

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

TÍTULO:

Influencia de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos en la calidad de la fusión del jazz con el pasillo: “Estudio de la obra de María Tejada y la agrupación “Pies en la Tierra”.

AUTORA:

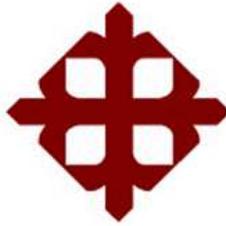
María Fernanda Díaz Pérez

**TRABAJO DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN MÚSICA**

TUTOR:

Phd. Rafael Castaño

**Guayaquil, Ecuador
2014**

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por **María Fernanda Díaz Pérez** como requerimiento parcial para la obtención del Título de **Licenciada en Música**.

TUTOR

Phd. Rafael Castaño

REVISORES

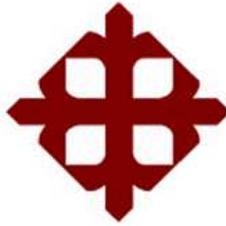
Mgs. Yasmine Yaselga

Mgs. Juan Isidro Mejía

DIRECTOR DE LA CARRERA

Dpl. Gustavo Vargas Prias

Guayaquil, a los 2 días del mes de octubre del año 2014

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **María Fernanda Díaz Pérez**

DECLARO QUE:

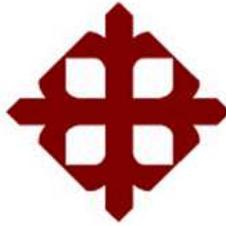
El Trabajo de Titulación “Influencia de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos en la calidad de la fusión del jazz con el pasillo: “Estudio de la obra de María Tejada y la agrupación Pies en la Tierra”previa a la obtención del Título **de Licenciada en Música** ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 2 días del mes de octubre del año 2014

EL AUTORA

María Fernanda Díaz Pérez

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

AUTORIZACIÓN

Yo, **María Fernanda Díaz Pérez**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: “Influencia de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos en la calidad de la fusión del jazz con el pasillo: “Estudio de la obra de María Tejada y la agrupación Pies en la Tierra” cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 2 días del mes de octubre del año 2014

LA AUTORA:

María Fernanda Díaz Pérez

AGRADECIMIENTO

Quisiera agradecerle a Dios por haber sido la fortaleza, el faro que me iluminó constantemente cuando se presentaron las adversidades para alcanzar mis metas.

Al Phd. Rafael Castaño, a la Mgs. YasmineYaselga y al Mgs. Juan Isidro Mejía por sus sabios consejos a lo largo de este arduo proyecto.

A nuestro director de carrera el Dpl. Gustavo Vargas, por aconsejarnos en base a sus experiencias y ayudarnos cuando se nos presentó alguna dificultad.

Un especial agradecimiento a la Decana Lourdes De Estrada por permitirnos alcanzar este sueño al crear la carrera de música y por haber sido nuestro guía desde el primer momento.

A los músicos y productores de Guayaquil y Quito que participaron contestando las preguntas necesarias para completar el objetivo de este estudio.

Y a mis amigos Jackson, Jhonny y Luis, guerreros incansables, por habernos convertido en un verdadero equipo y apoyarnos siempre.

María Fernanda Díaz Pérez

DEDICATORIA

Mis esfuerzos se los dedico a mis padres por haber sido mi pilar fundamental, mi fortaleza para culminar con éxitos mi carrera, por haberme dado la confianza necesaria para enfrentar los retos que se presenten y a mi hermana por apoyarme en los momentos más difíciles y enseñarme cada día a luchar por alcanzar mis sueños.

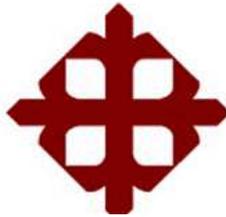
María Fernanda Díaz Pérez

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Mgs. YasmineYaselga
LECTOR / DELEGADO

Mgs. Juan Isidro Mejía
LECTOR / DELEGADO

Dpl. Gustavo VargasPrias
DIRECTOR DE LA CARRERA

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

CALIFICACIÓN

Phd. Rafael Castaño
PROFESOR GUÍA Ó TUTOR

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xi
ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE ANEXOS	xi
RESUMEN	12
ABSTRACT	13
INTRODUCCION	14
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	
1.1 Contexto de la investigación	16
1.2 Problema de la investigación	18
1.3 Justificación	19
1.4 Objetivo General	20
1.5 Hipótesis y variables	21
1.6 Diseño metodológico	22
1.7 Universo y muestra	25
CAPÍTULO II: Marco teórico	
2.1 Historia del pasillo	26
2.2 Análisis del pasillo ecuatoriano	28
2.3 Historia del Jazz	30
2.4 Características del Jazz	31

2.5	Cronología del Jazz	34
2.6	Definición de variables	
2.6.1	Calidad	36
2.6.2	Fusión	38
2.6.3	Armonía	40
2.6.4	Melodía	41
2.6.5	Ritmo	42
CAPÍTULO III: RESULTADOS Y ANÁLISIS		
3.1	Índice de métodos y técnicas	43
3.2	Instrumentos de recolección de datos	43
3.2.1	Encuesta	43
3.2.2	Entrevistas	47
3.3	Resultados tablas	53
3.4	Análisis de partituras	59
3.5	Discusión de resultados	66
CAPÍTULO IV: Conclusión y recomendación		
4.1	Conclusiones y recomendaciones	67
BIBLIOGRAFÍA		69
ANEXOS		72

ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Gráfico 1:** Gusto por la música nacional.
- Gráfico 2:** Género nacional más fusionado.
- Gráfico 3:** Grupos nacionales que hacen fusión.
- Gráfico 4:** Fusión (ventaja-desventaja).
- Gráfico 5:** Importancia de poseer conocimientos para fusionar.
- Gráfico 6:** Recursos que mejorarían la calidad de la fusión.

ÍNDICE DE TABLAS

- TABLA 1:** Análisis de datos
- TABLA 2:** Cuadro comparativo – procesos para fusionar
- TABLA 3:** Resultados del análisis de partituras

ÍNDICE DE ANEXOS

- ANEXO 1:** Preguntas de la encuesta vía online
- ANEXO 2:** Preguntas de la entrevista a músicos y productores
- ANEXO 3:** Preguntas de la entrevista a músicos extranjeros
- ANEXO 4:** Partituras de los pasillos analizados

RESUMEN

La presente investigación abarcó la fusión del pasillo con el jazz y el aporte que genera ésta fusión para el avance de nuestra música.

El propósito de la investigación fue establecer la influencia de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos en la fusión del jazz con el pasillo para en base a estos recursos, obtener una buena calidad en futuras propuestas musicales.

Para ésta investigación se utilizó la Metodología Cualitativa, como instrumentos de recolección de datos se empleó la encuesta y la entrevista en donde se tomó en cuenta los criterios de músicos y productores, tal es el caso de María Tejada, Carlos Iturralde, María Condo, Daniel Orejuela, Donald Régnier y Carlos Hernández. Se analizaron tres pasillos rearmonizados, tal es el caso de “Esposa” y “Sendas distintas” y una composición inédita del productor y músico Carlos Iturralde.

Este estudio permitió verificar que la correcta aplicación de dichos recursos inciden en la calidad de la fusión, dando una pauta para determinar los indicadores influyentes en el proceso de creación, experimentación e innovación.

Para ello es preciso que para las futuras investigaciones se analice la incidencia del jazz en otros géneros.

Palabras Claves:Calidad, fusión, armonía, melodía, ritmo.

ABSTRACT

This research involved the fusion of Pasillo with jazz and the contribution generated for the progress of our music.

The purpose of the research was to establish the influence of melodic, harmonic and rhythmic resources in the fusion of jazz with the pasillo to obtain a good quality, in future musical proposals.

For this research the Qualitative methodology was used, for collecting data, the instruments used were survey and interview, where they took into account the points of view of musicians and producers, as Maria Tejada, Carlos Iturralde, Maria Condo, Daniel Orejuela, Donald Régnier and Carlos Hernandez. Three reharmonized Pasillos were analyzed, like "Esposa", "Sendas Distintas" and an unpublished composition of the producer and musician Carlos Iturralde.

This study verified that the correct application of these resources affect the quality of the fusion, giving a guideline to determine the influential indicators in the process of creation, experimentation and innovation.

It is necessary that for future research an analysis on the incidence of jazz in other genres be done.

Keywords: Quality, fusion, harmony, melody, rhythm.

INTRODUCCIÓN

La música ha sido desde sus inicios, la fuente de expresión de diferentes culturas, marcando nuevas épocas dentro de la sociedad.

La cultural musical del Ecuador connota diferentes mestizajes musicales, producto de una mezcla de estilos ajenos lo cual lleva a una fusión cultural, ideológica y emocional.

La importancia es que se produzca un sentido de pertenencia con ésta práctica, y a su vez al momento de reelaborarlas con otras músicas de la globalidad, crean un nuevo lenguaje con el cual puedan sentirse identificados.

En ésta investigación se analizan los distintos criterios musicales como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas y melódicas, con la finalidad de determinar un proceso más profundo, elaborado y responsable al fusionar.

En el primer capítulo se detalla la contextualización del problema dentro de un tiempo y espacio, resaltando especialmente el objetivo general y los objetivos específicos que permiten que la investigación sea factible.

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico donde se analiza la historia y evolución del pasillo y del jazz en el Ecuador.

En el tercer capítulo se presenta el desarrollo de la investigación siendo ésta bibliográfica y de campo para obtener información y así cumplir con los objetivos

planteados que me permitan analizar e interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas a músicos.

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó al término de ésta investigación.

CAPÍTULO I

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

El folklore de un pueblo no es más que la expresión de su cultura y es muy importante ya que por medio de él, se pueden describir sus creencias, tradiciones y costumbres.

En el Ecuador la música ha sido parte fundamental para los rituales y para las fiestas, pero no es sino con la conquista de los españoles que se introdujeron nuevos instrumentos, lo cual llevo a una fusión de géneros de donde surgieron ritmos como el Yaraví, Danzante, San Juanito, Albazo, Capishca, Alzas, entre otros.

Existe una identidad musical producto del entorno: la vida de barrio, la bohemia, la naturaleza, la gente y las diversas culturas. El factor de vivir en una ciudad puerto, ha permitido que surja una fusión muy variada.

“La música nacional busca representar la diversidad étnica y cultural del pueblo ecuatoriano siguiendo las pautas trazadas por el indigenismo y el Realismo Social en la literatura y pintura ecuatoriana en los años treinta”.

Wong (2012)¹.

En el siglo XIX en el Ecuador, específicamente en Guayaquil, la Sociedad Filantrópica de la ciudad comienza a formar agrupaciones musicales.

¹ Wong, Ketty (2011). Musicóloga Ecuatoriana. *La música nacional: una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana/ 177-192*. Quito-Ecuador, Diciembre.

Se comienza a visualizar en el siglo XX, el empleo de elementos rítmicos y armónicos por el primer grupo de jazz ecuatoriano formado por Nicolás Mestanza, Fermín Silva de la Torre, Pepín Avilés, Humberto Cueva, Benigno León, el afro ecuatoriano Sandiford y el reconocido Nicasio Safadi.

Con ésta influencia, Mestanza y Safadi empiezan a fusionar con temas propios obteniendo así composiciones de gran calidad.

Su viaje a New York trajo consigo su primera grabación “Guayaquil de mis amores”, material que utilizó en sus agrupaciones y además un instrumento novedoso el cual lo implementaron en su banda de jazz, “el banjo”, aportando así sonido, color y un nuevo concepto a la ejecución del género jazz.

Desde entonces, se ha logrado incrementar poco a poco el jazz en el Ecuador e incluso ha permitido que bandas del país formen parte de festivales internacionales como es el caso de la agrupación “Pies en la tierra”, la banda de Latin Jazz de Carlos Prado, Manuel Larrea y Francisco Echeverría.

Fue tan novedoso el despliegue del jazz en Guayaquil hasta los años sesenta que dejaron semillas para el futuro, teniendo así grupos ecuatorianos que fusionan música nacional con jazz y otros géneros extranjeros tal es el caso de: Mancero Trío, Yagé Jazz, Chaucha Kings, Alexandra Cabanilla, Papaya Dada, La Grupa, Juan Fernando Velasco, Alex Alvear, María Tejada y la agrupación Pies en la Tierra.

Wong señala que en Ecuador, *"Debido a su capacidad de integrar y generar distintos significados entre distintos grupos sociales, étnicos y generacionales, el pasillo se ha convertido en la música nacional por excelencia"*.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se centra en las dificultades que se presentan al mezclar un género nacional con un género extranjero, específicamente el pasillo con el jazz.

Muchas han sido las bandas o solistas de la escena musical ecuatoriana que han decidido realizar este tipo de fusión, pero varias de éstas se han quedado en el intento debido a la falta de conocimiento o información sobre cómo tener una buena calidad al fusionar dichos recursos armónicos, melódicos, rítmicos e instrumentales.

“La Fusión es un proceso muy complejo al que se llega después de mucho trabajo. El trabajo debe ser más profundo, más responsable, más elaborado”. Oquendo (2010)².

Durante el proceso de la investigación, se obtuvo que la reconocida cantante quiteña Mariela Condo, compone y reinterpreta temas en Quichua basándose en elementos armónicos y sonoros del jazz, más no hace fusión de géneros. Aportará con criterios musicales a lo largo del presente trabajo.

Se considera necesario aportar con procesos basados en el análisis de las obras de dos músicos quiteños, con la finalidad de mejorar la calidad de fusiones futuras.

Para éste análisis se considerará el trabajo de la cantante María Tejada quien propone fusionar ritmos tradicionales ecuatorianos con colores del jazz y algunas músicas del mundo.

² Oquendo, Diego (2010). *Tocar música nacional se puso de moda*. Diario “El Comercio”

Por otro lado a la agrupación “Pies en la Tierra” conformada por Cayo Iturralde (bajo), Pepe Germán (batería), Carlos Albán (percusión) y junto a su productor y pianista Raimon Rovira, construyen la propuesta de composiciones originales, en las que melodías inéditas exploran la fusión de ritmos ecuatorianos y latinoamericanos con armonías modernas del jazz.

Y como propuesta a éste tipo de fusiones en Guayaquil, tenemos el “Dúo Andalucía” conformado por Carlos Hernández y Christian Robinson quienes fusionan música nacional con elementos del jazz y la música clásica.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de ésta investigación corresponde específicamente a la utilización de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos de una manera eficaz para lograr una buena calidad en la fusión de géneros.

