

Universidad de Cuenca Facultad de Artes ESCUELA DE MÚSICA

"Arreglos y Adaptación de cinco obras del Género Musical Reggaetón para Ensambles de Guitarra"

Tesina previa a la obtención del Título de Licenciado en Instrucción Musical

AUTOR:

Juan José Andrade Rodríguez.

TUTOR:

Lcdo. Jorge Alfredo Ortega Barros.

Cuenca – Ecuador 2012

RESUMEN:

En la ciudad de Cuenca los ensambles de guitarra conocidos como el de SONO estudio guitarrístico y el FROMA trabajan con un repertorio que consta de ritmos dirigidos a la música clásica y la música nacional los mismos que captan la atención en su mayoría de personas adultas que se relacionan directamente al escucharlas, repercutiendo en el bajo índice de aceptación por parte de la juventud.

El reggaetón es un género musical que ha tenido su impacto en los últimos 10 años aproximadamente llegando a ser el que más ha influenciado y ha gustado no solo en el ámbito musical sino también en la forma de vestir, actuar, hablar, etc., de la jóvenes comprendidos entre las edades de los 12 a 18 años tentativamente, es así que el presente trabajo fusiona las características musicales de un género urbano con las posibilidades técnicas que nos ofrece el ensamble de guitarras por medio de los arreglos musicales logrando así ampliar el repertorio, por otra parte nos ayudan a captar la atención de cierto grupo social, el cual podría ser influenciado por la presente propuesta llegando a converger el gusto, el interés y el ámbito educativo en una sola forma.

ABSTRACT:

In the city of Cuenca assemblies guitar known as the guitar SONO FROMA study and work with a repertoire consisting of rhythms aimed at classical music and national music that capture the same attention mostly adults who are relate directly to listen, affecting the low rate of acceptance by youth.

Reggaeton is a genre that has had its impact in the last 10 years about becoming which has influenced and think not only in music but also in the way they dress, act, talk, etc.., Of young people between the ages of 12 and 18 tentatively, so that the present work merges the characteristics of an urban musical genre with the technical possibilities offered by the guitar ensemble by making the musical arrangements and expand the repertoire

moreover help us to capture the attention of a certain social group, which could be influenced by this proposal coming to converge taste, interest and educational environment in one way.

ÍNDICE	
INTRODUCCIÓN	5
I. LA GUITARRA	
1.1. Origen de la guitarra	6
1.2. Evolución del ensamble de guitarras	8
Recopilación de obras del repertorio actual de ensambles de guitarra en la ciudad de Cuenca	11
II. EL REGGAETÒN	
2.1 Origen y evolución	23
2.2 Mayores exponentes	26
2.2.1 Análisis musical y estético de 5 obras del reggaetón	29
III. ARREGLOS MUSICALES	
3.1 Definición de arreglos musicales	40
3.1.1 Elementos	41
3.1.2 Desarrollo de arreglos en 5 obras del reggaetón	45
BIBLIOGRAFÍA	79

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Juan José Andrade Rodriguez, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Instructor Musical. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Juan José Andrade R.] 0302261904

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316 e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103 Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Juan José Andrade Rodríguez, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Juan José Andrade R. 0302261904

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316 e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103 Cuenca - Ecuador

AGRADECIMIENTO

Uno de los sentimientos más nobles que debe cultivar el ser humano, es la gratitud, siendo así, a quién más expresar el agradecer, que en primer lugar al Supremo Creador y hacedor de las cosas, por la vida y la salud, pues con ello en el tránsito de existencia del ser humano va disponiendo en orden cronológico conforme las necesidades de las acciones que tienen que ir ocurriendo dando las facilidades en cuanto a tiempo y oportunidades, toda vez que cada peldaño que se vaya escalando constituya un logro significativo que vaya acrecentando la experiencia y con ello el afán constante de guiar a las generaciones venideras con un ejemplo de esfuerzo y trabajo responsable en procura de mejorar la calidad de vida de una sociedad en todos sus aspectos., mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido de una u otra manera para la realización de este trabajo que plasma el sacrificio por un mañana mejor, quienes con sobra de voluntad me han guiado, disponiendo desinteresadamente de su tiempo y conocimientos que Dios les pague.

DEDICATORIA

El presente trabajo y todo cuanto tiene que ver con los diversos pasos que he tenido que recorrer hasta llegar a culminar con este maravilloso objetivo, no hubiese sido posible sin la presencia de una persona tan especial que solo Dios con su inmenso poder de sabiduría y bondad pudo dármela gratuitamente; quién pudiera apoyarme, guiarme, protegerme, cuidarme, comprenderme y por sobre todo quererme: A ella: a mi amiga, mi compañera a mí buena y querida Madre, quién ha estado y estará por siempre junto a mí en mis momentos buenos y malos, en mis triunfos, en mis derrotas, en mis penas, en mis alegrías; de ella aprendí sus valores, sus principios, su perseverancia, su empeño y por sobre todo su gran amor; realmente ella me llena por dentro inyectándome de esa vital energía para conseguir un equilibrio que me permita dar todo de mí. De igual manera a mis cuatro hermanos los mismos que me han brindado su apoyo incondicional en todo momento. Por eso dedico este trabajo, a pesar de ser lo máximo que he conseguido, nunca será lo suficiente para expresar mi total agradecimiento.

INTRODUCCIÓN

En los últimos 10 años los ensambles de guitarra han venido trabajando un repertorio extenso, en el cual podemos observar obras del periodo Barroco, Clásico, Romántico, Contemporáneo, esto en a la parte Académica, en lo popular encontramos ritmos como el Sanjuanito, Pasillo, Tonada, Marcha, Vals, etc., mediante los arreglos musicales propongo la ampliación del repertorio antes mencionado.

Este aporte se lo presenta en tres capítulos, que proponen el siguiente contenido:

En el Primer Capítulo, podemos observar aspectos históricos relacionados con el origen de la guitarra, la evolución del ensamble y una recopilación de obras del repertorio actual de ensambles de guitarra en la Ciudad de Cuenca.

En el Segundo Capítulo, se aborda el reggaetón estudiando su origen, evolución, mayores exponentes; los mismos que han logrado en los últimos 10 años llevar a la cima sus carreras gracias a la aceptación masiva por parte de sus seguidores, luego de esto se detalla el análisis musical y estético de 5 obras del género antes expuesto.

En el Capítulo Tres, se toma como referencia la definición de arreglos musicales y sus elementos, que sirven como apoyo fundamental para la elaboración del trabajo, finalmente se muestra el desarrollo de arreglos en 5 obras del reggaetón, las mismas que fueron analizadas en el capítulo dos.

