Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Musicales

Creación de dos arreglos de pasillos ecuatorianos para un formato de banda rock pop: Horas de Pasión y Acuérdate de mí

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Instrucción Musical

Autor:

Xavier Santiago Barrera Miranda

Director:

Nelson Darío Ortega Cedillo

ORCID: 0000-0003-1009-4517

Cuenca, Ecuador

2024-10-17

Resumen

El Presente trabajo tiene como objetivo la creación de dos arreglos de pasillos ecuatorianos para un formato de rock pop, para ello se han seleccionado los temas *Acuérdate de mí* de Luis Alberto Valencia. y *Horas de Pasión* de Francisco Paredes Herrera. Esta propuesta es el resultado de la indagación en los géneros de música popular ecuatoriana, específicamente el pasillo, combinado con el estudio de técnicas arreglísticas, concretamente con las propuestas por Genichi Kawakami en su libro *Arranging popular music: a practical guide*. Esta propuesta está dividida en dos partes: 1) La contextualización sobre aspectos teóricos del pasillo, el pop y la creación de arreglos; 2) El Análisis Formal y arreglístico de las obras producidas en este trabajo, para ello, además de la literatura de Kawakami antes mencionada, se han utilizado dos textos como guía: *Analyzing Classical Form* de William E. Caplin del año 2013 y *Analisys of Musical Form* de James Mathes de 2006.

Palabras clave del autor: pasillo ecuatoriano, música popular ecuatoriana, música pop - rock, música fusión

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights. Institutional Repository: https://dspace.ucuenca.edu.ec/

Abstract

The objective of this work is to create two arrangements of Ecuadorian Pasillos for a pop rock format, for this the songs *Acuérdate de mí* by Luis Alberto Valencia and *Horas de Pasión* by Francisco Paredes Herrera. This proposal is the result of research into the genres of Ecuadorian popular music, specifically the aisle, combined with the study of arranging techniques, specifically with the proposals of Genichi Kawakami in his book Arranging popular music: a Practical Guide. This proposal is divided into two parts: 1) The contextualization of theoretical aspects of the hall, pop and the creation of arrangements; 2) The Formal and Arrangement Analysis of the works produced in this work, for this, in addition to the aforementioned Kawakami literature, two texts have been used as a guide: *Analyzing Classical Form* by William E. Caplin (2013) and *Form* by James Mathes (2006).

Author Keywords: ecuadorian hallway, ecuadorian popular music, pop - rock music, fusion music

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights. Institutional Repository: https://dspace.ucuenca.edu.ec/

Índice de contenido

Resumen	2
Abstract	3
Introducción	19
CAPÍTULO 1	20
1.1 Antecedentes Históricos, Teóricos y Artísticos del Pasillo en las Décadas El 1928 a 1997	
1.2 Antecedentes Históricos, Teóricos y Artísticos del Pop	21
1.3 Factores Para Realizar un Arreglo Musical	24
1.3.1 Consideraciones Técnicas de Balance	24
1.3.2 Determinación de Herramientas Técnicas Para la Economía de Recursos	25
1.3.3 Parámetros de Enfoque Musical.	27
1.3.4 Elementos de Desarrollo Melódico, Armónico y Rítmico en el Proceso Creat 28	tivo
1.4 Técnicas de Arreglos y Composición	28
1.4.1 Técnicas de Desarrollo Melódico	28
1.4.1.1 Variaciones Melódicas para el Arreglo	28
1.4.1.1.1 Articulación	28
1.4.1.1.2 Variación y Fake	29
1.4.1.1.2.1 Variación Rítmica y Fake	
1.4.1.1.2.2 Melódica y Fake	
1.4.1.1.2.3 Variación Melódica y Fake Usando Notas Ajenas al Acorde	
1.4.1.1.2.4 Variación Melódica Compuesta y Fake	
1.4.1.2 Filler y Fill-In	
1.4.1.2.1 Filler Dead Spot	
1.4.1.2.1.1 Filler Melódico	
1.4.1.2.1.2 Filler Rítmico	
1.4.1.2.2 Tail/Cola	
1.4.1.2.3 Lead In	
1.4.1.3 Contramelodía	
1.4.1.3.1 Funciones de la Contramelodía	
1.4.1.3.2 Cómo hacer una Contramelodía	
1.4.1.3.3 Ejemplos del uso de la Contramelodía	
1.4.1.3.4 Cliché	
1.4.1.4 Obbligato	
1.4.1.4.1 Obbligato Como Filler	
1.4.1.4.2 Obbligato Basado en la Contramelodía	
1.4.1.4.3 Obbligato Repetitivo y Tipo Canon	
1.4.1.4.4 Proceso para construir un Obbligato	
1.4.1.5 Motivo	
1.4.1.5.1 Secuencia	
1.4.1.5.2 Reducción y Aumentación	
1.4.1.5.3 Canon Falso	46

1.4.2 Técnicas de Desarrollo Armónico	46
1.4.2.1.1 Funciones Armónicas	46
1.4.2.1.2 Movimiento de Dominante	47
1.4.2.1.3 Acordes Sustitutos	47
1.4.2.1.4.2 Progresiones Básicas de Acordes y sus Variaciones	52
1.4.2.1.4.3 Patrones de Acordes	54
1.4.2.1.4.4 Progresiones de Acordes y Línea del Bajo	58
1.4.2.1.4.5 Progresiones Especiales de Acordes	60
1.4.3 Técnicas de Desarrollo Rítmico	65
1.4.3.1 Sección Rítmica	65
1.4.3.1.1 Relación Entre Melodía y Patrón Rítmico	65
1.4.3.1.2 Relación Entre Armonía y Patrón Rítmico	65
1.4.3.1.3 Break	65
1.4.3.1.4 Fill-In	66
1.4.4 Técnicas de Elaboración de Texturas	67
1.4.4.1 Textura Monofónica o Monódica	67
1.4.4.2 Textura Bifónica	67
1.4.4.3 Textura Heterofónica	68
1.4.4.4 Textura Polifónica	68
1.4.4.5 Textura Homofónica	68
1.4.4.6 Textura Homorítmica	68
1.4.4.7 Melodía Acompañada	68
1.4.4.8 Textura no Melódica	68
CAPÍTULO 2	69
2.1 Horas de Pasión (Francisco Paredes Herrera)	69
2.1.1 Breve Reseña sobre Francisco Paredes Herrera y el pasillo Horas de Pasión	69
2.1.2 Análisis formal, armónico, melódico, textural y rítmico de la pieza original	69
2.1.2.1 Análisis Formal	70
2.1.2.2 Análisis armonico	76
2.1.2.3 Análisis melodico y rítmico	
2.1.2.4 Análisis de fondo (texturas)	85
2.1.3 Análisis morfológico, armónico, melódico, rítmico, textura y arreglístico del	00
arreglo propuesto	
2.1.3.1 Análisis Formal.	
2.1.3.2 Análisis Armónico	
2.1.3.3 Análisis Melódico	
2.1.3.4 Análisis Rítmico	
2.1.3.5 Análisis de Fondo (Texturas)	
2.1.3.6 Análisis de Técnicas Arreglísticas	
2.2 Acuérdate de mí (Luis A. Valencia)	
2.2.1 Breve Reseña sobre Luis Valencia y el pasillo Acuérdate de mí	
2.2.2 Análisis formal, armónico, melódico, textural y rítmico de la pieza original 2.2.2.1 Análisis Formal	
2.2.2.1 Analisis Formal	
2.2.2.3 Análisis melódico y rítmico	. 122

2.2.2.4 Análisis de fondo (texturas)	126
2.2.3 Análisis morfológico, armónico, melódico, rítmico, textura y arreglístico del arreglo propuesto	128
2.2.3.1 Análisis Formal	
2.2.3.2 Análisis Armónico	132
2.2.3.3 Análisis Melódico	134
2.2.3.4 Análisis Rítmico	137
2.2.3.5 Analisis de fondo (texturas)	140
2.2.3.6 Análisis de Técnicas Arreglísticas	142
Conclusiones	149
Recomendaciones	150
Referencias	151
Anexos	154

Índice de figuras

Figura 1	Estructura rítmica del pasillo costeño	. 17
Figura 2	Análisis estructural y armónico del pasillo "Adoración"	. 18
	esumen de esquemas pop comunes	
Figura 4	Distribución de melodía, armonía y partes rítmicas logrando equilibrio y	
	ento	
Figura 5	Optimizar recursos, economizar	. 24
Figura 6	Niveles de enfoque según Sebesky (1975) logrando un complemento	. 25
Figura 7	Ejemplo de variación por articulaciones	. 27
	Ejemplo de Variación rítmica y fake	
Figura 9	Ejemplo de variaciones melódicas y fake	. 29
Figura 10	Variación melódica y fake usando notas ajenas al acorde	. 29
Figura 11	Variación melódica compuesta y fake	. 30
_	Piemplo de nota precedente a las notas del acorde	
Figura 13	B Ejemplo de notas que intervienen entre las notas del acorde	. 31
	Ejemplo donde confluyen los ejemplos anteriores	
Figura 15	Nota que no resuelve y que sigue o antecede al acorde	. 31
_	Notas que preparan la armonía del acorde que continúa	
Figura 17	'Notas que anticipan y mantienen el acorde a continuación mediante ligadura	. 32
Figura 18	Notas en forma de escala que conectan al siguiente acorde	. 32
Figura 19	Espacio de descanso o Dead Spot	. 33
•	Ejemplo de filler rítmico	
•	l Ejemplo de Tail/Cola	
_	Piemplo de Lead In	
_	B Ejemplo de notas armónicas seleccionadas para contramelodía	
_	l Ejemplo 1 del uso de la Contramelodía	
_	5 Ejemplo 2 del uso de la Contramelodía	
	S Ejemplo 1 de Cliché	
_	' Ejemplo 2 de Cliché	
_	Contramelodía cliché	
	Obbligato como Filler	
	Obbligato Basado en la Contramelodía	
	l Obbligato Repetitivo y Tipo Canon	
_	2 Extracción de los Elementos del Motivo	
_	B Ejemplo de Secuencia	
_	Ejemplo de Reducción y Aumentación	
•	S Ejemplo de Canon Falso	
_	Ejemplos de tres acordes principales en la escala de Do mayor y La menor	
_	' Ejemplo de Tónica, Dominante y Subdominante	
_	B Movimiento de Dominante	
	Acordes sustitutos	
	Acordes con Tensión (Acorde de tónica)	
	Acordes con Tensión (Acorde de tónica menor)	
_	Acordes con Tensión (Acorde menor con séptima)	
	Acordes con Tensión (Acorde de séptima de dominante)	
	Acordes con Tensión (Acorde de séptima disminuida)	
	Acorde menor con 4ta suspendida	
	Uso de acuerdo con la tonalidad de la selección	
_	Progresión I V7 I y variaciones	
Figura 48	B Progresión I IV I V7 y variaciones	. 50

Figura 49 P	Progresión I IV V7 I y variaciones	51
Figura 50 P	Progresión Im V7 Im y variaciones	51
Figura 51 P	Progresión Im IVm Im V7 y variaciones	52
Figura 52	V7	52
_	/7	
Figura 54 l	IV	53
•	IV V7	
•	bVII	
	m7 V7	
•	VIm IIm V7	
•	VIm IV V7	
_	IIIm IV V7	
_	VI7 IIm7 V7	
•		
_	Ildim7 Ilm7 V7	
_		
_	Progresiones de quintas	
_	Progresiones del bajo por segundas	
_	Progresiones cromáticas del bajo Progresiones de acordes con modulación inusual	
•	Progresiones de acordes tipo blues (rock, rhythm and blues)	
_	Progresiones de acordes tipo blues (rock, mytilin and blues)	
_	Escala de blues y notas blues	
	Progresión básica de acordes en la escala de blues	
_	/ariación de los acordes de blues	
	Modo Yo	
_	Modo In	
_	rmonizando en modo japonés	
	jemplos Básicos de Break	
_	ill-ln	
Figura 78 F	rase a que funciona como apertura de la pieza. c4c	69
Figura 79 P	eriodo de la Introducción. 5c 12c	70
Figura 80 P	rimer Periodo de la Parte A. 15c 22c	71
Figura 81 S	Segundo Periodo de la Parte A. 23c 30c.	71
Figura 82 Ir	nicio con notas prolongadas de la Parte A. 13c 18c	71
_	nterludio que une las Partes A y B. 31c 39c.	
	mer Periodo que conforma la Sección B. 40c 48c	
	Segundo Periodo que conforma la Sección B ´. 48c 57c	
	nálisis Armónico de la Introducción. 1c 12c	
	nálisis Armónico del Primer Periodo de la Parte A. 13c 22c	
	nálisis Armónico del Segundo Periodo de la Parte A. 23c 30c.	
•	Análisis Armónico del Primer Periodo de la Parte B. 40c 47c.	
•	Análisis Armónico del Segundo Periodo de la Parte B. 48c 57c.	
•	nálisis del motivo de la frase de la Introducción. 1c	
	Motivo de la frase a´ de la Introducción. 5c.	
	Motivo de la frase a de la Porte A. 150	
_	Motivo de la frase a de la Parte A. 15c.	
_	Notivo de la frase a´ de la Parte A. 19c	
_	Notivo de la frase a de la Parte B. 40c.	
	Notivo de la frase a de la Parte B. 44c.	
	Notivo de la frase b de la Parte B. 44c.	
. 19ula 33 IV	10tivo do la 11450 b. do la 1 alto D. 770	J۷

_	00 Textura Melodía con Acompañamiento de la frase a de la Introducción. 1c-4c	
	21 Llamada entre la frase a´y b de la Parte A. 22c-23c	
Figura 10	2 Cambio de Métrica en el arreglo propuesto de la obra Horas de Pasión. 1c	
Eiguro 1	12 Decerrelle de la maladía principal en el piano de la obra Herne de Deción, 1e	
rigura i	Desarrollo de la melodía principal en el piano de la obra Horas de Pasión. 1c	
Figure 16	04 Compás Adicional hacia el final de la Introducción de la obra Horas de Pasión	
	05 Línea Principal en la Voz en una frase de la Parte A de la obra Horas de Pas	
	06 Análisis Formal del Interludio del tema Horas de Pasión. 32c-41c	
_	07 Línea melódica principal en la voz en la Parte B de la pieza Horas de Pasión.	
_		
	08 Solo de la pieza Horas de Pasión. 59c-74c	
Figura 10	19 Uso de Acordes con tensiones e inversiones en la frase a de la Introducción.	1c
Figura 1	10 Uso de Acorde con inversión en la frase a´ de la Introducción. 5c 8c	93
Figura 1	11 Uso de Acorde con inversión en la frase a´´ de la Introducción. 9c 13c	93
	12 Rearmonización frase a de la Parte A. 14c 19c	
	13 Rearmonización frase a´ de la Parte A. 20c 23c	
	14 Rearmonización frase b de la Parte A. 24c 27c	
Figura 1	15 Rearmonización frase a´´ de la Parte A. 28c 31c	95
	16 Análisis Armónico frase a del Interludio. 33c 36c	
	17 Análisis Armónico frase b del Interludio. 37c 41c	
	18 Análisis Armónico frase a de la Parte B. 41c 44c	
_	19 Análisis Armónico frase b de la Parte B. 45c 48c	
_	20 Análisis Armónico frase b´ de la Parte B. 49c 52c	
	21 Análisis Armónico frase c de la Parte B. 53c 56c	
	Análisis Armónico frase a del primer periodo del Solo. 59c 62c	
	23 Análisis Armónico frase b del primer periodo del Solo. 63c 66c	
_	24 Análisis Armónico frase a del segundo periodo del Solo. 67c 70c	
_	25 Análisis Armónico frase b del segundo periodo del Solo. 71c 74c	
_	26 Modificaciones Melódicas en la sección de la Introducción. 5c 8c	
_	27 Intervalos armónicos de terceras y cuartas desarrollados en el Interludio. 33c	
	28 Intervalos armónicos de sextas desarrollados en el Interludio. 33c 36c	
_	29 Pasaje escalístico durante la sección del Solo. 62c 65c	
_	30 Pasaje escanstico durante la sección del Solo. 62c 65c	
_	31 Comparación de una sección de la Parte A del arreglo y de la pieza original.	
_	ori paracion de una sección de la raite A del arregio y de la pieza original.	
	32 Primera sección de la batería. 1c 3c	
_	33 Primer patrón de la batería. 6c	
_	34 Segundo patrón de la batería. 59c	
_	35 Contratiempos. 21c - 23c.	
_	36 Textura Melodía con Acompañamiento. 41c - 44c.	
_	37 Textura Polífónica desarrollada por la guitarra. 24c - 27c	
_	38 Textura Polífónica desarrollada por piano y guitarra. 29c - 32c	
_	39 Textura Polífónica desarrollada por piano y guitarra. 29c - 32c	
_	10 Filler Rítmico en la obra Horas de Pasión. 40c - 42c	
_	11 Tail o Cola en el arreglo Horas de Pasión. 30c - 32c	
	12 Lead In en el arreglo Horas de Pasión. 44c - 48c	
_	13 Contramelodía en el arreglo Horas de Pasión. 21c - 23c	

Figura	144	Obbligatoa en el arreglo Horas de Pasión. 24c - 28c	. 108				
Figura	145	Llamada que une dos frases en el arreglo Horas de Pasión. 28c - 29c108					
Figura	146	Llamada que que concluye una frase en el arreglo Horas de Pasión. 40c - 41c	٥.				
_		Frase a de la Introducción de la pieza. 1c-4c					
		Periodo de la Introducción. 5c-8c.					
		Primer Periodo de la Parte A. 13c-20c					
		Segundo Periodo de la Parte A. 21c-28c.					
		Frase a'' comparada con la frase a de la Introducción . 21c-28c, 1c 4c					
		Periodo que compone el Interludio . 33c - 40c					
		Primer Periodo de la Parte B. 41c - 48c.					
		Segundo Periodo de la Parte B . 49c - 56c.					
		Frase de cierre de la Parte B y, también, de la pieza . 57c-63c					
		Análisis armónico de la frase a de la introducción de la pieza. 10-40					
_		Análisis Armónico del primer Periodo de la Parte A. 13c-20c					
_		Análisis Armónico del segundo Periodo de la Parte A. 21c-28c					
_		Análisis armónico de la frase a´´ de la Parte A. 29c 32c					
_		Análisis Armónico del Primer Periodo de la Parte B . 41c - 48c					
		Análisis Armónico del Segundo Periodo de la Parte B . 49c - 56c					
_		Análisis Armónico de la frase de cierre de la Parte B. 57c-63c					
•		Motivo principal de la pieza ubicado en la Introducción. 1c					
_		Primer motivo de la frase b de la Introducción. 5c					
		Segundo motivo de la frase b de la Introducción. 6c.					
		Motivo de la frase a de la Parte A. 13c.					
		Motivo de la frase b de la Parte A. 21c.					
		Motivo de la frase a de la Parte B. 41c.					
		Motivo de la frase d de la Parte B. 53c.					
		Melodía con acompañamiento. 6c.					
_		Melodía con acompañamiento. 28c					
_		Frase a de la Introducción del arreglo Acuérdate de mi. 1c-4c					
		Periodo de la Introducción del arreglo Acuérdate de mí. 5c-13c					
		Frase a de la Parte A, melodía en la Voz. 13c-16c					
Figura	176	Frase de cierre de la Parte B del arreglo desarrollada en la Voz . 57c-63c	. 130				
Figura	177	Sustituto tritonal hacia el inicio de la pieza . 1c - 4c	. 130				
Figura	178	Frase b´ de la Introducción, análisis armónico. 9c-13c	. 130				
_		Frase b del Segundo Periodo de la Parte A. 21c-24c					
Figura	180	Frase b del Primer Periodo de la Parte B, análisis armónico. 41c - 48c	. 132				
_		Frase c de Segundo Periodo de la Parte B, análisis armónico . 50c - 52c					
•		Pasajes comparativos de la pieza original y el arreglo. 6c - 8c					
_		Pasajes comparativos de la pieza original y el arreglo. 36c					
•		Pasajes comparativos de la pieza original y el arreglo. 47c					
_		Línea melódica armonizada en Terceras y Cuartas. 10c					
_		Cambio de métrica a 6/8 en el arreglo. 24c - 27c					
_		Hemiola Vertical. 15c					
_		Pasaje en contratiempo en Guitarra, Piano y Bajo. 16c - 19c					
_		Pasaje Ad Libitum en la sección de batería. 6c - 9c.					
_		Primer patrón de batería. 14c - 16c.					
		Segundo patrón de batería. 24c - 26c					
		Tercer patrón de batería. 42c - 44c.					
_		Textura Melodía con Acompañamiento. 24c - 27c.					
⊢ıgura	194	Textura Polifónica. 45c - 48c.	139				

Figura 195 Textura Homorítmica. 13c	140
Figura 196 Filler Melódico. 58c	141
Figura 197 Filler Rítmico. 14c	
Figura 198 Tail o Cola. 31c - 32c	
Figura 199 Lead In. 20c - 21c	
Figura 200 Contramelodía. 30c - 31c	
Figura 201 Obbligato. 45c - 48c	
Figura 202 Llamada de Unión de Frases. 8c - 9c	
Figura 203 Llamada de Finalización de Frase. 12c - 13c	

Índice de tablas

Tabla 1 Análisis estructural de la pieza Horas de Pasión	68
Tabla 2 Análisis estructural de la pieza Horas de Pasión	84
Tabla 3 Estructura de la Introducción del tema Horas de Pasión	85
Tabla 4 Estructura de la Parte A del tema Horas de Pasión	87
Tabla 5 Estructura del Interludio del tema Horas de Pasión	88
Tabla 6 Estructura de la Parte A del tema Horas de Pasión	
Tabla 7 Estructura del Solo del tema Horas de Pasión	90
Tabla 8 Análisis estructural de la pieza Acuérdate de Mí	
Tabla 9 Análisis estructural de la pieza Acuérdate de Mí	
Tabla 10 Análisis estructural de la Introducción de la pieza Acuérdate de Mí	
Tabla 11 Análisis estructural de la Parte A de la pieza Acuérdate de Mí	
Tabla 12 Análisis estructural de la Parte B de la pieza Acuérdate de Mí	

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico primeramente a mis padres que son y serán siempre mi fuente de apoyo ya que su esfuerzo y dedicación me han inspirado a seguir adelante.