Los resultados de éste trabajo beneficiarán a músicos y compositores, ya que la investigación aportará con lineamientos, técnicas, métodos o parámetros que se deberían tomar en cuenta en el proceso de la fusión musical.

Ésta información servirá como elemento para comentar o apoyar la teoría musical sobre los distintos procesos de creación, experimentación e innovación.

Con estos elementos se facilitará la iniciativa a producir o rearmonizar obras como propone en sus interpretaciones y sonoridad Carlos Iturralde o la fineza del sonido de María Tejada.

Éste proyecto de investigación abrirá puertas al aprendizaje de la mezcla de géneros y a su vez corresponderá a la necesidad de visualizar propuestas ya desarrolladas por los músicos antes expuestos.

De ésta manera se activarán nuevas ideas musicales y a su vez evolucionará y difundirá la música nacional para la sociedad actual.

1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

- Analizar la influencia de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la fusión del jazz con el pasillo, comparando la obra de María Tejada y la agrupación Pies en la tierra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer los conceptos y criterios musicales utilizados en las obras de María Tejada y la agrupación Pies en la Tierra, mediante una entrevista.
- Determinar los recursos rítmicos, armónicos y melódicos, observando el chart de sus obras y escuchando dichos arreglos.
- Determinar los indicadores de calidad basándome en los recursos rítmicos, armónicos y melódicos, instrumentación que utilizan (vientos, cuerdas, percusión) para luego realizar un cuadro comparativo con dicha información.

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES

La correcta aplicación de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos del jazz en el pasillo inciden en la calidad de la fusión, a su vez aportará a una mayor aceptación y difusión de la música nacional.

¿Es importante poseer conocimientos al realizar una fusión?

¿Influyen los recursos rítmicos, melódicos y armónicos en una buena calidad de fusión?

¿Es necesario determinar parámetros cuando se va a fusionar?

¿Hacer fusión rescata de alguna manera la música nacional?

¿Ayuda a poseer un criterio musical más amplio el conocer parámetros para fusionar?

Para el siguiente trabajo se han determinado las siguientes variables:

- VARIABLE DEPENDIENTE:

Calidad de fusión

- VARIABLES INDEPENDIENTES:

Recursos armónicos, melódicos y rítmicos

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO

Para la obtención de la información del presente trabajo, ha sido necesaria la utilización de métodos y técnicas.

A continuación se detallan los métodos empleados en ésta investigación científica:

- **Inductivo:** Va de lo particular a lo general. Este método permite iniciar con la observación y posteriormente con la recolección de datos para establecer una interpretación contextual.
- **Deductivo:** Va de lo general a lo particular. Ayuda a generar preguntas a partir de una hipótesis. Estos datos serán objetos de análisis e interpretación, lo cual permite confirmar y alimentar dicha teoría inicial.

La investigación se basa en los siguientes tipos de estudio de investigación:

- **Exploratorio** en el sentido de que no hay documentación sobre el análisis de las composiciones de cada uno de los grupos – objeto de estudio.
- **Descriptivo** porque describe los hechos como han sido observados, se definen las variables que se comprobarán a futuro.

- **Correlacional** porque relaciona las variables dependientes (los recursos rítmicos y armónicos) con las independientes (calidad de la fusión).
- **Explicativo** porque la investigación tendrá como resultado la relación entre las causas y efectos de las variables antes mencionadas.

En el caso del **Tipo o modalidad de diseño** de investigación es de Diseño de campo.

En la técnicas de recolección se hace uso de la:

- **La observación directa** (observación sistemática): que consiste en obtener información directa y confiable, utilizando medios audiovisuales para registrar el estudio del comportamiento de la personas que conforman la muestra de esta investigación.

Dentro de los instrumentos de recolección de datos se emplea:

- **La entrevista:** es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideran fuente de información, para ello es indispensable utilizar una guía de preguntas para poder realizar la entrevista con mayor facilidad.

- **La encuesta:** es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Dichas encuestas han sido aplicadas a músicos académicos, autodidactas y estudiantes de música, con la finalidad de conocer su criterio sobre fusión musical.
- Las técnicas y métodos antes mencionados, han sido complementados con grabaciones, partituras y fotos.

En el alcance de la investigación se aplica la **metodología cualitativa y cuantitativa.**

Según Hernández Sampieri (2010)³ en la **metodología cualitativa** se hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas. Ésta metodología describe e interpreta los datos recogidos en la entrevista realizada a los músicos seleccionados.

Y la **metodología cuantitativa** que consiste en recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables. Esta metodología ayuda a que la información previamente recogida, complemente el análisis de los resultados.

³H. Sampieri, Roberto (2010). *Metodología de la Investigación 5ta Edición*. México: McGraw-Hill.

1.7 UNIVERSO Y MUESTRA

Para el presente trabajo se ha considerado como diseño de investigación el diseño de campo, en donde la población son los músicos que han fusionado el jazz con el pasillo y la muestra son María Tejada y la agrupación “Pies en la Tierra”, músicos quiteños que han aportado con sus conocimientos y apreciación musical en el desarrollo de parámetros a seguir en el momento de fusionar.

También se considera el criterio de músicos académicos, estudiantes de música, músicos autodidactas y músicos extranjeros, .mediante la encuesta y la entrevista.

CAPÍTULO II

2.1 HISTORIA DEL PASILLO

*“La identidad es uno mismo; es la manera como se concibe a sí mismo. Es prácticamente el espejo que todos nos creamos en la vida personal y en la vida colectiva. En América Latina buscamos la identidad colectiva, la identidad latinoamericana. Pero la identidad personal no acaba de buscarse nunca, por eso seguimos escribiendo, pintando y cantando, para encontrarla”.*Fuentes (2012).⁴

El pasillo tiene una clara influencia europea, nació según los musicólogos investigadores en la entonces Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador). Se cree que el pasillo es una adaptación del vals europeo y bolero español. El pasillo, finalmente emigró a Ecuador, durante la segunda mitad del siglo XIX.

El pasillo es adaptable, puede darse como una pieza instrumental en donde su ejecución se basa en tres instrumentos básicos de la música andina: bandola, tiple y guitarra a veces complementados con violín, o tocada y a la vez cantada. La forma instrumental es más antigua, pero la versión vocal, es la más popular.

En el siglo XIX, el pasillo instrumental era escuchado en los salones de baile, en casas de la clase alta, conjuntamente con otras danzas.

⁴Fuentes, Carlos (2012). Escritor Mexicano. *Carlos Fuentes, del otro lado del espejo*. Diario El comercio.

Los pasillos fueron transmitidos sin partitura, pero se han encontrado partituras de pasillos correspondientes a finales del siglo XIX.

Uno de los ritmos que dio configuración al pasillo fue el vals, sobre todo en la parte bailable, ciertamente se fue alimentando de esa serie de elementos musicales y circunstancias de la vida diaria del hombre y sus sentimientos.

El pasillo considerado como ritmo de movimiento lento (ritmo melancólico) y canción popular en tonalidad menor, forma parte de nuestro folklore, por las características de su composición, por sus letras que son la esencia de un poema de amor musicalizado y por su manera de interpretarlas.

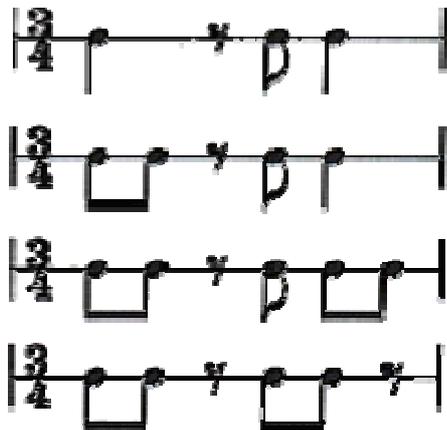
El mayor exponente y quien recorrió por muchos países de América fue Julio Jaramillo, conocido como el “Rruiseñor de América”.

En honor a J.J por internacionalizar nuestra música, se decidió escoger la fecha de su natalicio como el día del pasillo (1 de octubre).

“Considero analizar la identidad nacional. El pasillo a pesar de no ser originario de nuestro país, se adapta a las características poéticas y musicales existen en él”. Mora (2012).⁵

⁵Mora Witt, M. (2012). *El pasillo ecuatoriano como generadora de identidad nacional: La influencia del pasillo sobre las nuevas corrientes musicales urbanas.* Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.

2.2 ANÁLISIS DEL PASILLO ECUATORIANO

El pasillo ecuatoriano se desarrolla en compás de 3/4 , su estructura responde a la forma A-B-A y a veces A-B-C. Comúnmente la introducción se presenta de 4, 8 o 12 compases, que generalmente están tonalidad menor.

Cabe indicar que a principios de éste siglo se componían pasillos en tonalidad mayor.

Se presenta una modulación mayor en la segunda parte, se utilizaba como recurso el cambio rítmico que provocaba un aparente cambio de tempo. En las frases finales pueden presentar cambios de armonía y conceptos rítmicos en la cadencia final.

Hay estructuras de pasillos más desarrolladas, con tres o cuatro partes, como es el caso de las composiciones de Sixto María Durán Cárdenas, Carlos Amable Ortiz, Nicolás Abelardo Guerra, Cristóbla Ojeda y algunos otros.

En nuestro país existe el pasillo costeño, el lojano, el cuencano y el quiteño. En la sierra, el pasillo asume también la tristeza del entorno, de allí que se diferencia del pasillo costeño que es un poco más alegre.

En las primeras décadas del siglo XX (1925) la radiodifusión empezó con la estación “*El Prado*” de Riobamba del Ingeniero Carlos Corcoves Borja, dio lugar a que la cantante Carlota Jaramillo impulsara la difusión del pasillo.

Los primeros pasillos grabados logran irradiar una sensibilidad que expresa sentimientos, encubre vacíos y fisuras de nuevas relaciones en las incipientes ciudades del siglo anterior.

Wong Cruz, Ketty aporta diciendo:

*“El pasillo supo llenar la parte afectiva que los ecuatorianos tienen como individuos que pertenecen a un Estado – Nación y al mismo tiempo expresar sus sentimientos a nivel personal”.*⁶

Nuestros insignes autores y compositores han compuesto una infinidad de pasillos, muchos de ellos fueron grabados en el extranjero e interpretados por cantantes ecuatorianos. Otras grandes figuras del pasillo ecuatoriano son: Carlos Amable Ortiz, Carlota Jaramillo, Pepe Jaramillo, Kike Vega, Ana Lucía Proaño, Héctor Jaramillo, Roberto Zumba, Paulina Tamayo, Margarita Laso, Paco Godoy, Segundo Cueva Celi, Nicasio Safadi, Enrique Ibañez Mora, Carlos Solís y muchos otros artistas que con su música, letras y canto han difundido al mundo, el pasillo ecuatoriano.

“El Pasillo es una especie de resumidor de nuestra música nacional pues une texto y música con la realidad de sus pobladores, lo que ocurre muy poco con otros ritmos populares también pertenecientes a nuestra tierra, y aún más, a

⁶Wong, K. (2011). *La nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX.*

una vertiente urbana y mestiza”. Espinoza (2002).⁷

Debido a que el pasillo es una expresión musical, debe ser promovido, vigorizado y promocionado.

Es necesario resaltar el esfuerzo y talento de generaciones que dieron al Ecuador un sitio privilegiado, en cuanto a su capacidad artística y facilidad poética.

2.3 HISTORIA DEL JAZZ

“Y han abordado el tema del Jazz, una clase de música que ha adquirido una importancia justificada” Ferrer (2011).⁸

El jazz es una música de raíz africana con elementos occidentales, esto se refleja en los instrumentos que se utiliza. Este género se explica a sí mismo y sólo la experiencia de su audición permite comprenderlo.

Nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans, por la influencia de distintas manifestaciones culturales y sociales de aquella época, específicamente por la unión de estilos musicales de Europa y África.

Es una música que tiene sus raíces en la historia del pueblo negro norteamericano.

Comienza a principios del siglo XVII, cuando se inició el tráfico de esclavos desde

⁷Mora Witt, M. (2012). *El pasillo ecuatoriano como generadora de identidad nacional: La influencia del pasillo sobre las nuevas corrientes musicales urbanas*. Universidad Politécnica Salesiana.

⁸ Ferrer Flamarich, A. (2011). *Una guía del jazz modern*. Quadern de les idees, les arts i les lletres, (183), 60.

África hacia América. Esta población de esclavos que trabajaban en la cuenca del Mississippi, fueron influenciados por los estilos ancestrales de África y por las corrientes musicales que habían escuchado en el territorio americano.

Considerando el jazz en otros países, Menanteau (2008)⁹ destaca la función social del jazz en Chile y el cambio a través del tiempo.

El autor considera que el jazz fue música popular masiva y posteriormente fue valorado estéticamente, quienes eran profesionales en áreas no musicales y en muchos casos eran instrumentistas aficionados. Varios músicos profesionales asumieron la práctica del jazz para fusionar éste lenguaje con recursos tomados de la música tradicional de Chile.

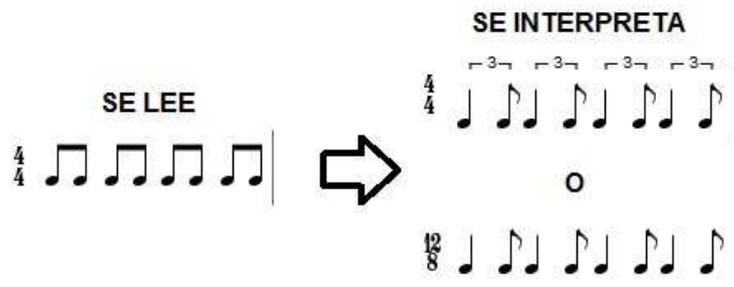
Actualmente cada país usa el Jazz para potenciar la musicalidad de sus corrientes folklóricas a manera de fusión.

En Ecuador tenemos grandes exponentes que se han involucrado directamente con el desarrollo de ésta música y han experimentado en asociarla con otros ritmos.

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL JAZZ

Con respecto a sus ritmos, contiene superposición de ritmos regulares e irregulares, con la utilización de notas a contratiempo y síncopas. Ambas consisten en una alteración del ritmo, se trata de acentuar una parte débil del compás, pero mientras que la síncopa continúa en la parte fuerte.

⁹Vega, C. S. (2011). Álvaro Menanteau. *Historia del Jazz en Chile*. Revista Musical Chilena, 58(201), p-117. , Año LXII, Julio-Diciembre, 2008, N° 210, pp. 26-38.

