

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

TÍTULO:

“Contribución de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición musical en género Pop. Análisis del Pop guayaquileño “En Abril” de Jenny Villafuerte y “Tus sueños” de ABBACOOK”.

AUTOR:

Toledo Granizo, Raúl José

**TRABAJO DE PROYECTO DE TESIS DE GRADO PREVIO A
LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIATURA EN MÚSICA**

TUTOR:

Castaño, Rafael

**Guayaquil, Ecuador
2014**

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

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por **Toledo Granizo, Raúl José** como requerimiento parcial para la obtención del Título de **Licenciatura en Música**.

TUTOR

Rafael Castaño

REVISOR(ES)

Yasmine Yaselga

Juan Isidro Mejía

DIRECTOR DE LA CARRERA

Gustavo Vargas

Guayaquil, a los 3 del mes de octubre del año 2014

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **José Raúl Toledo Granizo**

DECLARO QUE:

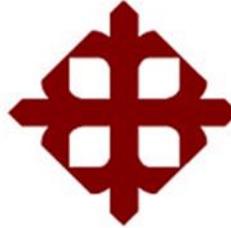
El Trabajo de Titulación “Contribución de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición musical en género Pop. Análisis del Pop guayaquileño “En Abril” de Jenny Villafuerte y “Tus sueños” de ABBACOOK” previa a la obtención del Título **de Licenciatura en Música** ha sido 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 3 del mes de octubre del año 2014

EL AUTOR

José Raúl Toledo Granizo

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

AUTORIZACIÓN

Yo, **José Raúl Toledo Granizo**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: “Contribución de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición musical en género Pop. Análisis del Pop guayaquileño “En Abril” de Jenny Villafuerte y “Tus sueños” de ABBACOOK”. cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 3 del mes de octubre del año 2014

EL AUTOR:

José Raúl Toledo Granizo

AGRADECIMIENTO

En primer lugar quiero agradecer a Dios y al milagro de la vida que me ha permitido realizar este viaje que llega a su culminación. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron en esta larga aventura, amigos, compañeros, profesores pero en especial a mis padres, que me apoyaron, a pesar de las adversidades y que siempre tuvieron una palabra de aliento en aquellos momentos difíciles.

José Raúl Toledo Granizo

DEDICATORIA

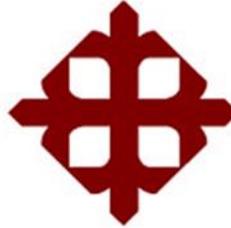
A mis padres de quienes aprendí que la familia está ahí en los momentos que más se necesita, que con amor y de dedicación se pueden alcanzar muchas cosas; a mi hermano por empujar este proyecto, a mi profe Jenny Villafuerte por formar parte de este trabajo, por sus palabras de reflexión al término de cada ciclo que pude estudiar con ella, palabras que se quedaron en mi mente y que de algún modo hicieron crecer en mí una visión distinta más madura de ver esta hermosa profesión.

José Raúl Toledo Granizo

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Rafael Castaño
PROFESOR GUÍA Ó TUTOR

Yasmine Yaselga
PROFESOR DELEGADO

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

CALIFICACIÓN

**Rafael Castaño
PROFESOR GUÍA Ó TUTOR**

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	ix
ÍNDICE DE ANEXOS	x
RESUMEN	11
ABSTRACT	12
INTRODUCCION	13
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	
1.1 Contexto de la investigación	21
1.2 Problema de la investigación	23
1.3 Justificación	24
1.4 Objetivos	26
1.4.1 Objetivos Generales	26
1.4.2 Objetivos Específicos	26
1.5 Hipótesis y variables	27
1.5.1 Variables de la investigación	27
1.6 Diseño metodológico	27
1.7 Población y muestra	31
CAPÍTULO II: Marco teórico	
2.1 Antecedentes	32
2.2 Bases teóricas	37
2.2.1 Movimiento melódico (motivo)	37
2.2.2 Desarrollo del motivo	37
2.2.3 Frase	37
2.2.4 Semifrase	38
2.2.5 Análisis melódico	38
2.2.6 Acordes	39
2.2.7 Progresiones armónicas	39

2.2.8	Cadencias	39
2.2.9	Ámbitos armónicos	40
2.2.10	Relación entre acorde y sentimiento	40
2.2.11	Análisis armónico	41
2.2.12	Ritmo armónico	41
2.2.13	Frase armónica	41
2.2.14	Intensidad rítmica	42
2.2.15	Composición musical	42
2.2.16	La forma	42
2.2.17	Sección rítmica	43
2.2.18	Música Pop	43
2.2.19	Progresiones elementales en la música pop	44
2.2.20	Calidad	47
2.3	Definición de Variables	
2.3.1	Ritmo	47
2.3.2	Armonía	48
2.3.3	Melodía	48
CAPÍTULO III: RESULTADOS Y ANÁLISIS		
3.1	Índice de métodos y técnicas	49
3.2	Técnica: encuesta	49
3.2.1	Objetivo de la encuesta	49
3.2.2	Análisis de resultados de la encuesta	50
3.3	Técnica: entrevista	53
3.3.1	Cuadro de análisis	56
3.4	Análisis Musical	58
3.4.1	Análisis formal y armónico	60
3.4.2	Análisis Melódico	71

CAPÍTULO IV: Conclusión y recomendación

4.1 Conclusiones y recomendaciones

77

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1: Preguntas de la entrevista

ANEXO 2: Partituras

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cuadro de análisis de la entrevista.

56

INDICE DE GRAFICOS

Grafico 1: Formación musical de los encuestados.	51
Grafico 2: Estilos musicales preponderantes.	51
Grafico 3: Conocimiento sobre música Pop .	52
Grafico 4: Frecuencia de práctica en composición musical.	52

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Motivo y desarrollo del motivo.	37
Figura 2: Progresión V-I.	44
Figura 3: Progresión ii-V.	44
Figura 4: Progresión ii-V-I.	45
Figura 5: Progresión I-Vi-ii-V.	46
Figura 6: Cliché Menor.	47
Figura 7: Estrofa o parte “A” (En Abril).	60
Figura 8: Puente (En Abril).	61
Figura 9: Coro o parte “B” (En Abril).	61
Figura 10: Segundo Puente (En Abril).	62
Figura 11: Coro final (En Abril).	62
Figura 12: Ending (En Abril).	63
Figura 13: Intro (Tus Sueños).	67
Figura 14: Puente (Tus Sueños).	68
Figura 15: Coro o parte “B” (Tus Sueños).	68
Figura 16: Estrofa o parte “A” (Tus Sueños).	69
Figura 17: Segundo puente (Tus Sueños).	70
Figura 18: Coro o “B” (Tus Sueños).	70
Figura 19: Ending (Tus Sueños).	71
Figura 20: Frase de la estrofa o “A” (En Abril).	72
Figura 21: Frase del puente (En Abril).	72
Figura 22: Frase del coro “B” (En Abril).	73
Figura 23: Frase del intro (Tus Sueños).	74

Figura 24: Frase del coro o “B” (Tus Sueños).	75
Figura 25: Frase de la estrofa o “A” (Tus Sueños).	76
Figura 26: Frase del puente (Tus Sueños).	77

RESUMEN

La investigación se la realizó en la ciudad de Guayaquil durante enero, febrero y marzo de 2014. El propósito de este proyecto es dar a conocer los diferentes criterios con que se usan los recursos rítmicos, armónicos y melódicos inmersos en una composición musical y demostrar cómo estos inciden en la calidad final de la composición. Se realizó investigaciones de campo mediante entrevistas, análisis de grabaciones y partituras, presentando un cuadro de resultados donde se exponen los recursos y su utilización. Se consultó a expertos en producción musical sobre criterios de composición y calidad para tener información desde una perspectiva diferente y no solo la del compositor. Se llegó a determinar que los recursos son utilizados a criterio del compositor dependiendo del estilo o género a componer; que el género es el factor que establecerá algunos de los lineamientos para generar determinada composición musical y que, para juzgar la calidad en dicha obra artística se deberá tomar en cuenta la función que va a desempeñar en el mercado musical.

Palabras claves: Ritmo, Melodía, Armonía, Composición, Calidad, Pop.

ABSTRACT

The research was conducted in the city of Guayaquil during January, February and March 2014. The purpose of this project is to introduce different criteria that the rhythmic, harmonic and melodic resources used immersed in a musical composition and show how these affect the final quality of the composition. Field research was conducted through interviews, analysis of recordings and scores, presenting a scoreboard where resources and their use are discussed. He consulted experts in musical production on composition and quality criteria to get information from a different perspective and not just the composer. It came to determine which resources are used at the discretion of the composer depending on the style or genre to compose; that gender is the factor that will set some guidelines to generate certain musical composition and, to judge the quality artwork that should take into account the role that will play in the music market.

Keywords: Rhythm, Melody, Harmony, Composition, Quality, Pop.

INTRODUCCION

El POP es un género de música popular teniendo su aparición a finales de los 50 derivado del rock and roll, en combinación con otros géneros musicales que estaban en auge en aquella época, es uno de los géneros musicales con mayor demanda en el mercado musical seguido en su mayoría por gente joven. Existen muchas críticas como las de Gabriel Villarroel en la revista colombiana “La Tadeo” sobre el POP mostrándolo como una cuestión de empresa y no de arte, sin una ambición significativa, excepto el lucro y la recompensa comercial en la actualidad. Al POP se lo ha tachado muchas veces como música producida, envasada profesionalmente y no como algo que nace de la inspiración conocimiento y creatividad de uno mismo.

Por otra parte se pueden encontrar varias críticas en la web hecha por musicólogos, sociólogos, especialistas en revistas musicales que mencionan el declive de calidad que sufre la música Pop debido a su baja de popularidad que se ve reflejado en las ventas, la opinión pública y estudios históricos. Las investigaciones demuestran que las canciones de Pop son cada vez más similares entre sí, las composiciones se han vuelto mucho más simples, tan simples que cae en la monotonía, como consecuencia del desinterés en los compositores que lanzan al mundo un producto que carece de novedades, limitándose a adaptar o imitar composiciones de sus predecesores contemporáneos.

En Ecuador el Pop es uno de los géneros musicales que más seguidores y logros ha dado al país, pero en los últimos años el pop ecuatoriano ha recibido duras críticas por parte de la prensa y de músicos profesionales, donde se evidencia una caída en la calidad de las composiciones. Realidades como *Los 40 principales*¹ es una cadena de emisoras de radio creada en España en 1966, propiedad de Prisa Radio, con versiones en once países, en Ecuador esta cadena realiza un evento donde se premia a lo mejor de la música Pop Ecuatoriana, según **Aguilar (2012)** “La gala de premiación de los 40 Principales, fiesta mayor del pop ecuatoriano, estuvo llena de chocantes sorpresas. (...) panorama de un género falto de ideas musicales y poéticas, reiterativo, monótono y muy poco exigente consigo mismo”.²

En Ecuador existen muchas propuestas musicales interesantes pero que por falta de una buena difusión, promoción, etc., el público no puede disfrutar de estas propuestas. En esta investigación se muestra mediante el análisis los recursos y los criterios de composición musical de algunas de aquellas propuestas nuevas e interesantes de Pop ecuatoriano y como la calidad está ligada al uso de estos factores. Para este análisis se ha tomado en cuenta la obra de la cantautora Jenny Villafuerte y de la banda de Pop ABBACOOK. Villafuerte finalista en el Festival de la Canción OTI'99 capítulo Ecuador, cantante y compositora guayaquileña. Tiene un B.A. en música contemporánea del IMC Berklee International Network Member de la Universidad San Francisco de Quito, actualmente se desempeña como docente en la

¹ Los 40 principales....

² AGUILAR, R *40 principales: cuatro sorpresas chocantes*, Diario Hoy, Quito, 2012, 29 de Septiembre, pag.

Carrera de Música Moderna y Popular de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ABBACOOK es una banda guayaquileña de Pop que hace su aparición en el 2012 si bien es cierto es una banda nueva algunos de sus integrantes tienen varios años de experiencia en producción musical brindando una perspectiva diferente de composición musical.

1. EL PROBLEMA

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION

La investigación se centrará en la contribución que generan los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición musical del género POP en los músicos guayaquileños.

En varios países el estudio de la música profesional tiene un tratamiento específico en cada uno de sus campos, la composición es una de las áreas más importantes en Universidades como La Escuela de Música Eastman, El Instituto Peabody, Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana, Berklee School of Music que ofrece estudios en composición como, los compositores de cine / TV / música para mejorar vídeos o películas, o componer para actuaciones en directo y / o situaciones de grabación, arreglista, educador, copista, transcriptor, editor (música para publicidad).

En Ecuador existen algunas Universidades que desde el 2006 aproximadamente, ofrecen una Licenciatura en Música como carrera profesional. Debido a su reciente aparición, aún no se establece el estudio de la composición musical en campos específicos como en las universidades nombradas anteriormente. Actualmente las Escuelas de Música en Universidades del Ecuador tienen direccionamientos hacia la teoría musical, la interpretación, producción musical,

visto de una manera más general; campos más específicos en la música como la composición es una de las áreas que está en desventaja.

