. Además, el compositor emplea técnicas extendidas en diferentes secciones, para darle una sonoridad diferente a la obra.

Ilustración 1

Escala Pentáfona Menor de Re

Nota. Es una escala de cinco sonidos que no tiene semitonos. Fue usada en el Ecuador desde tiempos prehispánicos y los compositores actualmente la siguen usando. Tomada de (Moreno, 1972)

Ilustración 2

Escala Modal de Re Dórico

Nota. Escala griega que se usaba en la antigüedad. Es la segunda de los siete modos griegos de la escala mayor. Tomada de (Neomodalidad: teoría, 2015)

Ilustración 3

Escala Modal de Sol Dórico

2.4 Sonatina Oriental - Preludio

El preludio es una forma musical que data del siglo XV y se utilizaba como introducción hacia una obra más grande. También se podía improvisar un preludio para revisar la afinación del instrumento. En el clasicismo esta forma musical perdió fuerza y fue en el romanticismo donde encontró un gran apogeo. (Montes López, 2012)

El primer movimiento de la Sonatina es un Preludio que evoca el misterio del amanecer, la salida del sol por el Oriente. Está escrito en compás binario de 4/4. En la introducción el tempo sugerido es *Adagio* aunque el compositor sugiere tocar *ad libitum*, por lo que el tempo tiende a fluctuar. En la exposición se define el tempo en *Moderato* teniendo de esta manera una métrica estable.

En el siguiente recuadro se detallan las partes principales del preludio.

Tabla 10Preludio

Parte	N° de compases
Introducción	1 – 16
A	17 – 43
В	44 – 63
A	64 - 90

2.4.1 Introducción

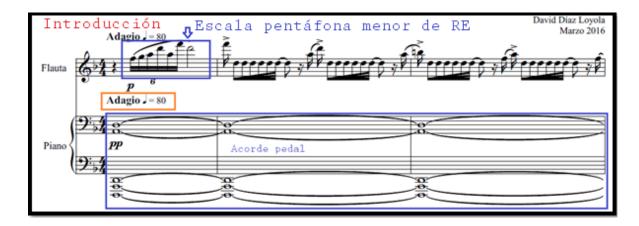
Para realizar el análisis se ha dividido la introducción en tres secciones: I1, I2, I3.

La sección I1 comprende una frase de siete compases (c.1 – c.7). En la parte del piano se observa un acorde de Rem en redondas ligadas, con ausencia del tercer grado. Esto produce ambigüedad entre la sonoridad mayor y menor. Simultáneamente, la melodía en el primer compás de la parte de la flauta nos sitúa en la escala pentafónica menor. En los siguientes compases, la presencia del Si natural o sexto grado ascendido de la escala de Re, da paso a la sonoridad dórica que finalmente se establece en el compás 7. La definición de este centro tonal podría interpretarse como el momento exacto en el que sale el sol.

Ilustración 4

Introducción Sección 1 (c.1 - c.3) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

La sección I2 comprende una frase de cuatro compases (c.8 – c. 11) en el mismo centro tonal de Re. El pianista se mantiene con un acorde pedal, que sirve de colchón sonoro para que la melodía ejecutada por el flautista en el registro medio y agudo del instrumento se destaque. La figuración rítmica de tresillos de semicorcheas en la línea melódica de la flauta se repite tres veces, subiendo en el registro de manera progresiva.

Ilustración 5

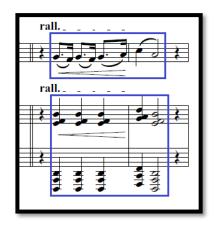
Motivo Rítmico Introducción Sección 2 (c.8) Análisis Formal Sonatina Oriental - Preludio

La sección I3 comprende una frase de cinco compases (c.12 – c.16), donde el compositor escribe un *rallentando* progresivo. La figura del saltillo aparece como nuevo motivo rítmico. La flauta empieza este motivo en el registro bajo, lo repite al registro medio y finalmente, a manera de eco (afirmado por el *pianissimo* que aparece en la partitura), culmina la sección con un intervalo ascendente de tercera menor. En el acompañamiento del piano se empieza a observar actividad rítmica, a diferencia del inicio estático.

Ilustración 6

Motivo rítmico Introducción Sección 3(c.13 - c.14) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

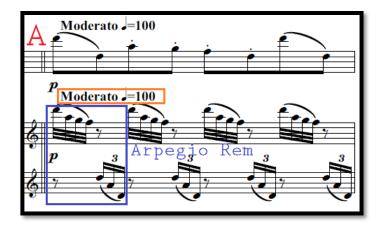
2.4.2 Exposición

La Exposición o Parte A (c.17 hasta c.43) está determinada por un cambio de tempo a *Moderato*. La sección 1 de la Exposición está formada por una frase de ocho compases (c.17 – c.24). Con un matiz de *piano*, pero con carácter audaz, el flautista juega con los intervalos mientras el pianista intercala arpegios fluidos de la escala pentafónica de Re, con la presencia ocasional del Si natural. Este modelo motívico se mantiene durante toda la sección.

Ilustración 7

Sección 1 (c.17) Exposición Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

La sección 2 de la Exposición (c.25 – c.41) es una variación del motivo presentado en la sección 1. El compás 24 presenta un regulador que lleva hacia un *mezzoforte*. Esto ayuda a que la variación motívica se ejecute con ímpetu. De esta manera, se presta mayor atención al diálogo que surge entre el piano y la flauta y que se mantiene hasta los dos primeros tiempos del compás 33.

Ilustración 8

Transición hacia la Variación Sección 2 (c.24 al c.26) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

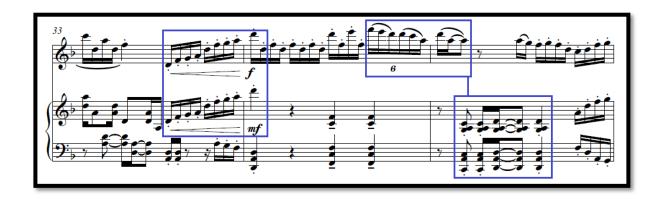

En la segunda mitad del compás 33, la melodía de la flauta presenta un regulador hacia un *forte*. La mano derecha del acompañamiento reproduce las mismas notas, pero en

un nivel menos de dinámica (*mezzoforte*). La escala pentafónica menor en Re continúa presente hasta el momento. En la parte del piano se observa un acompañamiento con estructura acórdica para el apoyo armónico de la sección.

Ilustración 9

Sección 2 (c.33 al c.35) Exposición Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

Antes de llegar al Desarrollo o parte B, hay una conclusión en la que se unifica el movimiento de la línea melódica con el acompañamiento, terminando simultáneamente en figuraciones de dos semicorcheas en el primer y tercer tiempo del compás 43.

Ilustración 10

Transición de la conclusión al desarrollo (c.42 - c.44) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

2.4.3 Desarrollo

En el Desarrollo (c.44 al c.63), a diferencia de la exposición, se observa una combinación de múltiples motivos rítmicos y se exploran acordes sobre grados distintos a la tónica. La melodía inicia con un *forte*; sin embargo, los reguladores posteriores se encuentran en concordancia con el contorno melódico.

Ilustración 11

Desarrollo (c.44 al c.47) Análisis Formal Sonatina Oriental Para Flauta y Piano - Preludio

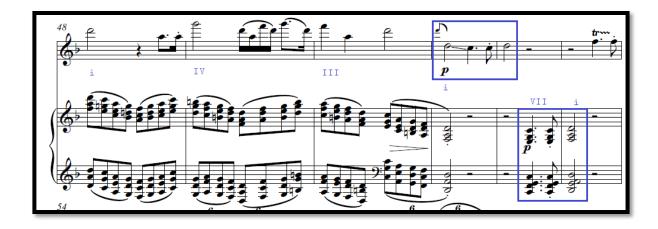

A partir del compás 48, la melodía se encuentra en la parte del piano, mientras la flauta realiza un contra canto. En el compás 51 se observa un *glissando* de Re a Do medio en un matiz *piano*, para luego volver a la tónica. Este movimiento es imitado por el piano, con acordes sobre el séptimo grado que resuelven en Re menor.

Ilustración 12

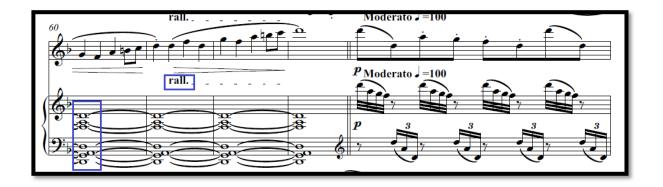
Sección 2 (c.48 al c.53) Desarrollo Análisis Formal Sonatina Oriental par flauta y Piano - Preludio

Con un acompañamiento similar a la introducción y una línea ascendente de dos octavas con *rallentando* en la flauta, inicia el puente para dar paso a la Re-exposición.

Ilustración 13

Transición del puente a la parte A (c.60 - c.64) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Preludio

La Re-exposición se desarrolla de la misma forma que la exposición. Al tratarse de una Parte A', se omite su análisis.

2.4.4 Otros Factores de Crecimiento

Melodía

El primer movimiento presenta una melodía de líneas onduladas, zigzagueantes y oblicuas. El tema motívico muestra un desarrollo a medida que avanza y sufre cambios que dan paso a secciones diferentes. El fraseo se halla bien definido entre frases binarias y ternarias.

Armonía

El acompañamiento del piano está basado en la escala modal de Re dórico, mientras que la melodía de la flauta usa la pentafonía de Re menor. El proceso cadencial gira alrededor de la subdominante i-IV-i.

Plano Estructural Formal

Tiene una forma tripartita A-B - A con Introducción. Las secciones son claramente identificables.

