

UCUENCA

Facultad de Artes

Carrera de Artes Musicales

Composición de una Suite para Orquesta y Ensamble de Vientos Andinos, basada en ritmos ecuatorianos

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

Autor:

Angel Emanuel Vásconez Yungaicela

CI: 0106496409

Correo electrónico: emanuel1347@gmail.com

Tutor:

Mst. Jorge Alfredo Ortega Barros

CI: 0105188817

Cuenca, Ecuador

16-mayo-2022

RESUMEN

La presente obra pretende una sonoridad mixta, cuyo objetivo es difundir la música andina en un contexto académico, mediante la versatilidad tímbrica que ofrece este formato. La obra aportará al repertorio orquestal de música ecuatoriana con otra perspectiva del uso de instrumentos andinos. El valor teórico de la composición de dicha obra radica en el uso y funciones que cumplen los instrumentos andinos dentro del ensamble orquestal. A más de ello, al realizar la composición de la suite se pretende crear un repertorio mixto.

PALABRAS CLAVE: Suite Andina. Suite Ecuatoriana. Yumbo. Danzante. Yaraví. San Juanito.

ABSTRACT

The present work is intended to obtain a mixed sonority, with the objective of spreading Andean music in an academic context, through the timbral versatility offered by this format. The work will contribute to the orchestral repertoire of Ecuatorian music with another perspective of the use of Andean Instruments. The theoretical significance of the featured composition lies in a different use of the ensemble and the role of Andean instruments in an orchestral setting. In addition to this, by writing the suite, the author contributes to the options of mixed repertoire.

KEYWORDS: Andean Suite. Ecuatorian Suite. Suite. Yumbo. Danzante. Yaraví. San Juanito.

ÍNDICE

1	RESUMEN	2
2	ÍNDICE	4
3	DEDICATORIA.....	7
4	AGRADECIMIENTO	8
5	INTRODUCCIÓN	9
6	CAPÍTULO I	11
7	CAPÍTULO II.....	13
8	CAPÍTULO III	15
9	CAPÍTULO IV	19
10	CAPÍTULO V	23
11	CONCLUSIONES	52
12	Bibliografía	53
13	ANEXOS.....	54

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

---

Angel Emanuel Vásconez Yungaicela en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Composición de una Suite para Orquesta y Ensemble de Vientos Andinos, basada en ritmos ecuatorianos”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

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

Cuenca, 16 de mayo de 2022

Angel Emanuel Vásconez Yungaicela

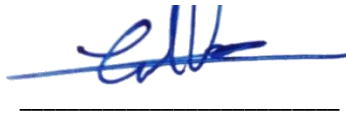
C.I: 0106496409

Cláusula de Propiedad Intelectual

Angel Emanuel Vásconez Yungaicela, autor/a del trabajo de titulación “Composición de una Suite para Orquesta y Ensemble de Vientos Andinos, basada en ritmos ecuatorianos”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 16 de mayo de 2022

Angel Emanuel Vásconez Yungaicela

C.I: 0106496409

1 DEDICATORIA

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios que es el creador de todo, el que me ha dado la vida y la fuerza para dar cada paso en esta vida

A mis padres por el apoyo incondicional durante todos mis años de estudio, por el apoyo en casa para salir adelante ante cualquier situación

A mi esposa por ayudarme en todo momento y motivarme a ser mejor cada día, por empujarme hacía un nuevo comienzo y por darme una familia por la cual luchar día a día.

A mis maestros por la paciencia y conocimiento que me han aportado durante estos años de estudio.

UCUENCA

2 AGRADECIMIENTO

Primero mi agradecimiento a Dios, por darme el aliento de vida cada día, por bendecirme con todo lo que tengo hoy en día y lo que me ha dado a lo largo de mi vida, también por haber puesto a las personas que hoy en día están a mi alrededor.

Agradezco a mi esposa, mis hermanas y mis padres en general a mi familia que siempre me apoya en todo momento, y me ha dado el amor para poder llegar a cumplir este gran paso en mi vida.

3 INTRODUCCIÓN

En su mayoría el repertorio sinfónico, a nivel nacional es extranjero a pesar de que existen proyectos paralelos como orquesta de instrumentos andinos y orquestas interculturales, la falta de obras para este formato limita el crecimiento del mismo.

El formato orquestal por lo general no sufre cambios pues no existe un repertorio que exija la introducción de instrumentos no convencionales a la orquesta.