I. LA GUITARRA

1.1 ORIGEN DE LA GUITARRA

Los orígenes y evolución de la guitarra no son muy claros, ya que numerosos instrumentos similares eran utilizados en la Antigüedad, por lo que su historia se basa en representaciones pictóricas y esculturales. Un ejemplo de ellos es que en torno al año 1000 A. C. se crearon instrumentos de cuerda parecidos a la lira pero con el agregado de una caja de resonancia, por lo que serían antecesores de la guitarra.

Sin embargo existen dos hipótesis acerca de sus orígenes. Una de ellas le da un origen greco-romano y se piensa que es un descendiente de la fidícula y la otra considera que la guitarra es un instrumento introducido por los árabes durante la invasión musulmana de la Península Ibérica y que posteriormente evolucionó en España.

Existen dos tipos básicos de guitarra: la guitarra clásica y la guitarra flamenca, sin embargo podemos considerar más arquetipos como los mencionados a continuación:

Guitarra acústica

La guitarra acústica es un tipo de guitarra con cuerdas de metal, cuyo sonido se genera mediante la vibración de las cuerdas que se amplifican en una caja acústica de madera o algún acrílico. Como las españolas estas guitarras se llaman así por emitir su sonido sin ningún tipo de amplificación eléctrica, sólo por transducción de la fuerza mecánica.

Guitarra flamenca

Es similar a la guitarra clásica, varía su sonido por una construcción ligeramente distinta y el uso de distintos tipos de maderas. La guitarra flamenca tiene un sonido más percutido, su caja es un poco más estrecha, y generalmente las cuerdas están más cerca del diapasón, tiene menos

sonoridad y ofrece menos volumen que una guitarra española de concierto, pero su sonido es más brillante, y su ejecución es más fácil y rápida, debido a la menor altura de las cuerdas, lo que permite que se pueda hacer menos presión con los dedos de la mano izquierda sobre el diapasón.

Guitarra eléctrica

Es una guitarra con uno o más transductores electromagnéticos llamados pastillas que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas capaces de ser amplificadas y procesadas. Hay tres tipos fundamentales de guitarras eléctricas: las de cuerpo sólido, las de cuerpo semisólido y las de cuerpo hueco.

Guitarra electroacústica

Es una guitarra clásica a la que se le han añadido pastillas, micrófonos o transductores para amplificar su sonido.

Guitarra MIDI

Son guitarras especiales o adaptadores para guitarras convencionales que permiten controlar un sintetizador vía MIDI (protocolo de transmisión de datos que permite enviar información musical entre distintos dispositivos conectados por medio de cables). De esta manera, un guitarrista que no tiene habilidad para ejecutar un teclado o un órgano electrónico puede dispararlos desde una guitarra MIDI.

1.2 EVOLUCION DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS

Para mostrar el desarrollo del ensamble de guitarras realizo un análisis cronológico empezando por el renacimiento para luego pasar por el periodo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX.

En el Renacimiento tomamos como ejemplo la obra del profesor y compositor ingles Thomas Robinson "Toy For two lutes" una obra escrita para dos lauds.

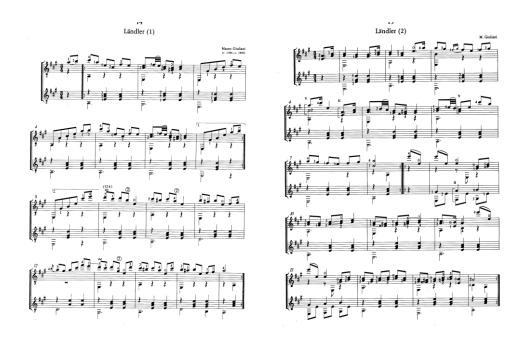

En el periodo Barroco el arreglo "Gavotte" de Siegfried Behrend nos ayuda a captar de mejor manera el desarrollo del ensamble ya que podemos notar la diferencia entre un periodo y otro tomando en cuenta la presencia de un nuevo formato el cual está conformado por tres guitarras.

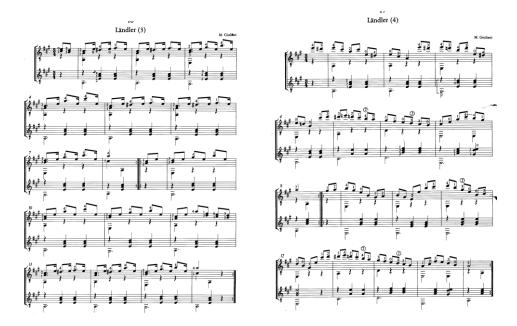

En la búsqueda por conocer el desarrollo y evolución de los ensambles pasamos por el Clasicismo musical en el cual se toma como ejemplo la obra del guitarrista y compositor Mauro Giuliani llamada "4 Landler para duo de guitarras"; en las cuales encontramos características típicas de la época tales como la melodía acompañada.

En el Romanticismo tomo como ejemplo la obra "Mazurca para dos guitarras" del compositor y guitarrista español Francisco Tárrega en la cual se aprecia la expresividad característica inconfundible de este periodo.

Para finalizar este breve acercamiento a la evolución de los ensambles para guitarra llegamos al siglo XX, en el que tomamos como ejemplo el trabajo realizado por el compositor, guitarrista y director musical Leo Brouwer "Acerca del cielo, el aire y la sonrisa" en donde es evidente la evolución y el

aporte que dicho autor realiza. Por ejemplo la inclusión de movimientos corporales a más de técnicas y recursos guitarrísticos como golpes en el instrumento, el pizzicato de Bartok, y además de esto la nomenclatura se adecua a las necesidades de la obra. En la dinámica encontramos cambios bruscos como el paso de un ff a un ppp.

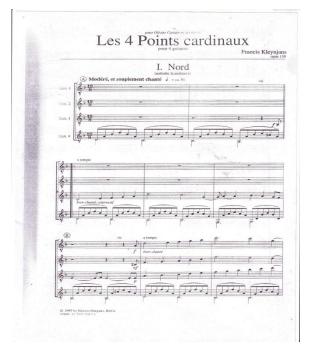
1.3 RECOPILACIÓN DE OBRAS DEL REPERTORIO ACTUAL DE ENSAMBLES DE GUITARRA EN LA CIUDAD DE CUENCA.

A continuación se expone el trabajo que vienen realizando en la ciudad centros culturales como "SONO" y "FROMA".