Su forma suele ser AABA que consta de 32 compases divididos en cuatro secciones de ocho compases cada una.

La segunda forma tiene hondas raíces en la música folclórica de la comunidad negra estadounidense, el blues de 12 compases, tienen una progresión de acordes casi uniforme.

En el jazz determinamos partes o secciones del tema: el INTRO, el encabezamiento o HEAD, la sección del solo, el encabezamiento de salida o HEAD OUT y una posible coda o parte final.

La introducción establece el clima; el head es la melodía principal; la sección de solos es el lugar en el que el músico solista improvisa sobre la forma del tema; el head out es el replanteamiento del tema y la coda es un final.

Según el estilo que se ha elegido, los intérpretes de jazz improvisan dentro de las convenciones posibles. Por lo general la improvisación es acompañada de una progresión de acordes de una canción popular o una composición original que se repiten. Improvisar significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución, la melodía funciona como tema principal e idea para desarrollar una

posible interpretación. En este sentido, el jazz se centra más en el intérprete que en el compositor.

El músico de jazz al improvisar crea nuevas melodías, puede hacerlo adornando las melodías existentes o creando nuevas líneas por encima de las armonías dadas, que están en la base de toda la composición. Debe de ser adaptada a su propia personalidad, dándole una apariencia de espontaneidad, convenciendo al oyente que lo que escucha es irrepetible.

Fundamentalmente se dividen en dos clases, los que marcan el ritmo y los que tocan la melodía.

Los rítmicos son:

- La batería: Se empezó a utilizar muy tempranamente pero como un instrumento secundario, que acompañaba a los solistas. Pronto se convirtió en uno de los más importantes de cualquier formación.
- El contrabajo tocado directamente con los dedos. A veces se sustituía por una tuba.

Los melódicos son:

- El piano: utilizado ya en el ragtime, pasó al jazz como instrumento protagonista.
- La trompeta: Tuvo una importancia enorme hasta los años 40 en que fue remplazada por el saxofón. Antes de la trompeta se empleaba un instrumento parecido, la corneta.

- El Banjo era el instrumento más importante de la música popular norteamericana. Se utilizó hasta los años 20, luego cayó en desuso sustituido por la guitarra.
- La voz también es parte importante de la agrupación.

Dentro de las agrupaciones del jazz, podemos determinar que las más comunes son: Trio, Cuarteto y Big Band.

Las grandes obras de jazz y sus creadores mantienen su fuerza a través de los años.

El nacimiento del jazz se pierde en esa influencia de formas y estilos musicales de la cultura afroamericana que se produce a finales del siglo XIX: el góspel, el blues, el ragtime, las marchas militares, la música de baile europea. Toda esta mezcla creará el trasfondo sobre el que Jerry Roll Morton se permitiría autoproclamarse “inventor del jazz”.

2.5 CRONOLOGÍA DEL JAZZ

1900: Aparece el Ragtime, un estilo pianístico de carácter dinámico y saltarín. Su mayor exponente fue Scott Joplin.

1910: Nace el estilo Nueva Orleans Dixieland, teniendo como exponente a Jerry Roll Morton, Buddy Bolden y la Original Dixieland Band.

1920: Surge el estilo Chicago donde surge la improvisación colectiva, teniendo como representantes a King Oliver, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Coleman Hawkins, Bix Beiderbecke.

1930: Empieza la era del swing con Benny Goodman, Glenn Miller y junto a ellos la aparición de dos grandes cantantes: Billie Holiday y Ella Fitzgerald.

1940: Surge el Be-bop en el club Minton's Playhouse donde sería la cuna del nuevo estilo, que tiene a Charlie Parker y Dizzy Gillespie como sus líderes. Entre los nuevos músicos está Thelonius Monk quien sería uno de los primeros en adaptar el piano al be-bop y a Sara Vaughan la cantante más emblemática de este género.

1950: Aparece el Cool Jazz junto con el músico blanco Chet Baker y Modern Jazz Quartet. Se ha descrito como una reacción contra los tiempos rápidos y las complejas ideas del Bebop sobre melodía, armonía y ritmos.

1960: En este año el jazz veía el advenimiento de la "New Thing", literalmente la "cosa nueva" o *free jazz*, en donde Ornette Coleman, Cecil Taylor y Charles Mingus lideraban este movimiento.

1970: Es la etapa de la transición, en donde Miles Davis fusionó el jazz. A lo largo de los años 70 Miles siguió explorando nuevas direcciones en el uso de la electrónica y en la incorporación de elementos del funk y del rock a su música. En los últimos años, varias bandas de fusión han logrado bastante éxito comercial, incluidas las de Pat Metheny y Kenny G.

1980: Se regresa a los orígenes y se hallan nuevas perspectivas llamándolo Jazz Contemporáneo, donde sus representantes son Whynton Marsalis, Omar Hakim y Lester Bowie.

“En un mundo como el nuestro, donde el arte busca individualismo por encima de todas las cosas, es justamente un lenguaje con la espontaneidad del jazz el que ha logrado transmitir su mensaje mucho más allá del límite que lo hizo posible inicialmente”. Hosiasson (2011).¹⁰

2.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

2.6.1 CALIDAD

Etimológicamente, la palabra calidad proviene del vocablo latino “qualitas-atis”, que es una derivación del latín qualis que indica “clase” o “tipo”, estando exenta de cualquier matiz valorativo.

¹⁰Hosiasson, J. (2011). *Temática del jazz*. Revista Musical Chilena, 13(66), p-86.

Es válida la definición del Diccionario de la Real academia de la Lengua sobre la palabra calidad:

“1.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. En su sentido amplio equivale a “cualidad”.

2.- En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia”.

Según López, Slava en su tesis doctoral, aportó con lo siguiente sobre calidad:

“Cuttance (1995) define la calidad como el conjunto de cualidades intrínsecas del producto o servicio en cuestión.

Adoptando las ideas de **Bernillón y Ceruti (1989)**, podemos considerar que la calidad consiste en: hacer bien el trabajo desde el principio; responder a las necesidades de los usuarios; administrar óptimamente; actuar con coherencia; un proceso o modo de hacer; satisfacer al cliente o usuario; disfrutar del trabajo y ofrecer lo mejor de uno mismo; reducir costes sutiles e inútiles; evitar fallos; ser más eficaz, eficiente, productivo.

Cajide (1994):La calidad, como la creatividad o la inteligencia... cuanto más se profundiza en ellas, más difícil nos resulta delimitarlas”.¹¹

Basándonos en lo antes expuesto, podemos entonces definir la palabra calidad como:

¹¹ López, Slava (2006). *La evaluación del desempeño profesional para profesores de inglés como lengua extranjera*. Una propuesta de indicadores para la excelencia. Tesis Doctoral. Granada, España.

“Un producto, servicio u obra, cuya percepción en la persona que se beneficia del mismo, es de un trabajo cuidadosamente elaborado, ha conciencia y conocimiento, hecho para durar en el tiempo y de impecable presentación que cumple con requisitos exigidos, que nos dejan darle un valor y juzgarlo”. (Díaz, 2014).

2.6.2 FUSIÓN

En música siempre existió la posibilidad de combinar 2 o más estilos o géneros de diferentes tradiciones musicales. En el Jazz esta corriente se inició a finales de los 60, principios de los 70 en la ciudad de Nueva York y encabezada por Miles Davis, sin embargo el mismo Davis detestaba que la llamaran Jazz.

Estos cambios los realizó en la parte rítmica y sobre todo electrificando los instrumentos que hasta ese entonces eran acústicos. En el estudio de la historia del Jazz se toma en cuenta a la fusión como parte del género, pero hoy por hoy son 2 cosas bien diferenciadas que tienen muy poco en común en cuanto a la parte conceptual, a pesar de que la Fusión es utilizada por muchos jazzistas para efectuar sus composiciones y versiones inéditas. Dejar de lado todo "nombre genérico" y hacer lo que el arte demande.

Toda expresión musical es la fusión de variantes que dan como resultado el sonido, este es una mezcla de tiempos (largos o cortos), alturas (agudos o graves) e intensidades (fuertes o débiles) que son independientes entre sí pero todas necesarias para la conformación de sonidos.

Refiriéndonos específicamente a la fusión musical podemos decir que es un experimento de mezcla de dos o más géneros musicales el cual tiene por objetivo crear nuevas atmósferas a partir de nuevas variaciones de tiempo y ritmo que pueden variar en distintos momentos de la canción.

La mezcla o fusión musical va más allá de la mezcla de ritmos, es la fusión de valores culturales, ideológicos y emocionales de diferentes culturas.

Entre los libros consultados se encontró que la fusión es:

- Cambios estilísticos en el género.¹²
- Exploración de hasta los menores matices de timbre antes de jugar con diversas figuras rítmicas y explorar un sinfín de posibilidades sonoras.

Otra definición válida es la del diccionario:

“Proceso de combinación de dos núcleos ligeros para formar uno más pesado, con gran desprendimiento de energía”¹³.

Llegando a una definición conjunta, tomando en cuenta lo antes descrito, podemos determinar que fusión es :

¹² Tirro, Frank (2001). *Jazz Moderno*. Ediciones Robinbook, Barcelona (p.155-156)

¹³ Monreal, José (1995). *Diccionario Enciclopédico: Océano Uno Color*. Océano Grupo Editorial. Barcelona-España.

“La mezcla entre 2 o más elementos con el objetivo de formar uno nuevo, que si bien hereda características de sus elementos base, puede distinguirse de los mismos, por atributos y carácter propio (innovación)”. **Díaz (2014)**.

2.6.3 ARMONÍA

Los músicos siempre habían combinado diferentes sonidos, pero esto provocaba ciertos problemas, hasta que decidieron llegar a un acuerdo para afinar los instrumentos. Esto se dio en el siglo XVIII en Europa, y dio como resultado una nueva música, con sonoras conjunciones de notas y cambios de tonos.

De esta manera la armonía se convirtió en la fuerza expresiva de la música europea.

La armonía consiste en tocar varias notas a la vez. Una combinación de notas puede sonar muy próxima a la nota fundamental del tono en el que va la música, mientras que en otras suenan más lejanas.

Para comprender la armonía y poder medirla, primero es necesario definirla:

“Distribución de los sonidos con respecto al tiempo”. Fordham (1994)¹⁴

Como se puede apreciar, los diccionarios también la definen como la combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Arte de formar y enlazar acordes.

¹⁴ Fordham, John (Prólogo de SonnyRollins) (1994). *Jazz*. Editorial Raíces, Tolosa-Guipúzcoa. (p.130).

Tomando en cuenta el aporte de Abad (2013)¹⁵, podemos determinar que se refiere al equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo.

Musicalmente es la disciplina que estudia la ejecución y percepción del sonido de manera vertical o simultánea, formando los acordes y las relaciones que se generan con los de su entorno próximo.

2.6.4 MELODÍA

“*La melodía* es más antigua que la armonía, aunque en la música clásica son consideradas inseparables, son las primeras voces en marchas, himnos, valeses, etc.” Fordham (1994).¹⁶

Las melodías basadas en las escalas, permitió que la música afronorteamericana utilizara ideas melódicas de las grandes culturas musicales del Oriente Medio y Asia.

Tomando en cuenta las definiciones del diccionario, podemos señalar que la melodía es:

- Sucesión de sonidos que considerados en sentido horizontal, constituyen la célula elemental del discurso musical y el núcleo básico sobre el que efectúa el desarrollo de una obra.¹⁷

¹⁵ Abad Célleri, F. (2013). *Duendes del Barranco*: Propuesta compositiva de la obra duendes del barranco con un enfoque de interconexión a la fusión de la música Ecuatoriana con estructura de Suite (Doctoral dissertation, Cuenca).

¹⁶ Fordham, John (Prólogo de Sonny Rollins) (1994). *Jazz*. Editorial Raíces, Tolosa-Guipúzcoa. (p.128).

¹⁷ Monreal, José (1995). *Diccionario Enciclopédico: Océano Uno Color*. Océano Grupo Editorial. Barcelona-España.

Pacheco (2012) aporta diciendo que la melodía se liga íntimamente al proceso de experimentación rítmica.¹⁸

Abad (2013) dice que la melodía contribuye directamente en el desarrollo y crecimiento del discurso musical .

2.6.5 RITMO

El ritmo se constituye de los patrones del latido cardiaco y de los golpes musicales. Aunque exista música exclusivamente rítmica (como la música de tambores), no puede existir música melódica sin ritmo.

El origen del ritmo está ligado con la danza, por ello es un papel importante en los diferentes estilos musicales.

Definiendo el término ritmo tenemos que RITMO ES:

- “La distribución de los sonidos con respecto al tiempo”. Fordham (1994).
- ”Tiene la función de cimentar el discurso musical en general”. Abad (2013)
- ”Consiste en el desplazamiento de los tiempos partiendo de una misma secuencia”. Pacheco (2012).

¹⁸Pacheco Astudillo, A., & Alulema, N. (2012). *Aplicación musical del minimalismo como elemento conceptual en ritmos ecuatorianos*: Capishca, Sanjuanito, Yumbo. Cuenca-Ecuador.

CAPÍTULO III

3.1 ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS

MÉTODOS

- Deductivo
- Inductivo

TÉCNICAS

- Encuesta
- Entrevista
- Análisis de datos (cuadro comparativo)
- Análisis de chart

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.2.1 TÉCNICA: Encuesta

OBJETIVO:

- Establecer los criterios musicales de los músicos de la ciudad, mediante preguntas abiertas y cerradas vía online (correo electrónico y Facebook) con la finalidad de obtener determinada información sobre la calidad de la fusión musical. (ANEXO 1)

INTRODUCCIÓN:

- En el mes de enero y febrero del 2014, en la ciudad de Guayaquil, se realizó una encuesta a 30 músicos entre académicos, estudiantes y autodidactas, sobre la Calidad de la Fusión. Se consideraron 18 hombres y 12 mujeres de entre 18 a 50 años de edad.