Ritmo

Al inicio del movimiento el ritmo es fluctuante. El uso de seisillos, tresillos de semicorchea, blancas en la parte de la flauta, se destacan por el pedal que ejecuta el pianista como colchón para la melodía. Desde la Exposición se define la métrica. El motivo principal se compone de corcheas y, conforme avanza la melodía, va cambiando y desarrollándose. El piano adquiere protagonismo en el Desarrollo; sin embargo, en las secciones en las cuales su función es más de acompañamiento, es el encargado de que el pulso sea estable.

Tabla 11Esquema Analítico del Preludio

Sección	Melodía	Armonía	Pathos
Introducción			
Sección 1	Zigzagueante y lineal.	Pentafonía menor de Re y	Ágil,
1 - 7	De trazos cortos.	Re dórico: i	Misterioso,
			Calmado
Sección 2	Zigzagueante. Acorde	Pentafonía menor de Re y	Audaz,
8 – 11	pedal.	Re dórico: i	Acentuado
Sección 3	Ondulada	Pentafonía menor de Re y	Pesante
12 - 16		Re dórico: i-III-IV-III-i	
Exposición			
Sección 1	Quebrada.	Pentafonía menor de Re y	Acentuado
17 - 24		Re dórico: i-IV	
Sección 2	Quebrada	Pentafonía menor de Re y	Épico
25 - 41		Re dórico: i-IV y i-III-IV-i	
Conclusión	Quebrada	Pentafonía menor de Re y	Bravura,
42 - 43		Re dórico: i-III-i	Lejano
Desarrollo			
Sección 1	Oblicua ascendente y	Pentafonía menor de Re y	Enérgico.
44 - 51	descendente. Quebrada	Re dórico: i-III-i	Fuerza

Sección 2	De trozos cortos.	Pentafonía menor de Re y	Calmado
52 - 63	Ondulada y	Re dórico: i-III-i	
	zigzagueante		
Re exposición			
Sección 1	Zigzagueante y lineal.	Pentafonía menor de Re y	Acentuado
64 - 71	De trazos cortos.	Re dórico	
Sección 2	Zigzagueante. Acorde	Pentafonía menor de Re y	Épico
72 - 88	pedal.	Re dórico	
Conclusión	Ondulada	Pentafonía menor de Re y	Bravura
89 - 90		Re dórico: i-III-IV-III-i	

2.5 Segundo Movimiento – Danzante

El Danzante es un ritmo tradicional del Ecuador. Sus registros datan de la época prehispánica, era usado en las celebraciones mayores. También se llama danzante al personaje que participa de estas fiestas. Los danzantes usan una vestimenta muy colorida y peculiar⁵ y se localizan a lo largo de la región interandina. (Guerrero Gutiérrez, 2005)

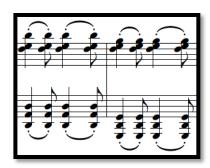
_

⁵ Véase también en el libro Historia de la Música en el Ecuador de Segundo Luis Moreno.

Ilustración 14

Fórmula Rítmica del Danzante

Nota. Antiguamente la fórmula rítmica del danzante y el yumbo eran similares. Tomada de (Díaz Loyola, Obras Musicales III, 2020)

Estructuralmente el estribillo se intercala con un episodio A-B. Para evitar que suene muy repetitivo, el estribillo puede presentar cambios. Los episodios deben ser un nuevo material contrastante con el estribillo. (Musicnetmaterials, 2015)

A continuación, mostraremos la estructura formal del Danzante por medio de un recuadro.

Tabla 12Danzante

Parte	N° de compases
Estribillo	1 – 17
A	18 – 49
Estribillo	50 – 67
В	68 - 86

Interludio 87 – 97

A2 98 - 113

Estribillo 114 – 132

2.5.1 Estribillo

El Estribillo (c.1 - c.17) tiene una estructura binaria de dos frases simétricas. Inicialmente se observa que el motivo rítmico que realiza el flautista tiene un comienzo anacrúsico.

Ilustración 15

Motivo Rítmico Sonatina Oriental - Danzante

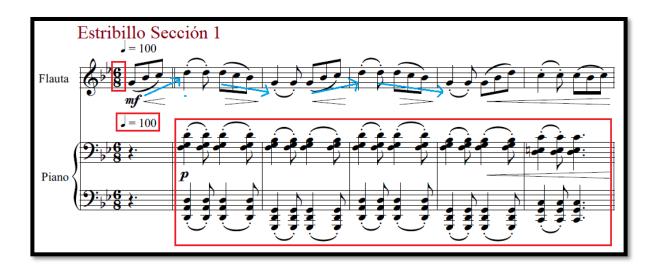
Está escrito en compás binario con subdivisión ternaria de 6/8. Con respecto a la tonalidad, se encuentra en Sol menor, aunque la mayoría del tiempo el estribillo gira alrededor de la sonoridad de Re menor, solo al final se realiza una repetición de acordes para reafirmar la tonalidad. El tempo sugerido en la partitura es Negra=100.

Con elegancia y decisión, el flautista inicia la sección 1 del estribillo (c.1 a c.8) con una melodía en el registro grave del instrumento en la dinámica *mezzoforte*. Por otro lado, el pianista realiza un acompañamiento bien definido por el ritmo característico del danzante. También se observa que los reguladores se mueven de acuerdo al contorno melódico.

Ilustración 16

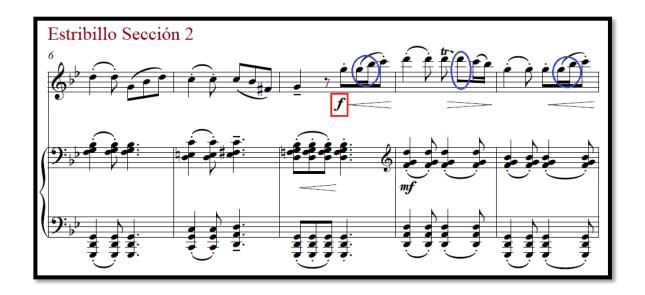
Sección 1 Estribillo (anacruza c.1 - c.5) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

La sección 2 (c.8 – c.17) se define con un *forte* en la línea melódica, esta vez escrita en la octava alta y presentando variaciones rítmicas.

Ilustración 17

Sección 2 Estribillo (c.6 - c.10) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

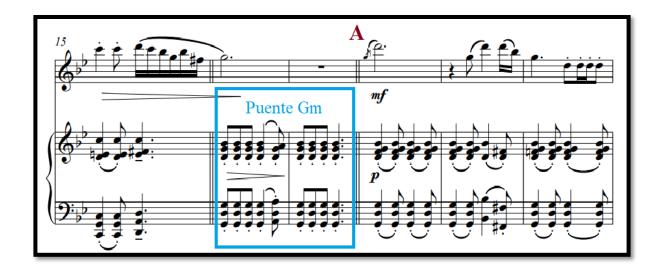

Antes de entrar al episodio A, tenemos un puente de dos compases en la tónica.

Ilustración 18

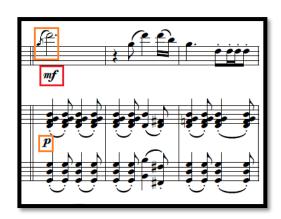
Puente Estribillo (c.15 - c.20) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

2.5.2 Episodio A

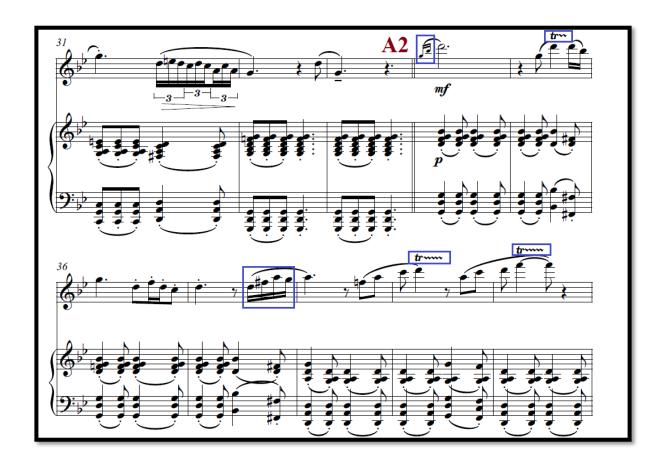
El episodio A (c.18 – c.49) tiene un carácter *cantabile*. Está compuesto por dos secciones. La sección 1 (c.18 – c.33) tiene dos frases de ocho compases cada una. Inicia con un re agudo en dinámica *mezzoforte* con un sol de apoyatura. El piano acompaña con el ritmo de danzante en un matiz *piano* para resaltar la línea melódica.

Ilustración 19Sección 1 (c.18 - c.20) Episodio A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

La sección A2 (c.34 – c.49) tiene dos frases de ocho compases. La melodía es similar a la sección A1 con ligeros cambios rítmicos. Se adicionan adornos para evitar la monotonía. Los matices presentados son exactos a la sección A1.

Ilustración 20
Sección 2 (c.31 - c.35) Episodio A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

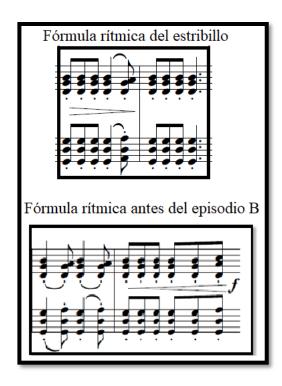

Al concluir la sección A, nuevamente se toca el estribillo (c.50 - 67). En el puente (c.66 – c.67) se observa un cambio en la rítmica y la dinámica, reafirmando que un nuevo tema se va a desarrollar. El pianista ejecuta corcheas cada vez con una mayor intensidad para desembocar en un *forte* al inicio del episodio B.