En Guayaquil existen un sin número de propuestas musicales, composiciones de diversos géneros. Poco se conoce sobre cómo se aborda la composición del género pop. En el país no existe una “base científica” que detalle las claves del proceso de composición y los factores que denotan su identidad, su estilo.

Actualmente en Guayaquil existen varias bandas que experimentan con este género, pero la cobertura que se le ha dado a sus composiciones es muy superficial, limitándose sólo a indagar sobre su lado comercial mas no sobre su proceso profesional de composición. Esto de alguna manera deja a entrever que no existe preocupación sobre qué producto está saliendo al mercado, ni en saber si estas propuestas son interesantes, de un buen nivel musical digno de reconocimiento y de competencia.

Según Neumane (2013) “La literatura sobre el origen de la música moderna en el país en la década del 60 o 70 es nula. Los únicos documentos públicos de esa época están en algunas notas de periódicos”

Al considerar el término calidad en una composición Pop, no existe información que detalle la utilización de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en una

composición y como estos dan forma a un género o estilo musical, que hace que ciertas composiciones suenen más interesantes que otras.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION

El presente trabajo se enfoca en como los recursos musicales, sean estos rítmicos, armónicos o melódicos pueden determinar la calidad de una composición musical en género Pop, basándose en la obra de la cantautora Jenny Villafuerte y de la banda de Pop guayaquileña Abbacook.

Las diferentes facetas que tiene Jenny Villafuerte como interprete, compositora y docente son etapas muy importantes en la vida de un músico profesional, lo que ha propiciado el análisis de su obra. Por otra parte Abbacook, jóvenes compositores y músicos pero con mucha experiencia en producción musical crea el interés por analizar su obra y mostrar los aportes que este puede ofrecer.

La composición de música pop es un arte practicado por varios músicos guayaquileños, encontrar ese punto de mezcla entre la creatividad y el manejo de la teoría musical al momento de componer y darle una explicación científica a este proceso es un tema con pocas referencias en nuestro medio. Existen muchas propuestas de POP en Guayaquil, trabajos de buen nivel musical y otros no tanto. Estas diferencias no son más que la falta de información donde se exponen conceptos claros de la utilización de sus recursos.

Es necesario tener presente cuales son esos recursos o el tratamiento que se le da a estos por parte de los compositores consolidados en Guayaquil y mostrar lo que le da identidad al POP guayaquileño.

Por tal razón nace la necesidad de realizar una investigación que deje todos estos conceptos claros y proporcionar un material que sea de fácil entendimiento para músicos profesionales y aficionados.

1.3 JUSTIFICACION

En el ámbito de la música nacional existen varias obras en género POP, obras que han sido compuestas por músicos de diferente nivel de conocimiento musical profesional y que de alguna manera van marcando un estilo dentro de este género.

En la composición más simple hasta la más estructurada, existen factores característicos propios del género y de la localidad donde se crearon dichas obras; factores que son utilizados por los músicos, muchas veces de manera inconsciente, es decir no se ha dado una explicación científica de cómo aparecen estos factores en una obra.

Para los músicos profesionales o en formación es necesario abordar la composición de POP local desde un punto de vista científico o académico, que detalle o permita determinar con precisión, la utilización de cada uno de los recursos anteriormente mencionados y cómo estos van dando forma a un estilo en un género por tantos adoptado.

Con esta investigación se beneficiaran:

- Músicos sin formación académica que quieran incursionar o mejorar sus criterios de composición musical popular.
- Músicos académicos que deseen realizar composiciones de Pop.
- Profesores de música que quieran enseñar a componer música pop.

Con este trabajo de investigación se pretende:

- Mostrar cuales son los criterios que se deben tomar en cuenta al momento de componer una tema musical de Pop.
- Facilitar un documento de investigación científica donde se trate sobre la composición de Pop, ofreciendo un tratamiento más metódico a este proceso compositivo muchas veces espontáneo en nuestro entorno.

- Proveer una guía de composición que sirva como punto de partida a las nuevas generaciones de músicos, que les permita generar nuevas propuestas musicales en este género.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la contribución de los recursos armónicos, melódicos, y rítmicos en la calidad de la composición de Pop, comparando la obra de Jenny Villafuerte y de la banda pop Abbacook.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los recursos rítmicos, armónicos y melódicos de la composición Pop en la obra de los músicos guayaquileños; analizando sus grabaciones, realizando entrevistas, observando sus presentaciones en vivo, para obtener criterios de composición.
- Analizar la calidad de la composición Pop considerando los criterios del compositor al momento de utilizar los diferentes recursos con el propósito de poder establecer indicadores generales de calidad.
- Precisar conceptos sobre los recursos rítmicos, armónicos, melódicos y exponer los criterios con que se utilizan estos recursos en las obras de los músicos, objetos de investigación.

1.5 HIPOTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACION Y VARIABLES

¿Saben los músicos cuando realmente están componiendo POP?

¿Es esencial tener conocimientos básicos de composición para obtener una obra de alto nivel o es solo cuestión de creatividad e inspiración?

¿Las bandas guayaquileñas explotan al máximo todos los recursos armónicos, rítmicos y melódicos al proponer un tema de composición?

¿La calidad de la composición de las bandas de Pop guayaquileñas tiene el nivel para competir en el exterior?

¿Es necesaria una combinación entre el conocimiento teórico y la creatividad para obtener obras interesantes de calidad?

1.5.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACION

Variable independiente:

Recursos armónicos, melódicos, y rítmicos.

Variable dependiente:

Calidad de la composición de Pop en músicos guayaquileños.

1.6 DISEÑO METODOLOGICO

En la presente investigación haré uso de los métodos de investigación deductivo e inductivo.

Con el método deductivo realizare una relación entre variables partiendo de conceptos generales de composición para obtener información sobre este proceso. Con los resultados obtenidos realizare un análisis de las obras de Jenny Villafuerte y Abbacook.

Con el método inductivo realizaré una recolección de datos de los diferentes recursos, técnicas y criterios con el fin de obtener resultados específicos sobre las bandas a investigar y poder generar elementos de juicio generales al término de la investigación.

Exploratorio. Debido a que no existe una investigación científica sobre la composición musical en género POP, sus recursos y la contribución de estos en la composición.

Descriptivo. Realizaré observaciones de presentaciones en vivo, escucharé sus grabaciones, finalmente analizaré y compararé sus composiciones.

Correlacionado. Establecer la relación entre los recursos rítmicos, armónicos, melódicos (variable dependiente) y la calidad de la composición Pop de los músicos guayaquileños Jenny Villafuerte y Abbacook (variable independiente).

Explicativo. Determinará las diferentes formas de utilización de los recursos rítmicos, armónicos, melódicos y los efectos que estos causan en la calidad de la composición.

Tipo de diseño de investigación: Investigación de campo.

Conjunto de actividades metódicas y técnicas que se efectúan en el lugar y tiempo en que ocurre el fenómeno, su propósito es recopilar de información sobre el objeto de estudio.

Este tipo de investigación permite al investigador acercarse a la información que no ha sido documentada.

1.6.1 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:

Observación directa.

Me permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado.

Por medio de esta técnica investigare de cerca a la fuente con el fin de obtener resultados más reales; asistiendo a sus sesiones de composición y grabación.

Observación Sistemática

Es sistemática porque previamente se establecerá una estructura de la observación a realizarse, con puntos claros sobre lo que se quiere investigar; en

este caso la aplicación de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición.

Entrevista

La entrevista “es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se considere fuente de información.”³

A través de la entrevista se busca un acercamiento al punto de vista del individuo, buscando obtener una información cualitativa del objeto de investigación.

Gracias a la entrevista, se pretende obtener información espontánea y abierta que sirva de apoyo a la investigación.

1.6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Fichas

Fichas de observación directa: este instrumento registra la descripción detallada de lugares, personas, casos, etc. Esta ficha puede acompañar la entrevista para reforzar la investigación.

Con este instrumento se mantendrá un orden de toda la información almacenada con respecto al objeto de investigación, conceptos generales de composición, recursos, criterios, datos anexos. El fin de este instrumento es tener acceso directo a la información que se requiera manipular.

³ Bernal, C. (2006). *Metodología de la Investigación* (2da. Edición). México: Person.

Grabaciones

Con este instrumento podemos encontrar material de investigación registrado en archivos de audio o video, con lo que se puede rescatar información que por distancia o tiempo es difícil de acceder.

Este instrumento lo utilizare al momento de analizar las composiciones de los músicos a investigar, de esta manera se obtendrá datos totalmente confiables ya que parten de una fuente registrada.

Cuestionario

Este instrumento se basa en un conjunto de preguntas diseñadas para obtener datos que sirvan para alcanzar los objetivos de la investigación.

El cuestionario me permitirá establecer una recopilación de datos más objetiva, técnica y científica del tema a investigar. Realizando una serie de preguntas objetivas para obtener información precisa sobre el objeto de investigación.

1.7 POBLACION Y MUESTRA

Población: Músicos de Pop guayaquileños.

Muestra: Jenny Villafuerte y banda Abbacook.

2. MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES

COMPOSICION Y PRODUCCION DE UN DISCO POP ELECTRONICO

OTTO RUIZ VALLEJO

La composición y producción musical estará enfocada en el comportamiento del pop electrónico latino americano, norteamericano y europeo, en la actualidad, haciendo énfasis en la composición y producción; aportando nuevas ideas y conceptos al desarrollo musical de este género en este continente, que a pesar de ser existente es reducido y solo pocas agrupaciones han obtenido reconocimiento a nivel masivo.

Sin lugar a dudas, la composición de las canciones, es el aspecto más importante de toda la producción, debido a que sin una buena canción, nunca se podrá hacer una buena pre producción y una buena producción. Por esto, el productor recomienda asegurar la calidad de las canciones desde el principio del proyecto.

La pre-producción se encarga de mostrar al productor como suena el proyecto, y permite analizar qué aspectos sobran y cuales faltan. Como también sirve para determinar que canciones son pertinentes para el proyecto, y de pronto si se debe generar nuevo material acorde con el concepto de la producción.

Lo ideal en el momento de una grabación y una mezcla, es lograr separar el trabajo de ingeniero y el trabajo de productor. La razón de esto, es que cada persona cumpla su parte en el proyecto, y puede dedicarse específicamente en su área.

Para el productor es de suma importancia que si no domina los aspectos técnicos que maneja el ingeniero, por lo menos los entienda de alguna forma, ya que esto le permitirá al productor tener más control de su proyecto.

POR, P., & VALLEJO, O. R. COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DISCO (LARGA DURACIÓN) DE POP ELECTRÓNICO. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis61.pdf>

LA COMPOSICION MUSICAL: APORTES A LA PEDAGOGIA

Alejandro GARCÉS presenta: una investigación donde se abordan problemáticas pedagógicas de la composición musical como objeto de estudio. ¿Cómo comprenden el ejercicio de composición musical, profesionales de la música egresados de carreras musicales a nivel universitario? El ejercicio investigativo describe un programa complejo donde la tarea compositiva opera bajo una importante red de criterios de apropiación de los compositores. Bajo la guía del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, surge la intención de indagar acerca de la composición musical desde una perspectiva pedagógica. Las reflexiones que surgen, apuntan al diseño de una propuesta pedagógica musical orientada a unas comprensiones más amplias del ejercicio compositivo musical en nuestro país.

Garcés Granda, A. L., & Camargo Abello, M. (2013). La composición musical: aportes a la pedagogía. Recuperado de: <http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/handle/10818/8163>

PREFORMING RITES: ON THE VALUE OF POPULAR MUSIC

SIMON dice: En la base de cualquier distinción crítica entre la música «seria» y la «popular» subyace una presunción sobre el origen del valor musical. La música seria es importante porque trasciende las fuerzas sociales; la música popular carece de valor estético porque está condicionada por ellas (porque es «útil» o «utilitaria»). La música clásica sigue manteniendo un cariz decididamente a-sociológico. La música popular, por el contrario, se considera buena sólo para hacer teoría sociológica con ella.

Cuando analicemos la música seria, deberemos poner al descubierto las fuerzas sociales que se ocultan tras los discursos sobre valores «trascendentes»; al analizar el pop, deberemos tornar seriamente en consideración los valores desdeñados en los discursos sobre funciones sociales.

¿Cómo hacer juicios de valor sobre la música? Los músicos escriben melodías y ejecutan solos; los productores escogen entre diferentes mezclas de sonido; las discográficas y los programadores de radio deciden qué debe tocarse y qué debe emitirse; los consumidores compran un disco y no otro, y concentran su atención en determinados géneros. Como resultado de todas estas decisiones, aparentemente individuales, aparece un determinado patrón de éxito, gusto y estilo que puede ser explicado sociológicamente.