A mi amada esposa por su dedicación y apoyo incondicional, a mi hija que es y será mi motor para continuar todos los proyectos.

A mis hermanos que con su ejemplo me han infundido confianza y seguridad para asumir los retos y no desmayar hasta alcanzar la meta trazada.

A cada uno de mis amigos que me acompañaron durante todo este proceso.

Agradecimiento

A Dios, primeramente, ya que sin su voluntad nada sería posible, a mi familia, a mis amigos, y, principalmente, a mi director, el Lcdo. Nelson Ortega, ya que sin su guía este tipo de trabajos serían imposibles.

Introducción

El Presente trabajo tiene como objetivo la creación de dos arreglos de pasillos ecuatorianos para un formato de rock pop, para ello se han seleccionado los temas *Acuérdate de mí* de Luis Alberto Valencia. y *Horas de Pasión* de Francisco Paredes Herrera. Es así que se ha procedido a detallar varios elementos importantes, entre los que tenemos: aspectos históricos, teóricos, técnicos y analíticos musicales con la finalidad de obtener un trabajo satisfactorio.

Por lo tanto, en el primer capítulo se estudian aspectos tales como: antecedentes históricos, teóricos y artísticos del pasillo en las décadas entre 1928 a 1997, Géneros y formas del pasillo, principales compositores del pasillo, origen del término "música pop", etc. Así mismo, se analizan aspectos técnicos de los géneros competentes para este trabajo, tales como Ritmo y Armonía del Pasillo y, Ritmo y Armonía del Pop. De igual forma, se hace una revisión de aspectos técnicos arreglísticos, teniendo en cuenta elementos armónicos, melódicos, rítmicos y compositivos.

De igual forma, en el segundo capítulo se desarrolla un análisis formal, armónico, melódico, rítmico, y textural en base a las obras originales, para este objetivo se han utilizado dos metodologías de análisis: la planteada por James Mathes y la de William E. Caplin en los libros *Analisys of Musical Form* del año 2006 y *Analizing Classical Form* del año 2013 respectivamente, esto debido a que nos ofrecen una amplia visión analítica partiendo desde elementos como frases, sentences, periodos, periodos híbridos, periodos compuestos y formas binarias, binarias compuestas, ternarias, etc. Así, en la segunda mitad de este mismo capítulo se procede ha estudiar, además de todo lo antes señalado, el aspecto arreglístico de las piezas elaboradas para este trabajo, para lo cual se ha utilizado la metodología descrita por Genichi Kawakami en su libro *Arranging popular music* de 1975.

CAPÍTULO 1

1.1 Antecedentes Históricos, Teóricos y Artísticos del Pasillo en las Décadas Entre 1928 a 1997

Desde principios del siglo XX, los pasillos ecuatorianos dejaron de ser un género festivo interpretado en retretas y salas de estar, para convertirse en canciones que recitan letras melancólicas, reflejan un sentimiento de pérdida y nostalgia, y hablan de la belleza y el valor de la mujer. Aunque algunos textos expresan admiración por el paisaje de Ecuador, como el famoso "Guayaquil de Mis Amores" de Nicasio Safadi, estos textos que alaban regiones y ciudades son más familiares que los himnos mismos. Este sentimiento demuestra un comportamiento típico del pueblo ecuatoriano y está estrechamente relacionado con el sentimiento abiertamente romántico de este género musical.

Cabe resaltar que desde que comenzaron las primeras grabaciones del pasillo y la aparición de la pizarra, la pianola y la vitrola, el siglo XX entró en una nueva etapa en la que el pasillo fue reconocido como un género que definió al Ecuador. Estas nuevas formas de disfrutar el pasillo provocaron el declive del pasillo bailable, y a esto le siguió una proliferación de compositores de este género. Entre ellos destacan los siguientes compositores: Enrique Espin Yepes y Luis Alberto Valencia (Avendaño, 2012).

El formato interpretativo de este género era principalmente guitarra y voz, pero a partir de la década de 1920 también comenzaron a interpretarse dúos vocales acompañados de dos guitarras. Posteriormente, con la introducción del requinto debido a influencias mexicanas, el formato cambió a trío de guitarras y el estilo de canto comenzó a parecerse al bolero (Freire, 2011).

Como resultado, el pasillo adoptó ciertas modificaciones a los estilos, tradiciones y costumbres musicales ecuatorianas, transformándolo en un género que ha sobrevivido en el tiempo hasta nuestros días. Oswaldo Rivera V. menciona en la introducción de su libro Literatura del Pasillo Ecuatoriano lo siguiente:

"El pasillo clásico o estilizado, se nacionalizó en 1877 con sangre ecuatoriana y seguirá nuevos rumbos envueltos en tradiciones y problemas. En ciudades y pequeños poblados de maíz y de naranjas, el pasillo continuará concentrando a la juventud a la vejez y a tantos sueños esparcidos" (Villavicencio, 2009)

El pasillo tiene una amplia historia por escribir en el Ecuador, pues de aquí vinieron los mejores artistas, que convirtieron en canciones no sólo la música sino también la poesía.

Ritmo del Pasillo

El Pasillo en el Ecuador adopta sus propias características según la región, por lo que las particularidades del tempo han cambiado según las necesidades socioculturales en que se ha desarrollado, por ejemplo, en la región costa el clima caluroso y el carácter extrovertido de su población se fusionaron en un Pasillo Costeño alegre de tempo rápido; en cuanto a su métrica, actualmente se utiliza la forma dos corcheas, silencio de corchea, corchea, y negra. (Aguirre, 2005).

Figura 1 Estructura rítmica del pasillo costeño

Nota. Tomado de Gala del Pasillo Ecuatoriano: recital para violín solista, canto y orquesta de cámara. (p. 31), por Mora, J. 2014, Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca.

Género y Forma del Pasillo

El género musical seleccionado para nuestro recital es el Pasillo, mismo que se ha mantenido hasta nuestros días, de generación en generación, por tradición auditiva y escrita; es importante también la difusión radial y televisiva para mantenerlo vigente dentro del repertorio musical ecuatoriano. Los temas seleccionados poseen similitudes en cuanto a su forma bipartita, además de haber sido elaborados por compositores ecuatorianos y dentro del territorio nacional del Ecuador. El formato tradicional reconocido por todos los amantes del Pasillo es una guitarra, requinto y voz.

Jaime Mora en su tesis de maestría realiza un análisis en base a la armonía del pasillo ecuatoriano. Menciona que en inicios cuando era una pieza bailable la armonía de este género era de tonalidad mayor, sin embargo, gradualmente adquirió las cualidades musicales que ahora tiene pasando a ser de un género musical bailable a una expresión lírica, generalmente cantado o lo que comúnmente se conoce como "Pasillo Canción" o "Pasillo Serrano", escritos en tonalidad menor obteniendo un carácter triste. Menciona además que existen pasillos que tienen introducción, que generalmente es de ocho compases, que posteriormente hace las veces de estribillo (Mora, 2014). Su estructura entonces se sintetizaría de la siguiente manera: Primera parte (A); Estribillo; Segunda parte (B); Estribillo, para a continuación retornar a la primera y segunda parte (DC), cada una de

estas partes intercalada por el estribillo para luego finalizar. Un ejemplo de esta estructura lo podemos encontrar en el pasillo Adoración de Enrique Ibáñez Mora.

Figura 2 Análisis estructural y armónico del pasillo "Adoración".

ESTRIBILLO	(A) Tonalidad	ESTRIBILLO	(B) Tonalidad	DC.
	menor		menor	

Nota. Tomado de Gala del Pasillo Ecuatoriano: recital para violín solista, canto y orquesta de cámara. (p. 34), por Mora, J. 2014, Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca.

Con base en el análisis melódico, la melodía del pasillo es construida esencialmente por corcheas y negras, tanto en las piezas de baile como en las cantables; la inclusión de la semicorchea no es muy frecuente, pero si se halla en las piezas instrumentales. En las melodías del pasillo son característicos los silencios de corchea creando así melodías anacrusicas. Las frases melódicas suelen ser simétricas y lógicas, gracias al uso constante de secuencias, razón por la que el auditor (quien escucha) generalmente deduce el final de una frase melódica.

En conclusión, el género pasillo en el Ecuador ha tenido grandes cambios en cuanto al ritmo, melodía y armonía, sin embargo, no se han perdido ciertas raíces autóctonas de la cultura ecuatoriana. Esto nos lleva a obtener desde ya una fusión entre diversos elementos musicales. Actualmente ya se tiene una idea concisa en cuanto al análisis musical del pasillo, aunque no impide la posibilidad de que este pueda tener más cambios estructurales o estilísticos.

Principales Intérpretes del Pasillo Dentro del Ecuador.

Homero Hidrobo

Nació en Quito el 2 de octubre de 1939 y murió con tan solo 39 años en 1979 fue una gran figura reconocida a nivel nacional, pero debido a su maestría a la hora de ejecutar la guitarra clásica y el requinto le dio el reconocimiento internacional, muchos lo consideran el más grande ejecutor de requinto en la historia del Ecuador, conformó el muy conocido Trío "Los Brillantes" y luego el Trío "Los Reales." "Los Nativos Andinos" fue un cuarteto de guitarras conformado por Marco Tulio Hidrobo (director), Bolívar, Carlos Carrillo y Gonzalo de Veintemilla, esta agrupación sirvió como grupo de acompañamiento llamado

popularmente "marco musical" para grandes artistas de la época como Carlota Jaramillo, el Dúo Benítez y Valencia entre otros, posteriormente también participa en la agrupación Homero Hidrobo hijo de Marco Tulio Hidrobo.

Julio Jaramillo Laurido

Fue otro de los que hicieron grandes aportaciones a la cultura musical del Ecuador, fue conocido como "El Ruiseñor de América", "JJ", "Mr. Juramento", nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 y falleció el 9 de febrero de 1978. Fue compositor e intérprete de mayor trascendencia dentro de la música popular latinoamericana del siglo XX, y es considerado en el Ecuador como el mejor y más grande cantante de todos los tiempos (Herrera, 2012).

Dúo Hnos. Miño Naranjo

Desde hace 56 años cantan música nacional e internacional dentro y fuera de nuestras fronteras. Nacen en Ambato Héctor Danilo y Luis Eduardo.

1.2 Antecedentes Históricos, Teóricos y Artísticos del Pop

Origen del Término

El término canción pop se registró por primera vez en 1926 y se utilizó para referirse a la música que tenía un amplio seguimiento entre la población. A partir de la década de 1950, el término música pop se utilizó para describir un género específico dirigido al mercado juvenil, a menudo caracterizado como una alternativa más suave al rock and roll (Frith et al., 2001). Según el musicólogo Warner (2003), el término fue acuñado en respuesta al auge de los artistas británicos desde la famosa Invasión Británica alrededor de 1967, en contraposición al concepto de música rock, siendo el pop un género más comercial, pasajero y accesible. Actualmente se define en el diccionario de Cambridge (2023) como música pop moderna, que suele tener un ritmo fuerte y se crea utilizando equipos eléctricos o electrónicos, además es fácil de oír y recordar.

Las canciones pop hacen énfasis en el registro, la masterización y las herramientas tecnológicas, no se centran mucho en los performances (Pop, 2010). El ritmo y la melodía son mayoritariamente simples, con un acompañamiento armónico restringido, letras que hablan de relaciones, experiencias cotidianas y problemáticas de la sociedad (Kramarz, 2007).

Armonía Pop

Las armonías de la música popular son consistentes con la tonalidad clásica europea, a menudo usando ciclos de subdominante-dominante-tónica, pero también suelen estar

influenciadas por escalas de blues (Winkler, 1978).

Hay una serie de progresiones de acordes comunes que se repiten en muchas canciones de pop/rock. Estas secuencias o esquemas generales suelen aparecer en patrones periódicos dentro de una canción, por lo que el mismo proceso se repite varias veces seguidas. Esto es especialmente común en el estribillo de las canciones estrofa-estribillo, pero también ocurre en estrofas, estrofas y puentes. El conocimiento de los esquemas pop, además de escuchar el grado de la escala de bajo y considerar si las armonías son fundamentales o de primera inversión, ayuda a comprender patrones comunes que se han escuchado en otras canciones, brindando la capacidad de identificar armonías de oído. La Figura 3 proporciona un resumen conciso de las formas más comunes de cada esquema. (Hughes, B., & Lavengood, M., s.f.).

Figura 3 Resumen de esquemas pop comunes

Schema name	Progression in Roman numerals	Progression in C major	Common variations
12-bar blues	 	CICICICI FIFICICI GIFICICI	Dominant sevenths in every chord 16-bar blues, repeating first four measures of I Vi nm. 2 ii–V in mm. 13–14 instead of V–IV; applied ii-V in m. 8 (jazz blues) Turnaround in mm. 15–16
Double plagal	♭VII–IV–I	Bb-F-C	• Rotation: IVII-IV
Extended plagal	$ \forall I - \forall III - \forall VII - IV - I$	$A \not \vdash -E \not \vdash -B \not \vdash -F -C$	
Doo-wop	I-vi-IV-V	C-Ami-F-G	Substitute ii for IV: I-vi-ii-V Rotation: IV-V-I-vi
Singer/Songwriter	vi–IV–I–V	Ami-F-C-G	• Rotation to start on any chord: I–V–vi–IV; IV–I–V–vi; V– vi–IV–I
Hopscotch	IV-V-vi-I	F-G-Ami-C	• Replacing $V\left(G\right)$ with $V/vi\left(E\right)$
Lament	i-þVII-þVI-V	Cmi-Bb-Ab-G	• Minor v instead of major • Major I instead of minor • Added passing chords, such as V^6 between i and $\flat VII$, or IV^6 between $\flat VII$ and $\flat VI$
Circle-of-fifths	i-iv-VII-III etc.	Cmi-Fmi-Bh-Eh	More chords continuing the fifthwise root motion Chord quality can be altered to create applied dominants or applied ii–V progressions
Puff	I-iii-IV	C-Emi-F	Minor version: i—III—iv "Deceptive" version: I—III#—IV (III# sounds like a V/vi that resolves deceptively by step instead of authentically)
Subtonic shuttle	I-þVII	C-B ₂	• Rotation: bVII–I • Aeolian version: i–bVII
Aeolian shuttle	$i\!-\!\flat \mathrm{VII}\!-\!\flat \mathrm{VII}\!-\!\flat \mathrm{VII}$	$Cmi-B \hspace{-0.2em}\rule[-0.2em]{0.8em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.8em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em}\rule[-0.2em]{0.2em}\rule[-0.2em}$	
Aeolian cadence	$\flat VI - \flat VII - i$	$A \not \! \! - \! \! B \not \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! - \! \! \! \! \! \!$	Major tonic (picardy third): $\flat VI-\flat VII-I$
Dorian shuttle	i–IV	Cmi-F	
Lydian shuttle	I–II‡	C-D	
Lydian cadence	II#-IV-I	D-F-C	

Example 1. Summary of common pop harmonic schemas.

Nota. Tomado de Introduction to Harmonic Schemas in Pop Music. Hughes, B., & Lavengood, M. (s.f).

https://viva.pressbooks.pub/openmusictheory/chapter/intro-to-pop-schemas/

Una característica importante de un esquema es que puede modificarse sin dejar de ser una representación conocida del esquema. Considerando la palabra "pájaro"; si alguien pidiera

que se imaginara un pájaro sin contexto adicional, es posible que no se imaginara un tipo específico de pájaro, pero probablemente se imaginaría un pájaro similar a un gorrión o un petirrojo. El pájaro imaginario es un prototipo del esquema de "pájaro" en la mente de quien lo imagina. Se puede reconocer todo tipo de aves como pájaros, incluso si no se parecen exactamente a los pájaros imaginados. Los avestruces, pingüinos, flamencos y cisnes son claramente aves, a pesar de diferencias significativas en apariencia, comportamiento y hábitat. De manera similar, los esquemas armónicos pueden y deben reconocerse como manifestaciones de los esquemas numerados aquí, incluso si existen algunas variaciones. Las variaciones comunes incluyen inflexión cromática e inversión de cuerdas, resumidas en la última columna de la Figura 3 (Hughes, B., & Lavengood, M., s.f.).

1.3 Factores Para Realizar un Arreglo Musical

Un arreglo musical contiene un conjunto de elementos básicos que los músicos y arreglistas consideran a la hora de adaptar, modificar o reorganizar composiciones existentes. Estos elementos incluyen aspectos técnicos, estilísticos y creativos que influyen en la creación de nuevos arreglos a partir de composiciones originales. Según Sebesky (1975), algunos de estos factores podrían ser las técnicas de balance, técnicas de economía, enfoque y desarrollo melódico, armónico y rítmico.