Ilustración 21

Diferencia rítmica del estribillo Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

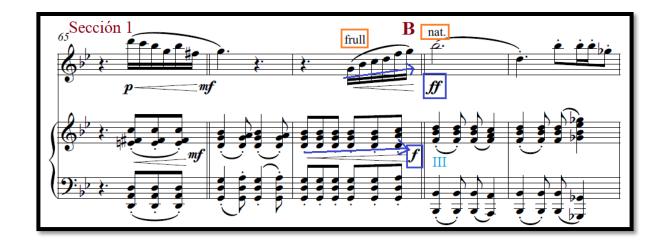
2.5.3 Episodio B

Con un carácter *enérgico* se da paso al episodio B (c.68 – c.86) que está dividido en dos secciones. La sección 1 (c.68 – c.75) tiene un inicio anacrúsico donde el flautista realiza un *frullatto* en semicorcheas, desde un Sol del registro bajo hasta el Sol del registro medio de la flauta. En el siguiente compás se ejecuta un Si bemol de forma natural (técnica tradicional), terminando en un *fortíssimo*. En esta sección se juega mucho con la dinámica y se exageran las articulaciones que aparecen en la partitura. Además, vemos el empleo del *frullatto* como recurso expresivo para el flautista.

Ilustración 22

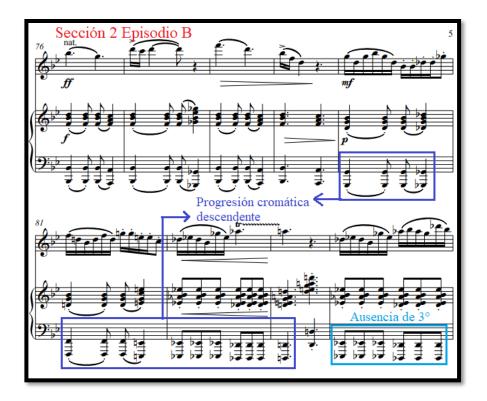
Transición a la sección 1 (c.65 - c.69) Episodio B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

La sección 2 (c.76 – c.86) del episodio B muestra el desarrollo de la melodía expuesta anteriormente. Se organiza en dos semifrases simétricas. Del c. 80 al c. 83 se desarrolla un nuevo material sonoro que se encuentra en la tónica y realiza una progresión cromática descendente. Finalmente, del c. 84 al c. 86, hay un puente que nos lleva al Interludio.

Ilustración 23

Sección 2 (c.76 - c.84) Episodio B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

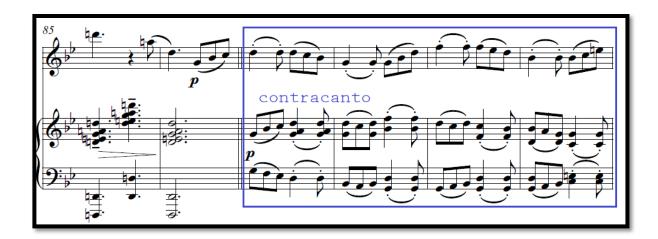
2.5.4 Interludio

Esta sección se comprende 11 compases (c.87 – c.97). El ritmo del motivo original del movimiento se mantiene, a diferencia de la melodía ejecutada por el flautista que en esta ocasión presenta una secuencia ascendente y descendente. El pianista realiza un contra canto para proporcionar un nuevo cuadro sonoro al oyente.

Ilustración 24

Transición al Interludio (c.85 - c.90) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Danzante

Por último, se repite la sección 2 del episodio A y el estribillo completo. Por este motivo, se omite el análisis del resto del movimiento.

2.5.5 Factores de Crecimiento

Melodía

En el Danzante se muestra un diseño melódico variado que se desplaza a distintos grados de la tonalidad. Entre lo más destacado, tenemos la línea melódica oblicua y ondulada, además del motivo rítmico característico del *danzante*. El tipo de inicio que muestra este movimiento es anacrúsico. Las técnicas extendidas que emplea el compositor en la obra representan un novedoso recurso expresivo.

Armonía

El Danzante se encuentra escrito en la tonalidad de Sol menor y Sol dórico, por lo que en el transcurso de la ejecución de la misma se encuentra el Mi becuadro. Esta sonoridad resulta importante ya que se forma un sexto grado mayor, algo inusual en el

modo menor. En comunicación directa con el compositor, explica que fue necesario la introducción del Fa sostenido para regresar a la tonalidad de Sol menor. El Danzante también presenta una ausencia del tercer grado la mayoría del tiempo, lo cual produce una ambigüedad armónica.

Estructura Formal

La forma que presenta este movimiento es la siguiente: Estribillo – A – Estribillo – B – Interludio – A2 – Estribillo. Se emplea un manejo de ligeros cambios en el estribillo para mantener el interés en el oyente y el músico a la hora de ejecutar la obra.

Ritmo

El danzante como ritmo tradicional del Ecuador presenta una fórmula rítmica característica de negra con corchea, está se presenta a lo largo de todo el movimiento. El acompañamiento del piano es el encargado de mantener el pulso. Existe concordancia entre el ritmo melódico de la flauta y del piano, lo cual facilita la identificación de las secciones.

Tabla 13 *Estructura Analítica del Danzante*

Sección	Melodía	Armonía	Pathos
Estribillo			<u> </u>
Sección 1	Ondulada	Sol menor – Re	Elegante. Decisivo
c.1 al c.8		menor – Do mayor	
		– Sol menor	

Sección 2	Ondulada	Sol menor – Re	Majestuoso
c.9 - c17		menor – Do mayor	
		– Re mayor 7 – Sol	
		menor	
Episodio A			
Sección A1	Zigzagueante.	Sol menor 7 – Re	Cantabile
c.18 al c.33	Oblicua. Ondulada	mayor 7 – Do	
		mayor 7 – Sol	
		menor 7	
Sección A2	Zigzagueante.	Sol menor 7 – Re	Resaltado
c.34 al c.49	Oblicua. Ondulada	mayor 7 – Do	
		mayor – Sol menor	
		7	
Estribillo			<u> </u>
Sección 1	Ondulada	Sol menor – Re	Elegante. Decisivo
c.50 al c.59		menor 7 – Do	
		mayor – Sol menor	
Sección 2	Ondulada	Sol menor – Re	Majestuoso
c.60 – c.67		menor – Do mayor	
		– Re mayor 7 – Sol	
		menor	
Episodio B	<u>I</u>	1	<u>l</u>

Sección B1	Oblicua. Quebrada.	Sol menor – Re	Marcado. Brillante
c.68 – c.75	Ondulada	menor7 – Sib mayor	
		Fa mayor – Sol	
		menor	
Sección B2	Ondulada.	Sol menor – Re	Enérgico
c.76 – c.86	Zigzaguente	menor 7 – Sib	
		mayor – Fa mayor –	
		Sol menor – Do	
		mayor – Sol menor	
Interludio			L
c.87 al c.97	Ondulada	Sol menor – Do	Tranquilo
		mayor – Re mayor –	
		Sol menor	
Episodio B			
Sección A2	Ondulada	Sol menor 7 – Re	Resaltado
c.98 – c. 113		mayor 7 – Do	
		mayor – Sol menor	
		7	
Estribillo	1	1	I.
Sección 1	Ondulada	Sol menor – Re	Elegante. Decisivo
c.114 al c.121		menor 7 – Do	
		mayor – Sol menor	

Sección 2	Ondulada	Sol menor – Re	Majestuoso.
c.122 – c.132		menor – Do mayor	
		– Re mayor 7 – Sol	
		menor	
		inchoi	

2.6 Tercer Movimiento – Yumbo

El Yumbo es un ritmo tradicional ecuatoriano preincásico que tiene un movimiento más enérgico en comparación con el danzante. Este ritmo es netamente de la región oriental, aunque se ha extendido hacia las regiones interandinas y es interpretado por los indígenas en sus celebraciones mayores. La fórmula rítmica del yumbo tiene gran similitud con la del danzante, tanto así que antiguamente el yumbo y el danzante eran interpretados de la misma manera. Con el paso del tiempo se definió su fórmula:

Ilustración 25

Fórmula Rítmica del Yumbo

El último movimiento de la Sonatina Oriental de Díaz Loyola es un yumbo. Está escrito en compás binario compuesto de 6/8 y se encuentra en la tonalidad de Re menor. El tempo sugerido por el compositor para la parte A es *Vivace*, negra con punto=110. En la

parte B, el tempo cambia a *Meno mosso*, negra con punto =75; y en la parte A', regresa a *Vivace*. La estructura formal de este movimiento es la siguiente:

Tabla 14

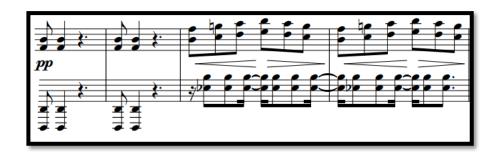
Yumbo

Parte	N° de compases
A	1 - 76
В	77 – 126
A	127 – 201

Díaz Loyola emplea especialmente en este movimiento recursos compositivos característicos del rock, como son los riffs y la armonización con quintas y cuartas.

Ilustración 26

Recurso compositivo del rock presente en el Yumbo

2.6.1 Parte A

La parte A o Vivace consta de tres secciones, a las cuales llamaremos A1, A2 y A3.

La sección A1 comprende una frase de ocho compases (c.1 - c.8). Está en la tonalidad de Re menor, con ausencia del tercer grado⁶. En la primera semifrase (c.1 - c.4), el pianista ejecuta el ritmo de yumbo en matiz *pianissimo*, lo cual prepara la entrada del flautista (c.5). Se identifica el empleo de riffs⁷, con una armonización de cuartas y quintas en el acompañamiento.

Ilustración 27

Sección 1 (c.1 al c.5) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

La segunda semifrase (c.5 - c.8) empieza con un matiz *piano* en la melodía y en el acompañamiento. El motivo rítmico principal se presenta con pequeñas modificaciones a lo largo del movimiento. Los crescendos y diminuendos se mueven en concordancia con el contorno melódico de la flauta. En el plano técnico se destacan dos tipos de articulaciones; staccato y ligadura, recursos que dan sentido a la danza.