Frith, S.(1998). Performing rites: On the value of popular music. Harvard University Press. Recuperado de:

<http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BPdIfT6scIoC&oi=fnd&pg=PP9&dq=>

PREFORMING+RITES:+ON+THE+VALUE+OF+POPULAR+MUSIC&ots=Z4S4
dfh8k7&sig=V24fO22_GgPmoSezDwaRpQCADhA#v=onepage&q=PREFORMIN
G%20RITES%3A%20ON%20THE%20VALUE%20OF%20POPULAR%20MUSIC
&f=false

¿PROBLEMA? - ESA IMPRECISA FRONTERA ENTRE ROCK Y POP

Gabriel Villarroel

La acepción de pop ha cambiado con los años. En principio nació como una abreviación anglosajona de “popular”; de acuerdo a esto, toda la música popular es pop, en contraposición con la música clásica y la folclórica.

El pop es más melódico y menos exigente que la música académica. Las posibilidades comerciales que ofrecía este estilo fueron explotadas profusamente en Norteamérica. Este género nació a partir de la mezcla de tradiciones folclóricas como el country y el blues, y pronto fue asimilado por la industria hasta convertirlo en una genuina revolución juvenil. Así es que, si entendemos el pop como música popular, todo el rock es su derivado, y tanto Pink Floyd como Cristina Aguilera son música pop.

Elvis tenía más de movimientos de cadera, patillas largas y la deliberada actitud petulante, que de música. No es fácil justificar el pedestal que sostiene a la figura del cantante si tan sólo se escuchan sus discos. Primero, porque hay cientos de ellos y no todos son buenos; segundo, porque aunque su música es atractiva, no es irrefutablemente mejor que la de sus contemporáneos (como sí lo es la de los Beatles,

por ejemplo). Y es más difícil entenderlo si consideramos que Elvis ni componía ni era un instrumentista sobresaliente, a diferencia, por ejemplo, de Chuck Berry.

En realidad, no es fácil encasillar a la música pop porque ha evolucionado con las décadas. En los cincuenta estaba encarnada en el rock'n'roll, interpretado por blancos, sin la fuerza del original, interpretado por negros; en los sesenta había innumerables grupos copiando el estilo de los Beatles sin alcanzar la creatividad del cuarteto de Liverpool; en los setenta eran comunes las baladas saturadas de arreglos orquestales; en los ochenta el pop de sintetizador y los ídolos efímeros de mtv; y, en los noventa florecieron las llamadas boy bands, quintetos de jóvenes con buen ritmo pero dudoso talento.

En su ensayo “La música pop”,² el sociólogo Simon Frith dice que la música pop está definida por la ambición económica, que no es un arte sino una artesanía. Nirvana ilustra una de las más grandes ironías en la historia del rock. Inició la explosión del grunge a principios de los noventa, alcanzó el éxito masivo y abrió el mercado a estos sonidos desconocidos para el gran público. En buena parte, Nirvana vendió la cultura alternativa a la industria del pop. Nirvana ilustra lo difícil que es escapar de la industria musical.

AlguVillarroel, G. (2006). ¿Problema?-Esa imprecisa frontera entre rock y pop. Revista La Tadeo, (72). Recuperado de: <http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/521>

2.2 BASES TEORICAS

2.2.1 MOVIMIENTO MELODICO (MOTIVO)

Una sucesión de sonidos percibida como una unidad produce un movimiento melódico que puede ser el elemento que origine una melodía y que se presta para aspectos de análisis.

El **motivo** es una breve figura melódica y/o rítmica con cierto sentido; su característica principal es que aparece una y otra vez dentro de una composición musical y funciona como elemento unificador. Dos notas pueden sugerir un motivo.

Fig.1 Motivo y desarrollo del motivo.

2.2.2 DESARROLLO DEL MOTIVO

La construcción de una melodía a partir de motivos se lo conoce como desarrollo del motivo, estos desarrollos puede darse por cambios en su altura, ritmo, etc.

2.2.3 FRASE

Construida a partir de motivos que se combinan para generar una melodía, periodos o secciones más amplias. De manera más simple es un conjunto de sonidos que dentro de una línea melódica tiene sentido completo dentro de sí misma. En el

sistema tonal toda frase se desarrolla sobre una progresión armónica que termina con un proceso cadencial. Las frases están compuestas por al menos dos semifrases. La frase es el núcleo del análisis melódico.

2.2.4 SEMIFRASE

Por lo general es la unión de entre dos hasta tres, motivos melódicos, estos pueden mostrarse en división binaria o ternaria con carácter afirmativo o contrastante.

No se debe tomar como regla estricta que ciertas semifrases estén compuestas por varios motivos, debido a que algunas semifrases presentan desarrollo, por lo consiguiente un sentido de unidad. La semifrase es división primaria más importante de la frase.

2.2.5 ANALISIS MELODICO

Generalmente las melodías son el resultado de una serie de combinaciones de notas pertenecientes y ajenas al acorde. El análisis melódico consiste en mostrar la función de las notas, como integrantes de una melodía o en su aspecto armónico, como notas adicionales que embellecen el color del acorde. Otro modo de analizar es observando cuales son la notas principales de la melodía y establecer si son notas del acorde o ajenas.

2.2.6 ACORDES

Son el elemento más importante en la música moderna y constituyen la estructura fundamental del sistema armónico que la caracteriza. “Los compositores de la antigüedad pensaban en voces y no en bloques sonoros con personalidad y nombre propio capaces de agruparse para acompañar sus melodías.”⁴

Dos notas sonando de manera simultánea forman un intervalo. Dos intervalos o más que suenen al mismo tiempo forman un acorde. Los acordes pueden combinarse de diferentes maneras. Lo que musicalmente el compositor quiere lograr y la inspiración de este dictan las reglas que justifican sus diferentes combinaciones.

2.2.7 PROGRESIONES ARMONICAS

Una progresión armónica o secuencia de acordes es una sucesión de acordes. Esta progresión puede estar conformada por pocos o varios acordes, puede ser breve o larga y puede estar contenida en una o varias tonalidades. La relación secuencial de dichos acordes depende del criterio del compositor del estilo y de la época.

2.2.8 CADENCIAS

Las cadencias según Gabis (2001) son “progresiones de acordes que implican movimientos entre diferentes funciones tonales (pasajes de una situación inestable a una más estable o viceversa).”⁵

⁴ GABIS, C. (2001). *Armonía funcional*. Buenos Aires: Melos. Pág. 97

⁵ GABIS., C. (2001). Pág. 97

La cadencia no es más que un pasaje musical que constituye la transición gradual hacia el final de una pieza o de intermedio entre una parte y otra creando un efecto de reposo que suele resolver a la tónica.

2.2.9 AMBITOS ARMONICOS

Cada tipo de acorde posee una característica reconocible. La sonoridad y el ambiente que producen estos acordes se ha ido vinculando a ciertas emociones o estados de ánimo y situaciones estereotipadas lo cual permite darle cualidades como:

Acorde Mayor: alegría, esperanza.

Acorde Menor: tristeza, desilusión.

Acorde Aumentado: euforia, incertidumbre.

Acorde Disminuido: angustia desesperación.

2.2.10 RELACION ENTRE ACORDE Y SENTIMIENTO

Después de muchos años de experimentar con acordes se ha podido determinar la sonoridad de cada uno de estos con algún estado de ánimo particular. Así cuando queremos causar una sensación de alegría utilizamos el acorde mayor, si queremos causar tristeza utilizaríamos el acorde menor, si queremos sugerir suspenso el aumentado y si queremos causar angustia usamos el disminuido. Se pueden encontrar obras musicales en modo mayor (que deberían ser alegres) que expresan una gran nostalgia, u obras en modo menor (que deberían ser tristes) con una «luminosa esperanza». Hay otros factores muy importantes que pueden dar carácter a una obra: la línea melódica, sus células rítmicas y principalmente la armonía.

2.2.11 ANALISIS ARMONICO

El análisis armónico de una obra o tema musical ayuda a entender sus diferentes aspectos como la formales, funcionales, estéticos y emocionales. Este proceso es muy importante cuando queremos arreglar, orquestar, componer y especialmente en la improvisación. Lo más práctico del planteamiento del análisis armónico, es la de determinar las funciones armónicas acorde por acorde y modulaciones establecer si estamos dentro de una armonía tonal o modal.

2.2.12 RITMO ARMONICO

En el ritmo armónico están presentes los factores fundamentales como la estabilidad, inestabilidad, tiempo y percepción. El ritmo armónico, no es más que la frecuencia con que cambian los acordes de una determinada composición. Un mismo tema con ritmo armónico rápido suena diferente con ritmo armónico lento. El acorde es, por tanto, la unidad fundamental del ritmo armónico.

2.2.13 FRASE ARMONICA

Los acordes pueden formar diferentes secuencias y estas a su vez formar módulos más grandes a las que se la llama frase armónica. Una frase armónica puede ocupar uno o más compases, contener varios o pocos acordes que forman diferentes progresiones y cadencias.

2.2.14 INTENSIDAD RITMICA

En los diferentes tipos de compases los tiempos tienen su respectiva intensidad rítmica diferente. De igual forma se percibe en los compases de una frase armónica formada por varios acordes, responden a la misma pauta. Los grados de intensidad deben de tomarse en cuenta cuando se coloca un acorde por compas como cuando se utilizan varios acordes por compas.

2.2.15 COMPOSICION MUSICAL

Es el arte de crear obras musicales combinando los recursos esenciales como son la melodía, la armonía y el ritmo. A diferencia de la música clásica, la música pop no debe estar sujeta a estrictas reglas y también puede ser creada por músicos autodidactas.

Una composición de música popular está integrada por melodía, ritmo y armonía funcional (acordes que pueden ser cifrados e interpretados a gusto del intérprete).

2.2.16 LA FORMA

Es la estructura organizada de un material sonoro. Son las secciones de una obra musical.

Las formas en la música popular moderna están constituidas por secciones, repitiendo estructuras. Las formas más comunes en la música popular son la de treinta y dos compases, el blues de doce compases, la forma estrofa – coro.

La estrofa y coro son los elementos básicos en la música pop. En la música pop suele poseer introducción, puente este último como su nombre lo indica sirve de paso entre estrofa y coro en varios puntos de la obra, en algunas obras también se puede encontrar una sección para el solista muy común en el rock y el blues.

2.2.17 SECCION RITMICA

Provee a la agrupación musical el soporte rítmico y armónico. La sección puede estar integrada por diferentes instrumentos según su estilo musical y en algunos casos se puede prescindir de ella.

2.2.18 MUSICA POP

En el pop se agrupan diversos estilos musicales, reunidas más por su factor común hacia la moda, la industria y el mercado, que por determinada tendencia musical. Esto no lo hace que es un género “pobre o menor”, ya que frecuentemente produce obras de gran calidad y valor artístico. El pop en cuanto a armonía utiliza lo que cada ambiente o lugar proporciona, pero lo que más destaca es su simplicidad el hacerlo de fácil asimilación o entendimiento para un gusto más popular, sus objetivos principales son entretener, incitar al baile, emocionar y conmover al público que no busca en él una complejidad filosófica ni gran nivel intelectual.

2.2.19 PROGRESIONES ELEMENTALES EN LA MUSICA POP

La progresión V-I

Esta progresión es de las más usadas y de las más básicas. Es el ejemplo perfecto de progresión de acordes de movimientos a acordes de descanso. V7-I.

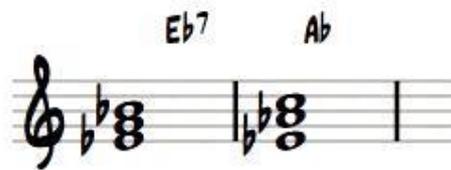

Fig.2 Progresión V-I

La progresión ii-V

Es una de las progresiones más usadas en la música pop, rock y jazz. Agregando un acorde ii antes de un acorde V se incrementa la tensión y la sensación de movimientos. A veces el acorde V es seguido por el I y a veces se tocan una serie de compases en ii-V para terminar resolviendo con I.

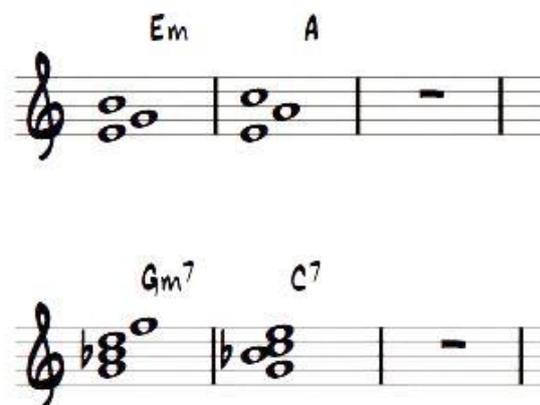

Fig.3 Progresión ii-V

La cadencia ii-V-I, también conocida como la cadencia dominante, es una progresión de acordes cadencial muy utilizada en la música popular, especialmente la armonía del jazz. Se trata de una sucesión de acordes cuyas “raíces”⁶ ascienden por quintas. En un tono mayor, el segundo grado (ii) la tríada es menor, mientras que en un tono menor, esta tríada se ve disminuida. El acorde de dominante es, en su forma más básica, una tríada mayor y comúnmente un acorde de séptima dominante. Con la incorporación de modificaciones acordes, sustituciones y extensiones (con mayor frecuencia séptimas) existen variaciones ilimitadas en esta simple fórmula.