1.3.1 Consideraciones Técnicas de Balance

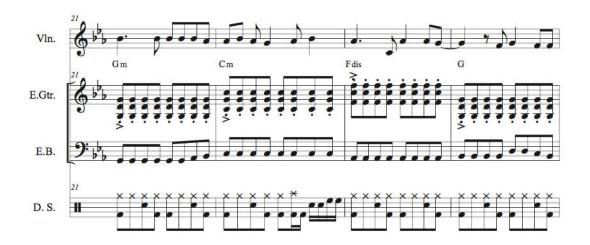
Una canción bien construida contiene componentes equilibrados que se complementan entre sí, cumpliendo un cargo en especial. Considerando a la melodía como aquel componente central en este contexto, y los demás elementos musicales se articulan en torno a ella, es factible introducir cambios y manipulaciones diversas a un tema sin comprometer su equilibrio. Estas modificaciones pueden abarcar aspectos como la tonalidad, la instrumentación, la forma, el modo e incluso la textura.

La tonalidad desempeña un papel significativo en un arreglo, siendo habitual mantenerse dentro de una tonalidad específica. Sin embargo, para preservar el equilibrio en una canción, frecuentemente se emplean cambios tonales o modulares, aportando con diversidad a la música. No obstante, para mantener la coherencia sin perturbar el avance de la composición, usualmente se recurre a tonalidades próximas o familiares, facilitando que el oyente se adapte rápidamente al cambio.

La elección de instrumentos es crucial y está íntimamente ligada al estilo musical en el que se empleen. Aunque es posible incorporar varios instrumentos, es crucial evitar la saturación (demasiados instrumentos) y emplearlos de manera adecuada, considerando la sección específica en la que participarán en la composición; por ejemplo en una pieza musical lo más importante es la voz, la misma que debe ser preservada y enfocada hacia lo más importante, esto significa usar la instrumentación necesaria para no obstaculizar o interrumpir el mensaje de la canción, es muy importante la distribución equilibrada de las partes rítmicas y armónicas de tal forma que no se encuentren sobre la melodía. De acuerdo con Belinche y Larregle (2006) la melodía es la característica que nuestro cerebro puede identificar de forma más sencilla y rápida, por lo tanto, es este elemento el que dirige nuestra actuación con relación a ella.

Figura 4 Distribución de melodía, armonía y partes rítmicas logrando equilibrio y complemento

Nota. Tomado de Arreglos de música tradicional ecuatoriana para bajo eléctrico. (p. 29), por Ávila, D. (2019). Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca.

1.3.2 Determinación de Herramientas Técnicas Para la Economía de Recursos

En el ámbito musical se debe realizar una selección y aplicación estratégica de técnicas, ya sea en la composición, el arreglo o la interpretación, con el fin de optimizar y utilizar eficientemente los recursos disponibles tales como tiempo, energía, instrumentación, elementos sonoros y otros componentes involucrados en la creación musical.

Adler (2006), en su texto "El estudio de la orquestación", enfatiza la comprensión de cómo los instrumentos se combinan y se utilizan en la música orquestal que puede implicar, de

manera indirecta, prácticas que contribuyen a una orquestación más eficiente. Esto se refiere a la idea de lograr el sonido deseado de manera efectiva, empleando instrumentos y recursos precisos, evitando la redundancia y manteniendo un equilibrio adecuado en la orquestación para obtener resultados óptimos.

Dentro de la música académica, se emplea una extensa variedad de instrumentos, decoraciones y elementos sonoros complejos, cuidadosamente elaborados siguiendo lineamientos establecidos desde hace siglos. En un trabajo realizado por Sans (s.f.) llamado "Un nuevo concepto del tiempo musical", se introduce una nueva comprensión del tiempo musical al desafiar las convenciones tradicionales. El autor da una redefinición del concepto de tiempo en la música a través de la perspectiva minimalista. El minimalismo, un movimiento que simplifica la estructura musical al reducir elementos, ritmos y repeticiones, se convierte en una herramienta fundamental para explorar y reformular la percepción del tiempo en la música, permitiendo una apreciación más amplia y diversa del tiempo en la experiencia musical. El minimalismo de Sans (s.f.) crea un tiempo no lineal, jugando con repeticiones, patrones y estructuras para desafiar la noción tradicional de progresión temporal en la música, ofreciendo una nueva dimensión y profundidad en la percepción del tiempo musical.

Figura 5 Optimizar recursos, economizar

Nota. Tomado de Arreglos de música tradicional ecuatoriana para bajo eléctrico. (p. 29), por Ávila, D. (2019). Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca.

1.3.3 Parámetros de Enfoque Musical

Para Sebesky (1975), centrarse en los arreglos musicales implica una comprensión detallada de cada instrumento, su rango, función e interacción con otros instrumentos en el contexto de un arreglo musical, poniendo énfasis en la importancia de la orquestación, la instrumentación y el equilibrio entre las distintas capas sonoras para lograr un arreglo efectivo. El arreglista, debe poseer un conocimiento profundo de cada instrumento, su sonoridad, características y roles dentro de una orquesta o ensamble. Este entendimiento le permite crear texturas musicales ricas y bien balanceadas, utilizando cada instrumento de manera estratégica para lograr un sonido global coherente y expresivo.

Sebesky (1975) determina tres niveles de enfoque dentro del cual el arreglista debe centrarse; el nivel uno, considerado solista, donde el arreglista asume un papel decisivo al elegir qué instrumentos incorporar en el arreglo musical con el objetivo de lograr la mezcla sonora deseada, ocupándose de la distribución de voces, buscando crear una asignación equitativa de melodía, armonía y líneas rítmicas; el segundo nivel corresponde al fondo musical, es decir, el arreglista tiene que centrarse en el diseño técnico musical buscando asegurarse de que cada instrumento desempeñe su papel dentro del contexto de la obra; finalmente el tercer nivel corresponde a la sección rítmica, donde el arreglista debe considerar la expresión artística y estilo de la composición para que contribuya a realzar el arreglo musical sin interferir con cada nivel antes mencionado.

Primer Nivel: Solista
Voice

Segundo Nivel: Fondo

D7

Gm

F

A7

Tercer Nivel: Sección ritmica

Electric Bass

Drum Set

Figura 6 Niveles de enfoque según Sebesky (1975) logrando un complemento

Nota. Tomado de Arreglos de música tradicional ecuatoriana para bajo eléctrico. (p. 29), por Ávila, D. (2019). Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca.

1.3.4 Elementos de Desarrollo Melódico, Armónico y Rítmico en el Proceso Creativo

El objetivo de desarrollar un arreglo musical es captar la atención del oyente y mantenerla mientras dure la obra. Para ello, los aspectos fundamentales a considerar son melodía, armonía y ritmo con el criterio del arreglista para hacer más interesante el tema y mantenerlo coherente. Respecto al desarrollo de melodía se puede incluir: variación melódica, nuevos motivos, cambio de registro, ritmos. En cuanto a desarrollo de armonía: uso estratégico de acordes, nuevas progresiones, rearmonización, nuevas tensiones, modulaciones, supresión o adición de acordes, uso de dominantes secundarias o sustituto tritonal. Y finalmente, en cuanto a desarrollo de ritmo, se busca uno de dos objetivos: consolidar el ritmo original o cambiarlo con distintas variaciones: patrones rítmicos variados para evitar la monotonía, contratiempos con notas o acentos en tiempos fuertes o débiles, subdivisión rítmica, cambio de compás, dinámicas, intensidad, expresividad. En conclusión, el éxito de un buen arreglo equilibra la combinación de estos elementos.

1.4 Técnicas de Arreglos y Composición

Un arreglo, es el punto de convergencia entre la composición y la producción (Pinto, 2017). A continuación, se describen las técnicas para su desarrollo basadas en el libro Guía Práctica para Arreglos de la Música Popular de Genichi Kawakami.

1.4.1 Técnicas de Desarrollo Melódico

Se presentan métodos de variaciones y uso de elementos melódicos según la forma de la obra:

1.4.1.1 Variaciones Melódicas para el Arreglo

Según Kawakami (2005), estas variaciones determinan el carácter musical de una pieza.

1.4.1.1.1 Articulación

Aún si no se modifica nota alguna, uno de los elementos que puede cambiar la identidad melódica de una obra es la articulación, así como también el uso del staccato, ligadura y del acento.

Las articulaciones musicales, o expresiones, definen cómo van a sonar ciertas notas en un instrumento dado. Especifican por ejemplo en cuerdas que se toque con arco (no punteado), en trompeta enmudecida (abierta/cerrada), etc. También especifican el volumen o cambios de tono (trémolo, mordente) (Acerca de las articulaciones, s.f.).

Algunas ideas: Podrían invertirse los acentos del compás o de las síncopas.

En cuanto al uso del legato no se recomienda en toda la obra.

Figura 7 Ejemplo de variación por articulaciones

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.1.2 Variación y Fake

Tanto la variación como el fake, alteran la melodía original, la diferencia radica en que en la variación se escribe en partitura, y en el fake, se realiza por el instrumentista a la hora de ejecutar la obra.

1.4.1.1.2.1 Variación Rítmica y Fake

Es la alteración de la melodía que cambia el ritmo sin alterar la línea melódica original. La variación rítmica se lleva a cabo usando síncopas, anticipaciones, división y unificación, y proporciona movilidad a la expresión musical. En la figura 8, podemos observar las distintas variaciones rítmicas, las cuales también pueden combinarse al gusto del arreglista.

Figura 8 Ejemplo de Variación rítmica y fake

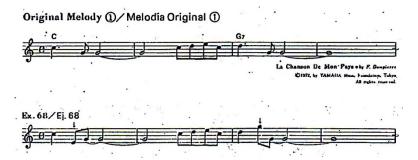

1.4.1.1.2.2 Melódica y Fake

Por medio de la introducción de otras notas del acorde, diferentes de las de la melodía, la melodía original puede ser alterada. Notas simples o arpegios pueden usarse en este caso.

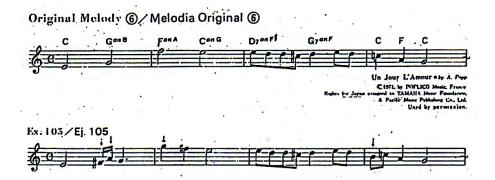
Figura 9 Ejemplo de variaciones melódicas y fake

1.4.1.1.2.3 Variación Melódica y Fake Usando Notas Ajenas al Acorde

Pueden usarse notas que no pertenecen al acorde para modificar la línea melódica y pueden ir antes o después de la nota que sí es parte del acorde. En la siguiente figura tenemos la melodía original y en el siguiente pentagrama con las flechas negras se señalan las notas ajenas a los acordes de la melodía original:

Figura 10 Variación melódica y fake usando notas ajenas al acorde

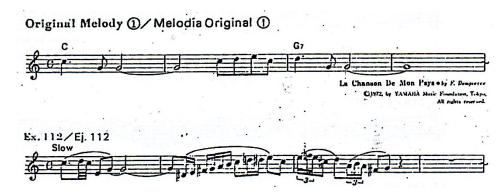
Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.1.2.4 Variación Melódica Compuesta y Fake

En este caso, la melodía puede modificarse combinando las técnicas antes mencionadas. Sin embargo, se debe considerar el carácter original de la melodía y el propósito que se busca en el arreglo.

Figura 11 Variación melódica compuesta y fake

Notas para la construcción de una melodía: La variación y fake es importante para el desarrollo arreglístico de la melodía. Sin embargo, al alterar la melodía, se debe tener cuidado en no afectar la funcionalidad armónica que se delimita por las notas de los acordes que se desarrollan en la melodía. Sin embargo, también pueden usarse notas que no pertenecen a mencionados acordes, y se denominan notas ajenas al acorde.

Notas ajenas al acorde: Son notas que no forman parte de los acordes de la línea melódica, pero son de corta duración y acompañan a las notas del acorde. Debe considerarse que, si la duración de esas notas fuese más larga, requeriría la modificación de la armonía.

1.Suplemento a una nota del acorde

Generalmente, se refiere a las notas cercanas a las del acorde.

a. Nota precedente a las del acorde

Figura 12 Ejemplo de nota precedente a las notas del acorde

Nota. A las notas marcadas con las flechas por debajo se les conoce como apoyatura. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

b Entre las notas del acorde
 Figura 13 Ejemplo de notas que intervienen entre las notas del acorde

Nota. A las notas marcadas con las flechas se les denomina suplementarias o de adorno. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

c. Combinación de ejemplos a y b

Figura 14 Ejemplo donde confluyen los ejemplos anteriores

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

d. Notas que no resuelven, que anteceden o siguen al acorde.

Figura 15 Nota que no resuelve y que sigue o antecede al acorde

Nota. A las notas de las flechas se les denomina notas de escape. Tomado de *Guía práctica* para arreglos de música popular, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

2. Notas del siguiente acorde

a. Preparan al acorde que viene a continuación

Figura 16 Notas que preparan la armonía del acorde que continúa

Nota. Las flechas señalan las notas que preceden la siguiente armonía. Tomado de Guía práctica para arreglos de música popular, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

b. Precede y continúa por medio de una ligadura

Figura 17 Notas que anticipan y mantienen el acorde a continuación mediante ligadura

Nota. Son llamadas también de anticipación. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

3. Dos notas precedentes tipo escala que preceden al siguiente acorde

Figura 18 Notas en forma de escala que conectan al siguiente acorde.

Nota. Las notas marcadas con las flechas se las conoce como notas de transición. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.2 Filler y Fill-In

A estas dos técnicas se las usa para darle un toque más interesante e uniforme entre la melodía y todo el arreglo. El *filler* es una técnica usada por los arreglistas, y se refiere a una sección agregada por escrito en una partitura y puede usarse en varias frases y/o varios

instrumentos. El *fill-in* por su parte, aunque suena parecido al momento de escuchar una obra, es producido con carácter libre por el ejecutante, pero no está escrito en la partitura, por ende, es una técnica usada generalmente por instrumentistas solistas.

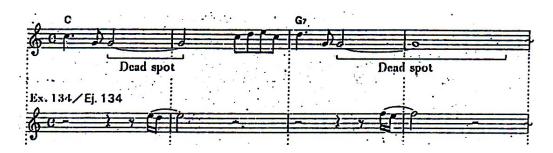
1.4.1.2.1 Filler Dead Spot

Generalmente en las melodías encontramos secciones dinámicas que contrastan con otras de reposo (que pueden o no incluir silencios) llamadas también *dead spot*, en donde se puede usar el filler como técnica efectiva para los arreglos.

1.4.1.2.1.1 Filler Melódico

Esta técnica rellena el espacio de descanso o dead spot con una pequeña frase (se muestra en el pentagrama inferior de la figura 19).

Figura 19 Espacio de descanso o Dead Spot

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.2.1.2 Filler Rítmico

De la misma manera, el dead spot melódico se puede rellenar con un backing o filler rítmico que es una especie de ataque rítmico puntuado, que da la sensación de movimiento, acción y que puede ser notas simples o acordales. Se recomienda el uso de notas de tensión, y de notas ajenas al acorde, sobre todo éstas si la melodía se trata en el registro agudo con una resolución obligatoria. Tendrá incluso mejores resultados si el movimiento de estos agudos se hace a modo dueto con la línea melódica original.

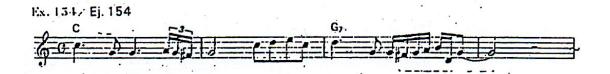
Figura 20 Ejemplo de filler rítmico

1.4.1.2.2 Tail/Cola

El tail, prácticamente es una especie de filler pero en el deadspot de final de frase. Puede ser escrita en partitura por el arreglista o interpretada mientras se está ejecutando por el instrumentista. En el ejemplo siguiente, figura 21, el filler inicia en el Fa sostenido del final de frase.

Figura 21 Ejemplo de Tail/Cola

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.2.3 Lead In

Al contrario del tail o cola, el lead in es un filler que introduce la melodía, generalmente a modo de escala. En el ejemplo siguiente, figura 22, se encuentra en el compás 1.

Figura 22 Ejemplo de Lead In

1.4.1.3 Contramelodía

Es una melodía secundaria que acompaña a la línea melódica principal, sirve para enfatizar la armonía, aunque también para darle un toque interesante. Se escribe en mayor parte por debajo de la melodía principal, a diferencia del obbligato que se escribe arriba. Generalmente el filler y el *obbligato* (véase siguiente sección: 4. obbligato) se desarrollan como una variación de la contramelodía.

1.4.1.3.1 Funciones de la Contramelodía

Enfatiza la armonía; refuerza la progresión de acordes que caracteriza a la obra; puede contribuir la creación del clímax; apoya la continuación de la melodía.

1.4.1.3.2 Cómo hacer una Contramelodía:

- 1. Determine las notas características de la armonía en la obra.
- 2. Contrastar la melodía original con aquellas notas seleccionadas en el paso 1.
- 3. Se recomienda no usar muchos adornos o elaboraciones en las frases.
- 4. El movimiento debe ser lento
- 5. Evitar movimientos paralelos

Figura 23 Ejemplo de notas armónicas seleccionadas para contramelodía

1.4.1.3.3 Ejemplos del uso de la Contramelodía Figura 24 Ejemplo 1 del uso de la Contramelodía

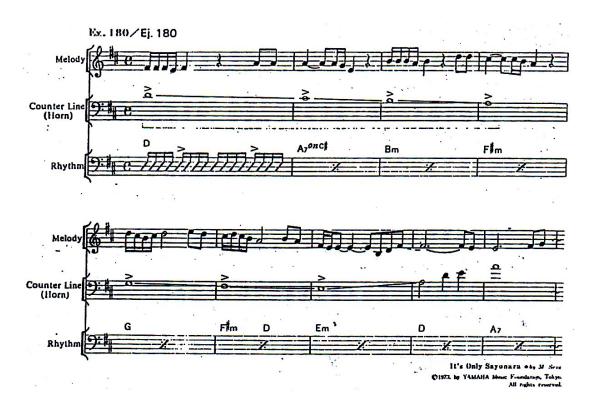

Figura 25 Ejemplo 2 del uso de la Contramelodía

1.4.1.3.4 Cliché

Este recurso se refiere a una línea que asciende o desciende por tonos sobre un mismo acorde, es decir es modificar una nota de un acorde base para dar la sensación de movimiento, dándole distintos colores a un mismo acorde. Generalmente se aplica en el bajo, aunque también podría usarse en una línea intermedia. Generalmente se usa entre la primera y quinta nota de la tonalidad.

Figura 26 Ejemplo 1 de Cliché

Nota. Podemos notar los diferentes colores del acorde de C de la primera nota en los acordes siguientes con sus variaciones. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 27 Ejemplo 2 de Cliché

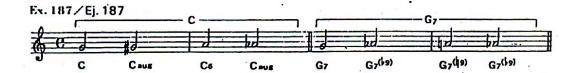

Figura 28 Contramelodía cliché

Nota. Podemos notar la línea descendente en la contramelodía cliché del I-V grado. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.4 Obbligato

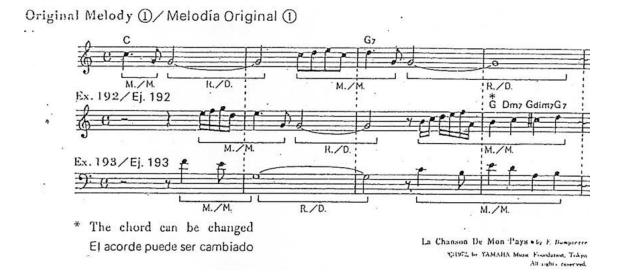
Esta técnica es una melodía que apoya a la línea principal en cualquier frase, sea o no en dead spots como era en el filler. es una composición que integra elementos de variación, filler y de contramelodía.

1.4.1.4.1 Obbligato Como Filler

También podemos usar el obbligato como filler en un deadspot, para así generar un ambiente de reposo/movimiento.

Figura 29 Obbligato como Filler

1.4.1.4.2 Obbligato Basado en la Contramelodía

Este recurso generalmente se basa en la contramelodía, así como también para generar la sensación de reposo/movimiento y viceversa.