56

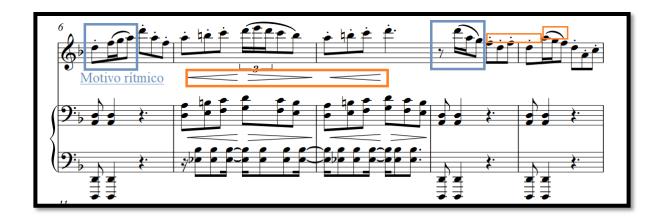
⁶ El power chord consiste en la ausencia del tercer grado. Característica principal del rock, esto genera más energía al momento de ejecutar un acorde ya que cuando se utiliza la tercera, el acorde suena más dulce. (Quinta, 2014)

⁷ Patrón rítmico que se repite en varias ocasiones dentro de una composición, formando frases. Utilizada comúnmente en géneros musicales como el jazz.

Ilustración 28

Segunda semifrase Sección 1 (c.6 - c.10) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

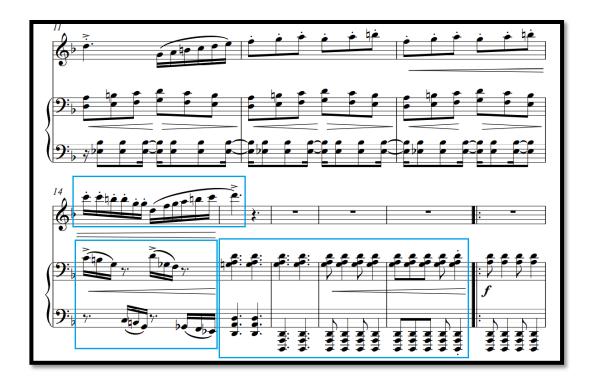

En la segunda frase de la sección 1 (c.9-c.18), la armonía transcurre de la misma manera que en la primera frase. En el bajo, el empleo de octavas y quintas es notorio. La melodía es bastante similar; sin embargo, se añaden semicorcheas en lugares que previamente consistían en notas más largas. Además, la dinámica se intensifica de manera progresiva. Los cuatro últimos compases de esta segunda frase (c.15-c.18), corresponden a una transición en la parte del piano, en preparación al puente del compás 19, en el cual se reafirma el ritmo del yumbo.

Ilustración 29

Segunda frase Sección 1 (c.11 - c.19) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

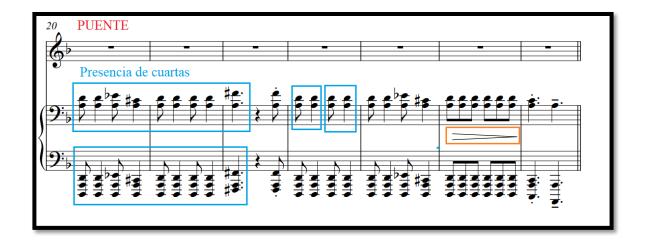

Antes de llegar a la sección 2, el pianista enérgicamente ejecuta un puente de ocho compases con un matiz marcado en *forte* (c.19 – c.26). El plano armónico se mantiene en intervalos de cuartas, quintas y octavas. El plano rítmico de corchea y negra, esquema propio del yumbo, también se mantiene durante el puente. Para dar mayor amplitud sonora, la dinámica se intensifica a través de un crescendo, aunque no se encuentre escrito en la partitura, y solo al finalizar el puente se emplea un decrescendo para dar paso a la melodía de la flauta.

Ilustración 30

Puente (c.19 - c.26) Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

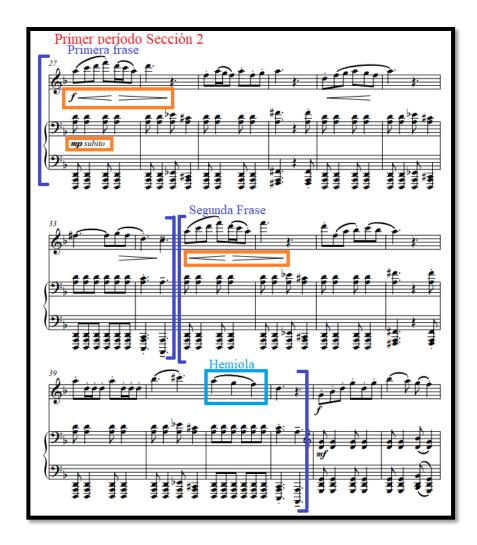
La sección 2 de la parte A (c.27 - 58) se agrupa en dos períodos simétricos.

El primer período (c.27 – c.42) se compone de dos frases simétricas. Inicia con un *forte* de la nota La medio en la flauta. El pianista ejecuta una serie de riffs con dinámica *mezzo piano súbito*. La armonía en el acompañamiento se basa en el primer grado de la tonalidad y no presenta ningún cambio. La segunda frase (c.35) presenta pequeñas variaciones rítmicas y melódicas. En el compás 41, se identifica una hemiola en la parte de la flauta, la cual consiste en la inserción del patrón rítmico binario de 3/4 en el compás compuesto de 6/8.

Ilustración 31

Primer período Sección 2 (c.27 - c.44) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

El segundo período de la sección 2 (c.43 – c.58) está conformado por dos frases, siendo la segunda una variación de la primera que mantiene los matices de la misma forma. El flautista empieza la melodía en el registro grave del instrumento con un arpegio de Sol menor en matiz *forte*. En la segunda frase, este arpegio se presenta en semicorcheas de articulación staccato doble. Durante toda la sección, en el piano continúa el ritmo característico del yumbo en *mezzoforte*. Armónicamente, predominan las octavas y quintas en el bajo, mientras que la mano derecha del acompañamiento realiza intervalos de cuarta.

Ilustración 32

Segunda frase del segundo período Sección 2 (c.51 - c.60) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

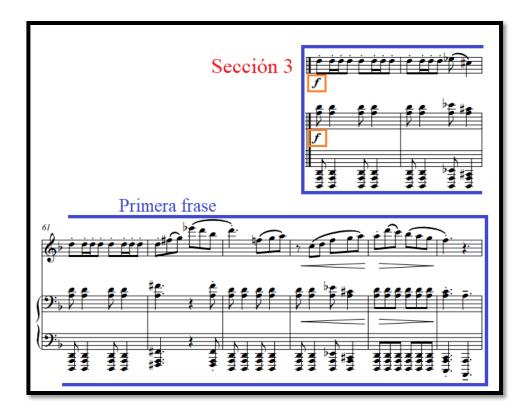

En la sección 3 de la parte A (c.59 – c.76), la línea melódica de la flauta presenta un material diferente, caracterizado por el nuevo motivo rítmico de corchea-dos semicorcheas-corchea. El ritmo de yumbo mantiene su importancia tanto en la melodía como en el acompañamiento, por lo que la articulación del motivo rítmico del yumbo debe ser ejecutada de forma clara cada vez que se presenta. La dinámica se mantiene en *forte* durante las dos frases de esta sección, exceptuando un par de reguladores que acompañan el contorno melódico. Respecto a la armonización, no se presentan cambios en relación a la sección anterior.

Ilustración 33

Primera frase Sección 3 (c.59 - c. 66) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

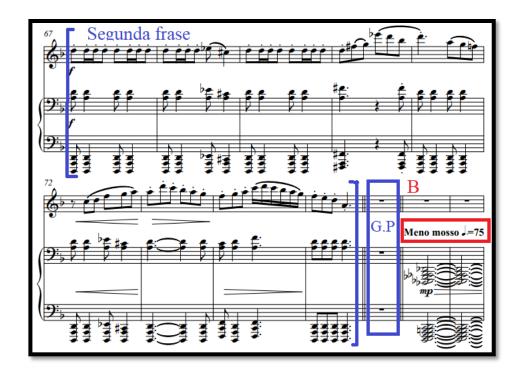

La segunda frase de la sección 3 (c. 67 – c.75), presenta pequeños cambios a nivel melódico, únicamente en los últimos tres compases. Antes de iniciar la contrastante parte B de este movimiento, el compositor añade una *gran pausa* en el compás 76.

Ilustración 34

Segunda frase Sección 3 (c.67 - c.78) Parte A Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

2.6.2 Parte B

La parte B o *Meno mosso* (c.77 – c.126) se divide en cuatro secciones. Es totalmente contrastante y representa los sonidos ambientales que se producen durante una tormenta y lluvia; golpes de las gotas de agua contra los árboles e insectos. Lo que se quiere obtener es un sonido lo más orgánico posible. (Díaz Loyola, Comunicación virtual, 2021)

Con esto en mente, el pianista necesita de un piano preparado para crear los efectos que el compositor solicita en la partitura. A continuación, se detalla el procedimiento a seguir: La cabeza de las baquetas va atada con una liga al arpa del piano, mientras que la base toca las cuerdas del arpa. De esta manera, las baquetas quedan de forma perpendicular, creando un rebote en semicorcheas.