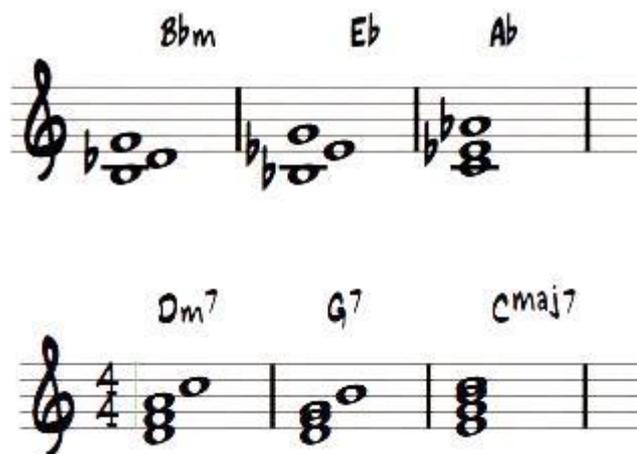

Fig.4 Progresión ii-V-I

La progresión de acordes I-Vi-ii-V

El acorde VI es otro menor 7 acorde construido sobre la sexta nota de la escala mayor. Esta es otra de las progresiones más usadas en la música popular.

⁶ Raíz: conocida como tónica en armonía tradicional.

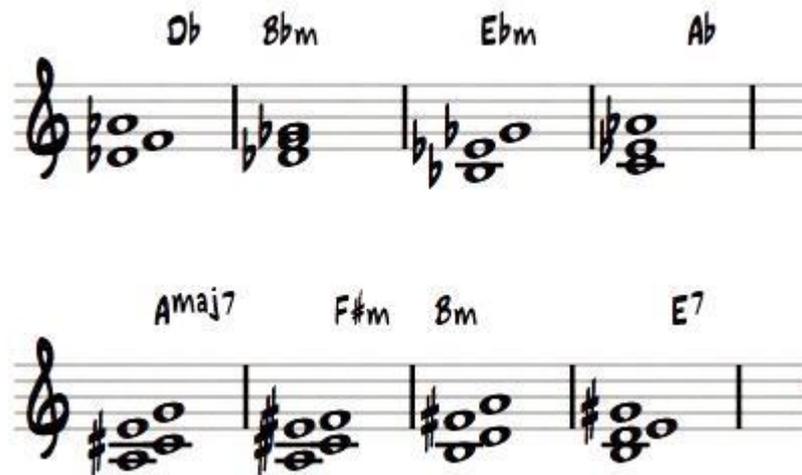
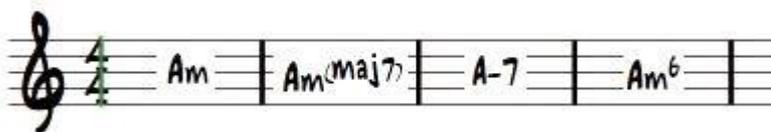

Fig.5 Progresión I-Vi-ii-V

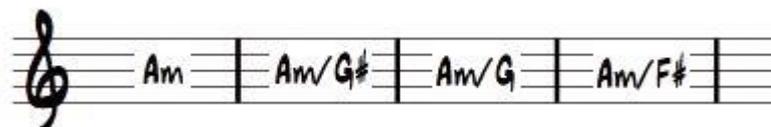
2.2.20 CLICHE MENOR

Existen fórmulas armónicas menores de uso frecuente que reciben el nombre de cliché menor. Las más comunes son las variantes de un mismo acorde al mover algunas de sus voces.

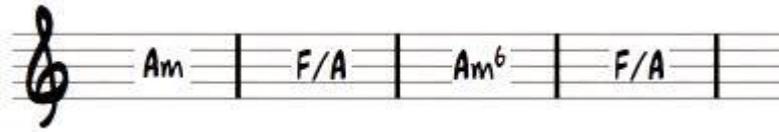
Movimiento cromático ascendente

Movimiento cromático descendente

Movimiento Cromático

Movimiento descendente por escala

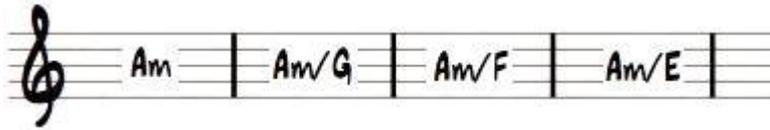

Fig.6 Cliché Menor

2.2.21 CALIDAD

La calidad en la música moderna popular es un tema muy delicado ya que depende de diversos factores, se podría decir que la calidad de una composición musical es relativa y que esta depende del oído crítico. Pero existen ciertos parámetros que la composición musical debe tomar en cuenta cuando se quiere obtener una composición de calidad, estos parámetros los dicta el género musical en el cual se quiere intervenir.

2.3 DEFINICION DE VARIABLES

2.3.1 RITMO

El ritmo es el concepto más básico que tiene la música. Es un fenómeno temporal controlado y organizado sonoro o visual de pequeña y mediana escala. Una definición general de ritmo responde a un patrón regular en el tiempo que se muestra en un fenómeno cíclico dentro de un periodo.

2.3.2 ARMONIA

Alchourron () dice que la armonía es “el arte y la ciencia de los acordes y sus combinaciones”.⁷

Esta palabra viene del Latín *harmonía*, que quiere decir ajustamiento, combinación. Una definición más general de armonía hace referencia a la emisión de dos o más notas musicales al mismo tiempo. La armonía clasifica acordes e intervalos, busca diferentes formas de combinar dichos acordes y producir diferentes efectos, sensaciones: reposo, tranquilidad, tensión, nostalgia, desesperación, ira, etc.

2.3.3 MELODIA

Etimológicamente la palabra melodía proviene de dos voces griegas “*melos*” que significa canción, música o tonada y “*aoide*” que quiere decir canto, canción. Melodía es una sucesión ordenada de notas musicales de diferente altura y duración que expresan una idea musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento.

⁷ ALCHURRON, R. (2006). *Composición y Arreglos*. Buenos Aires: Melos. Pág. 15

3. RESULTADOS Y ANALISIS

3.1 INDICE DE METODOS Y TECNICAS

3.2 TECNICA: ENCUESTA

Contribución de los recursos rítmicos, armónicos y melódicos en la calidad de la composición en género Pop.

Realizado por: José Raúl Toledo Granizo

3.2.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA

El motivo de la encuesta es determinar en qué nivel se encuentra el dominio de los conceptos básicos de composición musical y que tanto se conoce sobre el género pop, para determinar si esto influye directamente en la calidad de las propuestas musicales.

La presente encuesta se la realizo vía on-line utilizando Google Drive y Facebook, los encuestados están dentro de un grupo que reúne a músicos aficionados, estudiantes y profesionales entre 18 y 30 años de edad todos de la ciudad de Guayaquil.

Las preguntas están orientadas a averiguar si la composición música es parte del hábito de estos músicos saber con qué frecuencia la realizan y determinar que tanto el género Pop es de su dominio.

3.2.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Dentro de un grupo de 40 encuestados, la mayoría estudiantes de música, profesionales y aficionados todos estos dentro de la ciudad de Guayaquil y con un mínimo y un máximo de 3 a 17 años de actividad musical y con conocimientos en Jazz, Rock y Pop como géneros preponderantes.

Se pudo determinar de manera directa que el conocimiento sobre el género Pop da como resultado un nivel medio-bajo refiriéndonos a conceptos, la gran mayoría es parte de esta influencia musical pero no tiene un concepto claro de que encierra este género musical.

Se puede observar que un alto porcentaje cuando de reconocer a artistas locales que se dedican a este género musical; los mismos son calificados con una calidad medio-bajo.

Sobre el tema calidad y los parámetros con que se juzga una composición musical refleja un conocimiento muy superficial. La actividad de composición musical es adoptada por la mayoría de los encuestados y su frecuencia de práctica es de 1 hora a la semana, esto da a conocer que para ser hábil en una actividad determinada en este caso la composición, el tiempo que se le otorga es muy bajo.

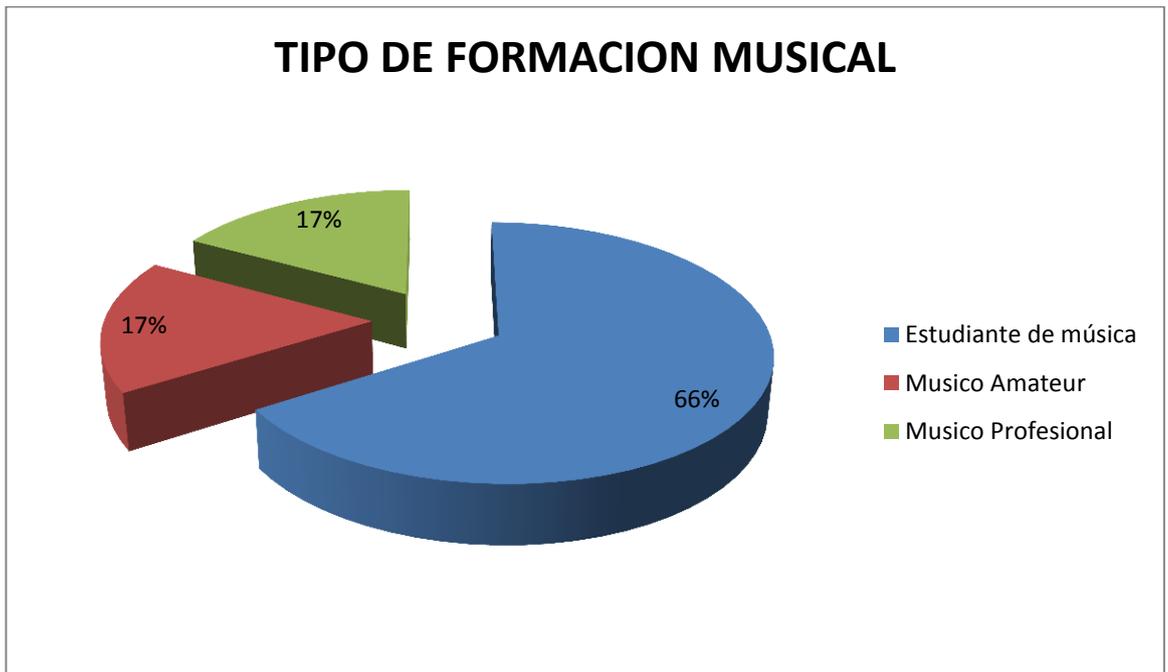

Grafico 1. Formación musical de los encuestados

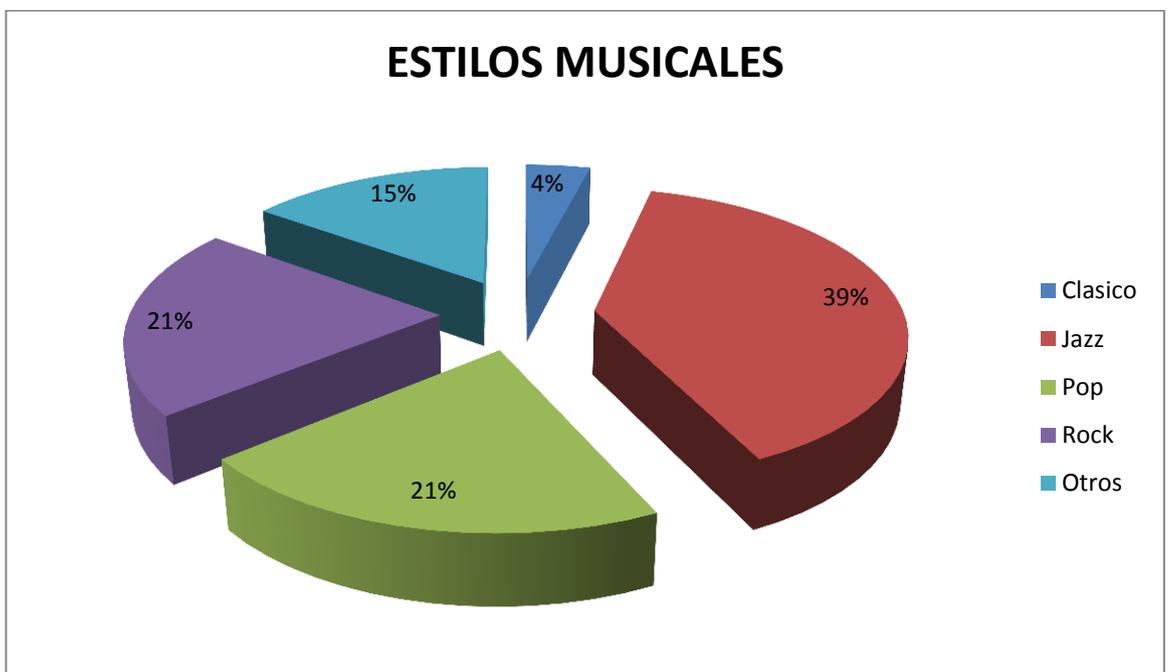

Grafico 2. Estilos musicales preponderantes.