ENSAMBLE DE GUITARRAS CENTRO CULTURAL SONO

Juan José Andrade Rodríguez. 15

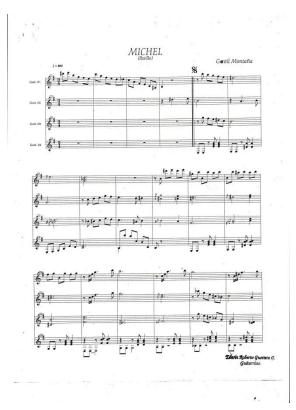

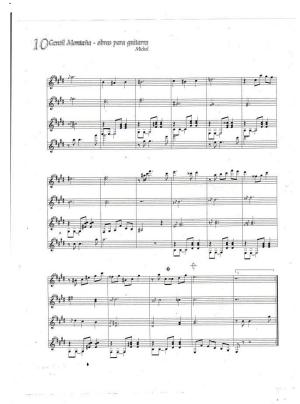

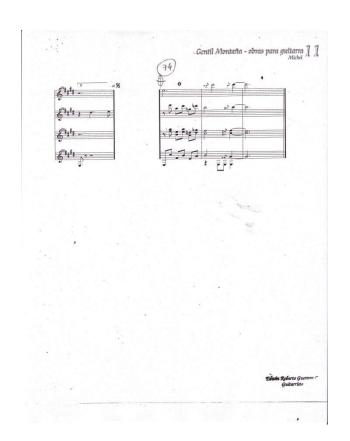

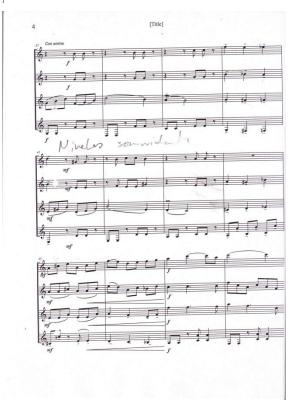

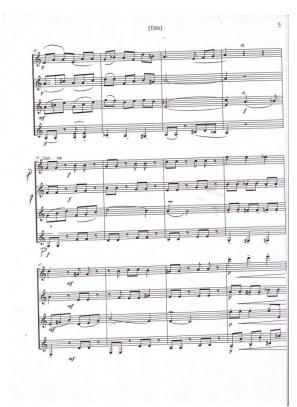

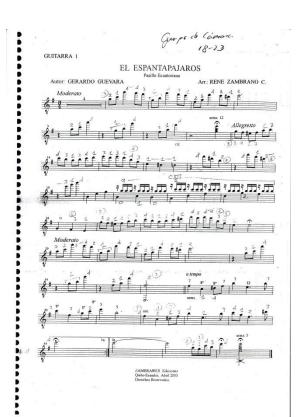

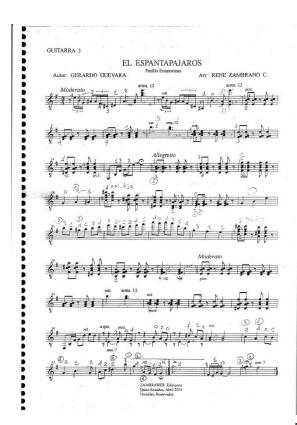
ENSAMBLE DE GUITARRAS FROMA

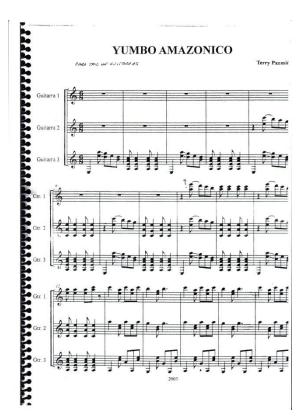

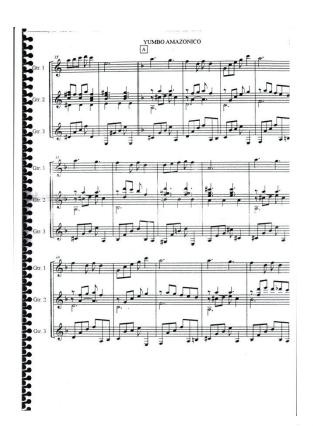

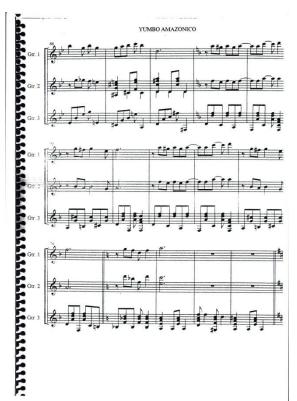

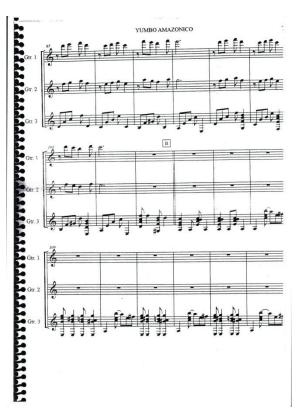

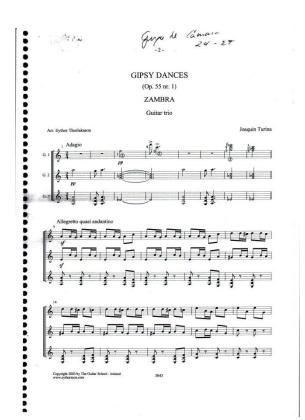

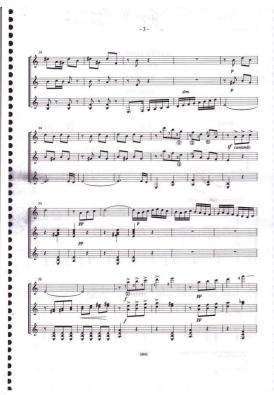


```
So Selection of the sel
```


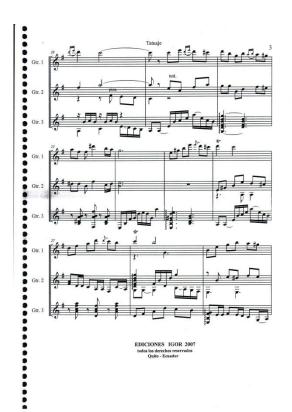

II. EL REGGAETÒN

2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

El reggaetón es un género musical que se nutre de diversos estilos, tales como el Reggae que es una forma musical indígena que pertenece a la familia del Ska; Rhythm & Blues y estilos caribeños primitivos tales como la Pocomania, el Jonkanoo y el Mento. Forma parte del movimiento Rasta, cuya forma musical más pura es el Nyahbingi. Roots es la esencia del Reggae que se ajusta a la temática del sufrimiento de los esclavos traídos de África y explotados en diversas zonas del Caribe.

A mediados de los sesentas evoluciona a un estilo conocido como Rocksteady, enfatizado por el sonido del bajo eléctrico y la percusión. Bob Marley se convirtió en la década de los setentas en la primera celebridad internacional del movimiento arraigado en Jamaica y es a fines de esa década cuando se comienzan a escuchar sus primeras versiones en español, interpretadas por cantantes urbanos de Panamá y que en un comienzo solamente aportar un nuevo idioma a melodías pre-grabadas en su idioma original.