Ilustración 35

Piano preparado Parte B Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

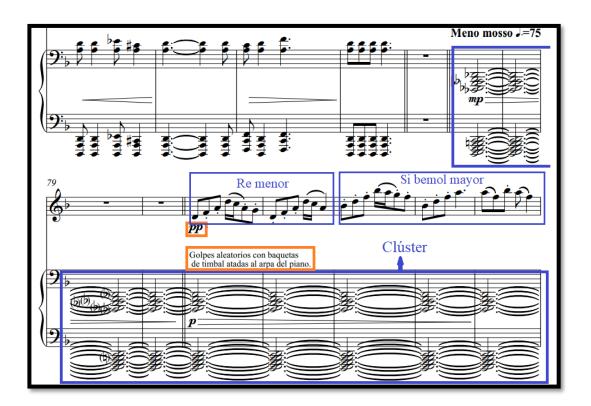
Nota. Fotografía realizada antes del concierto. (Díaz Loyola, Sonatina Oriental Yumbo, 2016)

La sección 1 (c.77 – c.92) presenta un nuevo recurso sonoro, un clúster *sostenuto* que se mantiene durante toda la parte B. Se considera esta sección como introspectiva por el contraste que hay entre las dos partes. En el compás 81 se debe ejecutar la primera indicación escrita en la parte de piano. El flautista toca la melodía a partir del primer grado,

después se mueve al sexto grado y continúa dibujando las armonías. La responsabilidad de la prevalencia del ritmo del yumbo durante esta sección recae sobre el flautista.

Ilustración 36

Sección 1 (c.72 - c.85) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

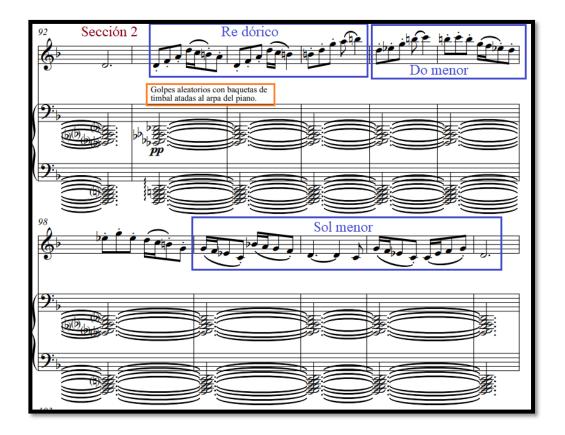

La sección 2 (c.93 – c.102) posee tres transiciones armónicas; Re dórico, Do menor y Sol menor. Se debe poner atención al momento de tocar para no cometer errores en las

alteraciones pertenecientes a cada tonalidad. El motivo rítmico es el mismo pero el recorrido melódico cambia. Nuevamente, aparecen indicaciones para el pianista.

Ilustración 37

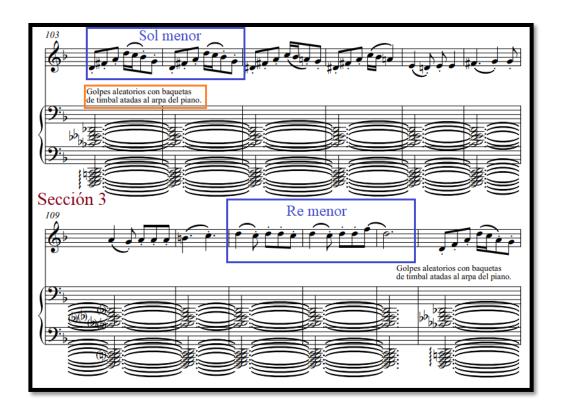
Sección 2 (c.92 - c.97) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

La sección 3 (c.103 - c.113) tiene dos modulaciones armónicas; Sol menor en segunda inversión y Re menor.

Ilustración 38

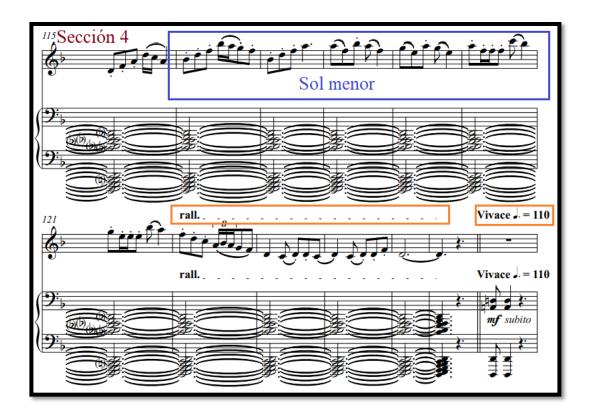
Sección 3 (c.103 - c.114) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

Por último, la sección 4 (c.114 - 126) regresa a la tónica y se mantiene hasta terminar la parte B con un *rallentando*. Al no tener el pulso definido por el acompañamiento, la articulación del flautista debe ser precisa.

Ilustración 39

Sección 4 (c.115 - c.127) Parte B Análisis Formal Sonatina Oriental para Flauta y Piano - Yumbo

El movimiento culmina con una parte A' que presenta las mimas características de la parte A. Por esta razón, se omite su análisis.

2.6.3 Factores de crecimiento

Melodía

El tercer movimiento presenta un motivo musical que se desarrolla a grados conjuntos y disjuntos. El diseño melódico es expuesto sobre líneas oblicuas, rectas y zigzagueantes. Las frases no presentan gran desarrollo temático, sin embargo, la articulación es importante para no descuidar el sentido fraseológico.

Armonía

En la parte A del movimiento, el centro tonal es Re menor. El acompañamiento posee una particularidad, la ausencia del tercer grado, lo cual lo convierte en un acorde de quinta o un *power chord* característico del rock y sus derivados. La parte B es contrastante, continúa en la tonalidad de Re menor. Las líneas armónicas se dibujan en la línea de la flauta porque el pianista realiza un clúster durante toda la sección.

Estructura Formal

Su estructura formal es perceptible, los factores para identificar las secciones son esenciales. El tempo Vivace es la parte A, mientras que el $Meno\ mosso$ propone ser la parte B, a manera de repetición reaparece la parte A. Entonces, su estructura formal queda de la siguiente manera: A-B-A.

Ritmo

El yumbo presenta un ritmo que se distingue de manera simple, corchea y negra. Este ritmo es similar al del danzante, cambiando el orden de escritura de las figuras, pero posee un factor decisivo: Mientras el danzante es un ritmo lento, el yumbo es un ritmo rápido, ágil. En la parte A, el acompañamiento se maneja mediante riffs mientras la melodía ejecuta el motivo rítmico con un desarrollo poco presente. En la parte B, la responsabilidad de mantener el ritmo recae sobre el flautista ya que el pianista realiza un clúster *sostenuto* que solo se interrumpe en las terminaciones de frases.

Tabla 15Estructura Analítica del Yumbo

Sección	Melodía	Armonía	Pathos		
Vivace - Parte A	Vivace - Parte A				
Sección 1	Oblicua.	Re menor – re	Bravura.		
c.1 - c.18	Zigzagueante	dórico	Ágil		
Puente	Recta	Re menor	Enérgico		
c.19 – c.26					
Sección 2	Zigzagueante.	Re menor	Ágil.		
c.27 – c.58	Oblicua		Animado		
Sección 3	Recta.	Re menor	Enérgico.		
c.59 – c.76	Zigzagueante		Vivaz		
Meno mosso – Parte	В				
Sección 1	Zigzagueante	Re menor – Sib	Misterioso		
c.77 – c.92		Mayor - Clúster	Calmado		
Sección 2	Zigzagueante	Re dórico – Do	Tranquilo.		
c.93 – c.102		menor – Sol menor -	Ligero		
		Clúster			
Sección 3	Zigzagueante	Sol menor	Resuelto.		
c.103 – c.113			Ágil		
Sección 4	Zigzagueante	Re menor	Misterioso.		
c.114 – c.126			Calmado		

Vivace – Parte A'			
Sección 1	Oblicua.	Re menor – re	Bravura.
c.127 – c.144	Zigzagueante	dórico	Ágil
Puente	Recta	Re menor	Enérgico
c.145 – c.152			
Sección 2	Zigzagueante.	Re menor	Ágil.
c.153 – c.184	Oblicua		Animado
Sección 3	Recta.	Re menor	Enérgico.
c.185 – c.201	Zigzagueante		Vivaz

3 Capítulo III: Propuesta Interpretativa de la Sonatina Oriental del compositor David Díaz Lovola

En la propuesta interpretativa que el autor sugiere, se analizan pasajes puntuales que poseen mayor complejidad técnica. Además, a lo largo de la obra encontramos secciones con técnicas extendidas. Estos pasajes están resueltos partiendo del análisis y exploración técnica que el intérprete ha tenido con la obra.

A continuación, se presentan las técnicas propuestas por el compositor, al mismo tiempo que se realiza una breve descripción de cada una:

Lo más rápido posible: Esta técnica implica articular la lengua desde un pulso lento hacia un pulso rápido. El flautista debe explorar con diferentes sílabas y consonantes (te-ke, dege, ti-ri, ru-gu, etc.) para escoger la fórmula que más convenga.

Staccatto: Es la articulación más importante del flautista. Existen tres tipos de staccato: el simple, que se produce al golpear la lengua detrás de los dientes, pronunciando la sílaba te El doble, que se utiliza en pasajes que requieren rapidez por lo que se aumenta la sílaba ke, dando como resultado te-ke. Por último, el triple, este es poco utilizado pero necesario en el momento de ejecutar un pasaje de extrema rapidez que contenga tresillos, la pronunciación es te-ke-te.

Glissando: Este tipo de técnica tiene varias finalidades. Mejora la flexibilidad de la embocadura, control de la afinación, etc. Encontramos dos tipos de *glissando*: de labio, que se genera por el movimiento de la embocadura hacia atrás o hacia adelante. De nota, que consiste en el cambio a otra nota de manera que se deba percibir los microtonos que existen

hasta llegar a ella. Este tipo de glissando solo se puede realizar si la flauta es de platos abiertos.

Frullato: Esta técnica aparece con los flautistas franceses del siglo XX, su finalidad es relajar la garganta y mejorar la emisión de sonido. Este efecto se logra al interponer la lengua en la emisión del aire hacia la flauta pronunciando la letra "r".

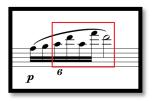
En definitiva, el flautista puede explorar un rango extenso de nuevas técnicas, colaborando de esta manera con los compositores que plasman en sus obras sonoridades innovadoras.