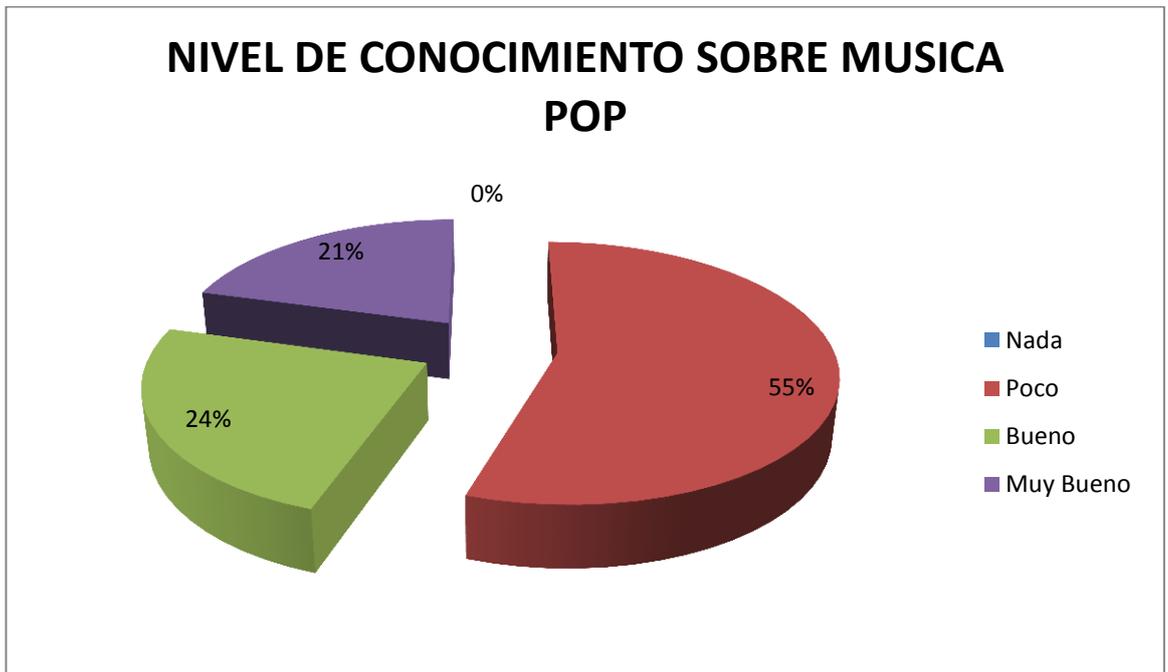

Grafico 3. Conocimiento sobre música Pop

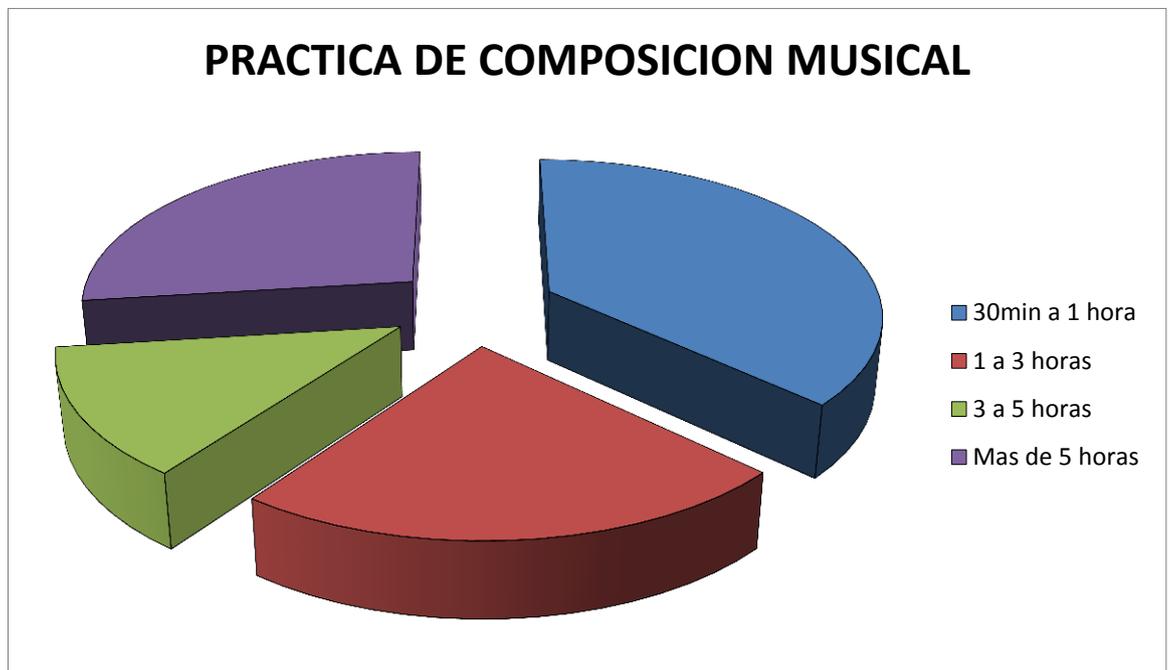

Grafico 4. Frecuencia de práctica en composición musical.

3.3 TECNICA: ENTREVISTA

Jenny Villafuerte

¿Qué es música Pop para Ud.?

Música popular, música que se puede digerir fácilmente con la cual mucha gente se identifica, el público no reconoce que pasa exactamente en cuestión de armonías pero se engancha fácilmente con una letra llevada de una buena melodía, mensajes cortos y de fácil entendimiento. Música Pop es música popular.

¿Qué es componer música para Ud.?

Para mí es un arte, existe mucha gente que no tiene preparación académica pero tiene una musicalidad extraordinaria, te lo digo yo porque tuve la oportunidad de compartir con gente que es extremadamente talentosa creativa sin tener preparación académica musical. Es un arte definitivamente.

¿Cuál es el proceso que sigue cuando empieza a componer?

A mí me viene toda la idea completa a la cabeza, la idea de lo que quiero escuchar. No me pasa que pienso en una armonía o melodía para luego desarrollar la idea, cuando estoy componiendo yo ya sé cómo quiero que suene que formato voy a usar.

¿Existe cierta ventaja en la composición amateur y por qué?

Depende hay gente que nace con mucha musicalidad que simplemente se sienta y compone, tienen las ideas tan claras, yo creo que mientras no falte alma es siempre una ventaja.

¿Qué características hacen que una composición demuestre originalidad dentro de un género por tantos adoptado como el Pop?

Esto es más una cuestión cultural: la influencia cultural, el entorno en que estas te nutre de nuevas ideas.

¿En qué elementos musicales se apoya más su obra? (rítmicos, armónicos, melódicos)

Me gusta más la parte melódica no me gusta mucho irme por las armonías complejas hay cosas que la gente podría decir que son complejas en cuestión de armonías pero realmente es porque no están acostumbrados a escuchar yo no considero que sean armonías complejas, me gusta mucho el balance entre melodía y ritmo.

¿Cuándo considera que una composición musical es de calidad?

Es difícil juzgar la calidad de una composición porque uno no puede estar en la cabeza del compositor, es más de gustos. Calificar una composición es complicado al menos que lo quieras encasillar dentro de una cuestión comercial, pero cuando hablas de arte eso es muy libre.

Jorge Campoverde “ABBACOOK”

¿Qué es componer música para Ud.?

Componer música no es solo cuestión de teoría sino de mucha sensibilidad, se trata de mezclar la los conocimientos con lo que sientes con lo que quieres transmitir.

¿Qué es música Pop?

Pop es popular es lo que le agrada a todo el mundo fácil de entender fácil de digerir, la gente se mete rápido en este tipo de propuestas no hay armonías complicadas.

¿Qué habilidades o competencias cree usted que sean indispensables para componer?

El ridículo es lo más importante que un músico necesita para crecer, si no eres ridículo no vas a experimentar, no vas a crear y eso es lo que se necesita.

¿Cuál es el proceso que sigue cuando empieza a componer?

Las ideas se grababan en un teléfono luego nos vamos al estudio, primero formamos una plataforma armónica luego de eso empezamos a crear la batería, el bajo. Nos basamos en una base rítmica armónica y luego se van generando melodías.

¿Qué características hacen que una composición demuestre originalidad dentro de un género por tantos adoptado como el Pop?

La composición ecuatoriana es muy pobre, lo que suena en la radio como pop ecuatoriano los artistas de siempre es demasiado pobre porque se van de una propuesta sencilla a algo simple sin sabor. Existen propuestas muy interesantes por su apertura a otras culturas.

¿Que más nos puede decir sobre su obra en términos de composición (estética)?

El uso de varias melodías superpuestas juegos de ritmos en dichas melodías y el uso de efectos de sonido para las guitarras.

¿En qué elementos musicales se apoya más su obra? (rítmicos, armónicos, melódicos)

Considero que nos apoyamos más en los recursos rítmicos sobre melodías sencillas.

¿Cuándo considera que una composición musical es de calidad?

Eso es tan relativo depende del oído crítico, hay composiciones raras no te puedo decir que sea mala; pero creo que si tu estas creando por decir Pop para gente Pop tu composición debe de ir dentro de ese círculo. Para que sea de calidad necesitas darle

al público algo sencillo algo que no les estrese la vida debe existir un balance entre armonía y melodía.

3.3.1 CUADRO DE ANALISIS

ANALISIS DE DATOS		
CATEGORIAS	ENTREVISTA	ELEMENTOS TEORICOS
<p>RECURSOS : MELODICOS ARMONICOS RITMICOS</p>	<p>“Me gusta más la parte melódica no me gusta mucha irme por las armonías complejas “. EF1M</p> <p>“Me gusta mucho el balance entre melodía y ritmo”. EF1M</p>	<p>“Las composiciones de Pop se basan en estructuras armónicas simples.”</p> <p>“El Pop es un género que se deriva del rock and roll. Este es un género que puede combinarse fácilmente con otros ritmos como funk, rock, hip hop, etc.”</p>
<p>RECURSOS : MELODICOS ARMONICOS RITMICOS</p>	<p>“Formamos una plataforma armónica sencilla, luego de eso empezamos a crear la batería el bajo”.EM1MP</p> <p>“Nos basamos en una base rítmica armónica y luego se van generando melodías”.EM1MP</p> <p>“El uso de varias melodías superpuestas juegos de ritmos en dichas melodías”.EM1MP</p> <p>“Nos apoyamos más en los recursos rítmicos sobre melodías sencillas”.EM1MP</p>	<p>“El Pop al ser considerado un género comercial requiere de melodías sencillas pero contagiosas fáciles de recordar.”</p>
	<p>“Es un arte, crear ese</p>	

COMPOSICION MUSICAL	medio para transmitir emociones.” EF1M	
	“Componer música no es solo cuestión de teoría sino de mucha sensibilidad, se trata de mezclar la los conocimientos con lo que sientes con lo que quieres transmitir.” EM1MP	“Arte de crear obras musicales combinando los recursos esenciales como son la melodía, la armonía y el ritmo.”
CALIDAD DE COMPOSICION POP	“Calificar una composición es complicado al menos que lo quieras encasillar dentro de una cuestión comercial, pero cuando hablas de arte eso es muy libre”. EF1M	
	<p>“Relativo depende del oído crítico. Si tú estás creando Pop para gente Pop tu composición debe de ir dentro de ese círculo”.EM1MP</p> <p>“Para que sea de calidad necesitas darle al público algo sencillo algo que no les estrese la vida debe existir un balance entre armonía y melodía”.EM1MP</p>	“La calidad de una composición Pop depende de muchos factores que van más allá del ritmo armonía y melodía; depende mucho de la calidad de grabación de los equipos y el lugar de grabación, la promoción del tema eso genera un patrón de éxito, gusto y estilo.”
	“La interpretación es parte importante de la composición, en la interpretación se muestra realmente la esencia que posees”.EM2MP	

3.4 ANALISIS MUSICAL

EN ABRIL

JENNY VILLAFUERTE

INTRO E_{MIN}^7 $F^{\#}_{MIN}^7$

ESTROFA

A E_{MIN}^7 $F^{\#}_{MIN}^7$

E_{MIN}^7 $F^{\#}_{MIN}^7$

9 G A B^b C D_{MAJ}^7

PUENTE

13 C_{MAJ}^7 A

16

CORO

B D_{MAJ}^7 A_{MIN} G C A G E_{MIN} A

E_{MIN}^7 $F^{\#}_{MIN}^7$

INTRO

25 E_{MIN}^7 $F^{\#}_{MIN}^7$

A

2

E_{MIN}^7 $F\#_{MIN}^7$

33 G A B^b C D MAJ⁷

PUENTE

37

C MAJ⁷ A

40

D MAJ⁷ A MIN G C A

B

D MAJ⁷ A MIN G D/F[#] E MIN A

47

D MAJ⁷ A MIN G C A

51

D MAJ⁷ A MIN G D/F[#] E MIN A

55

F G

PUENTE

59

F B MIN C G A

63

3.4.1 ANALISIS FORMAL Y ARMONICO

JENNY VILLAFUERTE

Tema: En Abril

Es un tema Pop a ritmo de funk, su estructura o forma consta de INTRO – ESTROFA - PUENTE – CORO – INTRO – ESTROFA – PUENTE – CORO – PUENTE – CORO – ENDING.