Con el paso del tiempo lo que surgiera como un simple seguimiento comienza a gestar un movimiento local. Por su parte en Puerto Rico comienzan a surgir las primeras expresiones artísticas del movimiento urbano surgido en los barrios marginales de las grandes metrópolis de Estados Unidos conocido como Hip-Hop.

Después de la Salsa, el Merengue (incluyendo el Merenhouse), la Bachata y gracias al ímpetu de sus primeros forjadores, el Rap Latino se convierte localmente en un movimiento popular que consigue atraer a una juventud ávida de nuevas tendencias a seguir.

Como alternativa al Reggae, los boricuas comienzan a cultivar una forma ecléctica cuyas diferencias básicas son el contenido sexista de sus letras y un medio tiempo más agresivo en cuanto a su ritmo. Es a mediados de los noventa cuando surgen en Puerto Rico las primeras producciones de rap latino que incluyen la nueva tendencia híbrida que hoy en día es conocida como reggaetón. En el 2004 el reggaetón se convierte en uno de los ritmos más populares en las comunidades Hispanas de Estados Unidos, especialmente en los grupos sociales juveniles que han adoptado la tendencia de la moda en su manera de vestir ya que los cantantes suelen vestir pantalones holgados, playera holgada, cadenas que rodean el cuello y son bastante largas, el pelo generalmente muy corto o trenzas y gorras que en su mayoría son de béisbol.

En cuanto a la lírica de las canciones se apoya en la rima para lograr que la canción guste y sea fácil de recordar. El léxico utilizado se compone de modismos y expresiones populares que le dan alegría, gracia o melancolía dependiendo el caso. En sus inicios los temas tratados por este género eran sobre todo una denuncia social y forma de manifestación. Con el paso del tiempo se trabajaron temas de un estilo mucho más comercial, cabe recalcar que uno de los principales temas que se habla en el reggaetón es el sexo, pero existen otros que toman un camino más amoroso, por ejemplo "Aunque tú fuiste" de Don Omar, o "Tu príncipe" de Daddy Yankee.

Armando Muñoz, experto en música, dice "el reggaetón es música, porque son sonidos que se unen para producir algo en las personas, como los sentimientos, pero si lo vemos con otro punto de vista, para un experto en música el reggaetón es muy simple, el ritmo es repetitivo, la letras son vulgares, es como una expresión de barrio, pero tiene tendencia de buscar a la elite, pues algunas canciones van acompañadas por una sinfónica".

Los jóvenes utilizan términos incoherentes, manipulando el spanglish y las palabras burdas, como dice Viviana Cárdenas, Psicóloga de la Fundación Carvajal, "el reggaetón afecta la formación intelectual del niño,

pues adoptan el lenguaje que expresa cada una de las canciones, porque la música marca el estilo de vida de cada persona".

Otra característica que podemos encontrar en la música del reggaetón son las voces de los cantantes que son distorsionadas con equipos electrónicos que añaden un suave eco que le da más poder a cada palabra pronunciada. Pero tan importante como la voz es el trabajo realizado por los Disc Jockey o DJ, que es el encargado de mezclar la música, es así que para obtener el éxito de una canción es necesario que exista una buena armonía entre ambos y también de una letra pegadiza. Por ejemplo "La Gasolina" de Daddy Yankee. Entre los artistas más famosos se puede nombrar: Calle 13, Don Omar, Tito el Bambino, Wisin y Yandel, Arcangel, Tego Calderon, cabe recalcar que en su mayoría los intérpretes son de Panamá o Puerto Rico, en nuestro país tenemos representantes del genero tales como Rocko y Blasty, Oveja Negra, Mr. Wilson entre otros.

2.2 MAYORES EXPONENTES.

Existen muchos indicativos que muestran que una de las actividades que más realizan los adolescentes y jóvenes es escuchar música, pero se encontró que la influencia que esta tiene sobre los mismos es muy amplia y se ha demostrado que actúa como controlador de sentimientos y pensamientos de la conducta humana.

Es por ello importante recalcar los nombres de los personajes más representativos de este género musical. Ya que a pesar de ser un género joven, el reggaetón ya tiene artistas que son referentes inconfundibles de esta corriente musical.

Por tanto a continuación menciono un listado de estos personajes:

Tego Calderón (Puerto Rico): conocido como "El Abayarde", empezó con el género del rap, pero se hizo famoso con su reggaetón-alternativo. Poseedor de un estilo único y una voz peculiar, Tego se ha convertido en el mejor exponente del género. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar: "Métele sazón", "Punto y aparte" y "Abayarde".

Tito El Bambino (Puerto Rico): También conocido como "El Patrón", obtuvo su fama con el dúo Héctor y Tito, que por muchos años lideró el género. Su consolidación total la logró como solista, demostrando que es uno de los intérpretes más importantes del género. Su simpatía y buenas canciones lo sitúan por lo alto del reggaetón. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "El amor", "Déjala volar" y "Mi cama huele a ti".

Daddy Yankee (Puerto Rico): Es el exponente de reggaetón que más ha trascendido en el mundo, sus éxitos se escuchan por doquier. También precursor del género, con un estilo popular y de letras pegajosas, el autodenominado "Número 1 del reggaetón", no podía faltar en el top ten. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "La gasolina", "Llamado de emergencia" y "Lo que pasó, pasó".

Don Omar (Puerto Rico): Su estilo y voz lo han llevado a la cúspide del reggaetón; intérprete y cantante, su fama ya cruzó fronteras. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "Pobre diabla", "Sexy robótica" y "El conteo".

Wisin y Yandel (Puerto Rico): Dúo formado en el año 1997, cuyos temas son número uno apenas son lanzados. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "Llamé pa' verte", "Gracias a ti" y "Sexy movimiento".

Héctor el Father (Puerto Rico): Empezó su carrera junto a Tito El Bambino, y en el año 2005 se lanzó en solitario. Dueño de un estilo único en el reggaetón, y parte fundamental de la historia del mismo, Héctor nos ha regalado éxitos como "Dale Calor", "Los Rompe Discotekas" y "El Teléfono".

Vico C (Puerto Rico): Precursor del género del reggaetón, y conocido rapero en español, Vico C empezó su carrera en el año 1985, cuando aún el reggaetón no existía. Es conocido como el "Papá del reggaetón". Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "El Filósofo", "El Bueno, El Malo y el Feo" y "Mendigo".

Zion (Puerto Rico): Adquirió la fama con el dúo Zion & Lennox, y hoy es uno de los reggatoneros más exitosos del ambiente. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "Fantasma", "Yo voy a llegar" y "Zun Dada".