3.1 Primer Movimiento: Preludio

En la introducción del movimiento se presentan motivos de seisillos en *legato*, los cuales requieren especial atención. En el siguiente gráfico tenemos como ejemplo un motivo que inicia con la nota Fa medio en matiz *piano* y se extiende hacia un Re agudo.

Ilustración 40

Motivo intervalos disjuntos (c.1) Propuesta interpretativa - Preludio

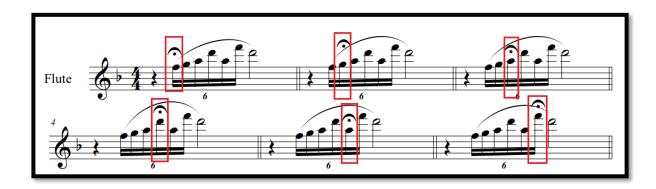
En la ilustración 40, la primera nota se ejecuta con seguridad porque es la base de la columna de aire para que el motivo melódico no se fragmente. Además, se conserva cierto cuidado con la ligadura especialmente en los intervalos disjuntos. Mientras más amplio es el intervalo, la columna de aire debe mantenerse estable por lo que se trabajan los intervalos

por separado para localizar el problema, para luego procurar conectar la frase y evitar interrupciones. La intención al tocar secciones de manera lenta es que todas las notas se escuchen con la misma resonancia e intensidad. También es importante mantener la afinación y el fraseo.

Para resolver ese pasaje, en cada nota se colocará un calderón con la finalidad de que cada vez que se repita el motivo pueda tocarse de manera diferente. Con lo cual, trabajamos nuestra memoria musical y digitación desde distintas perspectivas. También, se puede trabajar el ejercicio sin ligadura, con diferentes fórmulas rítmicas y cambiando de articulación al motivo dispuesto.

Ilustración 41

Ejercicio para trabajar intervalos disjuntos Propuesta interpretativa - Preludio

El flautista requiere de una óptima flexibilidad de los labios, para lograr un sonido más puro, por lo que se propone realizar ejercicios con armónicos para que la mente recuerde la posición de los labios y la presión de los músculos abdominales al tocar la nota real.

Hay diversos ejercicios para mejorar la flexibilidad de los labios. El ejercicio n°2 del libro de Ejercicios Diarios para la flauta de André Maquarre nos permite perfeccionar las posibilidades con el instrumento. Se sugiere repasar lento y realizar el ejercicio en todas las tonalidades. (Maquarre, 1899)

Ilustración 42

Ejercicio para trabajar intervalos disjuntos Libro de Ejercicios Diarios para la Flauta Propuesta Interpretativa - Preludio

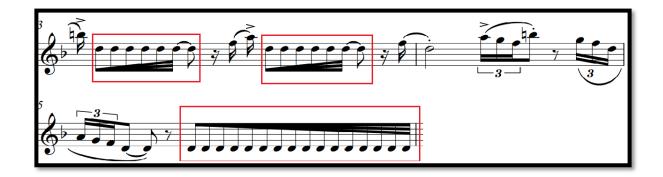

El siguiente motivo que exige práctica corresponde a las técnicas extendidas.

Consiste en repetir una nota en proporción lento-rápido. En la ilustración 42 se aprecia el motivo que tiene por nombre *lo más rápido posible*.

Ilustración 43

Lo más rápido posible (c.3 - c.5) Propuesta interpretativa - Preludio

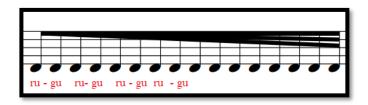

El flautista debe ejecutar la nota Re medio con un sonido nítido, todas las notas deben sonar con la misma riqueza de armónicos, por lo que se sugiere trabajar de manera

lenta escuchando que el sonido no sufra cambios que afecten a la afinación. El problema en sí radica en el Re grave por la siguiente razón; al ser una nota grave que se repite varias veces necesita más apoyo diafragmático para que el sonido no se interrumpa. También, es necesario el empleo de una articulación diferente a la tradicional para realizar el *doble staccatto*. Al explorar diferentes posibilidades, la articulación que mejor aplica para este ejercicio es el *ru-gu*. Se recalca que un estudio de calidad se produce cuando el instrumentista ensaya conscientemente un pasaje en específico.

Ilustración 44

Articulación ru-gu Propuesta interpretativa - Preludio

Nota. Ejercicio basado en la clase magistral de la maestra Rocío Lima Guamán, dictada en las aulas de la Universidad de Cuenca, el 14 de diciembre del 2017.

Igualmente, el siguiente motivo pertenece a las técnicas extendidas, se trata del glissando que es la modificación de la afinación mediante movimientos sutiles de la embocadura.

Ilustración 45

Glissando (c.6) Propuesta Interpretativa - Preludio

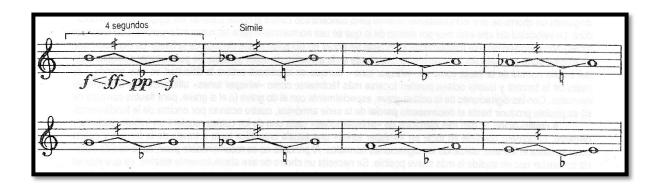
Para trabajar esta técnica, primero se van a tocar las notas sin el glissando, es decir, el movimiento del Re al Do debe escucharse de manera clara, sin notas adicionales o "fantasmas" que aparezcan en la transición, causadas por el movimiento involuntario de llaves.

Una vez resuelta la cuestión anterior, el flautista ejecutará la nota Re empezando a girar la flauta hacia adentro para ir cambiando la afinación, esto le da una posibilidad de desafinación de un cuarto de tono hacia abajo. Debe llegar al punto de sentir que la nota se va a romper, pero sin romperla. Inmediatamente, el flautista debe cambiar a la digitación de la siguiente nota que es el Do y retomar la posición de la embocadura con la cual tocaría de manera normal para que la nota no tenga una afinación muy baja.

Para trabajar el glissando, se sugiere revisar el ejercicio de curvas del libro El Desarrollo del Sonido mediante nuevas técnicas del flautista Robert Dick.

Ilustración 46

Ejercicio para trabajar el glissando Propuesta Interpretativa - Preludio

Nota. Respetar las sugerencias del autor y trabajar el ejercicio de forma lenta. (Dick, 1995)

El último motivo a trabajar en este movimiento corresponde a los tresillos de semicorchea en *staccato* (c.47), este tipo de articulación le da mayor ligereza a las notas ejecutadas.

Ilustración 47

Triple staccatto (c.47) Propuesta interpretativa - Preludio

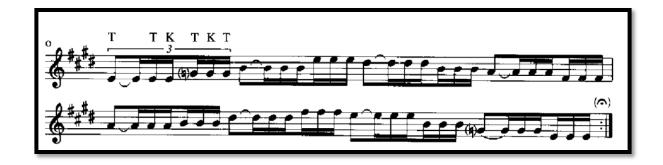
Así pues, para trabajar la articulación del *triple staccato*, se empezará por tocar los grupos de tresillos con staccato simple a una velocidad más lenta. Cuando escuchemos que el sonido de todas las notas tiene la misma intensidad, se cambiará por el *doble staccato* para lograr una igualdad a esa misma velocidad. Es necesario que el oyente no pueda distinguir que se están tocando dos sílabas diferentes, la finalidad de el ejercicio es lograr una sola unidad. Por último, se tocará la articulación designada en la partitura *t-k-t* y se incrementará la velocidad progresivamente.

En el libro de Chek-up del flautista Peter Lukas Graf, encontramos ejercicios que nos ayudan a trabajar el *triple staccatto*. Se empezará en un tiempo lento y gradualmente se subirá el bit hasta alcanzar la velocidad requerida. (Graf, 1992)

Ilustración 48

Ejercicio de staccatto triple Propuesta interpretativa - Preludio

3.2 Segundo Movimiento: Danzante

Este movimiento exige mayor atención en el pulso ya que el tema se repite varias veces y puede crear confusión, ocasionando inestabilidad. Al tratarse de un ritmo lento y repetitivo, el fraseo debe ser más largo con pequeñas inflexiones en los puntos de reposo. Hay que procurar que el motivo principal sea ligero y que cada vez que se repite no se vuelva más pesado, se debe poner mayor énfasis en los tiempos fuertes. Las apoyaturas deben realizarse de manera clara y dentro del tiempo pues de otra manera se corre el riesgo de sonar como una nota errónea. Con respecto a la dinámica, el contraste debe sobresalir, así que se trabaja en exagerar los matices.

Ilustración 49

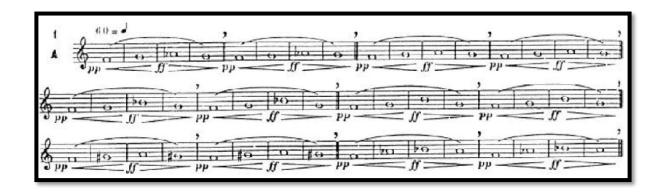
Fraseo(c.1-c.23) Propuesta interpretativa - Danzante

Un ejercicio que nos permite trabajar sonoridad y fraseo lo encontramos en el libro de la Sonorité del flautista Marcel Moyse. (Moyse, 1934)

Ilustración 50

Ejercicio para fraseo Propuesta interpretativa - Danzante

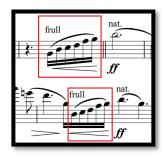

Otro motivo que responde a las técnicas extendidas es el *frullato*. En el estudio común de la flauta se utiliza este recurso para que las notas suenen más abiertas y libres de tensión física. Como

recurso compositivo, se usa para dar paso a un nuevo timbre. Para lograr este efecto, el flautista debe direccionar el aire con una mayor velocidad, mientras la lengua se posiciona en el paladar para interrumpir la salida del aire, creando una vibración de lengua.