Los instrumentos andinos tienen timbres que han sido poco explorados junto a instrumentos de una orquesta sinfónica. Existen diversas orquestas de instrumentos andinos en el Ecuador, donde la orquesta sinfónica figura como un acompañante, mas no se investiga una sonoridad mixta entre la orquesta y los instrumentos andinos.

En Ecuador como mayor representante tenemos la Orquesta de Instrumentos Andinos (OIA), que es una agrupación musical de Quito, conformada por 38 músicos ejecutantes de instrumentos tradicionales del área andina en formato de gran orquesta, organizada en secciones instrumentales de cuerdas, viento y percusión.

En Bolivia la OEIN (Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos), que es un ensamble de música contemporánea, único en su género que trabaja con instrumentos musicales tradicionales de Los Andes, trayendo al presente las ancestrales raíces andinas precolombinas.

En Perú tenemos a Lucho Quequezana, exponente de música andina peruana, el mismo que en su proyecto “Ludofónico” combina una orquesta sinfónica con una banda de Música Fusión Andina.

UCUENCA

El mestizaje de estas dos corrientes musicales como son la música académica y música tradicional, no ha incrementado en los últimos años, por lo cual esta obra pretende un acercamiento a un posible crecimiento de la orquesta sinfónica.

4 CAPÍTULO I

4.1 COMPOSICIÓN

4.1.1 Concepto.

Técnica y arte de la creación musical. Los diferentes compositores han empleado diversos procedimientos creativos; entre ellos tenemos: (Ferreiro, 2010, pág. 11)

4.1.2 Elementos

- **Acompañamiento:** Elementos musicales que, subordinados a la parte principal, potencian su capacidad en cuanto al discurso rítmico y expresivo. Armonización, elección y escritura que acompañan a una melodía determinada.
- **Polirritmia:** Procedimiento que utiliza de forma simultánea diferentes configuraciones y estructuras rítmicas.
- **Politonalidad:** Superposición de melodías pertenecientes a tonalidades diferentes en una composición musical. (Ferreiro, 2010, pág. 11)

La presente obra tiene como principal eje la creación en base de la ejecución. Las secciones de vientos andinos fueron ejecutadas en cada instrumento con el fin de obtener una partitura precisa en cuanto tesitura, dinámica y posibilidades tanto físicas como sonoras de cada instrumento de viento andino.

El acompañamiento está a cargo de la orquesta, en la cual la dinámica trabaja a fin de no opacar los instrumentos del ensamble andino. Los registros y dinámicas buscan no saturar la masa sonora resultante.

UCUENCA

Las estructuras rítmicas empleadas en esta obra son propias de los ritmos ecuatorianos. Además de variaciones de los mismos, la obra usa diferentes configuraciones rítmicas en cuanto a las melodías principales de los instrumentos del ensamble andino, al mismo tiempo en que la orquesta marca el ritmo básico de cada género de la Suite.

5 CAPÍTULO II

5.1 ESCALAS PENTATÓNICAS

5.1.1 Escalas Pentatónicas.

La música popular tiene mucho que ver con la característica sonoridad de las escalas pentatónicas ya que varios de sus géneros más importantes (blues, country, folk, jazz, rock, salsa, samba, etc.) provienen de las tradiciones musicales afro y celta. Las escalas andinas, pentatónicas son un elemento característico de la música actual, lo cual hace importante su aprendizaje. (Gabis, 2009, pág. 341)

5.1.2 Modos Pentatónicos

Cada una de las notas de la escala pentatónica tiene la función de centro tonal del modo que a partir de ella se origina. De esta manera podemos obtener cinco modos relativos que contienen las mismas notas, pero ordenadas de tal forma que cada modo posee un colorido sonoro propio y distinto de los demás. (Gabis, 2009, pág. 348)

La Suite emplea las escalas pentatónicas, mismas que son muy frecuentes en los ritmos ecuatorianos elegidos para la obra en general. El uso de las escalas en esta obra está relacionada con los modos gregorianos como recurso sonoro, además que se utiliza la armonía de la escala pentatónica exclusivamente, es decir la obra se limita en algunas secciones a trabajar con la

UCUENCA

armonía que ofrece la escala pentatónica obteniendo acordes Sus2 y Sus4, los mismos que enriquecen la sonoridad de la suite, aportando inestabilidad en las partes necesarias. En ocasiones la obra emplea acordes ajenos a la escala pentatónica con el fin de aportar una sonoridad de centro tonal. La obra en cuestión no busca los modos como un recurso total sino más bien un recurso limitado a la escala pentatónica – modal obtenida.