Tempo (Puerto Rico): Su importante influencia en el reggaetón fue primordial para el desarrollo y éxito del mismo. Tocando temas sociales y de justicia, Tempo adquirió una gran notoriedad. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "Porque Soy Tempo", "Amén" y "Tú y quien más".

Baby Rasta y Gringo (Puerto Rico): Empezaron su carrera en el año 1997, desde ahí no han parado de producir éxito tras éxito, su estilo es un sello y sus letras sensuales son las más populares de esta vertiente del

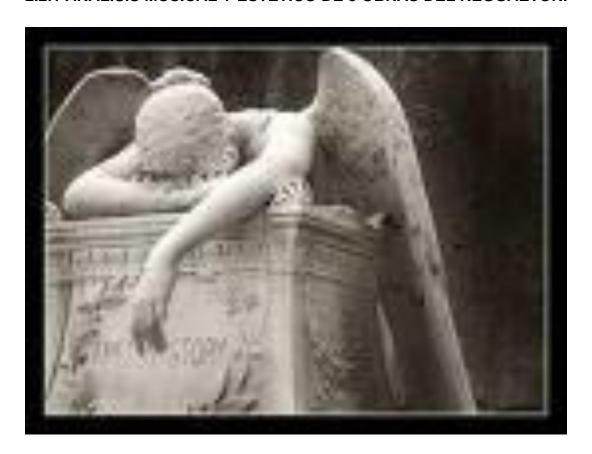

género. Entre sus éxitos más recordados podemos destacar "Amor De Lejos", "Caminando En Fuego" y "Tu Cuerpo Quiero Tocar".

En cuanto al reggaetón en nuestro país tenemos a **Los Gemelos y**Orlay de los cuales se puede mencionar que estuvieron pocos meses en el reality 'Combate'. La experiencia les sirvió para dar este gran paso, por lo que hace seis meses iniciaron con el sueño de convertirse en artistas. Con el tema musical 'Canción de amor', en el género 'Romantic Style', 'Los Gemelos y Orlay', están decididos a romper esquemas en el ámbito musical.

2.2.1 ANÁLISIS MUSICAL Y ESTÉTICO DE 5 OBRAS DEL REGGAETÒN.

"Un creador no es un ser que trabaja por el placer. Un creador no hace más que aquello de lo que tiene absolutamente necesidad" 1

"Angelito vuela" es una obra del género musical reggaetón compuesta por William Omar Landrón Rivera, Puerto Rico, 1978, conocido artísticamente como Don Omar, reconocido cantante de reggaetón, empresario y productor musical. Esta obra forma parte del disco denominado "King of Kings" que fue lanzado en el 2006, logrando con este trabajo ocupar el primer lugar en las listas hispanas de Estados Unidos y de las emisoras latinoamericanas, con Angelito vuela se obtiene también el primer lugar en el "Latin Chart" de la revista Billboard, ya que en su primer día en el mercado se venden alrededor de medio millón de copias marcando así un verdadero record en el género del reggaetón.

¹ DELEUZE, Gilles; Lecciones de un filósofo creador.

Hablando un poco más a fondo acerca de Don Omar y sobre sus inicios en el mundo musical podemos decir que empezó su carrera en la Iglesia Restauración en Cristo — Bayamón como pastor y cantante en celebraciones religiosas, en el 2002 apadrina y trabaja como productor musical al dúo Héctor y Tito, fue aquí cuando adopta el nombre artístico de Don Omar y empieza a trabajar también en el ámbito de la composición en producciones de otros artistas tales como: Tito el Bambino, las 9 Plagas del productor Alex Gárgolas, en la producción a la Reconquista de Héctor y Tito mencionados anteriormente. Desde entonces se dedica a cultivar su carrera como cantante grabando varios discos los mismos que le permiten posesionarse en los primeros lugares como uno de los máximos exponentes del género.

En cuanto a las características musicales de la obra podemos apreciar en el ámbito de la instrumentación la utilización de sonidos electrónicos (MIDI), bajo, batería y teclados, la dinámica se maneja entre Forte y piano esta en compás de 4/4, su tonalidad esta en C#m la misma que fue alterada para el arreglo a la tonalidad de Am. Se podría catalogar como una obra del reggaetón romántico ya que la letra cuenta la historia de dos amantes que fueron descubiertos y al final no pudieron seguir juntos.

Me permito citar una frase de Merleau: "La significación es inseparable de los sonidos que la vinculan: antes de que la hayamos oído, ningún análisis nos permite adivinarla; una vez acabada la ejecución, no podremos, en nuestros análisis intelectuales de la música, sino referirnos al momento de la experiencia; durante la ejecución, los sonidos no son los "signos" de la música, sino que la música está ahí a través de ellos, desciende en ellos." ², luego de analizar este pensamiento lo relaciono directamente con "Angelito vuela" ya que por medio de esta obra el compositor nos traslada al contexto, a este

² MERLEAU – Ponty, PROUST y DELEUZE; Los signos del arte nos fuerzan a pensar; Arte y filosofía.

mundo imaginario el mismo que es capaz de introducirnos como autores tal vez de la historia que se desarrolla a lo largo de la misma, el compositor entonces, tiene la capacidad de fusionar estos signos como los llama Maerleau con la música.

Este tipo de ritmos como muchos otros nos abren la posibilidad de transmitir mediante ellos: sentimientos, pensamientos, ideas, mensajes, los cuales tienen la capacidad de transportarnos por un momento al contexto deseado por el autor, una muestra de aquello es "Angelito vuela", obra que considero una muy buena interpretación del reggaetón romántico ya que nos permite relacionarnos con cierta etapa de nuestras vidas en la que perdemos al ser que amamos, captando de esta manera la necesidad que tiene el compositor por comunicar hechos que pasan con normalidad dentro de la sociedad.

"La música nació libre y su destino es conquistar la libertad"3

"Ai se eu te pego" obra del género musical reggaetón compuesta por Michhel Telo, Brasil, 1981, cantante y compositor muy joven que ha dedicado su vida a la música, pasando por agrupaciones como "tradicao", "Grupo Guri", pero en su papel de solista logra la fama cuando en el 2011 graba su segundo álbum denominado "Michel Na Balada" durante la gira "Fugidinha Tour", el álbum alcanzo la sexta posición en el Top 20 semanal en la ABPD⁴, y su sencillo "ai se eu te pego" se convirtió en el segundo número uno en Billboard Hot 100 de Brasil, logro la primera posición en países como Italia, España y Alemania. En el 2012 fue invitado especial a la entrega de los premios Billboart realizada en los Estados Unidos.

Hablando un poco más a fondo sobre la vida musical de Michel Telo podemos decir que su primera aparición fue a los 8 años cantando en el coro de su escuela la canción "Mi querido viejo" de Roberto Carlos y Erasmo

.

³ BUSONI, Ferrucio; Frases musicales.