Ilustración 51

Frullatto (c.67 - c75) Propuesta interpretativa - Danzante

Para resolver este motivo, el flautista ejecuta con *frullato* el Sol grave, donde se mantiene por una negra con punto sin tocar las demás notas e inmediatamente pasa al Si, donde desaparece el *frullato* y se regresa a la ejecución tradicional. Cuando se escuche con claridad la transición del Sol al Si, se comenzará a trabajar las demás notas.

Ilustración 52

Ejercicio frullatto Propuesta interpretativa - Danzante

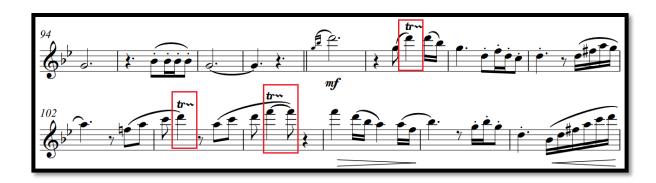

Los trinos se trabajan con un tiempo lento y de manera independiente. Sirven para adornar la obra o frase; sin embargo, si hay deficiencia al realizar el trino se pude escuchar como un error de digitación por parte del flautista.

Ilustración 53

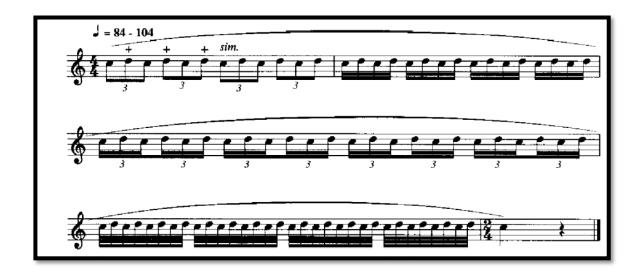
Trinos (c.94 - c.107) Propuesta interpretativa - Danzante

A continuación, se presenta un ejercicio que permita al ejecutante desarrollar la agilidad de los dedos y tocar de manera virtuosa los trinos. (Graf, 1992)

Ilustración 54

Ejercicio para trinos Propuesta interpretativa - Danzante

3.3 Tercer Movimiento: Yumbo

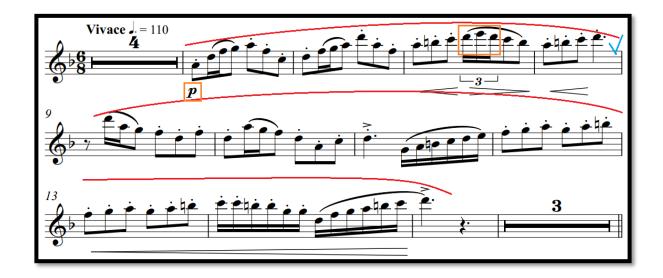
En este movimiento predomina la agilidad y la energía. El fraseo debe ser ligero, simulando a los guerreros que están listos para enfrentarse en un combate. Para lograr esa articulación, se anticipa la entrada y absolutamente toda la parte A se la hace en

figuraciones más cortas. La diferencia entre una buena interpretación y una menos aceptable, es el fraseo y la conexión que existe entre cada frase.

El tresillo de semicorchea debe ser ejecutado con claridad y cada semicorchea debe tener el mismo valor. Los matices se exageran para crear contrastes entre las frases.

Ilustración 55

Fraseo (c.1 - c.18) Propueta interpretatica - Yumbo

El *meno mosso* demuestra ser una sección totalmente contrastante, se percibe un ambiente tranquilo y con calma. El fraseo cobra aún más sentido, porque la melodía del flautista viaja por las armonías escritas en la partitura. El plano melódico no presenta cambios bruscos y la melodía se mantiene la mayoría del tiempo, en el registro bajo.

Ilustración 56

Fraseo (c.76 - c-96) Propuesta interpretativa - Yumbo

Por último, la fórmula rítmica del yumbo, es el motivo principal del movimiento por lo tanto el fraseo y articulación en la parte de la flauta debe ser planificado y ejecutado de la mejor manera.

4 CONCLUSIONES

La recolección de datos biográficos del maestro David Díaz Loyola, nos ha brindado una perspectiva más amplia acerca de su forma de componer y nos permite identificar motivos esenciales en la obra que el músico deberá destacar en su ejecución. Además, la información brindad sobre el compositor y su obra puede considerarse un aporte teórico-práctico para los flautistas que consideren el estudio de la Suite Oriental.

Por otro lado, el análisis musical cumplió un rol esencial al momento de seleccionar las herramientas necesarias para la ejecución e interpretación personal de la obra. Si se pretende realizar el análisis y la ejecución por caminos distintos, esto dificulta el proceso de estudio. Es necesario combinar ambos aspectos para lograr una interpretación de buena calidad.

La riqueza musical que los compositores ecuatorianos le dan a una obra al emplear pentafonías, escalas modales, danzas y otros recursos provenientes del folklore ecuatoriano, nos permite ampliar el conocimiento sobre la forma en la que nuestros antepasados componían sus canciones y permite incorporar un sentido de identidad en la ejecución de obras modernas.

Por último, en la propuesta interpretativa presentada en este trabajo se han identificado áreas a abordar individualmente durante la preparación de la obra, así como ejercicios específicos para mejorar los pasajes con mayor complejidad técnica. Igualmente, se presentan ejercicios que sirven de preámbulo para aquellos flautistas que deseen explorar el mundo de las técnicas extendidas.

5 RECOMENDACIONES

El flautista debe realizar ejercicios de calentamiento antes de empezar con el estudio de una obra. Practicarlos de manera continua hasta que se vuelva una rutina ayuda a evitar posibles lesiones a largo plazo.

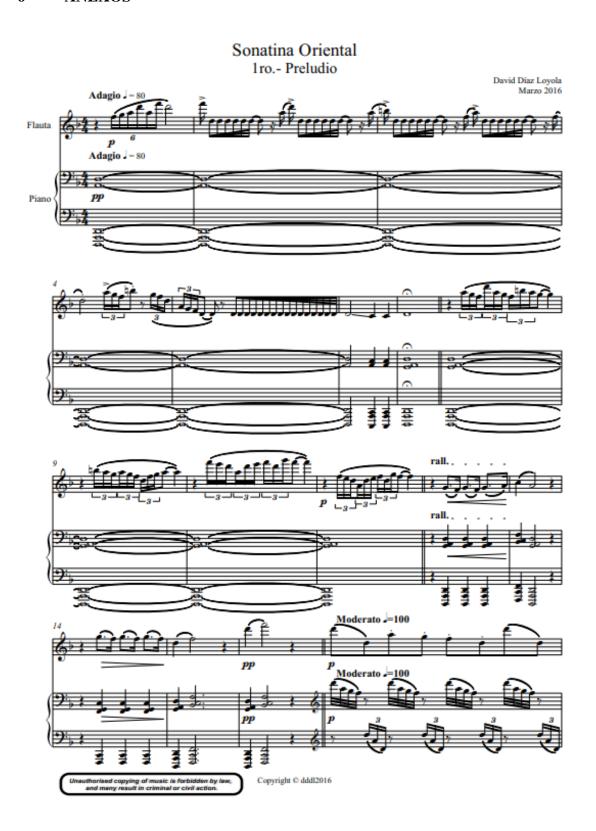
Antes de abordar el estudio de la Sonatina Oriental se recomienda realizar un análisis general de la obra. La mayoría de músicos empieza a tocar una pieza musical sin un previo análisis, esto se evidencia en el momento de la interpretación, ya que al no tener clara la idea musical se vuelve confusa la ejecución de fraseos, contrastes y demás.

También se sugiere iniciar el estudio de la obra con metrónomo para lograr una estabilidad rítmica y siempre trabajar procurando que la afinación esté correcta.

Para lograr una buena interpretación es esencial realizar una investigación sobre el danzante y el yumbo, danzas ecuatorianas presentes en la obra. Esta sugerencia también aplica para el estudio de técnicas extendidas que aparecen en la obra, las cuales requieren un conocimiento teórico previo.

La práctica de las secciones con mayor complejidad técnica debe realizarse de manera lenta y con diligencia. Enfocarse en los pasajes puntuales para luego integrarlos a secciones más extensas, ayuda a realizar un estudio de calidad.