RESULTADOS:

- Se logró analizar, que el 73% de ellos les gusta la música nacional y escuchan con frecuencia dicho género, a pesar de que la describen como melancólica y triste.(GRÁFICO 1)

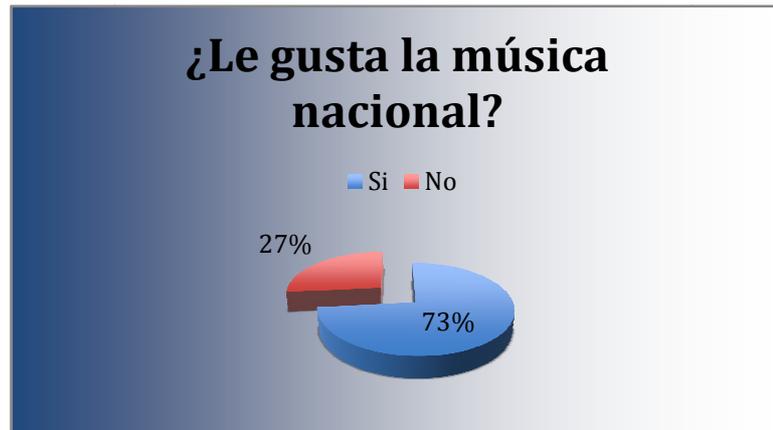

Gráfico 1: Gusto por la música nacional.

- El 70% de los músicos estiman que el pasillo es el género que más se fusiona con relación al San Juanito, Albazo, entre otros.(GRÁFICO 2)

Gráfico 2: Género nacional más fusionado.

- El 30% no han escuchado grupos que hayan hecho este tipo de fusión, mientras que un 23% ha escuchado a Mariela Condo y la agrupación Pies en la Tierra, el 7% a María Tejada y el 17% a otros. **(GRÁFICO 3)**

Gráfico 3: Grupos nacionales que hacen fusión.

- El 100% opina que la fusión es una ventaja **(GRÁFICO 4)**.

Gráfico 4: Fusión (ventaja-desventaja).

- El 87% de los encuestados determinan que es importante poseer conocimientos para realizar este tipo de trabajo musical (**GRÁFICO5**), y el 65% consideran que los recursos rítmicos, armónicos y melódicos mejorarían la calidad de la fusión (**GRÁFICO 6**).

Gráfico 5: Importancia de poseer conocimientos para fusionar.

Gráfico 6: Recursos que mejorarían la calidad de la fusión.

3.2.2 TÉCNICA: Entrevista

OBJETIVO:

- Establecer los conceptos y criterios musicales de músicos nacionales y extranjeros, mediante una entrevista. **(ANEXO 2)**

INTRODUCCIÓN:

- En el mes de enero y febrero del presente año, en la ciudad de Guayaquil, se realizaron entrevistas a 6 músicos ecuatorianos, 3 músicos chilenos y 1 músico peruano.

RESULTADOS: CONSULTA DE EXPERTOS

MÚSICOS NACIONALES

En este trabajo de investigación se ha incluido un informe de las entrevistas que fueron referenciadas a ciertos expertos en música, específicamente en fusión musical

1.- ¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?

De hecho todos los géneros son una fusión de algo. Si me voy a sentar a hacer una fusión necesito buscar el purismo que esta congelado en una época, y busco una persona que sepa, tengo que tener referencia de que puedo quitar, con que puedo mezclar para que no sacrifique eso.

Cayo Iturralde

Productor y músico de la agrupación “Pies en la Tierra”

Para mi es una ventaja, no creo que haya otra opción, de la misma forma estamos en un mundo que se va por la globalización, es decir que podemos estar de acuerdo o no.

No podemos hacer un mestizaje musical que va a tener solo una visión comercial, solo tratar de vender, sino un mestizaje musical que si tenga conciencia , que esta bien hecho y que va a aportar algo nuevo, enriqueciendo a las culturas que son parte del mestizaje.

Donald Régnier

Productor de la cantante María Tejada

No es ventaja o desventaja, esto sucede. Hay músicos estudiados que tienen mas información de otras partes.

Daniel Orejuela

Productor de Mariela Condo

2.- ¿Qué es para usted calidad?

La calidad es que te dediques a lo que realmente haces y cumplas con lo que quieres hacer. La calidad es tener control de los resultados.

Cayo Iturralde

Productor y músico de la agrupación “Pies en la Tierra”

Para mi la calidad es algo que se puede medir por las técnicas, considero que hay que estudiar una tradición no importa cual en realidad, porque no hay un genero mejor que otro.

Donald Régnier

Productor de la cantante María Tejada

Es un termino que lo utilizamos para decir que algo es bueno, que nos gusta. La calidad musical es el cariño que le pones a las cosas para que salgan bien

Daniel Orejuela - Productor de Mariela Condo

3.- ¿Qué tipos de recursos rítmicos, armónicos y melódicos utilizas para hacer ese mestizaje musical?

Escucho referencias de todo lo que veo, trato de no bloquear nada, ninguna influencia musical.

Melódicamente cojo referencias de lo que quiero hacer. Hago modulaciones métricas, manejo re-armonizaciones, mucho paralelismos, armonizo en cuartas, armonizo con pentatónicas, eso enriquece pero no reemplaza el estilo que estoy tocando.

Cayo Iturralde

Productor y músico de la agrupación “Pies en la Tierra”

Melodía≡ Yo no cambio las melodías de los temas con los que estoy trabajando, porque pienso que eso es la esencia de la canción. La melodía de una canción lo que va a hacer es vivir el recuerdo de la memoria colectiva.

Armonía:: progresiones de jazz, de la música clásica o de la música brasileña. (dominantes secundarios, cadencias, sustitución tritonal, acordes disminuidos, ciclo de quintas, tensiones, acordes híbridos, pedales, apoyaturas.

Ritmo≡ en la parte rítmica hay un poco mas de libertad, la base de los ritmos folklóricos son la mezcla del 3/4 y el 6/8, entonces esta mezcla que existe entre los dos hace que hayan puentes entre los géneros.

Donald Régnier

Productor de la cantante María Tejada

4.- ¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?

Que hagan un estudio de las cosas que crecieron escuchando, les guste o no, tienes que dejar salir todo, no bloquear nada de las cosas que has escuchado, hay que ser sinceros al hacer las cosas, hay que ser verdaderos. Nunca pensé en un estilo, nunca

pensé en una fusión, la fusión es una condición humana por lo tanto es la condición artística, la fusión simplemente es.

Cayo Iturralde

Productor y músico de la agrupación “Pies en la Tierra”

Estudiar la tradición dependiendo de lo que quieras mestizar, porque sin la tradición el arte no tiene sentido, la buena música o la buena calidad es el arte que intentar hacer la continuación de lo primer ser humano hizo

Donald Régnier

Productor de la cantante María Tejada

Honestidad en todo lo que hagas, la música es tan sensible que cuando haces algo forzado se nota, no lo hagas para vender, sino por que eso es lo que te nace., porque lo sientes.

Daniel Orejuela

Productor de Mariela Condo

MÚSICOS EXTRANJEROS

1.- ¿Consideras que a fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?

La fusión entre géneros es una completa ventaja, pues amplía el espectro musical y es una de las principales razones por las cuales la música se desarrolla y nacen nuevos géneros musicales.

Matias González - Músico chileno jazzista

A mi parecer es una ventaja, pero la fusión se ve perjudicada cuando no se logra bien, cuando no es orgánica, cuando suena forzada.

Cristian Orellana - Músico chileno jazzista

Desventaja me parece que no. Creo que ventaja sí, por que permite desarrollar lenguajes que busquen innovar.

Mauricio Farfán - Músico chileno jazzista

Para mí, es una ventaja porque es el contar con una “paleta” más grande de posibilidades, para Expresar una determinada idea, situación o sentimiento.

PercyStanbury - Músico peruano autodidacta

2.- ¿Qué es para ti la calidad?

Calidad: alto nivel de realización, ejecución, creación. Es algo que se percibe como bien hecho o de gran nivel, algo confiable. Calidad en términos musicales, es el óptimo resultado en uno o mas aspectos musicales, es decir, hablamos de calidad

cuando escuchamos una música está bien lograda en algún o algunos aspectos musicales, ya sea el ritmo, la armonía, melodía o la suma de ellos, así como también en otros aspectos, como el registro sonoro de una grabación musical.

Matias González - Músico chileno jazzista

Seriedad con la cual se hace el trabajo, independientemente del estilo o tipo de música que se esté haciendo.

Cristian Orellana - Músico chileno jazzista

Concepto musical claro, con una estética determinada consecuyente y equilibrada y que genere tendencia.

Mauricio Farfán - Músico chileno jazzista

4.- ¿La fusión es medible? ¿De qué manera lo harías?

Yo creo que la fusión si es medible, a través de los elementos que contiene, como la música se divide básicamente en ritmo, armonía y melodía, es posible medir la fusión a través de dichos aspectos, así como también por la conformación instrumental de la composición, así también al integrarse algún instrumento ajeno a algún estilo, estaremos ya ante una fusión.

Matias González - Músico chileno jazzista

Podemos medir si está bien hecha o no, fijándonos en qué tan natural u orgánico suena ésta.

Cristian Orellana - Músico chileno jazzista

3.3 RESULTADOS (TABLAS Y GRÁFICOS)

A continuación se presenta el análisis de datos de las entrevistas (**TABLA 1**), realizadas a los músicos de muestra y expertos, en donde cada músico tendrá un código y su criterio musical estará sustentado con elementos teóricos tomado de: Libros de jazz, Diccionarios y de Tesis relacionadas con el tema de investigación.

CÓDIGO DE MÚSICOS

EF1M: Entrevista femenina #1 músico (Mariela Condo)

EF2M: Entrevista femenina #2 músico (María Tejada)

EM3M: Entrevista masculino #3 músico (Cayo Iturralde)

EM1P: Entrevista masculino #1 productor (Daniel Orejuela)

EM2P: Entrevista masculino #2 productor (Donald Régnier)

Y en la **TABLA 2** se presenta un cuadro comparativo de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos, instrumentación y procesos para realizar una fusión, analizada desde el punto de vista de:

- Una cantante jazzista como es María Tejada.
- Un músico - productor, Cayo Iturralde.
- Un músico autodidacta, Donald Régnier.
- Un músico clásico-jazzista, Carlos Hernández.

ANÁLISIS DE DATOS		
CATEGORÍAS	ENTREVISTA	ELEMENTOS TEÓRICOS
<p>Recursos rítmicos, armónicos y melódicos. (VARIABLE INDEPENDIENTE)</p>	<p>“Re-armonización, cambios de métricas, inclusión de nuevos instrumentos fuera de los tradicionales para el género, cambio de vibrato e impostación (en comparación con los sonidos vocales tradicionales), extensión de mi registro vocal (llevarlo hacia sonidos líricos y efectos), ornamentos vocales.” EF2M</p> <p>“Escucho referencias de todo lo que veo, trato de no bloquear nada, ninguna influencia musical.</p> <p>Melódicamente cojo referencias de lo que quiero hacer. Hago modulaciones métricas, manejo re-armonizaciones, mucho paralelismos, armonizo en cuartas, armonizo con pentatónicas, eso enriquece pero no reemplaza el estilo que estoy tocando” EM3M</p> <p>“Armonizo de acuerdo a la personalidad del músico. Busco homogeneidad y heterogeneidad en un trabajo musical.” EM1P</p> <p>“<u>Melodía</u>= Yo no cambio las melodías de los temas con los que estoy trabajando, porque pienso que eso es la esencia de la canción. La melodía de una canción lo que va a hacer es vivir el recuerdo de la memoria colectiva.</p> <p><u>Armonía</u>:: progresiones de jazz, de la música clásica o de la música brasileña. (dominantes secundarios, cadencias, sustitución tritonal, acordes disminuidos, ciclo de quintas,</p>	<p><i>La melodía</i> es más antigua que la armonía, aunque en la música clásica son consideradas inseparables, son las primeras voces en marchas, himnos, vales, etc. (p.128)</p> <p><i>Ritmo</i> es la distribución de los sonidos con respecto al tiempo. (p.130)</p> <p><i>Armonía</i> dos o más notas tocadas al mismo tiempo (combinación de acordes) (p. 132)</p> <p>(LIBRO: JAZZ POR JOHN FORDHAM (PRÓLOGO DE SONNY ROLLINS)</p> <p>RITMO: división perceptible del tiempo o del espacio en intervalos iguales.</p> <p>MELODÍA: Sucesión de sonidos que considerados en sentido horizontal, constituyen la célula elemental del discurso musical y el núcleo básico sobre el que efectúa el desarrollo de una obra.</p> <p>ARMONÍA:Combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Arte de formar y enlazar acordes .</p> <p>(DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCEANO UNO COLOR)</p> <p>RITMO: Tiene la función de cimentar el discurso musical en general (Abad, Freddy</p>

	<p>tensiones, acordes híbridos, pedales, apoyaturas.</p> <p><u>Ritmo</u> en la parte rítmica hay un poco mas de libertad, la base de los ritmos folklóricos son la mezcla del 3/4 y el 6/8, entonces esta mezcla que existe entre los dos hace que hayan puentes entre los géneros” EM2P</p> <p>“En cuanto a la armonía utilizamos bastantes sustituciones, armonía funcional y armonía modal, dejamos la parte melódica intacta, es decir que la persona que escucha el pasillo o el albazo va a identificar perfectamente la melodía pero nosotros en cuanto a la armonía, le metemos mas acordes, incluimos sección de solos.</p> <p>Rítmicamente usamos muchos contratiempos, mas o menos nos basamos en ritmos afroperuanos, hacemos el arreglo mas movido, mas interesante rítmicamente.</p> <p>Utilizamos mas elementos técnicos clásicos en la forma de tocar la guitarra es decir sin vitela, y a la vez que tocamos melodías, nos acompañamos. EM1C.</p>	<p>2013)</p> <p>Consiste en el desplazamiento de los tiempos partiendo de una misma secuencia. (Pacheco, Andrei (2012).</p> <p>MELODÍA: se liga íntimamente al proceso de experimentación rítmica (Pacheco, Andrei 2012)</p> <p>Contribuye directamente en el desarrollo y crecimiento del discurso musical (Abad, Freddy 2013)</p> <p>ARMONÍA: se refiere al equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo. Musicalmente es la disciplina que estudia la ejecución y percepción del sonido de manera vertical o simultanea, formando los acordes y las relaciones que se generan con los de su entorno próximo (Abad, Freddy 2013)</p>
<p>Calidad de la fusión (VARIABLE DEPENDIENTE)</p>	<p>“Cuando se logra equilibrio, cuando se siente el respeto a los géneros con los que se ha trabajado, cuando se obtiene belleza artística en su resultado, cuando se conserva el alma de cada uno de sus géneros.” EF2M</p> <p>“Estudiar e investigar bien lo que quieres hacer para controlar el producto final, no puede ser accidental.” EM3M</p> <p>“Para mi la calidad es algo que se puede medir por las técnicas.” EM2P.</p>	<p><i>Historia del jazz (Frank Tirro) Traducción de Antonio Padilla. Prólogo a la edición española de J. Calvados</i></p> <p>FUSIÓN: Cambios estilísticos en el género (p. 155). Exploración de hasta los menores matices de timbre antes de jugar con diversas figuras rítmicas y explorar un sinfín de posibilidades sonoras (p.156) (Miles).</p> <p>CALIDAD: Importancia o cualidad de una cosa (diccionario enciclopédico Océano Uno Color)</p>