⁴ Asociación Brasileña de Productores de Discos.

Carlos, a sus 12 años se une como vocalista a la banda anteriormente mencionada "Banda Guri". En el 2009 su canción "Ei, Psiu! Beijo Me Liga" fue un gran éxito.

En el análisis musical encontramos instrumentos como el bajo, batería, voz, teclado, guitarra y la presencia de un instrumento que le da un toque de particularidad como el acordeón, su dinámica se maneja entre Forte y mf está en compás de 4/4 y su tonalidad es B.

"La música no es el privilegio de una minoría sino una actividad natural de la humanidad en su conjunto. El componer, interpretar y/o escuchar la música implica, de base, una habilidad musical que, de alguna u otra forma, todos los seres humanos compartimos". En cuanto a la música popular y la música académica pienso que es necesario influir en el pensamiento de los seguidores de estas corrientes musicales ya que no podemos cerrar nuestro conocimiento a un solo tipo de apreciación sin antes darle la oportunidad a otras expresiones que muchas de las veces son juzgadas sin un análisis previo, razón por la cual considero llevar este género urbano a desarrollarse en el contexto academicista.

⁵ Idem; MORAN Martínez Pág. 11.

"Cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con fluidez, las melodías brotan; realmente esto es una gran satisfacción" 6

"Canción de amor" obra del género musical reggaetón compuesta por el grupo denominado "Los Gemelos y Orlay" cuyos integrantes son Juan Diego Berresueta, Francisco Berresueta, Ecuador, Orlay Pupo de la Cruz, Cuba, es una agrupación muy joven ya que en enero del 2011 empiezan a promocionar su video gracias al apoyo de la empresa "Franki Rècords", el mismo que posee más de 520 mil visitas en la red. En marzo del 2012 en la gala de premiación al Talento Ecuatoriano realizado por el canal de Tv RTU recibieron el premio como Artista revelación del año.

En el análisis musical encontramos que su tonalidad es Am, su dinámica se desarrolla mayormente en mf y algunos pasajes F, en la

_

⁶ SCHUBERT, Franz; Frases musicales.

instrumentación encontramos sonidos MIDI, guitarra, batería, bajo, voz, está en compás de 4/4 y su tonalidad es Am.

"Canción de amor" se podría clasificar como una obra del reggaetón romántico puesto que trata de una persona que te enseña a ver la vida de una manera distinta que no necesariamente puede ser una enamorada.

"Cada compositor, interprete u oyente, tiene un sistema cognitivo básico que imprime su sello en su habilidad musical; dicho sistema incluye una actividad cerebral involucrada en su coordinación motora, sus sentimientos y sus experiencias culturales, así como sus actividades sociales, intelectuales y, obviamente, musicales". El compositor juega un papel muy importante en el hecho de que mediante sus creaciones revela cierta parte de su vida o intereses personales, logrando así diferenciarse dentro del ámbito en el que se desenvuelve, clasificando con esto su trabajo, en nuestro caso un ejemplo de ello podría ser el reggaetón romántico.

⁷ MORAN Martínez María Concepción; *Psicología y Música: inteligencia musical y* desarrollo estético.

"Cuando el creador es original por naturaleza, poco importan los medios de que se vale para fijar su pensamiento" 8

"Parrandero" obra del género musical reggaetón compuesta por Aldo Vargas más conocido en el mundo musical como Aldo Ranks, Panama, es uno de los pioneros de la corriente musical más fuerte en su país el reggae en español, por lo que es considerado "El artista de todos los tiempos" inicia su carrera internacional al participar en la grabación de la producción "Cuentos de la cripta" con canciones como "Esteban celebrando" y "Suban las manos" que lo llevaron a iniciar una gira con más de 50 conciertos por países como Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. Una de sus producciones con mayor éxito fue "Aldo Ranks Diferente" grabada en el 2003, en la cual se destaca el tema "El fogón".

⁸ VILLA LOBOS, Heitor; Frases musicales.

Se caracteriza por la potencia de su voz, cualidades en sus composiciones y carisma en el escenario. A lo largo de su carrera Aldo Ranks se las ingenia para ir de la mano con los gustos de la juventud, es así que en su amplio repertorio encontramos canciones como "El Alicate", "Goza tu vida", "Tu estas bien rica" y no podría faltar "Parrandero" que ha sido un éxito total en bares y discotecas en toda Latino América.

En febrero del 2012 estuvo nominado en la ceremonia de los premios "Video Control" a mejor Artista Internacional del Año y Video Internacional del Año.

En el análisis musical de la obra encontramos sonidos MIDI, secuencias, bajo, batería, voz, la dinámica se desarrolla en Forte y mf, está en compás de 4/4 y su tonalidad en Dm. La temática de la obra trata sobre una situación muy común en la sociedad como es la parranda, es así como Ranks logra tener éxito con su interpretación.

"Convertir el pensamiento negativo en un fetiche, en una actitud intelectual, que con tal de conformar la vanidad, ante todo dice que no." Tomo esta frase de Adorno para referirme a los gustos de las personas por cierto tipo de música ya que llegan a idolatrar tanto su música que se niegan la posibilidad de apreciar otro tipo de propuestas, volviéndose de tal manera en monótonos musicales por así decirlo.

El gusto juega un papel importante en la elección, pero no por ello debemos dejar de analizar propuestas que a simple vista no nos gustan. En el mundo de la música y la creación podemos observar muchos campos escondidos tras la obra, los mismos que muchas de las veces se relacionan con el contexto en el que vivimos, las emociones y los sentimientos que el compositor expresa nos conectan directamente con su obra a pesar de que en algunos casos el autor produce su obra con fines comerciales.

⁹ ARCHIVO CHILE; *El centenario de Adorno, mucho más que el padre de la teoría critica,* Pág. 6.

"La tormenta no vino, pero la tristeza se apoderó de mí. Ni siquiera la música me consuela hoy. Ya es tarde, la noche ha caído, y no tengo ganas de dormir".

"Ayer la vi" es una obra del género musical reggaetón compuesta por William Omar Landrón Rivera, Puerto Rico, 1978, conocido artísticamente como Don Omar, reconocido cantante de reggaetón, empresario y productor musical. Esta obra forma parte del disco denominado "King of Kings" que fue lanzado en el 2006, logrando con este trabajo ocupar el primer lugar en las listas hispanas de Estados Unidos y de las emisoras latinoamericanas, con "Ayer la vi" y Angelito" se obtiene también el primer lugar en el "Latin Chart" de la revista Billboard, ya que en su primer día en el mercado se venden alrededor de medio millón de copias marcando así un verdadero record en el género del reggaetón.

¹⁰ CHOPIN, Federico; Frases musicales.