Fig.7 Estrofa o parte “A”

El intro se compone de 4 compases y la primera estrofa está constituida de 8 compases, ambas partes poseen un mismo ritmo armónico de dos compases por acorde (E-) y (F#-) II- y III- respectivamente.

13 PUENTE

IV V (bVI o Sub V/V) (bVII o Sub V/VI) I

G A B \flat C D $\text{maj}7$

16

(bVII o Sub V/VI) V

C $\text{maj}7$ A

Fig.8 Puente

El puente se compone de 6 compases, en el 2 primeros compases se puede observar una sucesión de triadas mayores que va al I con una duración de 2 compases quedando de la siguiente manera IV, V, bVI o Sub V/V, bVII o Sub V/VI, Imaj7, luego regresa a (C) resolviendo de manera deceptiva sobre (A) como V.

19 CORO

I (bVII o Sub V/VI) IV V

D $\text{maj}7$ C G C A

23

II-

D $\text{maj}7$ C G E m A

Fig.9 Coro o parte "B"

El coro se compone de 8 compases, en el primer compas aparece (Dmaj) como I, luego un (C) como bVII o Sub V/VI en resolución deceptiva sobre (G) como IV, regresa a (C) en el cuarto compas del coro para ir a (A) como dominante del Imaj7 repitiendo así los 3 primeros compases del coro con excepción del ultimo compas donde aparece (E-) como II- seguido del V.

Las siguientes partes de la forma son el INTRO – ESTROFA – PUENTE, estas conservan la misma estructura armónica analizadas anteriormente, luego aparece el CORO con la misma estructura armónica pero con una duración de 16 compases.

Fig.10 Segundo Puente.

El puente empieza con un (F) durante dos compases como Sub V/II que resuelve a (G) IV que por compartir notas con (E-) son reemplazados entre si y cumplen la función de subdominantes esto durante los siguientes dos compases, luego vuelve a (F) durante dos compases más para resolver en (B-) como VI-, vuelve a aparecer bVII con resolución deceptiva a (G) como IV y finalmente utiliza (A) como V y dominante para Dmaj7.

Fig.11 Coro final.

El último coro dura ocho compases similar en estructura armónica a los anteriores, con la diferencia del (D/F#) en el tercero y séptimo compases del coro que funciona como I y el (E-) que aparece en el cuarto y octavo compases del coro funciona como II- para finalizar con un (A) para resolver en II- (E-).

Fig.12 Ending.

El ending tiene una duración de dos compases y empieza con el (E-) II- para luego ir al bVII dejando el final del tema suspendido o inconcluso.

TUS SUEÑOS

JORGE CAMPOVERDE

ESTROFA

A MAJ⁷

A⁶

A MAJ⁷

A

G MAJ⁷

G⁹

G MAJ⁷

G⁹

5

G⁹

G MAJ⁷

G⁹

9

PUENTE

E MAJ⁷

E^o

12

A

F#

16

CORO

E MAJ⁷

E^o

B

20

A

F#

24

E

F#

28

2

A

F#

32

C#MIN

36

ESTROFA

A

A

40

C#MIN

44

A

48

C#

52

PUENTE

B

A

56

59

CORO

B

E F# 3

62 A F#

Detailed description: This musical staff (measures 62-65) is in the key of E major. It begins with a whole rest in measure 62. In measure 63, there is a quarter note E, followed by eighth notes G# and A. Measure 64 contains a dotted quarter note B, an eighth note G#, and a quarter note A. Measure 65 features a quarter note E, an eighth note G#, and a quarter note A. Chord symbols E and F# are placed above the staff, and A and F# are placed below it.

66

Detailed description: This musical staff (measure 66) continues the melody from the previous staff. It starts with a dotted quarter note B, followed by eighth notes G# and A. The staff concludes with a quarter rest. Measure number 66 is indicated at the beginning.

ENDING

C#MIN A G#MIN B

70

Detailed description: This musical staff (measures 70-73) is an ending section. It consists of four measures, each containing a whole rest. Chord symbols C#MIN, A, G#MIN, and B are placed above the staff. Measure number 70 is indicated at the beginning.

C#MIN A E G#MIN

74

Detailed description: This musical staff (measures 74-77) continues the ending section with four measures of whole rests. Chord symbols C#MIN, A, E, and G#MIN are placed above the staff. Measure number 74 is indicated at the beginning.

C#MIN A E G#MIN

78

Detailed description: This musical staff (measures 78-81) continues the ending section with four measures of whole rests. Chord symbols C#MIN, A, E, and G#MIN are placed above the staff. Measure number 78 is indicated at the beginning.

C#MIN A

82

Detailed description: This musical staff (measures 82-85) concludes the ending section with four measures of whole rests. Chord symbols C#MIN and A are placed above the staff. Measure number 82 is indicated at the beginning.

ABBACOOK”

Jorge Campoverde

Tema: Tus Sueños

Es un tema Pop a ritmo de rock, su estructura o forma consta de INTRO – PUENTE - CORO – ESTROFA – PUENTE – CORO – ENDING.

ANALISIS ARMONICO

El tema en su totalidad sugiere tono de Mi mayor, se dice se sugiere debido a que el tema presenta modulaciones. La primera estrofa está compuesta de 16 compases, los primeros cuatro compases con un ritmo armónico de un acorde por compas que giran en torno de La mayor con pequeñas variaciones del acorde entre su séptima mayor y su sexta; Sol mayor está presente en los siguientes cuatro compases con un ritmo armónico de un acorde por compas y variaciones del acorde entre su séptima mayor y la novena. Estos ocho compases pueden verse como una progresión modulante entre LA y Sol mayor con la finalidad de generar ambiente y color entre estos, luego esta progresión se vuelve a repetir completamente completando así los 16 compases.

The image shows four staves of handwritten musical notation for the Intro of 'ABBACOOK'. The key signature is A major (three sharps: F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The notation is as follows:

- Staff 1 (measures 1-4): Measure 1: A^{Maj7} (with I^{Maj7} above); Measure 2: A^b (with I^b above); Measure 3: A^{Maj7}; Measure 4: Double bar line with repeat sign.
- Staff 2 (measures 5-8): Measure 5: G^{Maj7}; Measure 6: G⁹; Measure 7: G^{Maj7}; Measure 8: G⁹.
- Staff 3 (measures 9-12): Measure 9: A^{Maj7}; Measure 10: A^b; Measure 11: A^{Maj7}; Measure 12: Double bar line with repeat sign.
- Staff 4 (measures 13-16): Measure 13: G^{Maj7}; Measure 14: G⁹; Measure 15: G^{Maj7}; Measure 16: G⁹.

Fig. 13 Intro.

El puente se compone de 8 compases en el primer compas aparece el Imaj7 (Emaj7) que funciona como tónica del tema dura dos compases.

9 PUENTE

I MAJ7
E^{MAJ7}

I° o (Sub V/IV)
E^o B^{b7b5}

13

IV
A

II
F^{#5}

Fig.14 Puente

El puente sigue con un (E° o Bb7b5) I° o Sub V/IV con una duración de 2 compases y funciona como dominante para el IV (A), en el séptimo y octavo compas aparece F#5 (este último se lo conoce en el rock como POWER CHORD) que funciona como II.

CORO

I MAJ7
E^{MAJ7}

I° o Sub V/IV
E^o B^{b7b5}

IV
A

II-
F^{#5}

I MAJ7
E^{MAJ7}

II-
F^{#5}

IV
A

II-
F^{#5}

VI-
C^{#m}

Fig. 15 Coro o parte “B”

El primer coro se compone de 20 compases, el primer compás del coro tenemos (Emaj7) que cumple la función de Imaj7 y tiene una duración de 2 compases, luego aparece (E° o Bb7b5) como I° o Sub V/IV y funcionan como dominante para A que funciona como IV luego tenemos un F#5 que funciona como II-, (IV-II-) funcionan como subdominante dándole una inestabilidad sutil que resuelve a I en el noveno compas, vuelve a II-, IV y II- cada uno de estos con un ritmo armónico de dos compases por acorde, luego aparece un C#- en los últimos cuatro compases del coro que funciona como VI-.

ESTROFA

1 bVI
A

5 I-
C#m

9 bVI
A

13 I-
C#

Fig.16 Estrofa o parte “A”

La segunda estrofa se compone de 16 compases y empieza con (A) como bVI cumpliendo función de tónica en reemplazo de (C#-) I- como nuevo tono y relativo menor de E mayor, en los siguientes cuatro compases de la estrofa C#- funciona

como I- , cada uno de estos acordes tiene un ritmo armónico de cuatro compases por acorde, luego de esto se repite la estructura, el bVI reaparece y el I-.

The image shows two staves of musical notation in G major. The first staff is labeled 'PUENTE' and contains three measures. The first measure has a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a chord labeled 'V' with the letter 'B' below it. The second measure contains a repeat sign (two diagonal slashes). The third measure has a chord labeled 'IV' with the letter 'A' below it. The second staff also contains three measures, each with a repeat sign.

Fig.17 Segundo puente.

El segundo puente consta de 6 compases empezando con (B) como V en función de dominante para luego pasar a (A) como IV en el tercer compás del puente en función subdominante formando una cadencia que resuelve a (E) I donde da el inicio al segundo coro.

The image shows two staves of musical notation in G major. The first staff is labeled 'CORO' and starts at measure 5. It contains four measures. The first measure has a treble clef, a key signature of two sharps, and a chord labeled 'I MAJ7' with 'E maj7' below it. The second measure contains a repeat sign. The third measure has a chord labeled 'II' with 'F#5' below it. The fourth measure contains a repeat sign. The second staff starts at measure 9 and contains four measures. The first measure has a treble clef, a key signature of two sharps, and a chord labeled 'IV' with 'A' below it. The second measure contains a repeat sign. The third measure has a chord labeled 'II' with 'F#5' below it. The fourth measure contains a repeat sign.

Fig.18 Coro o "B"

Tiene un (E) como I, luego un F#5 como II- en el compás 64 para pasar a un (A) como IV, esos dos últimos cumplen función subdominante con un II (F#5) para resolver a (C#-) como VI- que está reemplazando al I en función tónica.

ENDING

Fig.19 Ending

El ending se compone de 26 compases, tiene un ritmo armónico de un acorde por compas, Aquí se vuelve a emplear la relativa menor con (C#-) como I-, luego pasa a (A) como bVI ambos en función tónica, seguido de (G#-) como V-, sigue (B) como VII dominante para resolver al I-, seguido de un bVI , en el siguiente compas tenemos un (E) como bIII estos tres últimos en función tónica, luego de repetir esta progresión (G#) V- resuelve al I- en el penúltimo compas del tema para finalizar en su reemplazo de función tónica bVI (A).

3.4.2 ANALISIS MELODICO

Tema: “En Abril”

La primera estrofa o parte “A” se compone de 8 compases pero la idea melódica o primer motivo aparece desde el cuarto tiempo del cuarto compas del intro.

Fig.20 Frase de la estrofa o “A”

El primer motivo melódico también funciona como semifrase (antecedente) que se desarrolla durante el primer compas de la parte “A” y está compuesta en su mayoría por notas de arpegio de manera descendente, la segunda semifrase (consecuente) empieza en el segundo compas, totalmente basada en arpeggios del acorde; aquí se completa la primera frase melódica. Esta frase se repite dos veces completando la primera estrofa.

Fig.21 Frase del puente.

El puente consta de 6 compases, la primera semifrase (antecedente) dura 3 compases y está compuesta por un motivo melódico basado en terceras y quintas del acorde con una duración de un compás, este motivo se repite rítmicamente en el siguiente compas con una variación en las notas que lo conforman, basándose en la escala del acorde completando esta primera semifrase. La segunda semifrase es un motivo nuevo basado en notas de la escala del acorde, este motivo se repite en el último compas del puente obteniendo así una segunda semifrase (consecuente) estas dos ideas completan la frase del puente

The image shows a musical score for a chorus and an introduction. The chorus, labeled 'CORO B', spans 8 measures. The chords are D MAJ7, A MIN, G, C, A, G, E MIN, and A. The introduction, labeled 'INTRO', spans 2 measures with the chord E MIN7. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. Red and blue lines highlight specific melodic motifs and their repetitions across the measures.

Fig.22 Frase del coro "B"

La frase melódica del coro se expone en cuatro compases; aquí se puede observar en el primer compas del coro el motivo que lo compone las notas del acorde, en el segundo compas aparece un nuevo motivo que se basa notas de la escala del acorde completando así la primera semifrase. La segunda semifrase es igual que la primera re exponiendo la idea principal del coro pero con variaciones en las notas que lo componen y conservando la figura rítmica de los motivos.