	<p>“Yo creo que tu la puedes medir la calidad de la fusión cuando tu trabajo tiene coherencia rítmica, armónica, melódica y simetría.” EM1C</p>	<p>FUSION: Proceso de combinación de dos núcleos ligeros para formar uno más pesado, con gran desprendimiento de energía (diccionario enciclopédico Océano Uno Color)</p> <p>+Cuttance (1995) define la calidad como el conjunto de cualidades intrínsecas del producto o servicio en cuestión.</p> <p>+Adoptando las ideas de Bernillón y Ceruti (1989), podemos considerar que la calidad consiste en: hacer bien el trabajo desde el principio; responder a las necesidades de los usuarios; administrar óptimamente; actuar con coherencia; un proceso o modo de hacer; satisfacer al cliente o usuario; disfrutar del trabajo y ofrecer lo mejor de uno mismo; reducir costes sutiles e inútiles; evitar fallos; ser más eficaz, eficiente, productivo</p>
--	--	--

MÚSICOS MUESTRA	RECURSOS MELÓDICOS, ARMÓNICOS Y RÍTMICOS	INSTRUMENTACIÓN	PROCESO DE FUSIÓN
<p>MARÍA TEJADA (Cantante)</p> 	<p>+MELODÍA: La melodía no cambia.</p> <p>Técnicas vocales: Cambio de vibrato e impostación, extensión del registro vocal y ornamentos vocales.</p> <p>+ARMONÍA: Re-armonización. Utilización de: II-V-I, V7 ó Sub V7, sustituciones tritonal, acordes disminuidos, ciclo de quintas.</p> <p>+RITMO: Cambios de métrica.</p>	<p>*Guitarras de todo tipo</p> <p>*Contrabajo</p> <p>*Flautas</p> <p>*Saxos</p> <p>*Trompetas</p> <p>*Percusión del mundo</p>	<p>1.- Escuchar diferentes versiones vocales e instrumentales (cronológicamente), estudiar el género y analizarlo.</p> <p>2.- Técnicas vocales utilizadas (vibrato).</p> <p>3.- Selección de textos y temas a interpretar (análisis).</p> <p>4.- Intercambio de ideas con el productor musical para realizar los arreglos.</p> <p>5.-Estudio, análisis y práctica de los arreglos.</p>
<p>CAYO ITURRALDE (Productor – músico Pies en la Tierra)</p> 	<p>+MELODÍA: La melodía no cambia</p> <p>+ARMONÍA: Re-armonización, paralelismo, armonización en cuartas y pentatónicas.</p> <p>+RITMO: Modulaciones métricas.</p>	<p>*Trompetas</p> <p>*Bajo</p> <p>*Piano</p> <p>*Flauta</p> <p>*Marimba</p> <p>*Vibráfono</p> <p>*Instrumentos de cuerda frotada.</p>	<p>1.- Escuchar varias versiones del tema seleccionado.</p> <p>2.- Estudio y análisis del tema.</p> <p>3.- Realizar un esquema de la nueva versión del tema.</p>

<p>MÚSICO AUTODIDACTA</p>	<p>+ MELODÍA: Queda intacta (es la esencia de la canción)</p> <p>+ARMONÍA: Progresiones de jazz, progresiones de la música clásica o de la música brasileña, tensiones, acordes híbridos, pedales, apoyaturas</p> <p>+RITMO: mezcla del 3/4 y el 6/8 hace que hayan puentes entre los géneros.</p>	<p>*Guitarras de todo tipo</p> <p>*Contrabajo</p> <p>*Flautas</p> <p>*Saxos</p> <p>*Trompetas</p> <p>*Percusión del mundo</p>	<p>1.- Estudiar la tradición (depende de lo que se quiere mestizar)</p> <p>2.- Transcribir los temas originales antes de mestizarlo.</p> <p>3.- Escuchar varias versiones de los temas escogidos.</p>
<p>DONALD REGNIER (Músico - Productor María Tejada)</p> 	<p>MÚSICO CLÁSICO - JAZZISTA</p> <p>DÚO ANDALUZÍA (Carlos Hernández y Cristian Robinson)</p> <p>+MELODÍA: La melodía queda intacta (Ejecución con técnica clásica)</p> <p>+ARMONÍA: Sustituciones, Armonía funcional (tónica, dominante y subdominante), armonía modal (uso de modos: dórico, frigio, lidio, etc, depende del color que le quiera dar).</p> <p>Se incluye sección de solos.</p> <p>+RITMO: Contratiempos (nos basamos en ritmos afroperuanos)</p>	<p>+2 Guitarras</p> <p>+Contrabajo</p>	<p>1.-Escuchar mucho el tema a su manera original y todas las versiones posibles.</p> <p>2.- Estudiar el tema.</p> <p>3.- Luego busco todos los recursos posibles para arreglarlo.</p>

3.4 ANÁLISIS DE PARTITURAS

El siguiente proceso de análisis debe estar dirigido a responder la interrogante de ¿cómo funciona?. Su acción esencial es la comparación para determinar los elementos utilizados y descubrir sus funciones.

A continuación, se presenta el análisis del pasillo “Sendas distintas” con la melodía y acordes originales del compositor Jorge Araujo Chiriboga dedicado a su esposa, la cantante Carlota Jaramillo, compuesto en la tonalidad de Em.

Sendas Distintas

The musical score for "Sendas Distintas" is presented in four systems. Each system consists of a melody line in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature, and a corresponding chord analysis line below it. The analysis uses Roman numerals and chord symbols to identify the harmonic structure.

- System 1:** Melody starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, B4, A4, G4. Chord analysis: VI (G), III (B), V7 (C), I (E).
- System 2:** Melody starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, B4, A4, G4. Chord analysis: III (B), V7/IV (C7), VI (G), V7/IV (C7), IV (F#).
- System 3:** Melody starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, B4, A4, G4. Chord analysis: III (B), V7 (C), I (E).
- System 4:** Melody starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, B4, A4, G4. Chord analysis: III (B), V7 (C), I (E).

Una vez analizado el tema original, se presenta la rearmonización del pasillo por Donald Régnier (Productor musical) y María Tejada (cantante).

La siguiente rearmonización, es analizada en Gmaj7, utilizando en ciertos compases la escala de Em.

Rearmonización de Sendas Distintas

The musical score consists of four staves of music in G major, with a key signature of one sharp (F#). The notes are: G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter), C4 (half).

Staff 1 (Measures 16-19):
 Chords: IVmaj7, III-7, bIIImaj7 (#11), bIIImaj7.
 Annotations: CΔ13, B-7, BbΔ(#11), AbΔ(#5), FΔ(#5).

Staff 2 (Measures 20-23):
 Chords: I, Imaj7, VII-7b5, V7, IVmaj7, V9sus, V7 (9 #11 13).
 Annotations: E/G#, G13, F#9, B7(#9), C#-11, CΔ(#11), B9sus, Ab/B.

Staff 3 (Measures 24-27):
 Chords: I (9 #11 13), I (b9 b13), I (b3 b13), I (b5 b9 7), II°, I.
 Annotations: D/E, Db/E, C/E, Bb/E, FΔ(#11), F#0(b13), F/G.

Staff 4 (Measures 28-31):
 Chords: IV7 (#11), bIIImaj7 (#11), V7 → I-maj7.
 Annotations: E/G#, A7(#11), BbΔ(#11), A/B, E-D.

A box labeled "Esc. Menor armónica" points to the transition between the third and fourth staves.

En el último pentagrama el bajo se mueve por semitonos ascendentes para resolver en la tonalidad.

Podemos observar que la melodía ha permanecido intacta. Armónicamente se han utilizado acordes modales, acordes de la escala mayor y la escala menor, tensiones y pedales. Se mantiene el compás en 3/4.

.....

25

Musical notation on a staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The notation includes a series of eighth notes, a repeat sign, and two endings labeled '1.' and '2.'. The first ending leads back to the beginning of the phrase, and the second ending concludes the phrase. The number '25' is written below the first measure.

G_m C₉ F^b₉ B^b₉ E^b₉ A^b₇ A_{m7(b5)} D_{7b9} G_{M7} D⁷ G_{M7} D⁷ G_{M7}

1. 2.

Mov. De cuartas en el bajo

Ahora se presenta el análisis del pasillo “Paseillo” compuesto por el productor y músico Carlos Iturralde, donde propone un pasillo inédito fusionado con armonías del jazz.

Paseillo

Carlos Iturralde

IVmaj7 bII6 II-7 IVmaj7 bII6 II-7 I6 (9 11) V7/VI

Intro B^bMaj7 G^b6 Gm7 E sus4 B^bMaj7 G^b6 Gm7 E sus4 F6 Em7 A7^{b9}

V7/VI VI⁽⁹⁾bVII V-7 Isus4 IVmaj7 bII6 II-7 V (V7/VI)

[A] A7^{b9} E^bm9Dm9 E^bCm7 F sus4 B^bMaj7 G^b6 Gm7 E sus4 A7^{b9}

Modulación directa

IVmaj7bII6 bVIImaj7bVIImaj7 Imaj7 II-7 II^(9 11)bII^(#9 #11) II6 (V7/IV)

[B] B^bMaj7 G^b6 D^bMaj7 A6 D^bMaj7 A6 [C] C[#]m7 C[#]m/E C[#]m7/B^b B6 B^b7sus4 A7^{#11}

Line cliché

Modulación A-

III-7II^(9 11) bII^(#9 #11) II-7 I-7 V II sus4 II6 I6 II-7 I6

C#m7 C#m/B C#m/B^b D Bm7 G#sus4 Am7 F#sus4 Gm7 E sus4 F6 Gm7 E sus4 F6

Pno. 22

Bass 22

Line cliché

II-7 VII sus7 I6 VII-7 V7/VI VI-9 bVII V-7

Gm7 E sus4 F6 Em7 E^{b9} A7^{#5} E^bm9 Dm9 E^b Cm7

Pno. 29

Bass 29

I sus4 IVmaj7 bII6 IVmaj7 bII6 bII6 VI-9 VI-9

F sus4 B^bMaj7 G^b6 B^bMaj7 G^b6 G^b6 E^bm9 Dm9 E^bm9 Dm9

Pno. 36

Bass 36

Fine

I-9I-9VI-9 VI-9 V-9 VI-9

G^bm9Fm9 G^bm9Fm9 E^bm9Dm9 E^bm9 Dm9 Cm9

1 E^bm9 Dm9

Pno. 43

Bass 43

V⁽⁹⁾ IV/III

Pno. 50 2 Cm9 B^b9 G/B D⁹ B^b/D

Bass 50 2

V/VII IV-7IV7/VII bIII^bmaj7 IVmaj7 bII6 II-7

Pno. 55 C/B^b B^bm7 B^b/A^b A^bMaj7 B^bMaj7 G^b6 Gm7 E sus4

Bass 55

IVmaj7 bII6 II-7 I6 (9 11) V7/VI

Pno. 61 B^bMaj7 G^b6 Gm7 E sus4 F6 Em7 A7^{#9} D.S. al Fine

Bass 61 D.S. al Fine

Podemos observar en el tema analizado que hace movimientos cromáticos para modular, utiliza tensiones, acordes modales, triadas. En la melodía utiliza síncopas y ligaduras. A pesar de estar en compás de 3/4, no se siente la acentuación tradicional del pasillo.

3.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se determinan los indicadores de calidad, realizando un cuadro comparativo donde se detallan los recursos rítmicos, armónicos y melódicos utilizados en los temas analizados. (TABLA 3)

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
CALIDAD	MELODÍA	*La melodía queda intacta al rearmónizarla. *Utiliza la escala según la tonalidad en la que se encuentra por lo general está en escala menor.
	ARMONÍA	* Se utilizan cadencias de jazz: II-V-I, dominantes secundarios, sustitución tritonal, tensiones, acordes suspendidos, acordes modales, pedales, y poco uso de triadas.
	RITMO	*El compás se mantiene en 3/4 pero las acentuaciones no son tan marcadas como en el pasillo.

CAPÍTULO IV

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entre las conclusiones se abordan las siguientes:

- En las encuestas a músicos de la ciudad se determinó que es importante fusionar géneros ya que permite mayor difusión y evolución de nuestra música.
- En la entrevista realizada a músicos y productores del país se obtuvo un proceso para fusionar:
 - Escuchar varias versiones del tema escogido
 - Transcribir los temas originales.
 - Estudiar y analizar el tema.
 - Realizar un esquema de la nueva versión del tema.
 - Buscar todos los recursos posibles para arreglarlo.
- En el análisis de las partituras se obtuvo que en los temas rearmonizados, se respetó la línea melódica del autor, armónicamente se utilizan cadencias del jazz como sustitución tritonal, II V I, pedales, acordes modales, lo cual le da otro color al tema. Se implementan instrumentos como el saxofón, flauta, trompeta, marimba, vibráfono, diferentes tipos de percusión, instrumentos de cuerda frotada y varios tipos de guitarras obteniendo así una mezcla de timbres e incluso se incluyen secciones de solo. La métrica es la misma, los acentos varían.
- Concluyo que la correcta aplicación de los recursos rítmicos, armónicos, melódicos, inciden en la calidad de la fusión, por lo tanto es importante poseer conocimientos armónicos más complejos que implique el estudio de tensiones, acordes modales, etc y a su vez aportará a una mayor aceptación y difusión de la música nacional.

- Se recomienda para futuras investigaciones, analizar el jazz con otros géneros, así como se hizo el jazz con el pasillo, esto ayuda a conocer la historia y evolución de los géneros que se vaya a fusionar.