En el análisis musical encontramos la presencia de sonidos MIDI, batería, bajo, guitarra, teclado, voz, su dinámica se desarrolla entre el Forte y mf, está en compás de 2/4 y su tonalidad está en Gm. La temática trata sobre la historia de una mujer que fue abandonada por el amor de su vida lo que le causó una pena muy grande llevándola al punto de querer quitarse la vida.

"La música es sonido, el sonido es vibración, la vibración es energía que se transmite en forma de ondas que llegan a nuestro oído y de él al cerebro. Pueden ser de diferente naturaleza: agradables, desagradables, excitantes, tranquilizadoras...etc. En definitiva, transmiten un mensaje que puede ser más o menos significativo dependiendo de diversos factores". 11 Podríamos decir que el reggaetón es un tipo de música fuerte, que a pesar de que en algunos casos su lírica hable de tristeza la música se muestra alegre en su ritmo, esto puede ser una de las causas por las cuales la juventud se siente relacionada con el mismo ya que una de las características de los jóvenes hoy en día es la rebeldía y el orgullo, es aquí en donde el ritmo se vuelve compatible para ellos.

III. ARREGLOS MUSICALES

3.1 DEFINICION DE ARREGLOS MUSICALES

_

¹¹ Op. Cit; LACARCEL Moreno Pág. 215.

Un arreglo es la interpretación de una pieza o canción ya existente. Para calificar como arreglo, tiene que poder distinguirse como una derivación de una pieza que ya existe, y no una pieza original. Arreglar un tema significa hacer cambios melódicos, armónicos o rítmicos. Se puede también modificar la forma del tema, o hasta incluso cambiar su estilo.

En la música popular tenemos como base la melodía, la armonía original y la forma, que determina cuantas partes tiene el tema, y la cantidad de compases de cada parte, (introducción, estrofa en un tema cantado y final).

La mayor parte de temas de este nivel, están destinados a proporcionar herramientas para realizar arreglos musicales.

Los arreglos musicales nos ofrecen una gran variedad de oportunidades para lograr la transformación de una obra, entre estas tenemos la división y unificación, retardos, adelantos, files, etc. Esto pasos a seguir en los arreglos musicales nos dan la posibilidad de presentar un trabajo de calidad al final del proyecto.

-

¹² GENICHI KAWUAKAMI, Guía práctica para arreglos de la música popular, Ricordi Americana.

3.1.1 ELEMENTOS

Entre los elementos con los que podemos contar para realizar los arreglos musicales tenemos:

Movimiento Contrario.- Este se genera entre la melodía y el bajo, es decir que si la melodía asciende el bajo tendrá que descender y viceversa. Usado en algunos lugares del tema produce un efecto interesante.

Acompañamientos Básicos.- Tiene que ver con los instrumentos de acompañamiento, es recomendable no sobrecargar de notas la partitura para no quitarle interés a la melodía principal. En las pausas de la melodía se aconseja "rellenar" a modo de contención.

Unísonos.- Caer mucho en los unísonos de notas en el mismo instrumento o entre varios, puede ser un efecto interesante, mientras no se abuse durante mucho tiempo (como en toda técnica), ya que puede restarle interés sonoro a lo que escuchamos. Los unísonos se usan mucho para darle fuerza a un pasaje determinado, por ejemplo la repetición melódica de un pasaje ya expuesto. Este recurso lo podemos escuchar tanto en música popular, como en los unísonos de la orquesta sinfónica dentro de la música clásica.

Líneas Melódicas.- Para escribir dos líneas melódicas podemos comenzar por construir terceras y sextas, si la armonía lo soporta. Las que menos se usan son las cuartas y las quintas justas, pero no por eso se dejan de probarlas.

Rearmonizar.- toda modificación ya sea armónica o melódica no debe considerarse en forma aislada. Si queremos re armonizar una parte del tema, la melodía es la que permitirá o no el nuevo acorde. Si el cambio armónico nos gusta definitivamente, pero la melodía original no lo soporta, consideremos la posibilidad de cambiarle un par de notas a la melodía para cerrar la rearmonización.

Rearmonizacion.- Rearmonizar significa hacer cambios en la base armónica de un tema, y lo podemos hacer agregando sustituyendo o sacando acordes de la armonía original.

Esta es una técnica como recurso de arreglo, pero tengamos en cuenta que de aplicarle estaríamos modificando el tema original. La rearmonizacion apunta exclusivamente a la base armónica, y se puede emplear para obtener diferentes resultados, que dependerán del sistema que use para rearmonizar. El arreglador es el que decide cómo hacer la rearmonización, y el que elige una técnica, o la combinación de varias

El cambio solo puede estar condicionado por las notas de la melodía, que a veces pueden chocar con el acorde que elegimos para rearmonizarla. En este caso, antes de destacar el nuevo acorde hay que evaluar si nos gusta más mantenernos en la melodía original o rearmonizar el pasaje, con lo cual tendremos que cambiar una o varias notas de la melodía.

Tensiones.- Son notas que se agregan a las armonías para crear una sonoridad mucho más rica. Pueden generar atracción entre las voces de dos acordes, ponerle un color diferente a estructuras convencionales o darle más interés y variedad de notas a un arreglo.

Son de mucha utilidad cuando queremos que la música nos suene con un color diferente, jazzístico en algunos casos o más elaborado en otros. Generalmente las tensiones son notas que exceden la octava

Pedal.- Se llama **pedal** a una nota que se mantiene por varios compases generalmente en el bajo (pueden ser notas graves en el piano, guitarra, o el bajo mismo), mientras se elaboran otras armonías encima de ella.

Es otras de las técnicas usadas en el arreglo. El efecto que se obtiene puede ser el aumento de la tensión porque no se resuelve inmediatamente, y en algunos casos disonancias, dependiendo de las armonías que se construyan encima de la nota pedal. Los pedales más frecuentes usados son los de tónica y de dominante.

Transporte-. Transportar un tema es llevarlo a cualquiera de las once tonalidades restantes, conservando exactamente su sonoridad, pero en un registro más alto o más bajo. Esto significa que hay que mantener la relación de distancias entre las notas originales y las que se obtiene en el transporte

El transporte se puede realizar por varios motivos:

Para que un cantante pueda ejecutar el tema en la tonalidad que le corresponde a su registro.

Para facilitar la ejecución de algún instrumento, hay instrumentos que se denominan transpositores.

Transporte por intervalos.- Cada nota se transporta según el intervalo que separe la tonalidad original de la nueva. Este sistema sirve para tanto para la melodía como la armonía, pero este sistema en la práctica es un tanto lento.

Transporte de la Secuencia Armónica.- Este transporte se utiliza sobre bases armónicas de los temas. Se base en el análisis de la secuencia total en su tonalidad original. Esto significa que tendremos que poner los números romanos correspondientes a cada grado diatónico y no diatónico.