ANALISIS MELODICO

Tema: “Tus Sueños”

La parte “INTRO” de “TUS SUEÑOS” está compuesta de 16 compases pero la idea melódica se extiende hasta el primer compás del puente.

The image shows a musical score for the introduction of the song "Tus Sueños". It consists of four staves of music in G major, 4/4 time. The first staff, labeled 'A', contains measures 1-4 with chords A MAJ7, A6, and A MAJ7. The second staff contains measures 5-8 with chords G MAJ7, G9 (first ending), G MAJ7, and G9. The third staff contains measures 9-11 with chords G9 (second ending), G MAJ7, and G9. The fourth staff, labeled 'PUENTE', contains measures 12-14 with chords E MAJ7 and E°.

Fig.23 Frase del intro

El primer motivo que a la vez funciona como semifrase de desarrolla en los dos primeros compases de la parte “A” utilizando la tercera y quinta del acorde, luego tenemos un nuevo motivo que también cumple la función de semifrase utilizando notas de la escala del acorde, completando esta vez la frase melódica en cuatro compases. En la segunda casilla de repetición se puede observar un tercer motivo que ocupa dos compases y que se repite en los siguientes dos compases que anuncia una nueva frase que se presentara más adelante en el coro.

The image shows a musical score for a chorus phrase labeled 'CORO B'. It consists of eight measures, divided into three semiphrases. The key signature is one sharp (F#). The first semiphrase (measures 1-2) is marked with 'A' and 'F#'. The second semiphrase (measures 3-4) is marked with 'E MAJ7' and 'E°'. The third semiphrase (measures 5-8) is marked with 'A', 'F#', 'E', and 'F#'. The score includes treble clefs, a key signature of one sharp (F#), and various annotations like 'A', 'F#', 'E MAJ7', 'E°', and 'C#MIN'. Red and blue lines highlight specific melodic and harmonic elements.

Fig.24 Frase del coro o “B”

La frase del coro se expone en ocho compases dividido en tres semifrases. La primera semifrase es a la vez un motivo basado en el arpeggio del acorde expuesto en la parte “A” y de dos compases de duración. La segunda semifrase se compone de un nuevo motivo compuesto por notas del acorde dispuesto de manera ascendente con una duración de dos compases más una repetición. La tercera semifrase del coro es el mismo motivo de la segunda que se ha movido un tiempo con anticipaciones rítmicas al inicio y al final de esta semifrase basada en terceras y quintas del acorde.

ESTROFA

A

40

44

48

52

C# MIN

A

C#

PUENTE

Fig.25 Frase de la estrofa o “A”

La frase melódica de la “A” está compuesta de dos semifrases que a su vez están compuestas de dos motivos nuevos en el tema. El primer motivo basado en terceras y séptimas del acorde, el segundo motivo está compuesto por terceras y quintas de esta manera se forma la primera semifrase, la segunda semifrase contiene un nuevo motivo basado en la tónica y la séptima del acorde, con estas dos semifrases se completa la frase. La parte “A” se puede observar la repetición de la frase melódica con una ligera extensión en la parte final de la segunda repetición.

PUENTE

56

59

B

A

Fig.26 Frase del puente.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Juzgar la calidad de una obra musical o de alguna obra artística es un tema muy delicado debido a que es algo muy subjetivo y depende mucho de la persona que aprecia dicha obra.

En el caso de juzgar la calidad de una composición musical en específico de una composición pop, partiendo de los conceptos elementales, es música popular que tiene diferentes funciones en la industria, en la sociedad; mediante esta investigación se ha llegado a la conclusión que para de alguna manera juzgar la calidad de una composición musical primero se necesita ubicarla dentro de un género ya que esta establece los primeros lineamientos de la composición.

La música pop es un género que está estrechamente ligado a la industria musical y si hablamos de una industria la música es su producto, dicho producto está dirigido a un mercado y como todo producto dirigido hacia un mercado debe de pasar por ciertos controles o estándares de calidad que van desde la composición pasando por la producción hasta llegar a la puesta en escena. Para muchos de los expertos en la producción de música pop coinciden en que la composición es mucho más que escribir o crear música, es un proceso que abarca la creatividad al escribir un tema musical, escoger los equipos y el lugar óptimos para la grabación del tema, contar con el equipo humano que realizara el proceso de producción; estos son algunos factores que para muchos músicos y productores profesionales es la composición musical.

Si nos enfocamos a la calidad de una composición pop debemos pensar que esta estrechamente ligada a un éxito comercial como cualquier producto que sale al mercado. En la actualidad el éxito de una composición musical depende del músico que compone el tema, del productor que elige las diferentes mezclas de sonido, las discográficas y los programadores de radio que deciden que debe reproducirse y emitir, el público compra o no un disco y concentran su atención a determinada tendencia musical. Como resultado de cada una de estas acciones se podría obtener un patrón de éxito, gusto y estilo.

Según (Frith 1998) “La buena música es expresión auténtica de algo, una persona, una idea, un sentimiento, una experiencia compartida. La mala música no es auténtica no expresa nada”. El valor o éxito de un tema musical se mide por la capacidad de mantener viva su identidad a través del tiempo. La música pop nos hace vivir una experiencia de ubicación: en respuesta a una canción, nos sentimos atraídos a ella mediante conexiones emocionales con los intérpretes. Existen cuatro juicios de valor en la música pop y se deben a las funciones que esta desempeña. El primero es cuando nos sentimos atraídos al tema por cuestiones de identidad, usamos las canciones para sentirnos, crearnos a nosotros mismos y darnos un espacio en la sociedad. La segunda función o juicio es darnos una vía para relacionar nuestra vida emocional pública y privada, porque la gente necesita darle presencia a las emociones que de otra manera serían incómodas; son un modo de dar una intensidad emocional al tipo de cosas íntimas que nos decimos. El tercer juicio es la memoria colectiva, lo que da un valor de calidad a la música es su poder de prevalecer a través del tiempo, su capacidad de trasladarnos en el tiempo. Es aquí donde entra en acción

el impacto físico de la música, con la organización del ritmo y de la pulsación que controla la música. El cuarto y último juicio de valor es un poco más abstracto, es la de la mercancía de la música la que despierta ese sentido de posesión pero sin referirse a poseer un disco como objeto, sino de sentirse dueño de la canción misma, de la interpretación que contiene la grabación, incluso al interprete que la ejecuta.

Concentrándonos en la creación de un tema pop se ha llegado a confirmar muchas de las aseveraciones hechas por muchos músicos como por ejemplo que el éxito de un tema pop esta en la aceptación que este tenga frente al público y para que esto suceda una composición debe ser de fácil asimilación para el público, que contenga un ritmo y una melodía contagiosa donde predomina la sencillez frente a la complejidad. Pero dicha sencillez tiene su parte compleja, como en toda composición musical la idea es transmitir un mensaje de una manera clara, un buen tema es aquel que sostiene la idea principal hasta el final, para esto debe existir cohesión entre dichas ideas melódicas, saber hasta donde debemos llegar con el desarrollo de ideas aquí el límite es el mejor indicador de que debo hacer, considerar es el lenguaje musical con sus recursos armónicos, melódicos, rítmicos, tímbricos que caracterizan a un tema en particular lo que lo hace reconocible y lo mejor para enriquecer el lenguaje es escuchar el lenguaje del género en que queremos intervenir, el uso de dinámicas, articulaciones y demás abren en la composición un nuevo plano de expresión que es lo que realmente llega al público.

En las composiciones tomadas como parte de esta investigación se puede apreciar que existe un mensaje en la melodía que a su vez es sencilla y que se va remarcando durante todo el tema poseen un coro basado en ideas melódicas cortas pero

contagiosas que fácilmente se quedan grabadas en la mente de quien escucha, también se puede apreciar la utilización de ritmos muy comunes en estos temas como es el rock y el funk, en la parte armónica se puede ver el interés por llevar la armonía a un punto entre lo sencillo pero sacarlo de la monotonía armónica. Dentro de los recursos musicales analizados en este trabajo podemos decir que la aplicación del conocimiento académico es de mucha ayuda pero jamás el compositor debe desconectarse de su parte intuitiva porque la música no debe ser un medio para demostrar lo mucho que se sabe, la información que el compositor acumula a lo largo de su vida debe estar al servicio de su música siempre.

5. BIBLIOGRAFIA

ALCHURRON, R. (2006). Composición y Arreglos. Buenos Aires: Melos.

BERNAL, C. (2006). Metodología de la Investigación (2da. Edición). México Ed. Person.

GABIS, C. (2001). Armonía funcional. Buenos Aires: Melos.

AGUILAR, R. (2012, 29 de Septiembre). 40 principales: cuatro sorpresas chocantes. En: *Diario Hoy*. Recuperado de:

<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/40-principales-cuatro-sorpresas-chocantes-562632.html>

VILLARROEL, G. (2006). ¿Problema?-Esa imprecisa frontera entre rock y pop. Revista La Tadeo, (72). Recuperado de:
<http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/521>

VALLEJO, O. R. (2009). *Composición y producción de un disco (larga duración) de pop electrónico*. (Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis61.pdf>

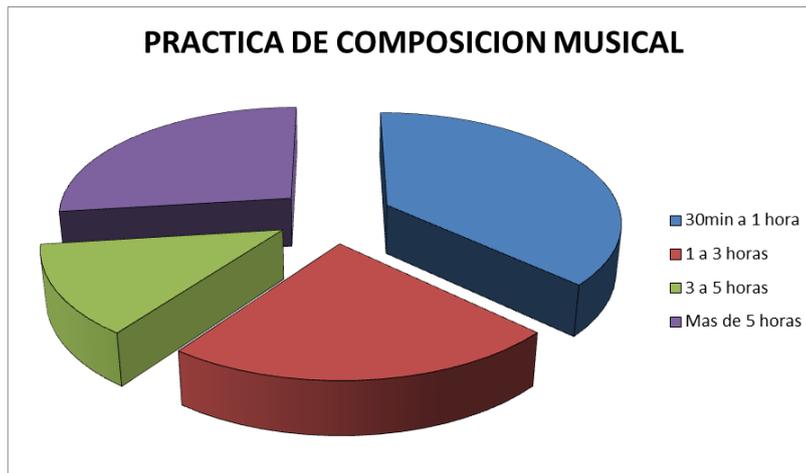
GARCES, A. (2012). *La composición musical: aportes a la pedagogía*. (Tesis de maestría. Universidad de La Sabana). Recuperado de: <http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/handle/10818/8163>

FRITH, S. (1998). *Performing rites: On the value of popular music*. Harvard University Press. Recuperado de: <http://es.scribd.com/doc/169371450/Simon-Frith-Performing-Rites>

ANEXOS 1

GRAFICOS ESTADISTICOS DEL ANALISIS DE DATOS DEL CAPITULO 3

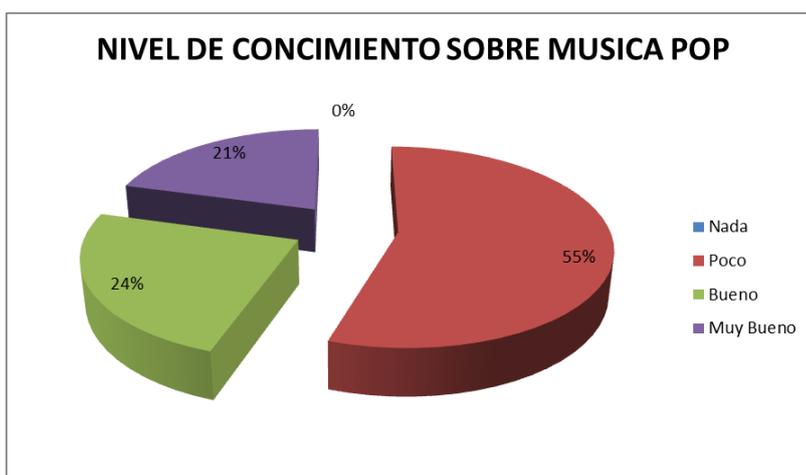
Grafico 4. Frecuencia de práctica en composición musical.

Fuente: Encuesta realizada por el autor de la presente tesis.

Autor: Realizada por el autor de la presente tesis.

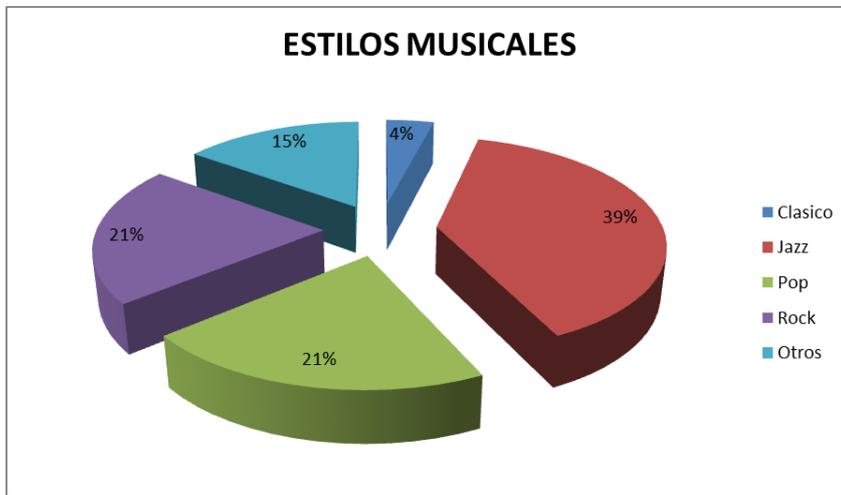
Grafico 3. Conocimiento sobre música Pop.