BIBLIOGRAFÍA

Granda, W. (2013). El pasillo ecuatoriano: noción de identidad sonora (Dossier). *Íconos-Revista de Ciencias Sociales*, (18), 63-70. Recuperado de <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/13/11>

Herrera, L. S. (2012). LA IDENTIDAD MUSICAL DEL ECUADOR: EL PASILLO. *Cuerpo Editorial*. Recuperado de <http://www.uct.edu.ec/PicsBoletines/ENERO%202013/REVISTA%20RICIT%204.pdf#page=58>

Mora Witt, M. (2012). El pasillo ecuatoriano como generadora de identidad nacional: La influencia del pasillo sobre las nuevas corrientes musicales urbanas. Recuperado de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2173>

Pañi, P., & Carlos, J. (2011). Análisis interpretativo de las obras, Non PuIAndrai, Aunque me cueste la vida, El alma en los labios, y la Chola Cuencana. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/bitstream/123456789/3175/1/tmus29.pdf>

Gioia, T. (2013). *Historia del jazz*. Turner. Libro. Recuperado de http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=1zpbEUd74fIC&oi=fnd&pg=PT82&dq=historia+del+jazz&ots=BiLRPIQsEU&sig=ryC2DjER6R_9rlQxrIBtkzMrCqI&redir_esc=y#v=onepage&q=historia%20del%20jazz&f=false

Vega, C. S. (2011). Álvaro Menanteau. Historia del Jazz en Chile. *Revista Musical Chilena*, 58(201), p-117. , Año LXII, Julio-Diciembre, 2008, N° 210, pp. 26-38. Recuperado de <http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewArticle/12467>

Moyano Gomez, W. F. (2013). ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA IMPROVISACION DE INSTRUMENTOS MELODICOS EN EL JAZZ. Recuperado de <http://repositorio.uis.edu.co/jspui/handle/123456789/9103>

Hosiasson, J. (2011). Temática del jazz. *Revista Musical Chilena*, 13(66), p-86. Recuperado de <http://www.revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12883/13169>

Hosiasson, J. (2011). Jazz, la música del siglo veinte. *Revista Musical Chilena*, 32(141), p-62. Recuperado de <http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13554/13830>

Encalada Astudillo, E. O., & Wazhima Monne, J. A. (2012). Música, jazz y deconstrucción. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3184/1/tmus38.pdf>

López Rodríguez, S., & González González, D. (2013). La evaluación del desempeño profesional en profesores de inglés desde su propia visión de la excelencia. Recuperado de http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/28134/1/vol04%282%29_05_jett_lopez-rodriguez_gonzalez-gonzalez.pdf

Wong, K. (2011). La música nacional: una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana (Análisis). Recuperado de <http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/3598/1/RFLACSO-ED84-11-Wong.pdf>

Wong, K. (2011). La nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX. Recuperado de <http://www.iaspmal.net/wp-content/uploads/2011/10/Wong.pdf>

Flamarich, A. F. (2011). Una guía del jazz moderno. *Quadern de les idees, les arts i les lletres*, (183), 60. Recuperado de [http://scholar.google.com/scholar?hl=es&q="+Y+han+abordado+el+tema+del+Jazz+%2C+una+clase+de+música+que+ha+adquirido+una+importancia+justificada"+Ferrer%2C+Albert&btnG=&lr="](http://scholar.google.com/scholar?hl=es&q=)

Abad Célleri, F. (2013). *Duendes del Barranco: propuesta compositiva de la obra duendes del barranco con un enfoque de interconexión a la fusión de la música Ecuatoriana con estructura de Suite* (Doctoral dissertation, Cuenca). Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3369>

Moreno Coutiño, A. B., & Cuevas Renaud, C. (2011). Análisis de aproximaciones metodológicas empleadas en el campo de la investigación en Psicología de la Salud. *Revista Latinoamericana de Medicina Conductual/Latin American Journal of Behavioral Medicine*, 2(1), 51-59. Recuperado de <http://revistas.unam.mx/index.php/rlmc/article/view/27638>

Pacheco Astudillo, A., & Alulema, N. (2012). Aplicación musical del minimalismo como elemento conceptual en ritmos ecuatorianos: Capishca, Sanjuanito, Yumbo. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3186>

SAMPIERI HERNANDEZ, R. (2010). Metodología de la Investigación.- 5ta. Recuperado de http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf

Tirro, Frank (2001). Libro: Jazz Moderno. Ediciones Robinbook, Barcelona (p.155-156).

Fordham, John (Prólogo de SonnyRollins) (1994). Libro: Jazz. Editorial Raíces, Tolosa-Guipúzcoa. (p.130).

Monreal, José (Presidente) (1995). Diccionario Enciclopédico: Océano Uno Color. Océano Grupo Editorial. Barcelona-España.

ANEXOS

ANEXO #1: Preguntas de las encuestas

CALIDAD DE FUSIÓN MUSICAL

Datos informativos

Especifique su género:

- Hombre
- Mujer

Seleccione su edad:

- entre 18 a 25 años
- entre 26 a 35 años
- entre 36 a 45 años
- Otro: _____

Profesión:

- Músico académico
- Músico empírico
- Estudiante de música
- Otro: _____

Ciudad donde vive:

- Guayaquil
- Quito
- Cuenca
- Otro: _____

1.- En su criterio: ¿cómo definiría el término calidad?

2.- ¿Cómo definiría la palabra FUSIÓN?

3.- ¿Cómo considera la fusión entre géneros?

- Ventaja
- Desventaja

CATEGORÍA: Música Nacional

4.- ¿Le gusta la música nacional?

- Si
- No

5.- ¿Con qué frecuencia usted escucha música nacional?

- Siempre
- A veces
- Nunca

6.- ¿Cómo describiría a la música nacional?

- Triste
- Melancólica
- Bailable
- Otro: _____

7.- ¿Con qué género fusionaría el pasillo?

-

Jazz

- Funk
- Bossa
- Otro: _____

8.- ¿Cuál de los géneros nacionales ha sido más fusionado?

- Pasillo
- Albazo
- San Juanito
- Pasacalle
- Otro: _____

9.- Entre los intérpretes y grupos que están fusionando, ¿Cuál ha escuchado?

- Pies en la Tierra
- Mariela Condo
- Papaya Dada
- María Tejada
- Ninguno
- Otro: _____

10.- De cuerdo a su criterio ¿Qué recursos mejorarían la calidad de una fusión?

- Rítmicos
- Melódicos
- Armónicos
- Todos
- Otro:

11.- ¿Es importante poseer conocimientos musicales para realizar una fusión?

- Si
- No

- Tal vez

12.- ¿Considera necesario determinar parámetros rítmicos, armónicos y melódicos cuando se va a fusionar ?

- Si
- No
- Puede ser

ANEXO #2: Preguntas de las entrevistas

MÚSICOS MUESTRA

ENTREVISTA #1: Mariela Condo

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

Desde los 8 años cuando mi mamá me puso en clase particulares de piano en Riobamba.

Cuando termine la escuela vine a Quito, estuve un tiempo en el conservatorio.

Entre a la Universidad San Francisco de Quito en el 2002 a estudiar canto como instrumento principal y como instrumento complementario el piano.

- **¿Desde cuándo decide hacer su propio material musical? Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014**

Más o menos hace unos 5 años, es decir en el 2009, decidí sacar mi primer material discográfico, fue un trabajo de reinterpretación de canciones en Quichua, hicimos nuevos arreglos para darles un nuevo rostro.

Fue un trabajo muy lindo, una experiencia interesante, trabajé con músicos de renombre.

El año pasado lancé mi segundo trabajo discográfico ya como compositora. Hice un trabajo desde cero con el productor musical Daniel Orejuela. Mi segundo disco me puso en un reto fuerte que era indagar dentro de mí, de lo que quiero decir y lo por qué lo quiero decir, cuestionarme muchísimas cosas desde el lado personal incluso como miembro de una cultura indígena, de una sociedad, implicaba muchas cosas, desde ahí comenzaron a salir composiciones.

Mis composiciones tienen mucha ecuatorianidad porque soy de acá, por el entorno, soy malísima para etiquetar, es solo música, música ecuatoriana.

- **¿Con qué otro músico ha compartido sus composiciones?**

Hay 3 composiciones en el disco que han sido compartidas con los arreglistas, y eso fue importante porque aprendí como era el mundo musical de la otra persona, eso me enriqueció mucho y el resto de canciones son composiciones mías.

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

Lo entiendo como la mezcla de una cosa con otra para que digan algo

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

Las mezclas que es como las considero yo, han existido siempre desde las primeras migraciones de los grupos humanos, somos producto de una mezcla constante.

En el momento en que encasillas en algo ya estas matándole a algo que pueda ser. Puede ser que inconscientemente haga mezclas por el echo de ser ecuatoriana y haber estudiado tal cosa.

- **¿Cuál es el proceso que usted lleva a cabo al momento fusionar?**

No hay un proceso, simplemente sale lo que ya has adquirido. Entre mas pienses en componer algo no te va a salir, simplemente debes de dejar que fluya.

- **¿Qué es para usted calidad?**

Nunca me lo he preguntado, pero la podría entender como la gana de querer hacer algo bien, algo bonito, algo con amor, cuando lo haces así, estas esperando que este bien.

- **¿La calidad se puede medir?**

Si es que hay parámetros establecidos de que es calidad, claro que se podría medir, pero sería como matar otras cosa, es como matar una belleza

- **¿Quién hace los arreglos de los temas?**

Varias personas en esta ocasión, en el disco hubieron como 5 arreglistas entre ellos esta Leonardo Cárdenas, Andrés Noboa, Esteban Portugal, Raimon Rovira, El productor Daniel Orejuela, Ghandi Rubio. Todos ellos participaron como parte de la heterogeneidad que se le quiso dar a este disco, mientras que la homogeneidad vino de la parte de la música del formato, del sonido que se le quería dar en este disco

- **¿Qué instrumentos suele utilizar en sus arreglos?**

En esta primera etapa en la que me senté a buscar melodías y todo eso, lo hice mas con el oído y cantando, apoyándome en el piano.

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

La pregunta que hay que hacerse, es que es puro?, lo que dicen aquí, “la música tradicional ecuatoriana hay que rescatar y tomar y ni se que”, o sea es como querer decir queremos volver a algo puro, a algo que era solo de aquí, es mentira porque la música que ahora conocemos como tradicional, antes era nueva, antes era mas nueva, y así, es un constante cambio, es una constante mezclar.

Yo creo que los que quieren hacer fusión quizás no encasillarse tanto en que tienen hacer fusión y creer que están haciendo algo muy nuevo, sino hacer simplemente lo que su oído y su formación, su bagaje le pide, siempre en lo que quieran hacer habrá una mezcla de algo con algo, porque somos un cumulo de cosas.

Yo no fusionaría jazz con pasillo, porque no tiene sentido, no le logro visionar a esa parte, a lo mejor se lo puede hacer, pero es bastante ambiguo, me suena un poco extraño, porque el pasillo arrastra un montón de fusiones pasadas, hay tantos otros ritmos mas de acá, pero ya de por si se arrastra innovaciones, quizás en esa mezcla del jazz con pasillo salga algo nuevo, suena bastante complicado. No puedo etiquetar, simplemente todo es música,

ENTREVISTA # 2: María José Tejada

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

A mis 14 años descubrí mi pasión por el canto e inicié su aprendizaje junto a la Maestra Blanca Hauser, reconocida soprano chilena radicada en Quito.

A los 15 años fui integrante del Coro Fundación Juan Sebastián Bach, dirigida por María Norero.

A los 22 años culmina sus estudios superiores en la Universidad San Francisco de Quito con un MBA en Marketing (magna cum laude) y una sub-especialización en Música (Departamento de Jazz de la universidad) bajo la dirección del saxofonista Esteban Molina.

- **¿Desde cuándo decide hacer su propio material musical? Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014**

* Desde 1999 cuando decidí radicarme en Francia y comenzar a trabajar con músicos americanos.

* En el 2007 lance mi primer disco de composiciones propias en co-autoría con Donald Regnier (Cristal Records)

* En octubre del 2008, lance un disco en Francia llamado “Al cantar tus flores” y luego lo traje al Ecuador.

* En el 2009 lance en Luxemburgo su tercer disco titulado “Una Vez”, en complicidad con Donald Régier. Este disco incluye composiciones propias y populares arreglados especialmente para el formato musical de dúo: guitarra y voz.

* En los años 2010 y 2011 produje dos nuevos discos alrededor de la música ecuatoriana: “De Alma y Voces”, disco a capela con la formación vocal femenina “Fantasía Ensemble” y “Nocturnal”, trabajé como solista, fue grabado entre Francia y Ecuador, con la participación de 17 artistas. En este trabajo, continúo con la propuesta de fusionar ritmos tradicionales ecuatorianos con los colores del jazz y de algunas músicas del mundo: Portugal, España, Brasil y Francia.

- **¿Con qué otro músico ha compartido sus composiciones?**

En Francia: con Niuver, Ulises Piedra, Franklin Lozada, Dalia Negra, Marc Demuth, Jean-Michel Albertucci, entre otros

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

Mezclar dos elementos que fueron entidades aparte, creando una nueva unidad.

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

Ni una ni otra; para mí la fusión entre géneros debe darse de manera natural, intrínseca, respondiendo a una necesidad personal, que se relaciona con el artista, sus vivencias, sus influencias, su generación y época social, cultural y económica en la que vive.

- **¿Conoce alguna fusión realizada por músicos empíricos?**

Pienso que en Latinoamérica hay un sinnúmero de ejemplos, resultados de las fusiones entre las distintas culturas que han poblado nuestro continente a lo largo del tiempo. Se me ocurre ahora la marinera peruana, que viajando al sur se vuelve cueca, y termina como samba en Argentina. Otra es el feeling en Cuba, que es un bolero con altísimas influencias y colores del jazz.

- **¿Qué géneros nacionales usted suele fusionar?**

Sobre todo el pasillo, por ser el género más accesible y mestizo que tenemos en Ecuador. Otros: bomba del chota, albazo y pasacalles.

- **¿De dónde surge su idea para fusionar?**

De una necesidad de buscar mis raíces, pero interpretándolos con lo que soy musical y vocalmente. De buscar ser yo misma de cierta manera.

- **¿Por qué decidió fusionar jazz con pasillo?**

Porque fue el género popular extranjero que más me ha llegado fuera de la música latinoamericana (que la siento muy propia). Porque estudié en un conservatorio de jazz en Francia, porque Donald Régner, quien es mi productor musical, es músico de jazz.

- **¿Qué recursos armónicos, melódicos y armónicos utiliza para fusionar?**

Re armonización, cambios de métricas, inclusión de nuevos instrumentos fuera de los tradicionales para el género, cambio de vibrato e impostación (en comparación con los sonidos vocales tradiciones), extensión de mi registro vocal (llevarlo hacia sonidos líricos y efectos), ornamentos vocales.