Figura 30 Obbligato Basado en la Contramelodía

1.4.1.4.3 Obbligato Repetitivo y Tipo Canon

Tanto el obbligato repetitivo y tipo canon son técnicas de arreglo usadas comúnmente.

Figura 31 Obbligato Repetitivo y Tipo Canon

1.4.1.4.4 Proceso para construir un Obbligato

- Identificar las secciones de movimiento y de descanso de la melodía donde se pretende usar el obbligato.
- 2. Construir líneas melódicas alineadas a la armonía.
- **3.** Escoger una de esas contramelodías, y usarla de base para las secciones del obbligato.

1.4.1.5 Motivo

Una de las técnicas base para realizar arreglos es el uso del motivo, y para ello es importante determinar sus elementos de ritmo y de melodía, como podemos observar en la figura 34.

Figura 32 Extracción de los Elementos del Motivo

Original Melody 2/Melodía Original 2

Motif Element Extraction / Extraccion de los Elementos del Motivo

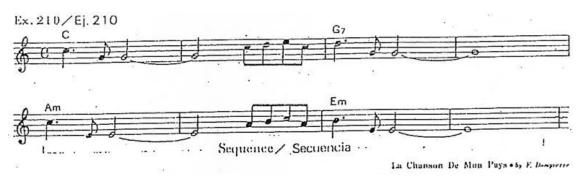

1.4.1.5.1 Secuencia

Se realiza como una variación derivada de la armonía original, sobre una progresión rítmico/melódica que puede usarse en distintas formas.

Figura 33 Ejemplo de Secuencia

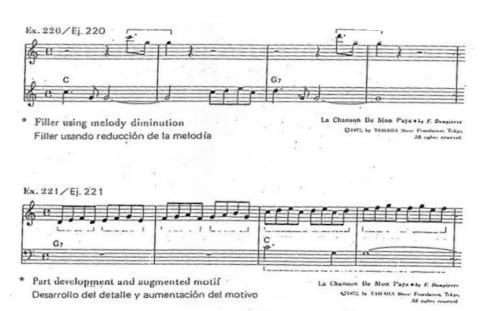

Nota. La melodía original también usa secuencias. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.1.5.2 Reducción y Aumentación

Hace referencia a reducir o aumentar el valor de la melodía en frases que puedan ser usadas como filler, introducción y final.

Figura 34 Ejemplo de Reducción y Aumentación

1.4.1.5.3 Canon Falso

Esta técnica es la exposición de la melodía original, pero en un registro diferente.

Figura 35 Ejemplo de Canon Falso

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.2 Técnicas de Desarrollo Armónico

Las teorías para el estudio de armonía nos dan ciertos parámetros que seguir, sin embargo, es el compositor o arreglista quien debe seguirlas o romperlas a su criterio en el caso de la música popular.

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.2.1.1 Funciones Armónicas

Se refieren principalmente a tres grados: I grado o tónica que marca la tonalidad, IV grado o subdominante, que aporta color a la obra, y V grado, o dominante, o V7, dominante con séptima, que da la sensación de tensión para resolver a la tónica.

Figura 36 Ejemplos de tres acordes principales en la escala de Do mayor y La menor

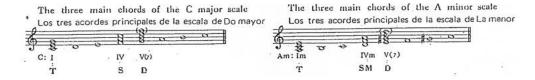

Figura 37 Ejemplo de Tónica, Dominante y Subdominante

1.4.2.1.2 Movimiento de Dominante

Otra de las técnicas más usadas es la progresión con dominantes hacia la tónica, dándole color a melodía y armonía, en el ejemplo siguiente con movimientos de quinta descendentes. Para comprobar si es efectivo el movimiento se debe ir corroborando con la escucha si la melodía encaja con aquellos acordes.

Figura 38 Movimiento de Dominante

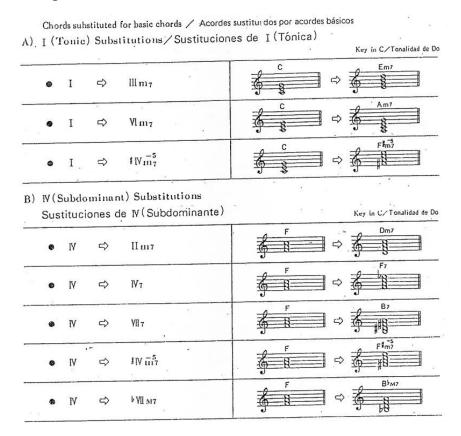
Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.2.1.3 Acordes Sustitutos

Se refiere a los acordes que no se encasillan en las funciones armónicas, es decir los acordes sobre los grados II, III, VI, VII. Ver figura 58.

Figura 39 Acordes sustitutos

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

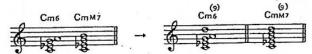
Figura 40 Acordes con Tensión (Acorde de tónica)

* The 9th is always major, and the 11th is always augmented La 9a. es siempre mayor, y la 11a. es siempre aumentada

Figura 41 Acordes con Tensión (Acorde de tónica menor)

* The 9th is always major, and a perfect 11th is sometimes used for tension La 9a, es siempre mayor, y una 11a, perfecta es usada en ocasiones para tensión.

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 42 Acordes con Tensión (Acorde menor con séptima)

* The 9th is always major, and the 11th always perfect. The m⁵ chord corresponds to this, but usually the 9th is not used for tension

La 9a. es siempre mayor, y la 11a. es siempre perfecta. El acorde m⁻⁵ corresponde a este tipo, pero usualmente la 9a. no es usada para tensión

Figura 43 Acordes con Tensión (Acorde de séptima de dominante)

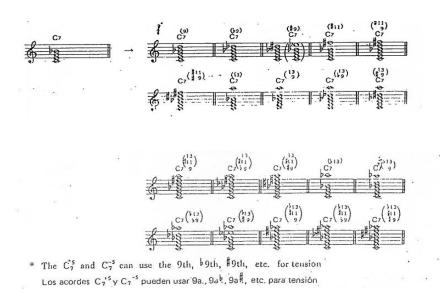
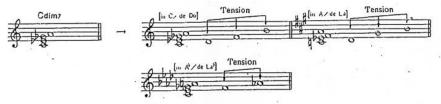

Figura 44 Acordes con Tensión (Acorde de séptima disminuida)

* Each chord tone is raised a major 2nd, and the notes of the scale can be used for tension Cada acorde es ascendido una 2a. mayor, y esas notas pueden usarse para tensión

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1. Acorde menor con 4ta suspendida:

La cuarta suspendida es usada principalmente en los acordes mayores. Esto se debe a que la cuarta suspendida de los acordes mayores y menores es la misma nota.

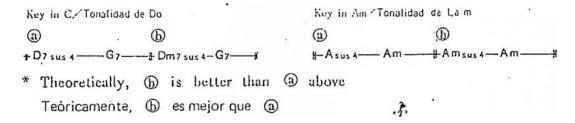
Figura 45 Acorde menor con 4ta suspendida

Recientemente, ha empezado a usarse la cuarta suspendida en los acordes menores.

a. Uso con la tonalidad de la selección o con el acorde que sigue al de cuarta suspendida.

Figura 46 Uso de acuerdo con la tonalidad de la selección

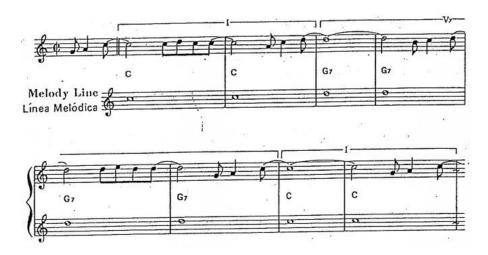

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

b. En las voces las posibilidades de tensión son diferentes de acuerdo con el acorde, si es mayor o menor.

1.4.2.1.4.2 Progresiones Básicas de Acordes y sus Variaciones Figura 47 Progresión I V7 I y variaciones

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 48 Progresión I IV I V7 y variaciones

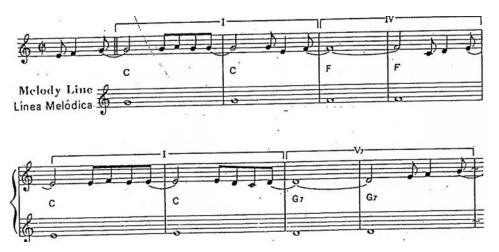

Figura 49 Progresión I IV V7 I y variaciones

Figura 50 Progresión Im V7 Im y variaciones

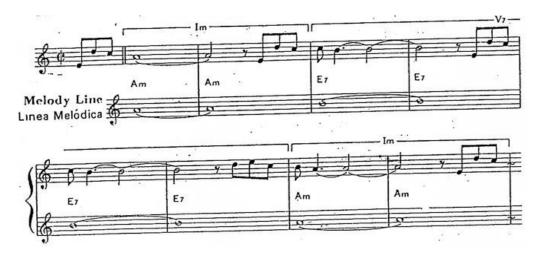
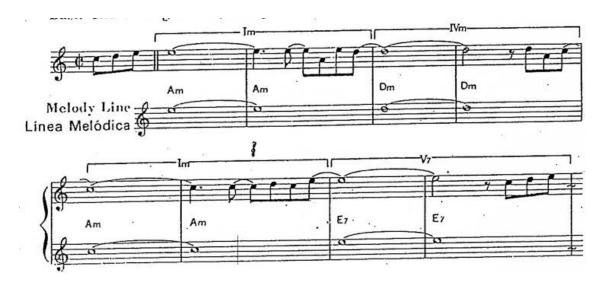

Figura 51 Progresión Im IVm Im V7 y variaciones

1.4.2.1.4.3 Patrones de Acordes

En la música popular, algunas progresiones son usadas tan frecuentemente que se han convertido en patrones estandarizados de acordes. Los patrones siguientes son algunos ejemplos.

Figura 52 | V7

Figura 53 V7 I

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 54 | IV

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 55 | IV V7

Figura 56 | bVII

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 57 Ilm7 V7

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 58 I VIm IIm V7

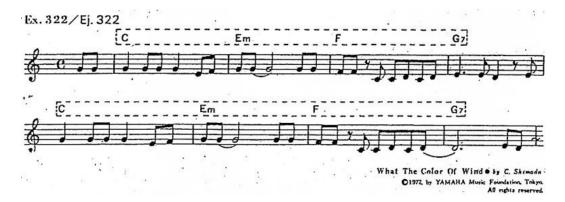

Figura 59 | VIm IV V7

Figura 60 | IIIm IV V7

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Figura 61 | VI7 | Ilm7 V7

Figura 62 | Ildim7 | Ilm7 | V7

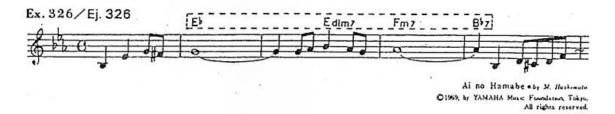

Figura 63 | 17 | IV | IVm

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

1.4.2.1.4.4 Progresiones de Acordes y Línea del Bajo

1. <u>Progresiones de quintas</u>: La progresión del bajo se lleva a cabo por medio de una quinta perfecta descendente (o una 4ta perfecta ascendente) ésta es la progresión más fuerte.

Figura 64 Progresiones de quintas

2. Progresiones del bajo por segundas

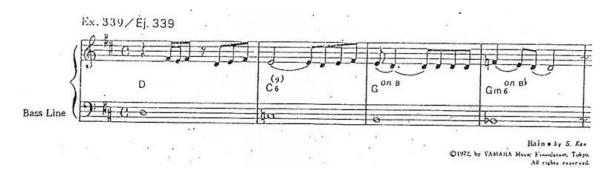
Figura 65 Progresiones del bajo por segundas

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

3. <u>Progresiones cromáticas del bajo</u>

Figura 66 Progresiones cromáticas del bajo

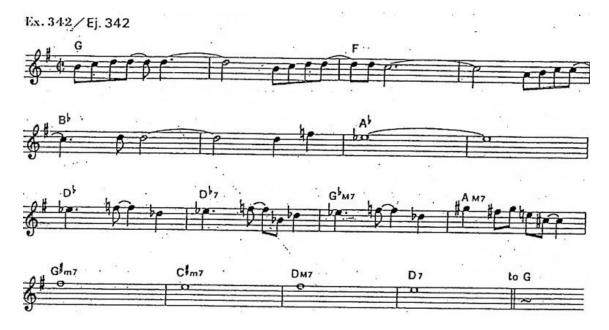

1.4.2.1.4.5 Progresiones Especiales de Acordes

1. <u>Progresiones de acordes con modulación inusual</u>: El método convencional en la música ha sido considerar a la modulación como primaria, pero gracias a la libre manipulación de los acordes, los arreglos basados en progresiones no modulantes están en aumento.

Figura 67 Progresiones de acordes con modulación inusual

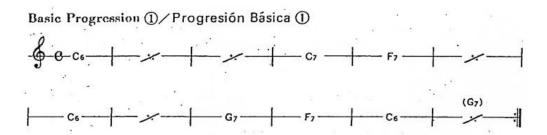

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

2. <u>Progresiones de acordes tipo blues (rock, rhythm and blues):</u> La progresión de acordes tipo blues, no se limita al jazz. en una compleja progresión de acordes de jazz que haya sido rearmonizada, es muy empleada, pero en rock y en rhythm and blues, una forma similar a la forma original de la progresión de acordes, es preferida. En los años recientes esta progresión ha encontrado éxito en las canciones populares de moda.

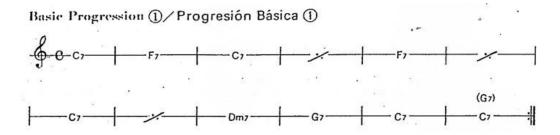

Figura 68 Progresiones de acordes tipo blues (rock, rhythm and blues)

3. Progresiones de acordes tipo blues (jazz, jazz-rock)

Figura 69 Progresiones de acordes tipo blues (jazz, jazz-rock)

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Escala de blues y notas blues

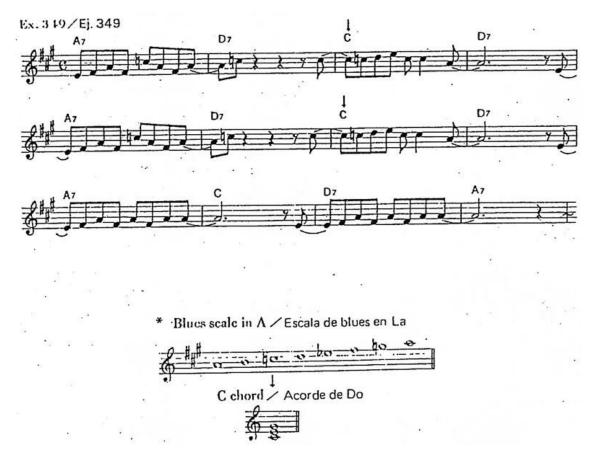
Figura 70 Escala de blues y notas blues

4. <u>Progresión básica de acordes en la escala de blues</u>: Acordes básica, está compuesta por acordes fundamentales, con su fundamental en la escala mayor o menor. Progresiones conteniendo acordes con sus fundamentales en la escala de blues, son formadas en la misma forma, para crear una nueva progresión con un sentimiento definido de blues.

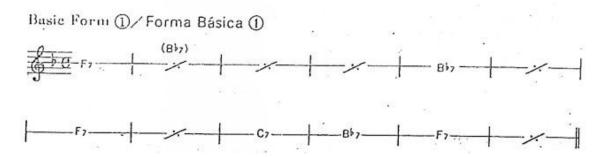
Figura 71 Progresión básica de acordes en la escala de blues

5. Variación de los acordes de blues

Figura 72 Variación de los acordes de blues

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

- **6.** <u>Modos japoneses y su armonización</u>: Dominar el estilo japonés para poder comprender la estructura de las canciones folclóricas tradicionales japonesas. Los modos siguientes son los tres modos básicos de la música japonesa, y esta sección introducirá las escalas que sirven para crear el sabor particular de los cantos japoneses.
- 1. Modo "Yo" (Positivo): corresponde a la escala mayor occidental
- 2. Modo "In" negativo: corresponde a la escala menor occidental
- 3. Modo "Ryu": modo particular de las islas de Okinawa

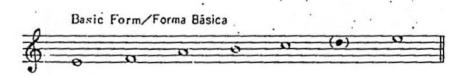
En adición, existen modos especiales para la música de la corte (gagaku) y otros modos como los nativos Ritsu y Ro.

Figura 73 Modo Yo

Figura 74 Modo In

Armonizando en modo japonés: La imposición de la armonía funcional no es apropiada, a veces, con el modo japonés No armónico, y en varias ocasiones el acorde es cambiado.

Figura 75 Armonizando en modo japonés

Nota. Tomado de *Guía práctica para arreglos de música popular*, por Kawakami, G., 2005. Yamaha Music Foundation.

Armonía compuesta de notas del modo japonés:

- 1. La armonía compuesta de notas del modo japonés enfatiza las características del modo al cual pertenecen. Debido a que los acordes son muy limitados, es muy difícil evitar la monotonía.
- 2. Las armonías únicas de los grados II, IV y V, pueden ser formadas con las notas incluidas en los modos japoneses
- 3. Son usadas técnicas polifónicas.

1.4.3 Técnicas de Desarrollo Rítmico

La línea melódica tiene usualmente su propio ritmo, y la progresión de acordes tiene también un ritmo armónico. Estos son elementos importantes en el arreglo de cualquier melodía, pero esta sección está relacionada con las técnicas de arreglo para la sección rítmica.

1.4.3.1 Sección Ritmica

1.4.3.1.1 Relación Entre Melodía y Patrón Rítmico

Toda melodía lleva su propio ritmo, es decir que, para cualquier melodía existe un patrón rítmico ideal, y si este ritmo se cambia, entonces el fraseo y la acentuación de la melodía también pueden variar.

1.4.3.1.2 Relación Entre Armonía y Patrón Rítmico

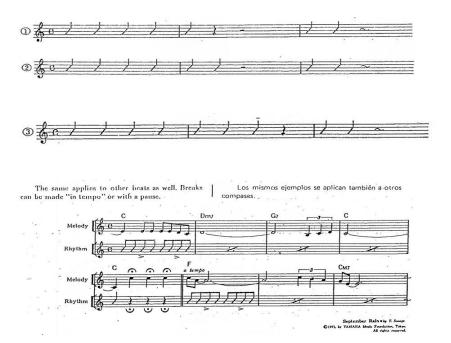
Así como la melodía contiene en sí misma una armonía sugerida, la progresión de acordes dicta las características generales del ritmo. Por ejemplo, el Bossa Nova tiene su propio ritmo y acentuación, por lo que también tiene una progresión de acordes característica de este tipo de música. En general, puede decirse que las progresiones complejas de acordes funcionan mejor con los patrones rítmicos sencillos y las progresiones sencillas de acordes funcionan mejor con los patrones rítmicos complejos, por lo que, si tanto progresiones como ritmos son sencillos, el arreglo puede ser aburrido y, al contrario, si ambos son complejos, la ejecución será difícil.