Transporte melódico a través de las notas como grados de escala.- Para utilizar este tipo de método tenemos que ponerle a cada nota de melodía, el número correspondiente al grado que ocupa en la escala o tonalidad original, sin importar el intervalo que forman con la tónica o con la nueva tonalidad. Una vez que sabemos que intervalo separa la tonalidad original de la nueva, colocamos la nueva armadura de clave y hacemos el transporte siguiendo los grados que tenemos en el trozo original.

Modulación-. Modular es pasar de una tonalidad a otra, temporaria o definitivamente, es otro de los recursos de arreglo dentro de un mismo tema, y se realiza a través de distintas combinaciones de armonías que pueden preparar al oído para el cambio de tonalidad o sorprenderlo con una

modulación inesperada. Salir del centro tonal en el cual nos encontramos, renueva el interés sobre el tema. Este tipo de cambios sonoros se escuchan muy a menudo en temas populares.

Según el concepto establecido, estaríamos rozando la definición de transporte. Pero el transporte se usa fundamentalmente como herramienta en los instrumentos transpositores. Cuando una tonalidad es incómoda para el registro de algún cantante, o técnicamente difícil para un instrumento.

En el transporte pasamos la misma melodía y la misma armonía a otro tono.

El tema puede modular y plantear una nueva melodía o quedarse con la original y subirla a una nueva tonalidad.

Según la combinación de armonías que se use para la modulación, podemos dividirla en tres tipos:

DIRECTA: Es la que nos sorprende porque no prepara la modulación a la nueva tonalidad.

A TRAVES DE ACORDES COMUNES A LOS DOS CAMPOS ARMONICOS: Al tener acordes comunes a las dos tonalidades, la modulación es mucho más suave.

A TRAVES DE LA CADENCIA DOMINANTE O COMPUESTA DE LA NUEVA TONALIDAD: Genera una tensión previa que dirige, auditivamente a la resolución de una nueva tonalidad.¹³

¹³ DANHAWSER, A. *Teoría de la música*.

3.1.2 DESARROLLO DE ARREGLOS EN CINCO OBRAS DEL GENERO MUSICAL REGGAETÒN.

. .

GLOSARIO DE TERMINOS PARA LA OBRA "SE EU TE PEGO"

: Se ejecuta un rasgueo hacia abajo apagando todas las cuerdas del instrumento. (Foto.1)

: Se ejecuta un golpe en la parte inferior de la boca con la mano derecha. (Foto. 2)

: Se ejecuta un golpe en la parte inferior izquierda de la tapa delantera de la caja. (Foto. 3)

: Se ejecuta un golpe en la parte superior izquierda de la tapa delantera de la caja. (Foto. 4)

Fotos: Juan José Andrade.

, ,

. .

. .

Parrandero

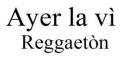

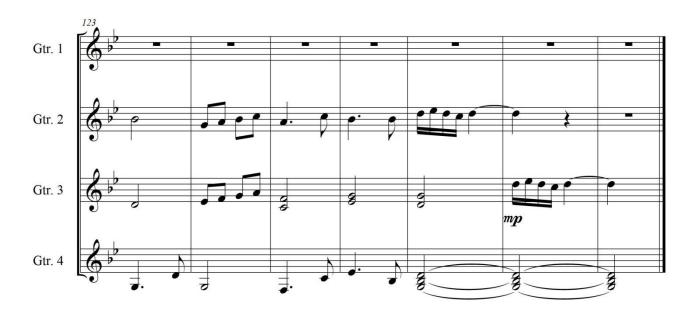

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante el desarrollo del trabajo se logró cumplir con los objetivos propuestos como la realización de un inventario del repertorio académico actual de los ensambles de guitarra en la ciudad de Cuenca, para en base a ello enriquecer su repertorio con la presente propuesta; así como también la ejecución del análisis musical y estético de cinco obras del género musical reggaetón que aporto de manera decisiva para la elaboración de arreglos en las obras expuestas anteriormente.

Se ha podido incluir los arreglos y adaptaciones de obras del reggaetón al ensamble de guitarras utilizando todos los elementos formales y encontrar un equilibrio sonoro e interpretativo, ya que luego de realizado el trabajo se procedió a ejecutar dichas obras con resultados favorables.

Finalmente es agradable e importante estudiar a la música en sus diferentes expresiones y aspectos, así como el reggaetón, que cuenta con suficientes elementos formales para propiciar su investigación, he verificado también que no se puede juzgar un género sin previo estudio, pues el género con el que se trabajó a menudo es catalogado como inválido ante la escena académica, ahora bien, el aporte musical que me brindaron las obras este género fue muy satisfactorio, tanto como el estudio de diferentes aspectos que alimentan este género, como el marketing, y puedan ser aprovechados para alimentar el repertorio del ensamble para guitarras.

BIBLIOGRAFÍA.

Libros:

- DANHAWSER, A. Teoría de la música. 1er Edición, Buenos Aires, Argentina, 2005.
- FEIX, Carles, Jóvenes latinos en Barcelona. Antropas, Barcelona, 2006.
- HINDEMITH, Paul. Adiestramiento elemental para músicos. Asociated
 Music Publisher. Londres.
- LUSSY, Mathis, El ritmo. Buenos Aires. 1986.
- MORAN Martínez María Concepción; Psicología y Música: inteligencia musical y desarrollo estético.
- PALMA, Athos, Curso de la teoría razonada de la música. Ricordi Americana, Buenos Aires, 2000.
- KAWAKAMI, Genichi. Guía práctica para arreglos de la música popular. Antropas, Barcelona, 2007.

Bibliografía de ampliación:

Eco, Humberto, Como hacer una tesis. Madrid – España. 1999.

Fuentes de Internet:

- CAFFELLI, P. Top ten mejores cantantes.
 http://www.bellomagazine.com/musica/reggaeton-cantantes-famosos.
 Acceso: 25 febrero 2012.
- CÌNTRÒN, J. Reggaetón. Internet.www.post-data-post.blogspot.com.
 Acceso: 10 enero 2012.
- COLORADO, D. Características de la música reggaetón.
 http://www.cultura10.com/caracteristicas-de-la-musica-reggaeton.
 Acceso: 27 enero 2012.

DAJER, J. ¿Crees que el reggaetón es bueno? Internet.
 www.wikiton.net. Acceso: 13 enero 2012.

- HERRERA, F. Pequeña historia de la guitarra.
 http://www.guitarra.artepulsado.com/guitarra/historia_guitarra_herrera.
 htm. Acceso: 25 enero 2012.
- BENSAYA, P. Frases Musicales.
 http://presencias.net/indpdm.html?http://presencias.net/extras/kexfra.html.

Acceso: 10 marzo 2012.