Fuente: Encuesta realizada por el autor de la presente tesis.

Autor: Realizada por el autor de la presente tesis.

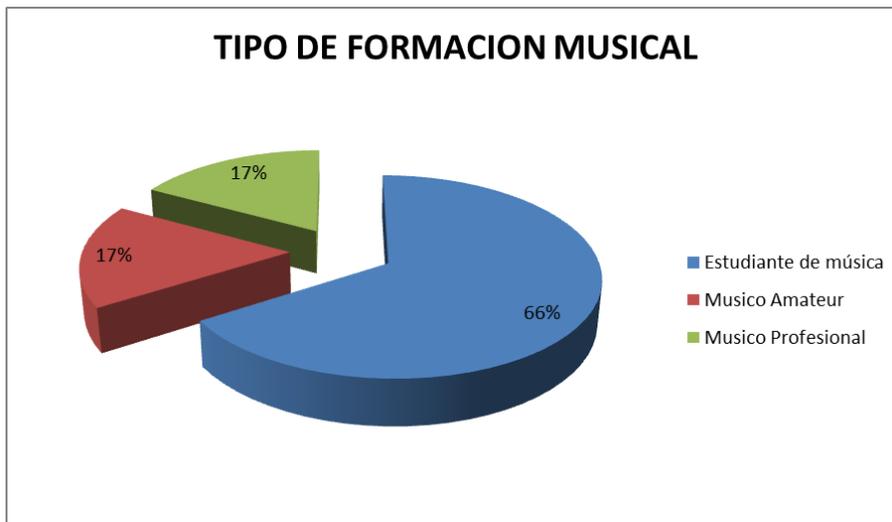
Grafico 2. Estilos musicales preponderantes.

Fuente: Encuesta realizada por el autor de la presente tesis.

Autor: Realizada por el autor de la presente tesis.

Grafico 1. Formación musical de los encuestados.

Fuente: Encuesta realizada por el autor de la presente tesis.

Autor: Realizada por el autor de la presente tesis.

ANEXO 2

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS AUTORES

Jenny Villafuerte

1. ¿Cuándo se produce su acercamiento con la música?

Desde muy pequeña a la edad de 6 años más o menos me gustaba pasar horas junto a la radio, jugando a identificar instrumentos, sonidos.

2. ¿Qué es música Pop para Ud.?

Música popular, música que se puede digerir fácilmente con la cual mucha gente se identifica, el público no reconoce que pasa exactamente en cuestión de armonías pero se engancha fácilmente con una letra llevada de una buena melodía, mensajes cortos y de fácil entendimiento. Música Pop es música popular.

3. ¿Cómo llega el Pop a su vida?

Considero a Guayaquil netamente popera y yo crecí en este entorno. Considero que crear cosas sencillas en muchas ocasiones es lo más difícil y eso fue lo que me llamo la atención.

4. ¿Con qué otros músicos ha tenido el placer de compartir experiencias en composición?

Tuve la oportunidad de compartir con el compositor quiteño Francisco Terán pude ver todo el proceso desde la exposición del tema hasta ya su transformación final, él no es alguien que compone de una manera muy teórica sin embargo tiene mucha musicalidad. También pude sentarme a conversar con Israel Brito que es compositor, cantante y productor y poder intercambiar conocimientos otros con lo que e podido compartir pero que no son de la línea pop es Daniel Manzero.

COMPOSICIÓN

5. ¿Cuánto tiempo lleva en el ámbito musical? (como compositora)

Siempre tuve esa visión en mi cabeza componer seriamente, la etapa del colegio a la edad de 12 años fue la de pulir ideas decidir que mis composiciones no se vean limitadas a un género humano que mi temas no solo se puedan cantar por una mujer o un hombre.

6. ¿Qué opina sobre la formación musical académica?

La parte académica es maravillosa porque muchas de las cosas melódicas y armónicas que tenía en mi cabeza las pude resolver cuando empecé a estudiar, empíricamente hay cosas que te limitan por el desconocimiento la musicalidad empieza a surgir porque tienes muchas más herramientas.

8. ¿Qué es componer música para Ud.?

Para mí es un arte, existe mucha gente que no tiene preparación académica pero tiene una musicalidad extraordinaria, te lo digo yo porque tuve la oportunidad de compartir con gente que es extremadamente talentosa creativa sin tener preparación académica musical. Es un arte definitivamente.

9. ¿Cuál es su principal influencia musical en términos de composición?

Es muy difícil porque aprecio muchas cosas de varios compositores y trato de sacar lo mejor de uno y de otro. No existe realmente una influencia o imagen seguir como compositora. La etapa de inicios de John Mayer es muy interesante para mí.

10. ¿Qué habilidades o competencias cree usted que sean indispensables para componer?

11. ¿Qué herramientas usa para componer? (software, grabadora, etc.)

Siempre estoy con una grabadora a la mano.

12. ¿Programa el momento que va a componer o deja que la inspiración le dicte el momento?

Hay mucha gente que compone mediante estructuras que te la enseñan cuando estudias música, pero a mi cabeza le gusta tanto componer que no tengo un tiempo indicado para componer por mis actividades también es un poco complicado prepara el momento para componer.

13. ¿Cuál es el proceso que sigue cuando empieza a componer?

A mí me viene toda la idea completa a la cabeza, la idea de lo que quiero escuchar. No me pasa que pienso en una armonía o melodía para luego desarrollar la idea, cuando estoy componiendo yo ya sé cómo quiero que suene que formato voy a usar.

14. ¿Existe cierta ventaja en la composición amateur y porque?

Depende hay gente que nace con mucha musicalidad que simplemente se sienta y compone, tienen las ideas tan claras, yo creo que mientras no falte alma es siempre una ventaja.

15. ¿Qué características hacen que una composición demuestre originalidad dentro de un género por tantos adoptado como el Pop?

Esto es más una cuestión cultural la influencia cultural el entorno en que estas te nutre de nuevas ideas.

16. ¿Que más nos puede decir sobre su obra en términos de composición (estética)?

17. ¿En qué elementos musicales se apoya más su obra? (rítmicos, armónicos, melódicos)

Me gusta más la parte melódica no me gusta mucho irme por las armonías complejas hay cosas que la gente podría decir que son complejas en cuestión de armonías pero realmente es porque no están acostumbrados a escuchar yo no considero que sean armonías complejas, me gusta mucho el balance entre melodía y ritmo.

18. ¿Acostumbra a realizar un previo análisis de la armonía que utilizara en una composición?

19. ¿Cuándo considera que una composición musical es de calidad?

Es difícil juzgar la calidad de una composición porque uno no puede estar en la cabeza del compositor, es más de gustos. Calificar una composición es complicado al menos que lo quieras encasillar dentro de una cuestión comercial, pero cuando hablas de arte eso es muy libre.

20. ¿Qué recomienda Ud. a los músicos que empiezan a componer sus propios temas?

Nunca olvidarse de la esencia de dónde venimos y poder siempre regresar a uno después de haber recorrido tantos estilos, géneros, culturas a veces encuadrarse tanto nunca olvidar la esencia porque te gusta tanto componer. La composición tiene que encontrarte trabajando.

Jorge Campoverde de “Abbacook”

1. ¿Cuándo y cómo se formó la banda? ¿De dónde viene el nombre de la misma?

La banda se inicia con Francisco Feraud y Jorge Campoverde en el estudio musical FEdiscos con un proyecto musical que al principio no fue tomado muy en serio. La banda completa se junta a mediados del 2013.

Abbacook viene del nombre de un profeta llamado “Habacu” la idea fue de Francisco y esta basado en un texto bíblico. Él quiso mezclar Abba que significa Padre y Cook que es cocinar; que quiere decir “Lo que el Padre está cocinando”

2. ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Son los mismos con los que comenzó la banda?

Francisco Feraud, Jorge Campoverde, Marco Armijos, David Rivera son los actuales integrantes.

3. ¿Cuándo y cómo se produce su acercamiento con la música?

Desde los 14 años, gracias a mi profesor de música en el colegio me enseñó a tocar la guitarra y de ahí para adelante no he parado.

4. ¿En qué género encasillan su música?

Es una mezcla de varios géneros, si queremos ser específicos yo lo llamaría Indie Pop. Nuestra música tiene mezcla de Pop, folk, country, rock, pero todo va dentro de un marco Pop.

5. ¿Cuántas producciones poseen y en qué año se produjeron?

Contamos con una sola producción realizada a mediados del 2013.

6. ¿Con qué otros músicos profesionales han participado?

David Triviño cantante y productor canadiense. Lucas Conslie colaborador en nuestra producción musical.

COMPOSICIÓN

8. ¿Cuánto tiempo lleva en el ámbito musical? (como compositor)

Desde los 14 años empecé como guitarrista, cantante y como productor-compositor como unos 7 años.

9. ¿Ha realizado estudios musicales en alguna institución musical? ¿Dónde?

No.

10. ¿Qué opina sobre la formación musical académica?

Realmente para mí la formación musical académica es algo muy importante pero siempre y cuando no se corte la naturaleza del músico su oído musical y su desarrollo creativo. Tuve la oportunidad de conocer músicos académicos de conservatorio y vi un robot sin ofender, ahora que veo y conozco amigos que estudian música moderna popular es increíble cómo han desarrollado pero en lo personal no me gusta que se encierren a estudiar un solo género musical.

11. ¿Qué es componer música para Ud.?

Componer música no es solo cuestión de teoría sino de mucha sensibilidad, se trata de mezclar la los conocimientos con lo que sientes con lo que quieres transmitir.

12. ¿Qué es música Pop?

Pop es popular es lo que le agrada a todo el mundo fácil de entender fácil de digerir, la gente se mete rápido en este tipo de propuestas no hay armonías complicadas.

13. ¿Cuál es su principal influencia musical en términos de composición?

Es toda una trayectoria desde que conocí la música empecé escuchando guitarristas solistas como Yngwie Malstine, Joe Satriani, me gustaba mucho el Heavy Metal. Ahora me gusta más el concepto de banda influenciado más por la rock británico y el Soul; bandas como The Arctic Monkeys, The Strokes, White Stripes. Más me interesan por un formato pequeño ideas sencillas pero potentes.

14. ¿Qué habilidades o competencias cree usted que sean indispensables para componer?

El ridículo es lo más importante que un músico necesita para crecer si no eres ridículo no vas a experimentar, no vas a crear y eso es lo que se necesita.

15. ¿Qué herramientas usa para componer? (software, grabadora, etc.)

Entre grabadoras y computadora. No usamos software de escritura musical.

16. ¿Programa el momento que va a componer o deja que la inspiración le dicte el momento?

Es una mezcla de ambos hay momentos en que las ideas solo fluyen sin importar lugar y tiempo pero también usamos espacios para presionarnos a crear.

17. ¿Cuál es el proceso que sigue cuando empieza a componer?

Procesos muy particulares.

Las ideas se grababan en un teléfono luego nos vamos al estudio, primero formamos una plataforma armónica luego de eso empezamos a crear la batería el bajo. Nos basamos en una base rítmica armónica y luego se van generando melodías.

18. ¿Qué características hacen que una composición demuestre originalidad dentro de un género por tantos adoptado como el Pop?

La composición ecuatoriana es muy pobre, lo que suena en la radio como pop ecuatoriano los artistas de siempre es demasiado pobre porque se van de una propuesta sencilla a algo simple sin sabor. Existen propuestas muy interesantes por su apertura a otras culturas.

19. ¿Que más nos puede decir sobre su obra en términos de composición (estética)?

El uso de varias melodías superpuestas juegos de ritmos en dichas melodías y el uso de efectos de sonido para las guitarras.

20. ¿En qué elementos musicales se apoya más su obra? (rítmicos, armónicos, melódicos)

Considero que nos apoyamos más en los recursos rítmicos sobre melodías sencillas.

21. ¿Acostumbra a realizar un previo análisis de la armonía que utilizara en una composición?

NO.

22. ¿Cuándo considera que una composición musical es de calidad?

Eso es tan relativo depende del oído crítico, hay composiciones raras no te puedo decir que sea mala; pero creo que si tu estas creando por decir Pop para gente Pop tu composición debe de ir dentro de ese círculo. Para que sea de calidad necesitas darle al público algo sencillo algo que no les estrese la vida debe existir un balance entre armonía y melodía.

23. ¿Qué recomienda Ud. a los músicos que empiezan a componer sus propios temas?

Mantenerse creando y no dejar que el miedo al ridículo te corte inspiración, estar muy sensitivo a lo que pasa a tu alrededor.