1.4.3.1.3 Break

Consiste en dejar un espacio de descanso en la melodía, en donde el acompañamiento rítmico asume el protagonismo. Existen varios tipos de breaks; para el compás de 4/4, los ejemplos básicos son los tres siguientes: 1) dejar tres tiempos de silencio, 2) dejar dos tiempos de silencio, y 3) dejar sólo un tiempo de silencio:

Figura 76 Ejemplos Básicos de Break

Después de este "break" o corte de la melodía, la sección rítmica empieza a tempo en el siguiente compás, aunque también puede empezar en un tiempo siguiente en medio del compás. Otra excepción es preceder al break con uno o un par de compases de fill-in uno o un par de tiempos en el compás anterior al break. El break es una característica importante para proporcionar tensión al ritmo y vida a la música, pero si se excede en su uso, puede interrumpir el flujo continuo de la música y dañar el impacto deseado, por lo tanto, debe usarse con moderación. (Kawakami, 2005)

1.4.3.1.4 Fill-In

La palabra "fill-in" es una frase corta de relleno luego del uso de un break, para realzar esa frase. Generalmente se realiza en batería, pero podría aplicarse a otros instrumentos. El fill-in puede registrarse en la partitura, o si no, puede improvisarse libremente por el intérprete. (Kawakami, 2005)

Figura 77 Fill-In

1.4.4 Técnicas de Elaboración de Texturas

La textura musical hace referencia a cómo los diferentes materiales melódicos, rítmicos y armónicos se combinan en una obra, definiendo así la característica sonora de una pieza musical. La textura se describe en términos de densidad y depende de la cantidad de instrumentos y el carácter de sus motivos (timbre de los instrumentos, la armonía, el tempo y los ritmos utilizados), (Vergara, 2021).

1.4.4.1 Textura Monofónica o Monódica

Es una sola línea melódica sin acompañamiento. Esta textura es una de las más primitivas y está estrechamente relacionada con la música del Medieval (Siglo IX). Este tipo de textura también permite que varios instrumentos reproduzcan la misma melodía al mismo tiempo al unísono (con igual ritmo y melodía).

1.4.4.2 Textura Bifónica

Consta de dos líneas melódicas, la línea más grave mantiene las notas pedal y la línea aguda reproduce una melodía más dinámica. Este tipo de textura es muy común en la música tradicional como la música de gaitas.

1.4.4.3 Textura Heterofónica

Textura conformada por dos voces codependientes con ligeras variaciones; por ejemplo, dos voces al unísono con algunos escapes interválicos o variaciones en el ritmo. Este tipo de textura era popular en la música del Ars Nova (Siglo X – XIV).

1.4.4.4 Textura Polifónica

Conjunto de varias voces melódicas que son independientes en su contorno melódico y rítmico, todas las voces tienen una importancia similar. Esta textura fue muy popular en el Renacimiento (Siglo XV).

1.4.4.5 Textura Homofónica

Similar a la polifonía, pero en este caso se presta relevancia a una voz melódica. Muy popular en el Renacimiento (Siglo XV).

1.4.4.6 Textura Homorítmica

Aquí las voces siguen el mismo ritmo, pero con distintas notas formando acordes consecutivos, las piezas corales suelen tener este tipo de textura.

1.4.4.7 Melodía Acompañada

Similar a la polifonía, pero una melodía sobresale y las demás forman una base de acompañamiento armónico.

1.4.4.8 Textura no Melódica

Se encuentra generalmente en la música académica contemporánea. Se da cuando los sonidos armónicos ocultan o excluyen el contenido melódico.

A menudo muchas músicas son identificadas por su descripción textural, por ejemplo, el canto gregoriano se describe como monódico, los corales de Bach son calificados de homofónicos y las fugas como polifónicas. Sin embargo, gran parte de compositores utiliza más de un tipo de textura en una misma pieza de música. (Vergara, 2021).

CAPÍTULO 2

2.1 Horas de Pasión (Francisco Paredes Herrera)

2.1.1 Breve Reseña sobre Francisco Paredes Herrera y el pasillo Horas de Pasión

Notable compositor nacido en Cuenca el 8 de noviembre de 1891, hijo del Sr. Francisco Paredes Orellana y de la Sra. Virginia Herrera. Conocido como "El príncipe del pasillo" o "la máquina de hacer música", a pesar de la modesta situación económica de su familia, recibió sus primeras lecciones de música de su padre. Es reconocido como uno de los principales representantes del pasillo cuencano y ecuatoriano. Sus logros como compositor de música popular del siglo XX dejaron una enorme huella en el público de Cuenca, Ecuador y América Latina. Las composiciones musicales surgieron de su autoformación y de las diversas influencias de su vida, incluida su experiencia como cantante en el coro de la iglesia de San Alfonso y su participación en la música navideña o tonos de Niño cuencanos. Su formación también incluyó la influencia de géneros tradicionales, la música de salón. (Delgado, 2019)

Dentro de sus composiciones y estilos musicales se encuentran géneros como pasacalles, pasodobles, boleros, sanjuanitos, yaravíes, danzantes y sobre todo pasillos de gran belleza. (Avilés, 2016)

La revista digital avance.com (1992) señala que Francisco Paredes Herrera compuso centenares de canciones entre 1922 y 1928 que fueron, a su vez, grabadas por José Domingo Feraud Guzmán para las populares pianolas de la época. Es probable que fuese durante estos años de gran lucidez que compusiese el pasillo *Horas de Pasión*.

2.1.2 Análisis formal, armónico, melódico, textural y rítmico de la pieza original

Para el desarrollo analítico de las dos obras propuestas en este proyecto se delimitarán algunos parámetros importantes, tales como son: la melodía, el ritmo, la morfología, la armonía y la textura, mismos que nos permitirán conocer el proceso compositivo empleado en estas melodías.

Así mismo, es necesario recalcar que se emplearán terminologías y lineamientos analíticos propuestos en los libro *Analizing Classical Form* de William E. Caplin del año 2013 y *Analisys of Musical Form* de James Mathes de 2006 ambos orientados hacia una perspectiva de la música escolástica.

El análisis morfológico o formal delimita los macro elementos, como son las partes o secciones, y micro elementos, este es el caso de los periodos, sentences¹, frases, semifrases y motivos. De manera general, los elementos antes mencionados están señalados en la siguiente tabla:

Tabla 1 Análisis estructural de la pieza Horas de Pasión

	Introducción ²	Parte A	Interludio	Parte B
Número de compases	12c. ³	18c.		16c. (18c. contando las casillas de repetición).
Límites de compás en la partitura original	1c12c.	13c 30c.	31c 39c.	40c 47c.
Tonalidad	Sol menor	Sol menor	Sol menor	Sib mayor - Sol menor
Métrica	3/4			
Textura	Melodía con Acompañamiento			

Casi en su totalidad esta obra posee una estructura homogénea debido a que está desarrollada en frases de 4 compases, salvo en la frase a de la Parte A que posee 6 compases de los cuáles los dos primeros sirven como un punto de reposo. En cuanto a la forma, bajo el criterio análitico de Mathes, nos encontramos ante una Forma Binaria Equilibrada (o conocida generalmente como *Balanced Binary Form*), esta se caracteriza por poseer 2 secciones contrastantes, A - B, pero que, sin embargo, el final de ambas es similar en cuanto a movimientos armónicos y melódicos, tal y como apreciaremos en *Horas de Pasión*⁴.

¹ Este tipo de estructura, sentence, carece de una terminología relacionada en español, por lo que suele ser asociada con un tipo de periodo.

² Algunos autores suelen denominar con el nombre de Estribillo a lo que en este trabajo se han determinado como Introducción e Interludio.

³ Dentro de este proyecto se utilizará la letra "c." luego de un número para indicar que estamos hablando de un compás.

⁴ Es Menester aclarar que este punto es discutible entre los autores Caplin y Mathes, ya que el primero señala que dentro de una forma binaria jamás se debe retornar a un tema de la parte A en la parte B, por ende, bajo la mirada de este, el tema de B que rememora a un tema de A debería ser considerado una tercera sección, en este caso A´; mientras que el segundo nos

UCUENCA

Cada Parte o sección, así como cada periodo, se encuentra delimitada gracias al uso de Cadencia, este tema será abordado más adelante.

A continuación se delimitarán las estructuras internas de cada parte:

Introducción

La pieza abre con una frase, denominada "a", entre el 1c. y el 4c., que también será utilizada más adelante, específicamente tanto en el final de la parte A como en el de la Parte B, de esta manera se le otorgará un sentido de continuidad y homogeneidad.

Figura 78 Frase a que funciona como apertura de la pieza. c.-4c.

Seguido aparece un periodo de 8 compases que consta de dos frases similares, un antecedente (a') y un consecuente (a'').

ofrece una óptica diferente basada en criterios musicales que datan desde el periodo Barroco Musical, el cuál hemos utilizado para nuestro análisis al ser el que más se asemeja a la estructura de esta pieza.

UCUENCA Figura 79 Período de la Introducción. 5c.- 12c.

Parte A

La parte A consta de 2 periodos, el primero de ellos construido con un antecedente (a) y un consecuente (a') similares, mientras que el segundo posee dichos elementos de manera contrastante (b - a''). Es necesario mencionar que, como ya se ha señalado anteriormente, a'' es una repetición de la frase de apertura de la pieza, es decir, se trata de "a" de la introducción⁵.

⁵ Se han obviado los dos primeros compases de la frase a, debido a que funcionan únicamente como un punto de reposo que prolonga la tensión melódica.

Figura 81 Segundo Periodo de la Parte A. 23c.- 30c.

Los dos primeros compases de a sirven para darle un punto de reposo o descanso a la obra, haciendo figuraciones, en la melodía, mucho más prolongadas en comparación con el resto.

Figura 82 Inicio con notas prolongadas de la Parte A. 13c.- 18c.

Interludio

El interludio, al igual que la introducción, es una sección instrumental que sirve como conexión entre las partes A y B; en este caso se trata de una repetición de la introducción y sus frases a' y a'', esta vez se omite la frase a.

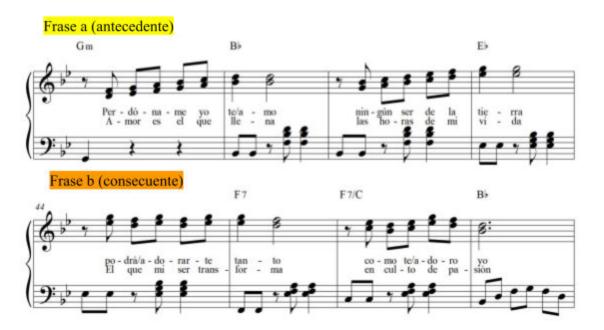
Figura 83 Interludio que une las Partes A y B. 31c.- 39c.

Parte B

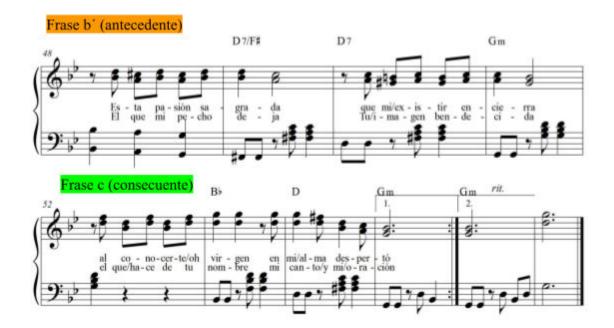
La sección B por excelencia es la parte media contrastante de la pieza, siendo muy distinta a A en el tema armónico y melódico, en este caso está construida por dos periodos de 8c.cada uno, divididos exactamente en 2 frases contrastantes, un antecedente y un consecuente. El primer periodo es modulatorio mientras que el segundo, regresa a la tonalidad principal, este es un aspecto que lo desarrollaremos más adelante en la sección de Análisis Armónico.

Figura 84 Primer Periodo que conforma la Sección B. 40c.- 48c.

El Segundo Periodo de la sección B abre con una frase, b´, que recicla la figuración y el movimiento melódico de la frase b del Primer Periodo, sin embargo se vuelve a trabajar en la tonalidad original, Sol menor. Por otro lado, la frase c le otorga un mayor movimiento "cíclico" a la pieza ya que, además de haber regresado a la tonalidad principal, este tema no es otra cosa más que la frase a de la introducción, y la frase a´´ de la Parte A.

Figura 85 Segundo Periódo que conforma la Sección B ´. 48c.- 57c.

2.1.2.2 Analisis armonico

En el caso del análisis musical el aspecto armónico está en función de la delimitación de las secciones, para este propósito se vale, principalmente, del uso de cadencias, ya sean estas de continuidad (Semicadencias o, por sus siglas en inglés, HC y Cadencias Auténticas Imperfectas o IAC) o conclusión (Cadencia Auténtica Perfecta o PAC). Así mismo, es menester señalar que la tonalidad principal u original de esta pieza es Sol menor.

A continuación revisaremos las principales cadencias en cada parte de la obra:

Introducción

La introducción al ser el tema que presenta la pieza se sugiere empezar en la tonalidad principal, *Horas de Pasión* utiliza dicho recurso, en este caso inicia en el tono de Sol menor. De igual forma, sus frases están delimitadas por la Cadencia Auténtica Imperfecta (IAC) la cual nos sirve para finalizar una frase pero otorgándonos una sonoridad de continuidad, es decir, se utiliza en lugares en donde la obra aún no ha concluido.

Parte A

La Sección A nos vuelve a presentar un desarrollo armónico únicamente trabajado en la tonalidad principal u original, Sol menor, y haciendo uso de Cadencias Auténticas Imperfectas, tal y como se pudo apreciar en la introducción de la pieza.

UCUENCAFigura 87 Anallsis Armonico del Primer Periodo de la Parte A. 13c.- 22c.

Figura 88 Análisis Armónico del Segundo Periodo de la Parte A. 23c.- 30c.

La Parte B, al ser la sección media contrastante de la forma ternaria, suele ser modulatoria y, en este caso, no es la excepción. Así, tanto las frases a y b están desarrolladas en la tonalidad de Sib mayor, incluyendo en la primera una cadencia que concluye en el IV grado, conocida como Semicadencia Subdominante, mientras que la segunda concluye con una Cadencia Auténtica Imperfecta.

Figura 89 Análisis Armónico del Primer Periodo de la Parte B. 40c.- 47c.

Mientras tanto, el Segundo Periodo de esta parte modula hacia la tonalidad principal, Sol menor, la frase b'concluirá con una Cadencia Auténtica Imperfecta, mientras que la frase c la primera vez también terminará en dicha cadencia, pero en la repetición lo hará en una Cadencia Auténtica Perfecta, esto con la finalidad de darle un cierre más convincente a toda la pieza.

Figura 90 Analisis Armonico del Segundo Periodo de la Parte B. 48c.- 57c.

2.1.2.3 Analisis melodico y rítmico

Dentro de toda pieza existen diferentes elementos que la unifican, entre estos están los motivos, mismos que son los temas más pequeños con características importantes para brindarle identidad a la obra, es decir, poseen figuraciones rítmicas y movimiento interválicos que la distingue. A continuación analizaremos los motivos más importante de cada sección procurando brindarle mayor atención al elemento de figuras e intervalos con los cuales están construidos:

Introducción

La introducción, al ser el elemento que nos invita a escuchar una melodía, debe poseer una convicción motívica de relevancia, caracterizado por su movimiento melódico y su desarrollo rítmico, es así que *Horas de Pasión* se sabre mediante la frase a´, misma que estará presente en los finales de las secciones A y B,es decir, que poseerá, de entrada, el motivo más importante de la pieza, caracterizado por el movimiento interválico de terceras junto a una figuración de corcheas con un inicio sincopado, tal y como lo podemos ver a continuación:

Figura 91 Analisis del motivo de la frase de la Introducción. 1c.

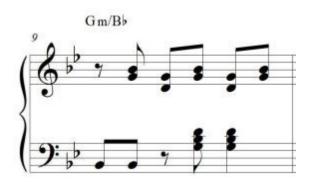

Este motivo estará presente durante el inicio de cada frase de la introducción, añadiéndole pequeñas variaciones en las notas, más no en los saltos interválicos ni la figuración, esto debido a la adecuación armónica pertinente, así se lo puede apreciar en las siguientes imágenes:

Figura 92 Motivo de la frase a´ de la Introducción. 5c.

Figura 93 Motivo de la frase a "de la Introducción. 9c.

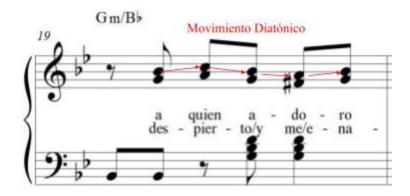
En el 15c. aparece una variación del motivo principal de la pieza, esta vez con un inicio sincopado en el tercer tiempo y un movimiento de segundas.

Figura 94 Motivo de la frase a de la Parte A. 15c.

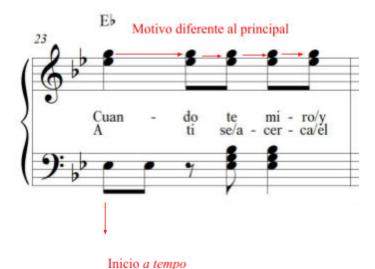
De igual forma, en la frese a´ se emplea una variante del motivo principal, reciclando la figuración pero desarrollando un movimiento más diatónico en lugar ejecutar saltos melódicos.

Figura 95 Motivo de la frase a' de la Parte A. 19c.

En la frase b se presenta un inicio motívico contrastante, descartando un desarrollo sincopado y con un movimiento melódico más lineal.

Figura 96 Motivo de la frase b de la Parte A. 23c.

La frase a´´ de la Parte A es exactamente igual a la frase a de la Introducción por lo que su análisis rítmico/melódico no es necesario⁶.

Parte B

En esta sección, durante su primera frase, a, la rítmica del motivo principal de la pieza vuelve a estar presente, es decir, una sonoridad sincopada, pero que, sin embargo, utilizará un movimiento escalístico ascendente.

Figura 97 Motivo de la frase a de la Parte B. 40c.

Por otro lado, las siguiente frases, b y b´, tendrán un tinte similar al motivo principal, incluyendo una variación interválica de la melodía ya que en lugar de hacer un movimiento de terceras, esta vez se desarrollará por segundas.

-

⁶ De igual forma, la sección del Interludio ha sido omitida dentro del análisis melódico y rítmico, esto se debe a que es muy similar a la Introducción.

Figura 98 Motivo de la frase b de la Parte B. 44c.

Figura 99 Motivo de la frase b' de la Parte B. 44c.

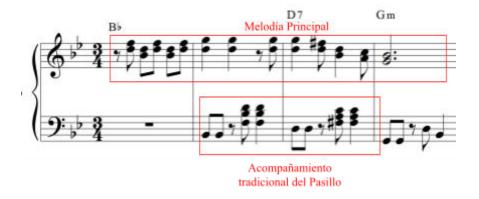

La frase c es estrictamente similar a la frase a de la Introducción por lo que no se ha considerado necesario su análisis rítmico/melódico.

2.1.2.4 Analisis de fondo (texturas)

La pieza consta en su totalidad de una textura de Melodía con Acompañamiento, es decir, mientras que la melodía es desarrollada, esta es sustentada gracias al acompañamiento armónico y rítmico propio del pasillo valiéndose de dos corcheas, silencio de corchea y una negra.

Figura 100 Textura Melodía con Acompañamiento de la frase a de la Introducción. 1c-4c.

También se utilizan pasajes graves que tienen la función de conectar acordes por medio de pasajes escalísticos, estos, en el lenguaje coloquial de la música popular ecuatoriana, se conocen como *Llamadas*".

Figura 101 Llamada entre la frase a'y b de la Parte A. 22c-23c.

2.1.3 Análisis morfológico, armónico, melódico, rítmico, textura y arreglístico del arreglo propuesto

Al igual que en el análisis de las obras originales, también se procederá a realizar una observación de los aspectos morfológicos, armónicos, melódicos, rítmicos, y texturales dentro de los arreglos propios de este proyecto; así mismo, se le sumará la revisión de las técnicas arreglísticas empleadas.

Además de toda la bibliografía utilizada en el análisis de las piezas originales se le sumará el libro de Genichi Kawakami *Arranging popular music : a practical guide* esto con la finalidad de poseer una visión más amplia en cuanto al aspecto arreglístico.