6 ANEXOS

2.- Danzante

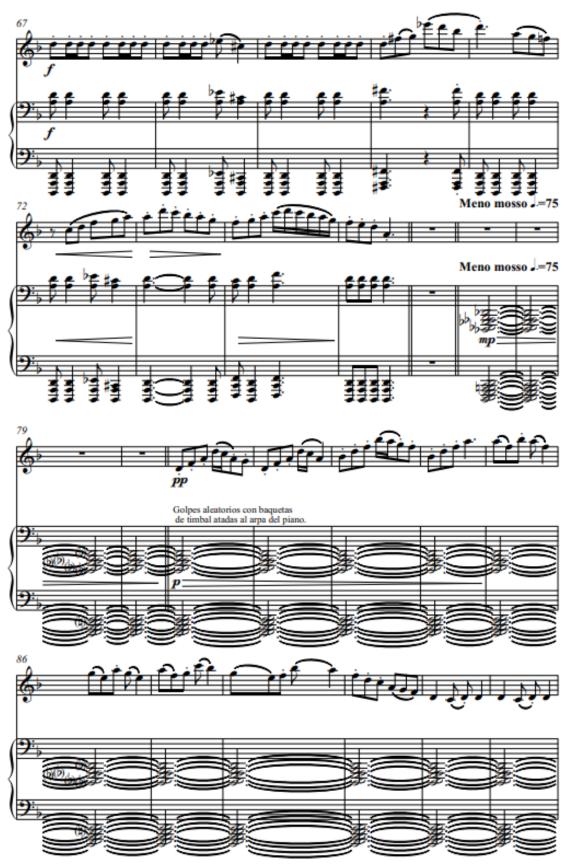

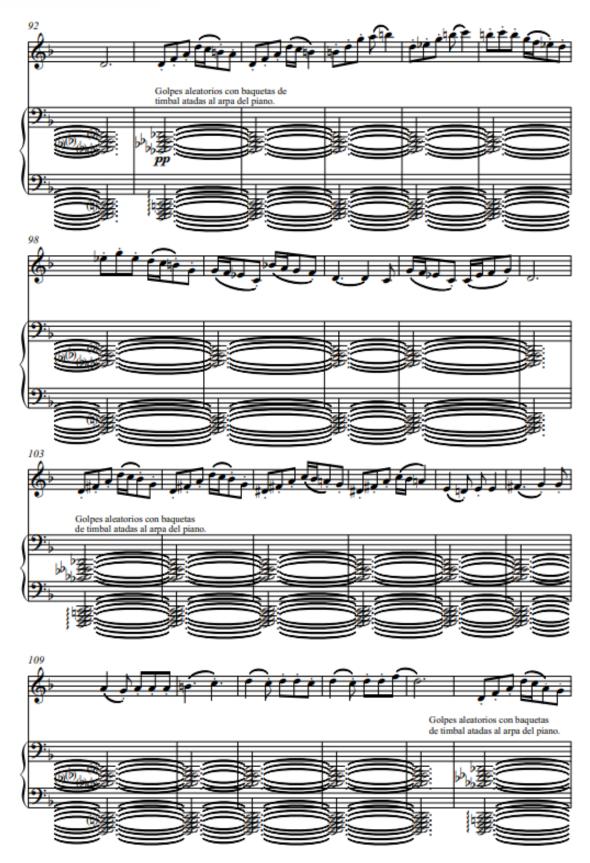
3.- Yumbo

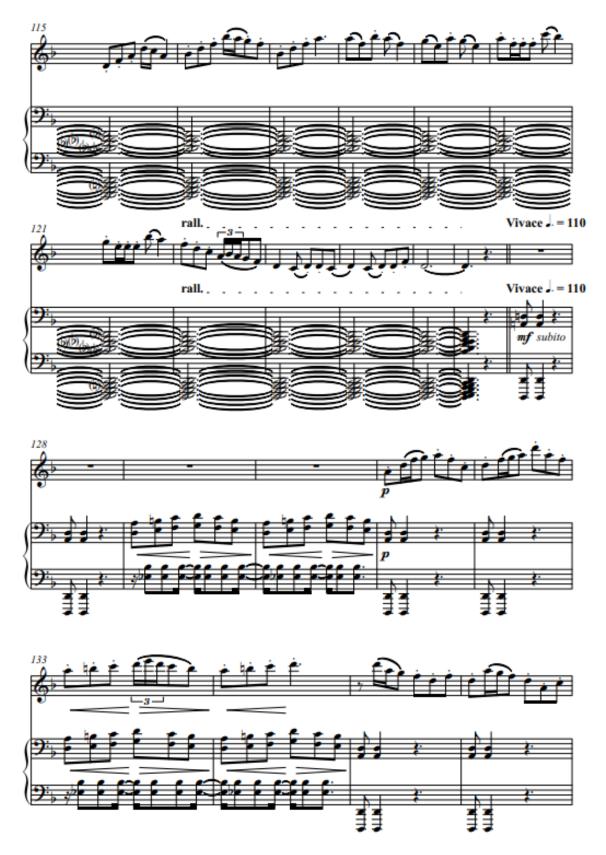

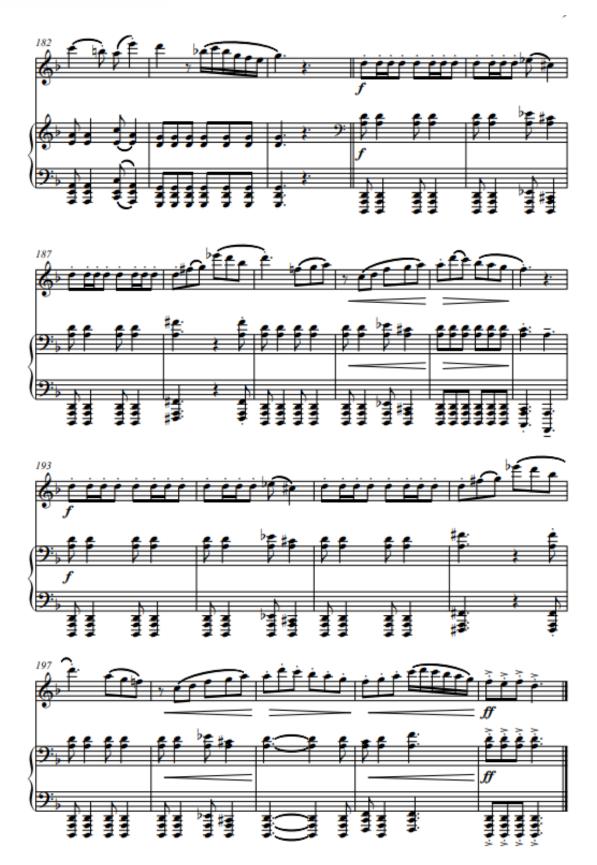

BIBLIOGRAFÍA

Bernal Carrasquilla, E. (2009). Guía de análisis para una interpretación musical "fantasía para guitarra opus 19" en la mayor de Luigi Legnani. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

David Díaz, p. s. (09 de Agosto de 2016). *La Hora*. Obtenido de https://lahora.com.ec/noticia/1101971719/david-dc3adaz-presenta-su--libro-de-obras-musicales-

#:~:text=Tiene%20una%20maestr%C3%ADa%20en%20Pedagog%C3%ADa,cerca %20de%2020%20canciones%20infantiles.

Díaz Loyola, D. (2016). Obras Musicales II. Ambato, Tungurahua, Ecuador.

Díaz Loyola, D. (16 de Diciembre de 2016). Sonatina Oriental Yumbo. Ambato, Tungurahua, Ecuador.

Díaz Loyola, D. (2017). Obras Musicales Vocales. Ambato: PIO XII.

Díaz Loyola, D. (13 de Noviembre de 2020). Comunicación personal. (D. Espinoza Sánchez, Entrevistador)

Díaz Loyola, D. (2020). Obras Musicales III. Ambato: PIO XII.

Díaz Loyola, D. (15 de Diciembre de 2021). Comunicación virtual. (D. Espinoza Sánchez, Entrevistador)

Dick, R. (1995). El desarrolo del sonido mediante nuevas técnicas. Madrid: Mundimúsica.

Graf, P. (1992). Check-up. Germany: Schott.

- Guerrero Gutiérrez, P. (2005). Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. Pylen & Sons/Conmusica.
- Harnoncourt, N. (1984/2003). Indicaciones escritas y no escritas de Mozart para la interpretación. En N. Harnoncourt, *El Diálogo Musical* (L. Manero , Trad., págs. 151-166). Barcelona: Paidós Ibérica.
- Harnoncourt, N. (2005/2016). Autenticidad y fidelidad a la obra. En N. Harnoncourt, & J. Fürstauer (Ed.), *Diálogos sobre Mozart* (J. Seca, Trad., págs. 29 34). Barcelona: Acantilado Quaderns Crema.
- Maquarre, A. (1899). Ejercicios diarios para la flauta. Milwaukee: G. Schimmer, Inc.
- Montes López, R. (12 de 03 de 2012). *El preludio*. Obtenido de Melómano digital: https://www.melomanodigital.com/el-preludio/
- Moreno, S. L. (1972). *Historia de la Música del Ecuador*. Quito: Editorial Casa de la Culturta Ecuatoriana.
- Moyse, M. (1934). De la Sonorité. París: Alphonse Leduc.
- Musicnetmaterials. (6 de Octubre de 2015). *El rondó simple*. Obtenido de https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/10/06/el-rondo-simple/#:~:text=Las%20estructuras%20m%C3%A1s%20frecuente%20son,partir%2 0de%20su%20segunda%20repetici%C3%B3n.

Neomodalidad: teoría, e. y. (15 de Mayo de 2015). Obtenido de Musicnetmaterials

[Fotografía]: https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/05/15/neomodalidad-teoria-ejemplos-y-ejercicios/

Programa La Yapa. (22 de Julio de 2020). Siguele la pista a .. Pendientes p´roximo

Lanzamiento #YoApoyoLaEscenaNacionalEc [video]. Facebook, Tungurahua,

Ecuador. Obtenido de

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032706043741&__cft__[0]=AZWLd

hTQt1pXSiuf-c3gginGaudhC0sk5a55K6d
xTDIUGwOAUTMVdODxjBKfcXJXg271GqBjsugFEhgOViYJ5_tzQlSAXpkQX

mT-s8pYkKWDI4k_4Pt7G9MxbGuMTXPZEooiWkk5eS1ONbLkr
CkC27& tn =-1C%2CP-R

Quinta, L. d.-A. (16 de Septiembre de 2014). Obtenido de Desafinados:

https://desafinados.es/lecciones-de-guitarra-para-principiantes-ii-acordes-de-quinta/

Real Academia Española. (2020). Obtenido de RAE.es: https://dle.rae.es/interpretar

Rink, J. (2006). Análisis y (¿o?) interpretación. En J. R. (Ed.), *La interpretación musical* (pág. 56). Madrid: Alianza Editorial.

Viteri Villamar, C. (5 de Enero de 2017). El nacionalismo musical en el Ecuador. Enfoque en el compositor ecuatoriano Gerardo Guevara. Obtenido de Alternativas Revista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil:

https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-alternativas/index.php/alternativas-ucsg/article/view/94/pdf

Walls, P. (2006). La interpretación histórica y el interprete moderno. En J. Rink, *La interpretación musical* (pág. 35). Madrid: Alianza Editorial.