- **¿Cuál es el proceso que usted lleva a cabo al momento fusionar?**

Busco de manera muy instintiva dos géneros que se me parecen, dos géneros que se podrían unir y comunicar, buscos puentes. Mi respuesta es muy subjetiva, pues depende mucho de mi instinto y bagaje musical.

- **¿Qué es para usted calidad?**

Busca la excelencia en todo lo que haces

- **¿Cuándo una fusión tiene calidad?**

Cuando se logra equilibrio, cuando se siente el respeto a los géneros con los que se ha trabajado, cuando se obtiene belleza artística en su resultado, cuando se conserva el alma de cada uno de sus géneros.

- **¿Cómo se mide la calidad de una fusión?**

Es muy subjetiva esta pregunta...para mí, suena o no suena, me gusta o no me gusta, me llega o no me llega.

- **¿Quién hace los arreglos de los temas?**

Armónicamente: Donald, Vocalmente: Donald y yo. En cuanto a instrumentación: ambos

- **¿Qué instrumentos suele utilizar en sus arreglos?**

Muchas guitarras, de todo tipo, me encantan el sonido de las cuerdas. Contrabajo (lo prefiero diez mil veces más que el bajo eléctrico), flautas, saxos, trompetas y percusiones del mundo.

- **¿Cómo describiría el criterio musical que utiliza al arreglar un tema?**

Profundo estudio, acercamiento y conocimiento del género a fusionar (transcribir mucho temas del mismo género para entenderlo mejor); luego, con el bagaje y

experiencia de uno como músico, se van mezclando los elementos que tenemos en mente.

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

Estudiar mucho cada género con el que se quiere trabajar. Nosotros, por ejemplo, hicimos (cada uno) un trabajo de conocer repertorio: Ejemplo: Donald transcribió 100 pasillos antes de meterse a trabajar con ellos; yo estudié 50 fados de memoria, analizando hasta el más mínimo detalle del cantante, etc.

El hecho de escuchar y estudiar mucha música, hace que tu lenguaje musical se enriquezca, fortalezca y se desarrolle de sobremanera.

ENTREVISTA #3: Carlos Iturralde

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

Empezaron a los 10 años con clases de piano y a los 12 empecé con el bajo eléctrico en clases particulares. De ahí mis estudios superiores los hice en la Flor International University ahí estude jazz y clásico y una maestría en Jazz Performance.

- **¿Desde cuándo decide hacer su propio material musical?**

Pies en la tierra se conforme como grupo en el 2003, de ahí hicimos un disco.

Se conformo como una especie de musicalización de un libro de fotografía, empezamos a hacer unos temas con una temática urbana nacional, esto yo ya lo venia haciendo desde que tengo como 16 años con Mauricio Proaño, Pepe German y Juan Valdano. Hacíamos experimentación con música nacional.

- **Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014**

En el 2010 hemos tocado en algunos festivales con Jorge Pardo, con el grabamos el ultimo disco, de ahí hicimos algunos conciertos.

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

La palabra fusión se hizo una moda, la música es todo, es una época.

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

De hecho todos los géneros son una fusión de algo. Si me voy a sentar a hacer una fusión necesito buscar el purismo que esta congelado en una época, y busco una persona que sepa, tengo que tener referencia de que puedo quitar, con que puedo mezclar para que no sacrifique eso.

- **¿Con qué géneros nacionales sueles fusionar?**

Bueno el albazo y el san Juanito es uno de mis preferidos, Raimon ha hecho algunos con pasillo. Cuando yo hago un pasillo tengo que retroceder para saber quienes somos.

- **¿Quiénes hacen los arreglos de los temas?**

Los arreglos los hemos hecho entre Raimon y yo, lo hacemos pensando en lo que queremos hacer

- **¿Qué recursos rítmicos, armónicos y melódicos sueles utilizar para fusionar?**

Escucho referencias de todo lo que veo, trato de no bloquear nada, ninguna influencia musical. Melódicamente cojo referencias de lo que quiero hacer, pero el resto sale solo. Hago modulaciones métricas, manejo re-armonizaciones, mucho paralelismos, armonizo en cuartas, armonizo con pentatónicas, eso enriquece pero no reemplaza el estilo que estoy tocando.

- **¿Para fusionar debes seguir un proceso?**

Puedes tener tú un proceso, tu sistema. Para componer algo siempre debes de hacer un esquema, porque la creatividad no termina, solo hay que enfocarla.

- **¿Qué es para usted calidad?**

La calidad es que te dediques a lo que realmente haces y cumplas con lo que quieres hacer. La calidad es tener control de los resultados.

- **¿La calidad se puede medir?**

No se la puede medir, viene con una cuestión de gustos y criterios, yo no creo en la opinión de la gente ni en la mía, sino en la objetividad. Estudiar e investigar bien lo que quieres hacer para controlar el productor final, no puede ser accidental.

- **¿Qué instrumentos suele utilizar en sus arreglos?**

Depende de lo que quiera hacer, por lo general trompetas, bajo, piano, flautas, marimbas, violines, violoncelos, vibráfono, contrabajo, básicamente eso.

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

Que hagan un estudio de las cosas que crecieron escuchando, les guste o no, tienes que dejar salir todo, no bloquear nada de las cosas que has escuchado, hay que ser sinceros al hacer las cosas, hay que ser verdaderos. Nunca pensé en un estilo, nunca pensé en una fusión, la fusión es una condición humana por lo tanto es la condición artística, la fusión simplemente es.

ENTREVISTA # 1 (PRODUCTOR): Daniel Orejuela

Guayaquileño de 38 años, estudio en Holanda reside actualmente en Alemania Vivió en África, en Europa.

Dueño de una disquera en Alemania llamada “Allá”.

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

Empecé a los 5 años, tocaba violín en el conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil.

- **¿Qué instrumento entona?**

Actualmente toco guitarra, aclaro que no pretendo ser guitarrista, lo utilizo porque me sirve como un instrumento armónico, para escribir y corregir cosas.

- **¿Qué título tiene?**

Ingeniero en sonido y Productor musical.

- **¿Usted produce su propio material musical?**

No, trabajo con artistas. En el disco de Mariela Condo hay 2 o 3 canciones mías, armonizo la idea de la gente, si hace falta letra, aumento, pero no hago discos de Daniel orejuela.

- **Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014.**

* Hice un disco con pies en la tierra.

*Hice una agrupación quiteña llamada Papaya Dada.

* Formé otra agrupación quiteña llamada los Mala Maña.

* Hice un disco de pasillos y música nacional con Carlos Grijalva.

* Hice un disco con Mariela Condo.

* Hice un disco en Madrid con Luis Verde.

* Hice un disco en España con Carlos Trujillo.

* Hice un disco en México con un percusionista Memo Barrón, ese salió en diciembre del 2013.

* Y el disco de latin jazz con un colombiano Mauricio Diaz en Alemania.

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

Creo que ahora hablar de fusión, yo creo todos somos ciudadanos del mundo, trabaja con ecuatorianos que tren otras influencias , traen su bagaje musical.

Fusión= Encuentro de varias culturas

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

No es ventaja o desventaja, esto sucede, va a suceder, hay músicos estudiados que tienen mas información de otras partes.

- **¿Conoce alguna fusión realizada por músicos empíricos?**

Los músicos verdaderos, músicos de la vereda, si han tenido la oportunidad de ver otras culturas, ya ahí esta la fusión, porque eso influye en cada uno, como por ejemplo Raimon Rovira no es un músico que ha salido a estudiar pero se prepara constantemente, si escuchas su manera de tocar y en su manera de expresar la música muchas influencias de pianistas extranjeros.

Hice un estándar , summertime, con Papaya Dada que termino siendo pasillo, tan solo depende de la influencia interna que tenga cada músico.

- **¿Qué es para usted calidad?**

Es un termino que lo utilizamos para decir que algo es bueno, que nos gusta.

La calidad musical es el cariño que le pones a las cosas para que salgan bien. “Lo que es bonito es lo bonito, es lo que te gusta”. La calidad estética falla cuando se hace solo por vender.

- **¿Quién hace los arreglos de los temas?**

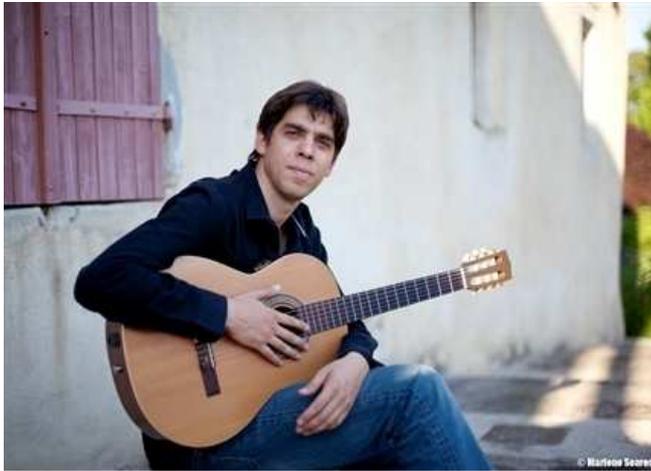
Yo mando a arreglar muchas cosas, armonizo de acuerdo a la personalidad del músico. En el disco de Mariela Condo Escogí 6 arreglistas pero apropiado, estaba buscando homogeneidad y heterogeneidad en un trabajomusical, trabajé con Raimon Rovira, Andrés Noboa, Leonardo Cárdenas, Esteban Portugal y Gandhi Rubio (saxofonista de Papaya Dada).

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

Honestidad en todo lo que hagas, la música es tan sensible que cuando haces algo forzado se nota, no lo hagas para vender, sino por que eso es lo que te nace., porque lo sientes. La fusión no tiene receta, son solo cosas que van saliendo.

ENTREVISTA #2 (PRODUCTOR): Donald Regnier

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

Yo empecé a los 10 años tocando guitarra, soy francés. Estudie en la Universidad informática, pero nunca estude música, soy autodidacta.

- **¿Desde cuándo decide hacer su propio material musical? Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014**

En 1999 me encontré con María en Francia y después de haber trabajado como 10 años con ella en Francia, decidimos hacer un proyecto de música ecuatoriana, yo no conocía esta música.

La idea surgió en el 2005, que se concretizó en un disco en el 2008. Vinimos acá a Ecuador desde el 2005 al 2007 para estudiar esta música.

Conocimos a músicos de aquí, a Raimon, al Cayo, a Mariela Condo, a Segundo Condor, a muchos músicos de los instrumentos andinos también.

Grabamos un disco llamado “ Al cantar tus flores” en el 2007. En el 2008 lo lanzamos en Francia, y luego pensamos que el público era aquí, no era para nada en Francia, porque la música ecuatoriana es totalmente desconocida allá en Francia.

Decidimos intentar venir a vivir aquí, para ver si hay público para lo que estamos haciendo, primero nos dimos cuenta que prácticamente estábamos solos eso

Para mí fue muy importante el disco de Alex Alvear en el 2008 llamado Equinocciales, pero como Alex no vive aquí, él no estaba difundiendo su

disco, para mí es uno de los únicos que ha tenido esta versión moderna de la música ecuatoriana cantada

En el 2008 lanzamos el primer disco también acá en Ecuador, realmente no tuvimos tanta acogida porque era algo nuevo. Tuvimos que lanzar el segundo disco para tener público, que es el que nos sigue ahora.

Fue un proceso muy largo de juntar público, aunque la gente que nos sigue es porque están cansados de escuchar la misma interpretación de hace 40 años.

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

En realidad es una palabra que no me gusta, porque no creo que en la música se pueda fusionar cualquier cosa, me gusta más la palabra mestizaje, porque se refiere a la nacionalidad de dos personas, con culturas distintas, es decir, implica el conocimiento más profundo mezclando.

Para mí la fusión es mezclar cualquier cosa para ver lo que sale.

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

Para mí es una ventaja, no creo que haya otra opción, de la misma forma estamos en un mundo que se va por la globalización, es decir que podemos estar de acuerdo o no.

No podemos hacer un mestizaje musical que va a tener solo una visión comercial, solo tratar de vender, sino un mestizaje musical que si tenga conciencia, que está bien hecho y que va a aportar algo nuevo, enriqueciendo a las culturas que son parte del mestizaje.

- **¿Qué géneros nacionales sueles utilizar para este tipo de trabajo?**

Básicamente yo pienso que depende la cultura de cada uno, lo más fácil es con el pasillo, porque el pasillo ya es un género que es muy mestizo, entonces no es un género puro, con el albazo también, tal vez con la música afro, pero considero que es más difícil porque este tipo de música es más pura.

- **¿Qué tipos de recursos rítmicos, armónicos y melódicos utilizas para hacer ese mestizaje musical?**

Melódicos= Yo no cambio las melodías de los temas con los que estoy trabajando, porque pienso que eso es la esencia de la canción. La melodía de una canción lo que va a hacer es vivir el recuerdo de la memoria colectiva.

Armonía= es muy amplio los recursos que uso en el sentido que yo por las investigaciones musicales que he hecho y los géneros que he estudiado en mi vida, yo me he dado cuenta que no existe algo como la armonía del jazz, la armonía clásica o la armonía ecuatoriana, etc, para mí todo eso, son colores distintos que

vienen de una misma esencia que se llama la armonía que es una, que son recursos que se pueden utilizar en cualquier ocasión, o sea que puedo utilizar alguna progresión que venga del jazz o de la música clásica o de la música brasileña, tan solo son una forma diferente de organizar los acordes, pero las funciones armónicas son las mismas.

Ritmo= en la parte rítmica hay un poco mas de libertad, la base de los ritmos folklóricos son la mezcla del 3/4 y el 6/8, entonces esta mezcla que existe entre los dos hace que hayan puentes entre los géneros.

- **¿Qué es para usted calidad? ¿La calidad se puede medir?**

La calidad carece en el arte. Mucha gente pretende hacer arte, pero no hacen arte, porque no masterizan las técnicas del arte. Para mi la calidad es algo que se puede medir por las técnicas, considero que hay que estudiar una tradición no importa cual en realidad, porque no hay un genero mejor que otro.

Para mi calidad y arte son como sinónimos, es difícil medir la calidad en personas que no son músicos, porque eso nos da una responsabilidad como músicos, es decir hacer un arte responsable utilizando las técnicas o herramientas que posee cada uno. Calidad es el arte, sino hay calidad no hay arte.