2.1.3.1 Análisis Formal

En cuanto al aspecto estructural los cambios más significativos son, primero, la modificación de la métrica pasando de un compás de 3/4, en la pieza original, hacia uno de 6/8, en el arreglo; y segundo, se ha añadido hacia el final una sección de Solo de la Guitarra.

Tabla 2 Análisis estructural de la pieza Horas de Pasión

		Introducción	Parte A	Interludio	Parte B	Solo
Límites compás	de	1c13c.	14c 32c.	33c 40c.	41c 58c.	59c 74c.
Tonalidad		Sol menor	Sol menor		Sib mayor - Sol menor	Sol menor
Métrica		6/8				
Textura		Melodía con Acompañamiento				

Figura 102 Cambio de Métrica en el arreglo propuesto de la obra Horas de Pasión. 1c. - 4c.

Introducción

Tabla 3 Estructura de la Introducción del tema Horas de Pasión

	Periodo	
Frase a	Frase a'	Frase a´´
1c 4c.	5c 8c.	9c 12c.

Esta sección está desarrollada de manera instrumental, entonces, la línea melódica principal la desarrolla el piano mientras que los demás instrumentos ejecutan el acompañamiento.

La estructura de esta sección es similar a la de la pieza original, es decir, consta de una frase inicial denominada "a" seguida de un periodo de 8 compases que puede ser dividido en dos frases, a´ y a´´ o antecedente y consecuente.

UCUENCAFigura 103 Desarrollo de la melodía principal en el piano de la obra Horas de Pasión. 1c - 4c.

Así mismo, hacia el final de la Introducción se ha añadido un compás adicional para reforzar el papel del acorde de tónica.

Figura 104 Compás Adicional hacia el final de la Introducción de la obra Horas de Pasión. 9c - 13c.

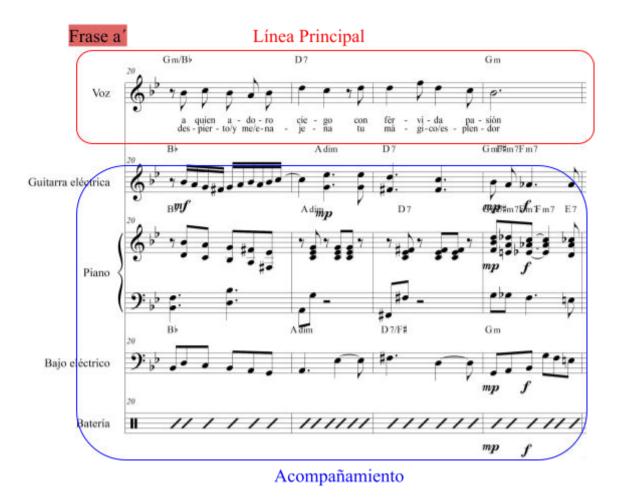
Parte A

Tabla 4 Estructura de la Parte A del tema Horas de Pasión

Periodo 1		Periodo 2		
Frase a	Frase a´	Frase b	Frase a´´	
14c 19c.	20c 23c.	24c 27c.	28c 31c.	

En cuanto al aspecto estructural de esta sección se puede señalar que se ha lo ha respetado en su totalidad con relación a la pieza original, es decir, posee dos periodos y cada uno se puede dividir en dos frases, una antecedente y otra consecuencia, teniendo en cuenta que la frase a´´ del segundo periodo es similar a la frase de apertura de la obra. En este caso la linea melódica está desarrollada en la sección vocal mientras que el resto de instrumentos brindan el acompañamiento melódico/rítmico.

Figura 105 Línea Principal en la Voz en una frase de la Parte A de la obra Horas de Pasión. 20c-23c.

Interludio

Tabla 5 Estructura del Interludio del tema Horas de Pasión.

Frase a	Frase b
32c - 36c.	37c - 41c.

En el caso de esta sección se han desarrollado dos frases, a y b, completamente diferentes a las de la versión original, esto con la finalidad de ofrecerle al oyente un elemento totalmente nuevo ya que recordemos que en la versión original el Interludio es una repetición de la Introducción.. Así, tenemos una frase a de cuatro compases y una frase b de cinco compases, esta última posee un compás que se yuxtapone con el primero de la Parte B. Cabe resaltar que la línea melódica principal está ejecutada por la guitarra.

UCUENCA Figura 106 Analisis Formal del Interludio del tema Horas de Pasión. 32c-41c.

Parte B

Tabla 6 Estructura de la Parte A del tema Horas de Pasión.

Periodo 1		Periodo 2		
Frase a	Frase b	Frase b′	Frase c	
41c 44c.	45c 48c.	49c 52c.	53c 56c.	

Como se puede observar en la tabla superior la Parte B del arreglo respeta totalmente la estructura planteada en la pieza original, manteniendo dos periodos divisibles en dos frases cada uno. De igual manera, vale rescatar que la línea melódica es desarrollada por la sección vocal mientras que los demás instrumentos ejecutan el acompañamiento.

Figura 107 Linea mélódica principal en la voz en la Parte B de la pieza Horas de Pasión. 53c-56c.

Acompañamiento

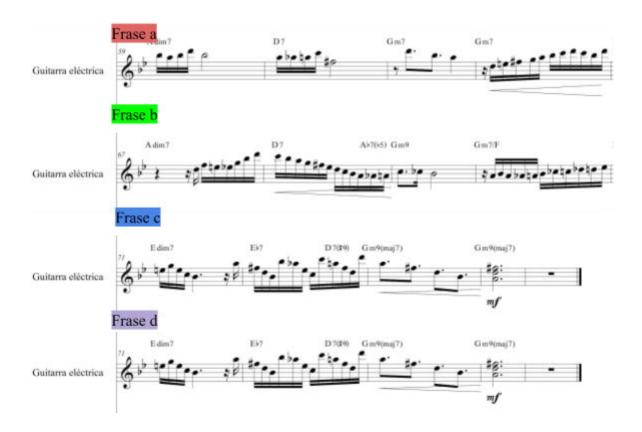
Solo

Por otro lado, se ha añadido una sección final completamente nueva que sirve tanto de Coda como de Solo Guitarrístico, la misma que consta de dieciséis compases divididos en cuatro frases de cuatro compases cada una.

Tabla 7 Estructura del Solo del tema Horas de Pasión.

Frase a	Frase b	Frase c	Frase d
59c 62c.	63c- 66c.	67c 70c.	71c 74c.

2.1.3.2 Análisis Armónico

Introducción

En gran parte el desarrollo armónico de la Introducción se ha conservado de la pieza original, sin embargo, es importante señalar algunas diferencias, por ejemplo, se han agradado tensiones e inversiones a algunos acordes, esto con la finalidad de ofrecer un nuevo color.

Figura 109 Uso de Acordes con tensiones e inversiones en la frase a de la Introducción. 1c. - 4c.

UCUENCAFigura 110 Uso de Acorde con inversión en la frase a´ de la Introducción. 5c. - 8c.

Figura 111 Uso de Acorde con inversión en la frase a´´ de la Introducción. 9c. - 13c.

Parte A

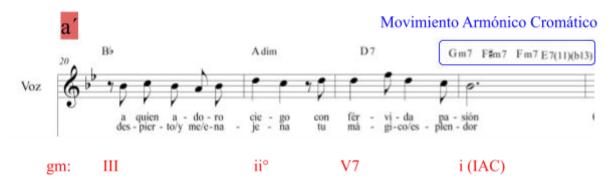
Al igual que en la Introducción en la Sección A se han introducido acordes con tensiones, acordes con inversiones, se han sustituido acordes con funciones similares (por ejemplo, en el compás 17 y20 del arreglo se utiliza un Si bemol mayor cuando en la versión original dichos pasajes se desarrollaba gracias a un acorde de Sol menor). De igual manera, se ha empleado el acorde de Lam7(b5) con la finalidad de resolver en el acorde dominante, es decir Re7.

UCUENCA Figura 112 Rearmonización frase a de la Parte A. 14c. - 19c.

En la frase a´, hacia el final, en el compás 23, se ha incluido un pasaje armónico cromático.

Figura 113 Rearmonización frase a' de la Parte A. 20c. - 23c

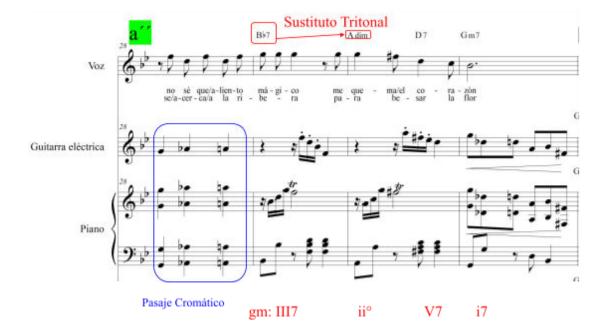
En la Frase b se empleará un desarrolló armónico similar al de la pieza original salvo por el acorde de Dominante Secundario.

Figura 114 Rearmonización frase b de la Parte A. 24c. - 27c.

En la frase a´´ se incluyó un sustituto tritonal así como un pasaje cromático durante una llamada desarrollado en el registro grabe en el compás 28.

Figura 115 Rearmonización frase a'' de la Parte A. 28c. - 31c.

Como ya se ha señalado, esta sección es completamente diferente a la que se desarrolló en la pieza original, en este caso se emplean dos frases contrastantes entre sí, a y b. Su color armónico está concebido gracias al uso del acorde de La menor con la quinta disminuida; así, también en la frase a entra en escena un sustituto tritonal, esto lo podemos corroborar en las siguiente imágenes:

Figura 116 Análisis Armónico frase a del Interludio. 33c. - 36c.

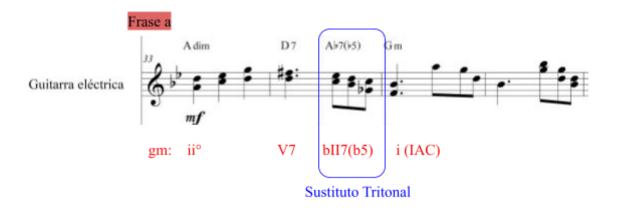

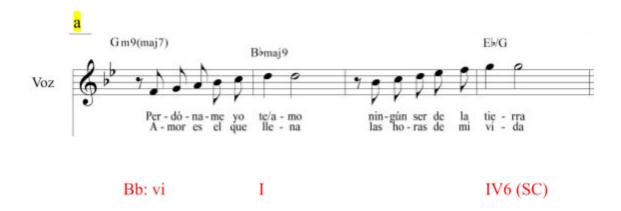
Figura 117 Análisis Armónico frase b del Interludio. 37c. - 41c.

Parte B

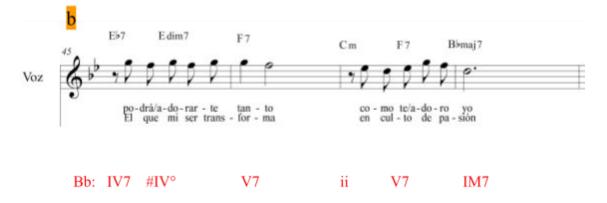
La Frase a para variar los colores de la pieza original se ha valido del uso de tensiones e inversiones en los acordes, tal como se puede evidenciar a continuación:

UCUENCA Figura 118 Analisis Armónico frase a de la Parte B. 41c. - 44c.

En cuanto a la frase b se puede añadir que se ha desarrollado una rearmonización más amplia en comparación con la frase a, por ejemplo, se ha utilizado un acorde Mi disminuido con la finalidad de servir de dominante para el acorde de Fa mayor, igualmente se ha empleado un acorde de Do menor en el compás 47, que en la pieza original únicamente contenía el acorde de Fa mayor 7.

Figura 119 Análisis Armónico frase b de la Parte B. 45c. - 48c.

En la frase b´, al igual que la frase b, se ha sustituido el acorde V7 de la pieza original por un ii°, ofreciéndole un color diferente, de la misma manera, se añadió un sustituto tritonal.

Figura 120 Análisis Armónico frase b' de la Parte B. 49c. - 52c.

Al igual que la frase a, en la frase c los únicos elementos que han variado en cuanto al desarrollo armónico con relación a la pieza original es el uso de tensiones en los acordes:

Figura 121 Análisis Armónico frase c de la Parte B. 53c. - 56c.

Solo

Esta sección, completamente nueva, está desarrollada en dos periodos de dos frases cada uno, a-b y a´-b´. Armónicamente posee mucha similitud con las secciones anteriores, teniendo cadencias auténticas imperfectas hacia el final de cada frase. Así mismo, su desarrollo melódico está condicionado por pasajes rápidos, es decir, su prioridad es el virtuosismo de la guitarra.

A continuación, se analizará armónicamente el primer periodo:

Figura 122 Análisis Armónico frase a del primer periodo del Solo. 59c. - 62c.

Figura 123 Análisis Armónico frase b del primer periodo del Solo. 63c. - 66c.

A continuación se analizará el segundo periodo del Solo:

Figura 124 Análisis Armónico frase a del segundo periodo del Solo. 67c. - 70c.

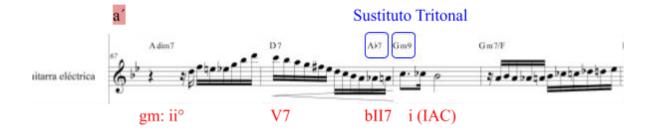

Figura 125 Análisis Armónico frase b del segundo periodo del Solo. 71c. - 74c.

2.1.3.3 Análisis Melódico

Gran parte del material melódico se ha mantenido sin ser alterado, esto, sobretodo, durante las líneas vocales. Por otro lado, en algunas secciones, como la introducción se han añadido algunas modificaciones:

Figura 126 Modificaciones Melódicas en la sección de la Introducción. 5c. - 8c.

En la sección del interludio, al ser un elemento completamente diferente con relación a la pieza original, se han incluido frases desarrolladas con intervalos armónicos de terceras y cuartas, esto para otorgarle una de las características típicas del pasillo, así mismo, se trabajaron con intervalos armónicos de sextas. Igualmente, el movimiento melódico es tanto a grado conjunto como por saltos tanto ascendentes como descendientes.

Figura 127 Intervalos armónicos de terceras y cuartas desarrollados en el Interludio. 33c. - 36c.

Figura 128 Intervalos armónicos de sextas desarrollados en el Interludio. 33c. - 36c.

Al igual que el Interludio la sección del Solo también es completamente nueva, por lo que es necesario revisar la concepción de su melodía. En gran parte está escrita en pasajes escalíticos ascendentes y descendentes con figuraciones de semicorcheas:

Figura 129 Pasaje escalístico durante la sección del Solo. 62c. - 65c.

También se puede observar un pasaje a modo de arpegios descendentes, igualmente con figuraciones de semicorcheas:

Figura 130 Pasaje de arpegios durante la sección del Solo. 62c. - 65c.

2.1.3.4 Análisis Rítmico

En cuanto al aspecto rítmico es necesario reiterar el cambio de métrica a 6/8 en lugar de 3/4, esto le ofrecerá un pulso binario a nuestro arreglo

Figura 131 Comparación de una sección de la Parte A del arreglo y de la pieza original. 14c. - 19c.

En cuanto a la sección de batería la primera parte no posee un patrón preestablecido:

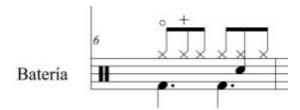
Figura 132 Primera sección de la batería. 1c. - 3c.

Por el contrario, más adelante la batería posee dos patrones muy marcados, estos son de creación propia para este arreglo, sin embargo, mantiene semejanza con ritmo pop como baladas o rock, debido a su golpe de caja en el tiempo débil.

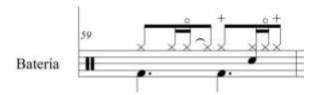

Figura 133 Primer patrón de la batería. 6c.

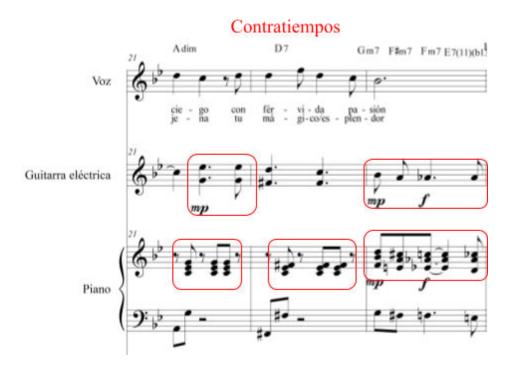
El segundo patrón es utilizado para la sección del solo guitarrístico, en este caso la batería intercala el hit-hat abierto y cerrado:

Figura 134 Segundo patrón de la batería. 59c

Es importante señalar el desarrollo de contratiempos en las sección de los instrumentos rítmicos, así lo podemos ver en la siguiente imagen:

Figura 135 Contratiempos. 21c - 23c.

2.1.3.5 Análisis de Fondo (Texturas)

Dentro del arreglo de la obra *Horas de Pasión* se han desarrollados pasajes texturales de melodía con acompañamiento, teniendo la voz la melodía principal, y también polifónicos, en donde la voz ejecuta la melodía principal y la guitarra o el piano hacen una melodía secundaria.

Figura 136 Textura Melodía con Acompañamiento. 41c - 44c.

Figura 137 Textura Polífónica desarrollada por la guitarra. 24c - 27c.

Melodía Principal Ebmaj? A7 D7 D7/F‡ Gm9(maj7) Voz Cuan - do te mi-ro/y te/hu - blo mu - jer la mis her - mo - sa co - mo la lin - fa pu - ra Guitarra eléctrica

Melodía Secundaria

Figura 138 Textura Polífónica desarrollada por piano y guitarra. 29c - 32c.

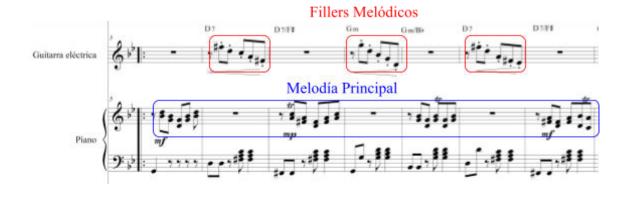
2.1.3.6 Análisis de Técnicas Arreglísticas

Como ya se ha mencionado, se tomará como fuente bibliográfica principal el libro de Genichi Kawakami *Arrangin Popular Music: A Practical Guide* así tenemos los siguientes elementos en la construcción del arreglo *Auérdate de Mí*.

Filler Melódico

El Filler Melódico consiste en agregar movimiento, en un instrumento de acompañamiento, en un Punto de Reposo⁷, es decir, en un lugar en el que la melodía principal contiene notas con valores de larga duración o silencios.

Figura 139 Textura Polífónica desarrollada por piano y guitarra. 29c - 32c.

⁷ En Inglés el Punto de Reposo se conoce como Dead Spot

Filler Rítmico

Al igual que el Filler Melódico, el Filler Rítmico es empleado durante un punto de reposo de la melodía principal, y su función es ofrecerle una sensación de movimiento.

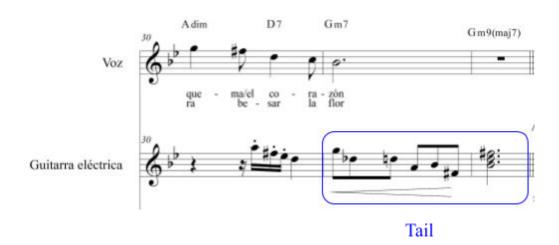
Figura 140 Filler Rítmico en la obra Horas de Pasión. 40c - 42c.

Tail

La técnica Tail o Cola es un tipo de Filler que se desarrolla en el Punto de Reposo ubicado netamente al final de una frase, en contraste, es menester señalar que un Filler Melódico, por el contrario, se coloca en medio de una frase.

Figura 141 Tail o Cola en el arreglo Horas de Pasión. 30c - 32c.

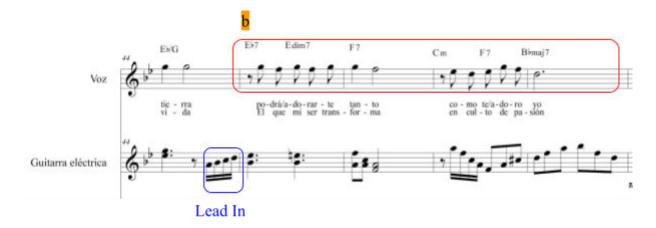

Lead In

Un Lead In es lo inverso a un Tail o Cola, es decir, se lo ubica previo al inicio de una frase, así lo podemos señalar en el siguiente ejemplo:

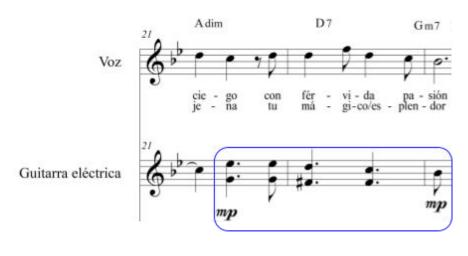
Figura 142 Lead In en el arreglo Horas de Pasión. 44c - 48c.

Contramelodía

El papel principal de esta técnica es crear una melodía secundaria con un enfoque de refuerzo en el aspecto armónico:

Figura 143 Contramelodía en el arreglo Horas de Pasión. 21c - 23c.

Contramelodía

Obbligato

El Obbligato es una mezcla entre Filler Melódico y Contramelodía, es decir, se trata de un línea melódica secundaria pero que no solamente interactúa en lo puntos de reposo de la línea principal y, sin embargo, no tiene como finalidad enriquecer el aspecto armónico. En otras palabras, es una melodía secundaria compuesta por el arreglística para interactuar con la línea principal.

Figura 144 Obbligatoa en el arreglo Horas de Pasión. 24c - 28c.

Obbligato

Llamadas

Al igual que en la pieza original, también se incluyeron pasajes en el registro grave denominados Llamadas que sirven como conexión entre una frase y otra o como el cierre de estas:

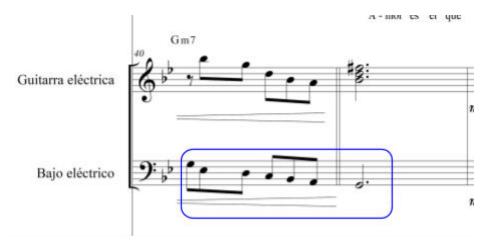
Figura 145 Llamada que une dos frases en el arreglo Horas de Pasión. 28c - 29c.

Llama cromática que une dos frases

Figura 146 Llamada que que concluye una frase en el arreglo Horas de Pasión. 40c - 41c.

Llamada que concluye una frase

2.2 Acuérdate de mí (Luis A. Valencia)

2.2.1 Breve Reseña sobre Luis Valencia y el pasillo Acuérdate de mí

Desde temprana edad, cuando asistía a la primaria en la Escuela Anexa Leopoldo N. Chávez, ya se manifestaron en él sus inclinaciones artísticas y musicales, y cuando alcanzó la mayoría de edad se dedicó exclusivamente a la música, la composición y el canto, haciendo maravillosos duetos con los más destacados artistas de la época, como la Sra. Carlota Jaramillo y otros. Pocos años después logró su consagración definitiva cuando se unió a Gonzalo Benítez y formó el afamado dúo Benítez-Valencia, que recorrió no sólo todos los rincones de la patria, sino que llevó sus maravillosas voces a escenarios de EE.UU., México y Colombia. Se destacó como sensible y sentimental compositor de música popular ecuatoriana, y creó canciones en casi todos los ritmos nacionales. A su fecunda inspiración se deben los pasillos «Tu Partida», «Penumbra», «Tus Promesas», «Acuérdate de Mí», «Aquellos Ojos» y «Te Fuiste»; los albazos «Por Dónde Andarás mi Amor» y «Amor Imposible»; la bomba «Toro Barroso»; las tonadas «Leña Verde» y «Forasterito»; y el célebre danzante «Vasija de Barro», que fue compuesto en una noche bohemia en casa del pintor Oswaldo Guayasamín, con la participación de varias personalidades de las letras y el arte nacional, y por supuesto, con su compañero de siempre, Gonzalo Benítez.

Toda su vida la dedicó al arte, y justamente, cantando en la ciudad de Riobamba, en la tarde del 21 de octubre de 1970 empezó a sentirse mal, pero ante las insistencias del público que pedía una y otra canción, casi arrimándose a su compañero continuó interpretando su última canción: el yaraví Desesperación.

Según la página web senalmemoria.co (2016) el pasillo *Acuérdate de mí* fue escrito en 1942, sin embargo, sería inmortalizado con la grabación desarrollada posteriormente, aproximadamente 20 años después, por parte de Julio Jaramillo junto a Olimpo Cárdenas.

2.2.2 Análisis formal, armónico, melódico, textural y rítmico de la pieza original

2.2.2.1 Análisis Formal

Al igual que la obra *Horas de Pasión*, analizada anteriormente, posee una forma Binaria Equilibrada, mejor conocida por su nombre anglosajón *Rounded Binary Form*, ya que tanto la Parte A como la Parte B concluyen con frases similares. En la siguiente tabla podemos apreciar la estructura general de la pieza *Acuérdate de Mí*:

Tabla 8 Análisis estructural de la pieza Acuérdate de Mí

	Introducción	Parte A	Interludio	Parte B	
Número de compases	12c. ⁸	20c.		20c. 23c contando las casillas de repetición).	
Límites de compás en la partitura original	1c12c.	13c 32c.	33c 40c.	41c 63c.	
Tomalidad	La menor	La menor	La menor	Do mayor - La menor	
Métrica	3/4				
Textura	Melodía con Acompañamiento				

Esta pieza contiene una estructura homogénea, por lo tanto, cada sección incluye frases de 4 compases. A continuación se analizarán las longitudes de las estructuras internas, períodos y frases, dentro de cada una de sus partes:

_

⁸ Dentro de este proyecto se utilizará la letra "c." luego de un número para indicar que estamos hablando de un compás.

Introducción

La Introducción se abre con una frase de cuatro compases, frase a, misma que estará presente en el final tanto de la Parte A como de la Parte B.

Figura 147 Frase a de la Introducción de la pieza. 1c-4c.

Inmediatamente después de la frase a aparecen las frase b (antecedente) y b (consecuente), que conforman un periodo, estas son contrastantes melódica y armónicamente con la primera.

Figura 148 Periodo de la Introducción. 5c-8c.

Parte A

La Parte A está constituida por dos períodos, el primero contiene las frases a y a' y el segundo las frases b y b', y, por último, se incluye la frase a'', esta última es similar a la frase a de la Introducción, diferenciándose únicamente por estar desarrollada en una octava inferior con relación a la primera vez que se presentó.

Figura 149 Primer Periodo de la Parte A. 13c-20c.

Figura 150 Segundo Periodo de la Parte A. 21c-28c.

Figura 151 Frase a 'comparada con la frase a de la Introducción . 21c-28c, 1c. - 4c.

Interludio

El Interludio es similar a la Introducción con excepción de que se ha excluido la frase a, es decir, está compuesto por el Periodo que incluye las frase b y b´ con la melodía desarrollada una octava inferior en comparación con la primera vez que se expuso este material.

Figura 152 Periodo que compone el Interludio . 33c - 40c.

UCUENCA

La sección media contrastante o Parte B está compuesto por dos periodos divididos en dos frases, un antecedente y un consecuente, cada uno. Además, hacia el final, se retoma la frase con la que abrió la pieza, la frase a de la Introducción, misma que, también, sirvió para cerrar la Parte A, en este punto se la cifrará como frase e.

Figura 153 Primer Periodo de la Parte B. 41c - 48c.

Figura 154 Segundo Periodo de la Parte B . 49c - 56c.

Figura 155 Frase de cierre de la Parte B y, también, de la pieza . 57c-63c.

2.2.2.2 Analisis armonico

En el análisis armónico nos enfocaremos tanto en aspectos de tonalidad como también de cadencias, puesto que son estas últimas las que delimitan periodos, frases y secciones o partes de una pieza. Cabe aclarar que la tonalidad principal de esta obra es La menor.

Introducción

La frase que abre la obra ,y que también sirve de cierre de las Partes A y B, concluye con una Cadencia Auténtica Imperfecta.

Figura 156 Análisis armónico de la frase a de la Introducción de la pieza. 1c-4c.

A continuación tenemos el periodo que conforma la Parte A, en este caso sus dos frases concluyen con una Cadencia Auténtica Perfecta.

Figura 157 Análisis armónico del Periodo de la Introducción. 5c-12c.

UCUENCA

Parte A

Durante la Parte A tenemos, únicamente, cadencias de continuidad, es decir, HC o IAC.

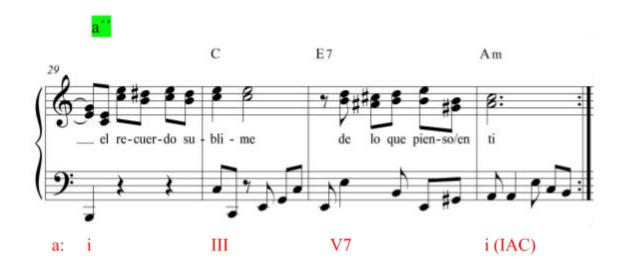
UCUENCAFigura 158 Analisis Armónico del primer Periodo de la Parte A. 13c-20c.

Figura 159 Análisis Armónico del segundo Periodo de la Parte A. 21c-28c.

UCUENCA Figura 160 Analisis armónico de la frase a´´ de la Parte A. 29c. - 32c.

Interludio

La sección del Interludio es exactamente igual, armónicamente hablando, a las frases b y b´ de la Introducción, por lo tanto, graficar su análisis no es necesario.

Parte B

La Parte B, al ser la sección media contrastante, posee un cambió de tonalidad hacia la relativa mayor, en este caso Do mayor, esto es algo típico dentro del pasillo ecuatoriano. Finalmente, se retornará hacia la tonalidad principal. El trabajo cadencial está desarrollado mediante Cadencias Auténticas Perfectas y Cadencias Auténticas Imperfectas.

Figura 162 Análisis Armónico del Segundo Periodo de la Parte B . 49c - 56c.

Generalmente, la obras suelen terminar con una Cadencia Auténtica Perfecta, debido a su convicción de cierre, sin embargo, esta pieza es la excepción ya que se concluye con una Cadencia Auténtica Imperfecta.

UCUENCAFigura 163 Analisis Armónico de la frase de cierre de la Parte B. 57c-63c.

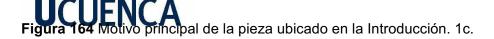

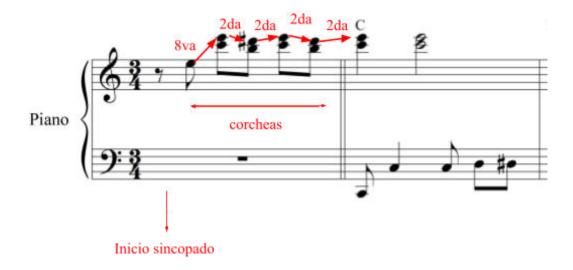
2.2.2.3 Análisis melódico y rítmico

A continuación, analizaremos los componentes melódicos y armónicos de los motivos más importantes de esta pieza.

Introducción

El motivo principal de la obra está ubicado en el inicio de la Introducción, este está compuesto por una figuración a contratiempo con un movimiento de segundas en corcheas antecedido por un salto interválico de una octava. Al ser el elemento generativo más importante será desarrollado en varios temas posteriores.

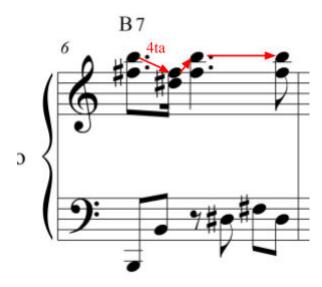

Las frases b y b' están desarrolladas mediante dos motivo contrastante con el de la frase a, el primero hace uso de un movimiento melódico escalítico mediante el uso de corcheas y semicorcheas, seguido aparece un segundo motivo que utiliza figuraciones más amplias tales como corcheas con punto y negras con punto y, en este caso, el desarrollo melódico es más estático incluyendo solamente un salto de cuarta.

Figura 165 Primer motivo de la frase b de la Introducción. 5c.

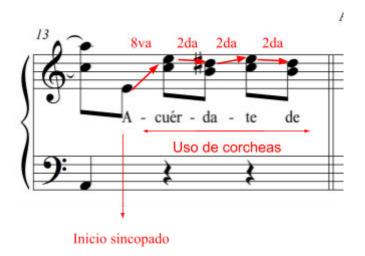
UCUENCAFigura 166 Segundo motivo de la frase b de la Introducción. 6c.

Parte A

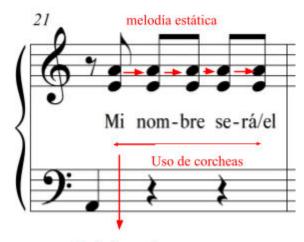
La primera frase de la Parte A, la frase a, utiliza el motivo principal de la obra únicamente trabajándolo una octava inferior.

Por su parte, el motivo de la frase b es completamente estático, su relación con el motivo principal de la pieza se centra en el elemento rítmico.

Figura 168 Motivo de la frase b de la Parte A. 21c.

Incio sincopado

Parte B

La sección B está conformada por motivos que reciclan elementos del motivo principal, tal como son el uso de el inicio sincopado o a contratiempo y el desarrollo rítmico mediante corcheas.

Figura 169 Motivo de la frase a de la Parte B. 41c.

Inicio sincopado

Por otro lado, se asemeja al que se utilizó en la frase b de la Parte A, valiéndose aún más de una melodía estática.

Figura 170 Motivo de la frase d de la Parte B. 53c.

2.2.2.4 Analisis de fondo (texturas)

En cuanto a la textura de esta pieza se puede denominar como una Melodía con Acompañamiento, siendo la primera desarrollada en la sección aguda, mientras que la segunda es ejecutada en la parte grave utilizando una variación del patrón rítmico característico del pasillo, ya que en lugar de poseer la estructura: corchea + negra + corchea + negra, contiene el patrón: corchea + corchea + silencio de corchea + corchea + corchea +

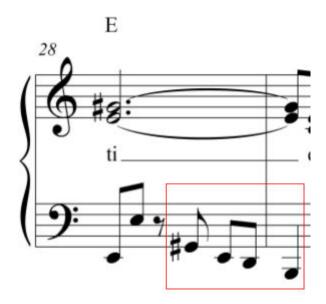
corchea. A su vez, esta sección rítmica refuerza todo el desarrollo armónico de la obra.

Figura 171 Melodía con acompañamiento. 6c.

Al igual que en la obra *Horas de Pasión* existen elementos en la sección grave que, de manera escalística conectan dos acordes, este recurso es conocido como *Llamadas* dentro de la música popular ecuatoriana.

Figura 172 Melodía con acompañamiento. 28c.

Llamada

2.2.3 Análisis morfológico, armónico, melódico, rítmico, textura y arreglístico del arreglo propuesto

2.2.3.1 Análisis Formal

Aunque la estructura tanto de la obra original como del arreglo son iguales existen algunos elementos como la métrica, el centro tonal o la textura que desembocará en una variación entre estas, por ello es importante exponer la siguiente tabla como una guía general:

Tabla 9 Análisis estructural de la pieza Acuérdate de Mí

		Introducción	Parte A	Interludio	Parte B
Límites c compás	de	1c12c.	13c 32c.	33c 40c.	41c 63c.
Tomalidad		La menor - Sustituto tritonal	La menor		Do mayor - La menor - Tensiones - Aumentados e Inversiones.
Métrica		3/4	3/4, 6/8	3/4	3/4
Textura		Melodía con Acompañamiento			

Como se puede observar se ha respetado la estructura propuesta en la pieza original, por el contrario, el aspecto Armónico y métrico ha sufrido algunas variaciones.

Introducción

Tabla 10 Análisis estructural de la Introducción de la pieza Acuérdate de Mí

	Periodo		
Frase a	Frase b	Frase b´	
1c 4c.	5c 8c.	9c 13c.	

Las frases y periodos propuestos en esta sección serán desarrollados por la guitarra eléctrica y el piano. La introducción inicia con la frase a que estará propuesta, también, para el final de secciones A y B.

Figura 173 Frase a de la Introducción del arreglo Acuérdate de mi. 1c-4c.

Inmediatamente, luego de la frase a, se desarrolla el periodo compuesto por las frases b y b´, se debe aclarar que la frase b´ incluye un compás extra en comparación con la obra original, el cuál nos sirve como una yuxtaposición entre la Introducción y la Parte A.

UCUENCA

Figura 174 Periodo de la Introducción del arreglo Acuérdate de mí. 5c-13c.

Compás Adicional

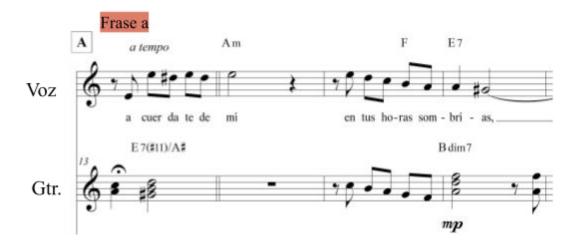
Parte A

Tabla 11 Análisis estructural de la Parte A de la pieza Acuérdate de Mí

Periodo 1		Periodo 2		
Frase a	Frase a´	Frase b	Frase b´	Frase a´´
13c 16c.	17c 20c.	21c 24c.	25c 28c.	29c 32c.

La estructura de esta sección es exactamente igual a la desarrollada en la obra original, es decir, está compuesta por dos periodos de dos frases cada uno, esta vez la melodía principal la tiene la voz. En la siguiente imagen se puede verificar el trabajo melódico de la voz, así como el acompañamiento armónico/rítmico de los demás instrumentos:

Figura 175 Frase a de la Parte A, melodía en la Voz. 13c-16c.

Parte B

Tabla 12 Análisis estructural de la Parte B de la pieza Acuérdate de Mí

Periodo 1		Periodo 2		
Frase a	Frase b	Frase c	Frase d	Frase e'
41c 44c.	45c 48c.	49c 52c.	53c 56c.	57c 60c.

Al igual que la Parte A, la Sección B también es de igual estructura tanto en la obra original como en el arreglo, poseyendo dos periodos y una frase final, misma que fue presentada tanto al inicio de la introducción como al final de las partes A y B.

Figura 176 Frase de cierre de la Parte B del arreglo desarrollada en la Voz . 57c-63c.

2.2.3.2 Análisis

Armónico

Introducción

La mayor parte del desarrollo armónico de la Introducción es similar al empleado en la obra original, sin embargo, en la frase b se ha utilizado un sustituto tritonal, en este caso Sib7, para llegar hacia la tónica, La menor.

Figura 177 Sustituto tritonal hacia el inicio de la pieza . 1c - 4c.

De la misma manera, en la frase b´ aparecen acordes con inversión en la sección del piano reforzando dicho recurso con el bajo.

Figura 178 Frase b' de la Introducción, análisis armónico. 9c-13c.

Parte A

Armónicamente esta sección emplea acordes con tensiones, dominantes secundarios e incluso se puede apreciar un intercambio modal, por ejemplo, en el compás 22 se desarrolla un pasaje mediante el acorde de Mim7(b5), es decir, se ha tomado momentáneamente el centro de La dórico.