- **¿Quién hace los arreglos de los temas?**

Trabajamos junto con María, pero la parte instrumental la hago yo y la parte vocal la hace Maria.

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

Estudiar la tradición dependiendo de lo que quieras mestizar, porque sin la tradición el arte no tiene sentido, la buena música o la buena calidad es el arte que intentar hacer la continuación de lo primer ser humano hizo.

ENTREVISTA MÚSICOS CLÁSICOS: Carlos Hernández

- **¿A qué edad empezaron sus estudios musicales?**

Empezaron a los 14 años de edad en el conservatorio Antonio Neumane.

Mis estudios superiores los realizo en la universidad católica de Santiago de Guayaquil.

- **Breve explicación de su trayectoria o recorrido musical desde el 2010 hasta el 2014**

E incursionado en lo que es música clásica, música popular, música folklórica, distintos tipos de estilos de música ecuatoriana, y ahora lo que es el jazz.

Andalucía es un proyecto que nace con la finalidad de fusionar distintos estilos de los cuales nosotros nos hemos visto influidos, que son la música clásica, española, ecuatoriana y latinoamericana. A través de la guitarra, que es mi instrumento, hacer este tipo de música.

- **¿Con qué otro músico ha compartido sus composiciones?**

Comparto mis composiciones y el trabajo de Andalucía con Cristian Robinson mi compañero de cuerdas.

- **Según su criterio ¿Cuál es su definición sobre FUSIÓN?**

Es tomar distintos estilos de los cuales tu te hayas visto influido y crear uno nuevo, algo novedoso, un nuevo sonido, algo que no se haya escuchado pero que a la vez te suene algo familiar.

- **¿Considera que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?**

Yo creo que si es una ventaja porque en este mundo que estamos viviendo, que es globalizado, todo lo que se esta escuchando en la actualidad para mi propio criterio viene de una u otra manera de un tipo de fusión, ya sea por la cuestión armónica, melódica, por los mismos instrumentos, estamos tomando algo de otras culturas

- **¿Qué géneros nacionales usted suele fusionar?**

Personalmente me gusta fusionar el pasillo, el albazo, porque son movidos y son ritmos en $\frac{3}{4}$, esa métrica me gusta mucho.

- **¿De dónde surge su idea para fusionar?**

Surge de la necesidad nuestra de proponer algo distinto y algo que el público nos pide constantemente, que toquemos repertorio de nuestro país, como nuestro estilo de tocar no es tradicional, decidimos utilizar otros recursos para embellecer más nuestra música, no para degenerar.

- **¿Qué recursos armónicos, melódicos y armónicos utiliza para fusionar?**

En cuanto a la armonía utilizamos bastantes sustituciones, armonía funcional y armonía modal, dejamos la parte melódica intacta, es decir que la persona que escucha el pasillo o el albazo va a identificar perfectamente la melodía pero nosotros en cuanto a la armonía, le metemos más acordes, incluimos sección de solos.

Rítmicamente usamos muchos contratiempos, más o menos nos basamos en ritmos afroperuanos, hacemos el arreglo más movido, más interesante rítmicamente.

Utilizamos más elementos técnicos clásicos en la forma de tocar la guitarra es decir sin vitela, y a la vez que tocamos melodías, nos acompañamos.

- **¿Cuál es el proceso que usted lleva a cabo al momento fusionar?**

Primero escuchar mucho el tema a su manera original y todas las versiones posibles, antes de hacer mi versión. Estudio el tema, busco todos los recursos posibles para arreglar el tema y no desmejorarlo.

- **¿Qué es para usted calidad?**

Calidad= apto para el consumo.

- **¿Cuándo una fusión tiene calidad?**

Desde el punto de vista utópico, tener calidad es cuando tu has puesto todo tu esfuerzo por hacerlo bello, aunque a veces suele suceder lo contrario.

- **¿Cómo se mide la calidad de una fusión?**

Yo creo que tu la puedes medir la calidad de la fusión cuando tu trabajo tiene coherencia rítmica, armónica, melódica y simetría.

- **¿Quién hace los arreglos de los temas?**

Cristian, yo y ahora Fernando Alvarado (contrabajista)

- **¿Cómo describiría el criterio musical que utiliza al arreglar un tema?**

Parto desde un concepto muy jazzístico, es decir a los temas que tocamos al no tener cantante, lo tocamos como un estándar de jazz, mantenemos la melodía intacta, le agregamos color a la estructura armónica e insertamos secciones de solos para que se luzcan los instrumentos, en nuestros arreglos no hay instrumentos principales, trabajamos grupalmente.

- **¿Qué recomendación le daría a los músicos que hacen o quieren hacer fusión?**

Yo les recomendaría siempre estudiar mucho el estilo que quieres fusionar, por ejemplo Piazzola, fusiono mucho lo que es el tango con elementos del jazz y elementos de la música clásica, es interesante porque él tocaba en bandas de jazz e hizo su carrera en composición clásica, si tu quieres fusionar algo es importante que conozcas lo que vayas a hacer, y entre más géneros conozcas más recursos tendrás.

ANEXO #3: Preguntas a músicos extranjeros

Nombre:Matias González

Edad: 25 años

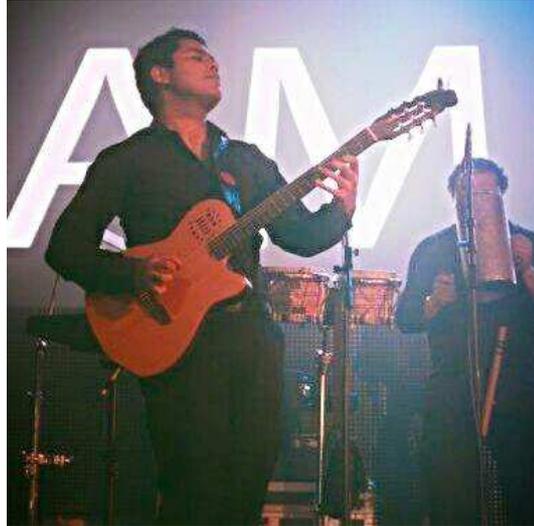
Profesión: Músico académico

Lugar donde estudió: Instituto Profesional Projazz

Título: Intérprete en jazz y música popular, mención guitarra eléctrica.

Nacionalidad: Chileno

Lugar donde vive: Chile

1.- Según su criterio ¿Cuál es tu definición sobre FUSIÓN?

Fusión: Según lo que yo entiendo, es la mezcla de dos o más estilos o corrientes musicales distintas y de forma mucho más específica, la fusión es la corrientes musical que mezcla el rock y el jazz

2.- ¿Qué es para ti la calidad?

Calidad: alto nivel de realización, ejecución creación. Es algo que se percibe como bien hecho o de gran nivel, algo confiable.

Calidad en términos musicales, la calidad es el óptimo resultado en uno o más aspectos musicales, es decir, hablamos de calidad cuando escuchamos una música que esta bien lograda en algunos aspectos musicales, ya sea el ritmo, la armonía, melodía o la suma de ellos, así como también en otros aspectos como el registro sonoro de una grabación musical.

3.- ¿Consideras que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja?¿Por qué?

La fusión entre géneros es una completa ventaja, pues amplía el espectro musical y es una de las principales razones por las cuales la música se desarrolla y nacen nuevos géneros musicales.

4.- ¿La fusión es medible?¿De qué manera lo harías?

Yo creo que la fusión si es medible, a través de los elementos que contiene, como la música se divide básicamente en ritmo, armonía y melodía, es posible medir la fusión a través de dichos aspectos, así como también por la conformación instrumental de la composición, así también al integrarse algún instrumento ajeno a

algún estilo, estaremos ya ante una fusión, en resumen podemos medir la fusión a través de la incidencia de un estilo sobre otro a través de los 3 parámetros básicos y a través del uso de instrumentos ajenos a un estilo y su incidencia música.

Nombre: Cristian Orellana

Edad: 30 años

Profesión: Músico académico

Lugar donde estudió: "Conchalí Big Band" (Única escuela en Chile de música popular totalmente gratuita; principalmente auto gestionada)

Nacionalidad: Chileno

Lugar donde vive: Chile

1.- Según tu criterio ¿Cuál es tu definición sobre FUSIÓN?

Creo que el término "fusión" se aplica a el cruce o mezcla de 2 o más estilos para crear otro, en el cual, sean identificables los distintos elementos de cada parte pero con una identidad propia.

2.- ¿Qué es para ti la calidad?

Tal vez podamos definir la calidad en la música como la seriedad con la cual se hace el trabajo, independientemente de el estilo o tipo de música que se esté haciendo.

3.- ¿Consideras que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?

A mi parecer es una ventaja, pero la "fusión se ve perjudicada cuando no se logra bien, cuando no es orgánica, cuando suena forzada.

4.- ¿La fusión es medible? ¿De qué manera lo harías?

Podríamos medir si está bien hecha o no, fijándonos en qué tan natural u orgánico suena ésta.

Nombre: Mauricio Andrés Farfán

Edad: 37

Profesión: Músico académico

Lugar donde estudió: Universidad de Playa Ancha Valparaíso, Universidad de Chile

Título: Profesor de música, pianista profesional, licenciado en educación, pos título en composición

Nacionalidad: Chileno

Lugar donde vive: Chile

1.- Según tu criterio ¿Cuál es tu definición sobre FUSIÓN?

Amalgama de géneros y estilos musicales en lo rítmico armónico y melódico con una estética determinada

2.- ¿Qué es para ti la calidad?

Concepto musical claro, con una estética determinada consecuente y equilibrada y que genere tendencia.

3.- ¿Consideras que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja? ¿Por qué?

Desventaja me parece q no. Creo q ventajas si por que permite desarrollar lenguajes q busquen innovar.

4.- ¿La fusión es medible? ¿De qué manera lo harías?

No creo, ya q involucra diferentes lenguajes y formas para transformarla en una, a veces es muy personal.

Nombre: PercyStanbury

Edad: 42 años

Profesión: Músico autodidacta

Nacionalidad: Peruano

Lugar donde vive: Lima, Perú

1.- Según tu criterio ¿Cuál es tu definición sobre FUSIÓN?

FUSION podría significar para mí (como Compositor), el coger una o varias características de un estilo musical y combinarlas con otra(s) de un género que considere como potencialmente afín, para lo que deseo hacer.

2.- ¿Qué es para ti la calidad?

La calidad “a secas” podría definirla como la realización de algún producto de manera adecuada, con un nivel de acuerdo al contexto.

3.- ¿Consideras que la fusión entre géneros es una ventaja o desventaja?¿Por qué?

Para mí, es una ventaja porque es el contar con una “paleta” más grande de posibilidades, para Expresar una determinada idea, situación o sentimiento.

4.- ¿La fusión es medible?¿de que manera lo harías?

En algunos casos es perceptible, en otros no. La música muchas veces nace del corazón, eso significa que tu intelecto está íntimamente relacionado con tu capacidad para generar música (componer).

ANEXO#4: Partituras

Rearmonización II : Acordes Híbridos

Donald Régnier

Ej.1 : Sendas distintas

Original :

Musical score for the original piece 'Sendas distintas' in G major, 3/4 time. The score consists of four staves. The first staff is the melody. The second and fourth staves are bass lines with chords G, B7, and E- above them. The third staff is a guitar accompaniment with chords E7, C, E7, and A- above it.

Rearmonización :

Musical score for the reharmonized piece 'Sendas distintas' in G major, 3/4 time. The score consists of four staves. The first staff is the melody with hybrid chords CΔ15, B-7, B^bΔ(#11), A^bΔ(#5), and FΔ(#5) above it. The second and fourth staves are bass lines with chords E/G[#], G¹⁵, F[#]b⁹, B7(#9), C[#]-11, CΔ(#11), B⁹sus⁶, and A⁷/B above them. The third staff is a guitar accompaniment with chords D/E, D^b/E, C/E, B^b/E, FΔ(#11), F[#]o(G¹⁵), and F/G above it.

- PASILLO

ESPOSA

C. RUBIRA INFANTE
ARR. CARLOS HERNANDEZ

A G_{M7} E_7 A_m C_{MAJ7} $F^{\#o7}$ $F_7^{(11)}$ E_m7 D_m7D^b7

C_{M7} E_7 A_{min7} F_7 G_{MAJ7} A_{MIN7} $B_{MIN7}E_7$ A_m7D_7

B G_m G_m F_7 E^b_9 C_{MIN7} D_7b9 D_7b9 $A_m7(b5)$ D_7b9

G_m C_9 F^b_9 B^bb_9 E^bb_9 A^b7 $A_m7(b5)$ D_7b9 G_{M7} D^7 G_{M7} D^7 G_{M7}

Paseillo

Carlos Iturralde

Intro B^bMaj7 G^b6 Gm7 Esus4 B^bMaj7 G^b6 Gm7 Esus4 F6 Em7 A7⁹₉

Piano

Bass

A A7⁹₉ E^bm9Dm9 E^bCm7 Fsus4 B^bMaj7 G^b6 Gm7 Esus4 A7⁹₉

Pno.

Bass

B B^bMaj7 G^b6 D^bMaj7 A6 D^bMaj7 A6 **C** C[#]m7 C[#]m/B C[#]m7/B^b B6 B^b7sus4 A7¹¹₉

Pno.

Bass

C[#]m7 C[#]m/B C[#]m/B^b **D** Bm7 G[#]sus4 Am7 F[#]sus4 Gm7 Esus4 F6 Gm7 Esus4 F6

Pno.

Bass

Gm7 Esus4 F6 Em7 **E** A7⁹₉ E^bm9 Dm9 E^b Cm7

Pno.

Bass

F

36 Fsus4 B^bMaj7 G^b6 B^bMaj7 G^b6 G^b6 E^bm9 Dm9 E^bm9 Dm9

Pno. *Fine*

Bass *Fine*

43 G^bm9Fm9 G^bm9Fm9 E^bm9Dm9 E^bm9 Dm9 Cm9 E^bm9 Dm9

Pno. 1

Bass 1

G

50 C m9 B^b9 G/B D⁶9 B^b/D

Pno. 2

Bass 2

H

55 C/B^b B^bm7 B^b/A^b A^bMaj7 B^bMaj7 G^b6 Gm7 Esus4

Pno. *Fine*

Bass

61 B^bMaj7 G^b6 Gm7 Esus4 F6 Em7 A7⁹
D.S. al Fine

Pno. *D.S. al Fine*

Bass *D.S. al Fine*