Figura 179 Frase b del Segundo Periodo de la Parte A. 21c-24c.

Parte B

La Parte B, al igual que la Parte A, utiliza acordes con tensiones, acordes invertidas y, además, se han empleado acordes aumentados con función de dominantes secundarios, así lo podemos ver en la siguiente imagen:

Figura 180 Frase b del Primer Periodo de la Parte B, análisis armónico. 41c - 48c.

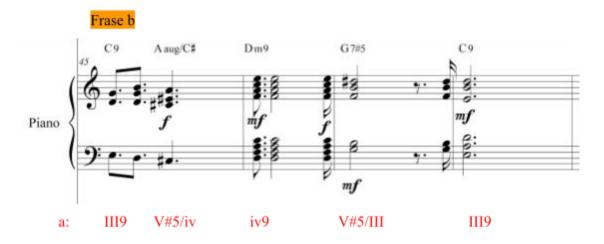

Figura 181 Frase c de Segundo Periodo de la Parte B, análisis armónico . 50c - 52c.

2.2.3.3 Análisis Melódico

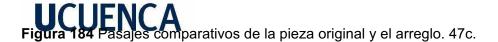
El aspecto melódico, en su mayoría, no se ha modificado en relación con la pieza original, salvo con algunos pasajes en donde el aspecto armónico ha influenciado sobre la melodía.

UCUENCAFigura 182 Pasajes comparativos de la pieza original y el arreglo. 6c - 8c.

Figura 183 Pasajes comparativos de la pieza original y el arreglo. 36c.

Cabe aclarar que las secciones de Introducción e Interludio son netamente instrumentales; así mismo, para mantener el aspecto melódico tradicional del pasillo se han empleado líneas armonizadas en intervalos de terceras y cuartas de manera homorítmica en tanto la guitarra como el piano.

Figura 185 Línea melódica armonizada en Terceras y Cuartas. 10c.

UCUENCA 2,2,3,4 Analisis Ritmico

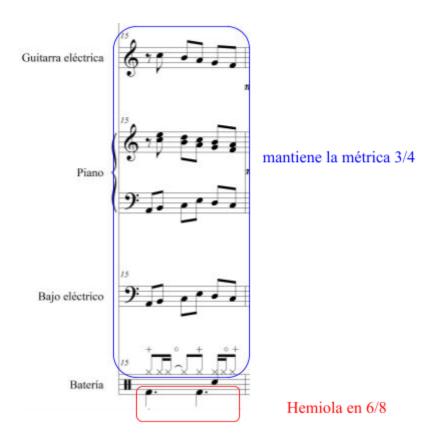
En cuanto al aspecto rítmico han existido algunas adaptaciones arreglísiticas en comparación de la pieza original, tal como el siguiente pasaje, en donde en lugar de mantener la métrica de 3/4 se ha optado por una de 6/8, obteniendo una sensación momentánea de una pieza binaria.

Figura 186 Cambio de métrica a 6/8 en el arreglo. 24c - 27c.

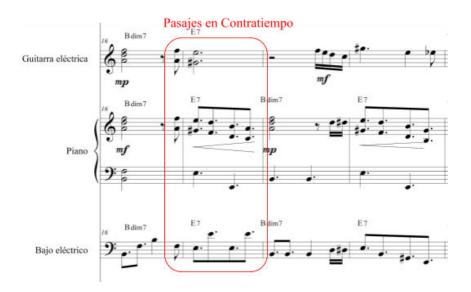
En el caso de la batería se han desarrollado algunos pasajes utilizando una Hemiola Vertical, es decir, mientras el bombo marca como si se tratase de un compás binario, 6/8, el resto de los instrumentos mantiene su habitual división de 3/4. Así lo podemos observar en la siguiente imagen.

A diferencia de la pieza original el arreglo posee varias secciones rítmicas (en la guitarra, el piano y el bajo) desarrolladas gracias al uso de contratiempos, así lo podemos visualizar en la siguiente imagen:

La sección de la batería utiliza diferentes patrones rítmicos, la primera sección tiene un contexto más *ad libitum*, es decir, no posee un patrón establecido:

Figura 189 Pasaje Ad Libitum en la sección de batería. 6c - 9c.

Por otro lado, la batería también posee patrones propios⁹ establecidos a lo largo de la pieza, así lo podemos visualizar a continuación:

Figura 190 Primer patrón de batería. 14c - 16c.

Figura 191 Segundo patrón de batería. 24c - 26c.

_

⁹ Estos patrones están basados en ritmos de música pop, tales como baladas o rock, sin embargo, han sido diseñados únicamente para el acompañamiento de esta obra.

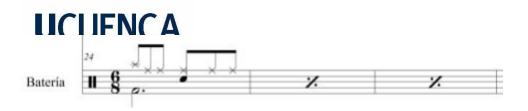

Figura 192 Tercer patrón de batería. 42c - 44c.

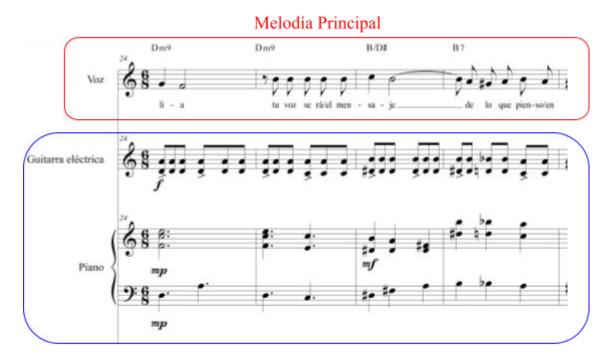

2.2.3.5 Analisis de fondo (texturas)

En cuanto al aspecto textural se han abordado diferentes tipos de estas, tanto pasajes de Melodía con Acompañamiento como secciones polifónicas.

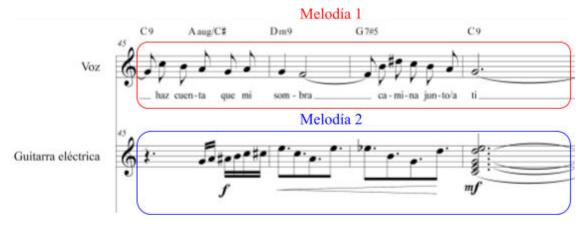
UCUENCA

Figura 193 Textura Melodía con Acompañamiento. 24c - 27c.

Acompañamiento

Figura 194 Textura Polifónica. 45c - 48c.

De igual forma, existen pasajes homorítmicos que tienen la finalidad de resaltar cierta sección relevante de manera rítmica.

2.2.3.6 Análisis de Técnicas Arreglísticas

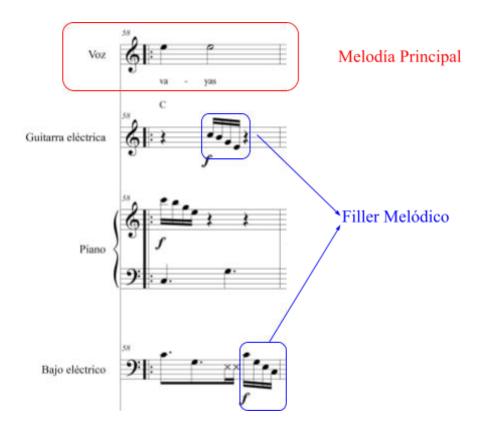
Al igual que en el análisis de arreglo *Horas de Pasión* se tomará como fuente bibliográfica principal el libro de Genichi Kawakami *Arranging Popular Music: A Practical Guide.*

Filler Melódico

Como ya se señaló anteriormente el Filler Melódico consiste en agregar movimiento, en un instrumento de acompañamiento, en un Punto de Reposo.

Figura 196 Filler Melódico. 58c

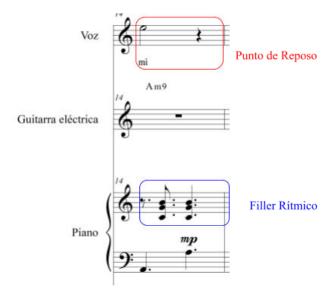

Como se puede apreciar los Fillers Melódicos de la imagen anterior nacen de un pasaje previo desarrollado en el piano.

Filler Rítmico

Como ya se ha mencionado el Filler Rítmico es empleado en un punto de reposo de la melodía principal, y su función es ofrecerle una sensación de movimiento que además contraste con la armonía establecida, por ello para esta técnica lo más efectivo es utilizar acordes con tensiones, tal y como se puede apreciar en el siguiente ejemplo:

Tail

Es un tipo de Filler que se coloca en el Punto de Reposo ubicado al final de una frase.

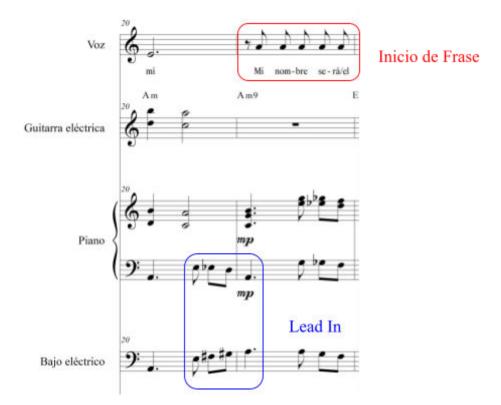
Figura 198 Tail o Cola. 31c - 32c.

Un Lead In es lo inverso a un Tail o Cola, es decir, se que se desarrolla antes del inicio de una frase:

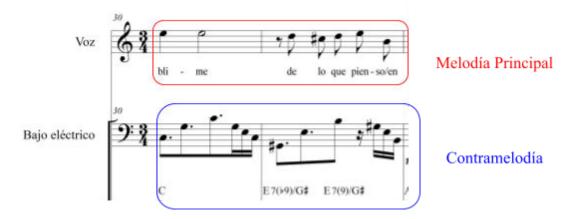
Figura 199 Lead In. 20c - 21c.

Contramelodía

Como ya se ha mencionado esta técnica tiene como función principal soportar el aspecto armónico de la pieza creando una melodía secundaria que además enriquezca la narración del discurso melódico.

Obbligato

Como ya se ha mencionado, esta es una técnica en donde se desarrolla una melodía secundaria compuesta por el arreglística para interactuar con la línea principal, pero que ha diferencia de la técnica Contramelodía su papel fundamental no es el de reforzar la armonía de la pieza.

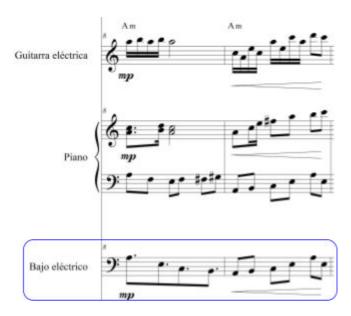
Figura 201 Obbligato. 45c - 48c.

Llamadas

En este arreglo, al igual que en el anterior, también se ha utilizado el recurso de Llamadas en la sección del Bajo, esto con la finalidad de incluir un elemento propio de la música nacional ecuatoriana, específicamente del Pasillo.

UCUENÇAFigura 202 Llamada de Unión de Frases. 8c - 9c.

Llamada de uniónn de frase

UCUENCA Figura 203 Llamada de Finalización de Frase. 12c - 13c.

Llamada de Finalización de Frase

UCUENCA

Conclusiones

Al terminar este trabajo se determina lo siguiente:

Se ha conseguido analizar formal, melódica, rítmica, textural y armónicamente los pasillos *Horas de Pasión* de Francisco Paredes Herrera y *Acuérdate de mí de* Luis Alberto Valencia con un resultado satisfactorio. Así, podemos recalcar que las dos piezas, armónica y melódicamente, se desarrollan en base al sistema tonal, y en cuanto a su textura se trata de una melodía con acompañamiento. De igual forma, luego de haber desarrollado este trabajo se han podido observar semejanzas formales entre el género del rock/pop y el pasillo ecuatoriano, ya que ambos poseen una introducción, seguida por dos secciones contrastantes, A y B en el pasillo y Verso y Coro en la música Rock=/Pop, y para finalizar, de manera opcional, se puede incluir una parte denominada Outro o Coda.

En cuanto al aspecto Armónico y Rítmico se puede decir que el rock/pop posee mucha más riqueza en comparación que el pasillo, pero que, sin duda, la fusión entre estos dos es factible, dando como resultado un producto con mayor riqueza rítmica al agregarle aspectos como la batería, fills, contramelodía, obbligatos, acordes con tensiones, dominantes secundarios, etc., mismos que son más comunes en un formato rock/pop en comparación con el pasillo pero que son completamente mezclables. El factor melódico se adapta de manera muy acorde al incluirlo en este nuevo formato instrumental.

En resumen, se ha conseguido un trabajo arreglístico de rock/pop, o música fusión, satisfactorio con el cual se pretende que esta música trascienda hacia tiempos presentes

Recomendaciones

Al culminar este trabajo se puede señalar que sirve como guía para quienes deseen involucrarse en el desarrollo de la composición y los arreglos musicales enfocados en la música nacional ecuatoriana con un formato de banda de pop.

De igual forma, se recomienda a quienes deseen inmiscuirse en este tipo de trabajos involucrarse con partituras de las cuales se carecen de un registro de audio o video, y que menos aún, cuentan con un proyecto arreglístico de esta manera se promueve la difusión de esta música¹⁰.

Otra acotación que puede ser de utilidad para los músicos interesados es la grabación, ya sea en audio o video, de estos arreglos, lo cual fomentaría aún más la proyección de la música nacional ecuatoriana para con el mundo.

Conservatorio "José María Rodríguez".

¹⁰Es menester recalcar que dichas partituras, que incluso carecen de una digitalización, pueden encontradas en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Cuenca - Ecuador, tal como la del

Referencias

- Acerca de las articulaciones. (s.f.). Steinberg Media Technologies GmbH. Recuperado el 21 de febrero de 2023, de
 - https://steinberg.help/cubase_pro_artist/v9/es/cubase_nuendo/topics/expression_maps/expression_maps_arcticulations_about_c.html#:~:text=Las%20articulaciones%20 musicales%2C%20o%20expresiones,(no%20abierta)%2C%20etc%C3%A9tera.
- Adler, S. (2006). El Estudio de la Orquestación (3.ª ed.). Idea Books.
- Alvarado, J. (2019). Música y Literatura en Cuenca. El Pasillo: Performatividad, Identidad e Historia. Editorial Don Bosco.
- Ávila, D. (2019). Arreglos de música tradicional ecuatoriana para bajo eléctrico [Tesis de Pregrado, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32356
- Avilés, E. (s.f.). Francisco Paredes Herrera. Enciclopedia del Ecuador. https://www.enciclopediadelecuador.com/francisco-paredes-herrera/
- Belinche, D. & Larregle, M. (2006). Apuntes sobre Apreciación Musical. Edulp.
- Caplin, William E. (2013). Analyzing Classical Form. An Approach for the Classroom, Primera Edición, Oxford - Inglaterra, Oxford University Press
- Cambridge Dictionary (2023). Pop music. Recuperado el 21 de febrero de 2023, de https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pop
- Delgado, J. A. (2019). MUSICA Y LITERATURA EN CUENCA. EL PASILLO. PERFORMATIVIDAD IDENTIDAD E HISTORIA. Editorial Don Bosco.
- Freire, C. (2011). Variaciones: maestría de música (vol. III). Cuenca: Universidad
- Frith, S., Straw, W., & Street, J. (2001). The Cambridge Companion to Pop and Rock. Cambridge: Cambridge University Press.
- Godoy, P. (2013). El Pasillo: Genero inmortal de los ecuatorianos. Quito, Carla Bordillo Colorado
- Guerrero B. (2002). Pasillos y Pasilleros del Ecuador. Quito-Ecuador.
- Guerrero, P. (2004–2005). Enciclopedia de la Música Ecuatoriana (I ed., Vol. II). Quito, Ecuador: Corporación Musicología Ecuatoriana.

UCUENCA

- Granda, W. (2004). El Pasillo Ecuatoriano: Noción de identidad sonora. Quito: Iconos, Flasco Ecuador.
- Herrera, J. (26 de octubre de 2012). La identidad musical del Ecuador: El Pasillo. RICIT, (4), 58-70. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4181034
- Hughes, B., & Lavengood, M. (s.f.). Introduction to harmonic schemas in pop music. https://viva.pressbooks.pub/openmusictheory/chapter/intro-to-pop-schemas/
- Kawakami, G. (1975) Arranging popular music : a practical guide. Guia practica para arreglos de la musica popular. Primera Edición, Tokyo - Japón, Yamaha Music Fundation.
- Kramarz, V. (2007) The Pop Formulas: Harmonic Tools of the Hit Makers. Mel Bay Publications.
- Mathes, J. (2006). The Analysis of Musical Form. Primera Edición, Londres Inglaterra, Editorial Pearson.
- Mora, J. (2014). Gala del Pasillo Ecuatoriano: recital para violín solista, canto y orquesta de cámara [Tesis de Maestría, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21094
- Morocho, C. P. A. (2019). Arreglos de música tradicional ecuatoriana para bajo eléctrico. Universidad de Cuenca.
- Pinto, L. (2017). Arreglos Musicales I-Ms42-201800. Repositorio Académico UPC. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/648354
- Pop. (2010, octubre 29). Solo importa el rap. https://hiiphop.wordpress.com/2010/10/29/60/
- Sans, J. (s.f). Un nuevo concepto del tiempo musical: el minimalismo. Academia. https://www.academia.edu/2560619/Un_nuevo_concepto_del_tiempo_musical_el_minimalismo
- Sebesky, D. (1975). The Contemporary Arranger. Alfred Publishing.
- Shepherd, J. (2003). Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: Performance and production. A&C Black
- Szekely, K. (2004). Enseñanza Musical Profesional (1ra ed., Vol. 1). Málaga, España: Ediciones Maestro S. L.

- Vergara, S. (2021, noviembre 16). ¿Qué son las texturas musicales y cuáles son sus tipos?.

 Marcatto
 Blog
 de
 música. https://thehouserecords.com/que-son-las-texturas-musicales-y-cuales-son-sus-tipos/
- Warner, T. (2003). Pop music Technology and creativity: Trevor Horn and the digital revolution. Routledge.
- Winkler, P. (1978). Toward a theory of popular harmony. Theory Only, 4(2), 3-26.

Linkografia

- Avance, revista. (1992). Paredes Herrera, Pasión y Vida del Pasillo. https://www.revistavance.com/ediciones-anteriores/ano-2019/octubre-de-2019/166-bi centenario/1251-paredes-herrera-pasion-y-vida-del-pasillo.html
- Yanza, M., & Patricio, J. (2014). Gala del pasillo ecuatoriano: recital para violín solista canto y orquesta de cámara.
- Suarez, P., & Javier, J.(2014). Adaptaciones y arreglos de tres pasillos para dúo de guitarra.
- Senal Memoria. (2016).Olimpio Cárdenas, Acuérdate de Mí. https://www.senalmemoria.co/articulos/olimpo-cardenas-acuerdate-de-mi
- Torres, I., & Patricia, V. (2014). Estudio de la Corporeidad en el Pasillo Ecuatoriano.
- La Música Tradicional de la Sierra Ecuatoriana.

 (2008). http://laguitarradecuenca.blogspot.com/. Recuperado 7 de marzo
 de 2023, de http://laguitarradecuenca.blogspot.com/2008/08/la-musica-tradicionalde-la-sierra.ht ml

Videoteca

- Trio los Caballeros. (2015). [@trioloscaballeros7408]. (215,agosto 13).Trio Los Caballeros ACUERDATE DE MI (Pasillo).
 Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=yULnhOv-zP8
- VAMOSECUADOR [@vamosecuador]. (2010, febrero 10). Julio Jaramillo "Horas de pasión". Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=1kiEL2dC1rw

Anexos