6 CAPÍTULO III

6.1 SUITE Y RITMOS ECUATORIANOS

6.1.1 La Suite

La Suite se estructura en una sucesión de movimientos rápidos y lentos. El número de piezas puede ser variable, existen cuatro que son básicas y fundamentales: la allemande, la courante, la zarabanda y la giga. Otras piezas complementarias son: la bourré, el minué, la musette, el capricho, etc. (Conservatorio Nacional de Música, 2016, pág. 20)

La Suite Ecuatoriana con Instrumentos Andinos, tiene relación con la suite tradicional más que nada en su concepto de usar piezas de danzas tradicionales propias de su país o región, de movimientos rápidos y lentos, las mismas que pueden trabajar o no en conjunto y ser funcionales de manera individual.

6.1.2 Ritmos Ecuatorianos.

En Ecuador existen varios géneros musicales tanto autóctonos como mestizos. A continuación, algunos géneros escogidos para la obra en cuestión:

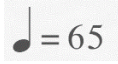

6.1.2.1 Yaraví

Según Luis Humberto Salgado, define al yaraví como un género de balada

indo-andina, de carácter elegíaco y movimiento largo, dividida en dos tipos;

Yaraví indígena: de compás binario compuesto, 6/8. Pentatónica menor.

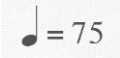

Yaraví criollo: de compás ternario simple, 3/4. (Mullo, 2009, pág. 52)

Ritmo	Tonalidad	Compás	Tempo	Configuración rítmica
Yaraví	menor	6/8		

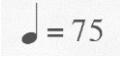

6.1.2.2 San Juanito

Según Luis Humberto Salgado el san Juanito es una danza de forma binaria simple, en compás de 2/4 y movimiento allegro moderato. Tiene una introducción corta o interludio que divide sus dos partes (A-B). (Mullo, 2009, pág. 52)

Ritmo	Tonalidad	Compás	Tempo	Configuración rítmica
San Juanito	menor	2/4		

6.1.2.3 Danzante y Yumbo 6/8

El danzante se estructura de un pulso largo y otro breve, este sería el pie métrico trocaico según la métrica latina. El Yumbo es exactamente a la inversa, primero una nota breve y luego una nota larga, el pie yámbico. (Mullo, 2009, pág. 64)

Ritmo	Tonalidad	Compás	Tempo	Configuración rítmica
Danzante	menor	6/8		

Ritmo	Tonalidad	Compás	Tempo	Configuración rítmica

UCUENCA

Yumbo	menor	6/8		
--------------	-------	-----	--	---

Cada género ecuatoriano utilizado en esta obra, se mantiene en su ritmo básico esto con el fin de mantener la idea tradicional de principio a fin, sin alterar la estructura y configuración rítmica de cada género.

El Yaraví utilizado para esta obra es el “Yaraví indígena”: de compás binario compuesto, 6/8. Pentatónica menor.

El San Juanito usa la estructura tradicional del género, usando los temas A y B como en la mayoría de San Juanitos que se ejecutan.

7 CAPÍTULO IV

7.1 MÚSICA ANDINA

7.1.1 Música Andina

Lo andino es un proyecto de identidad e integración y un proceso cultural dinámico. La música andina es la expresión de los pueblos, de estas nuestras diversas culturas, producidas a través del tiempo, por indios, criollos – mestizos, negros, por una sociedad históricamente jerarquizada; es música en actual vigencia y constante innovación. (Godoy, 2012, pág. 41)

La relación de lo andino con respecto a esta obra se encuentra en la búsqueda de la sonoridad híbrida del ensamble de instrumentos de viento andino con la orquesta académica.

7.1.2 Instrumentación y Orquestación.

La instrumentación se refiere a las posibilidades de cada instrumento, es necesario poseer una noción sobre sus registros, técnicas, timbres y tipos de sonidos que se pueden obtener para una calidad sonora. La orquestación estudia múltiples posibilidades de ensamblar correctamente varios instrumentos con resultados tímbricos y planos sonoros dentro de una orquestación. (Fundamentos de Composición, s/f)

7.1.3 Instrumentos Andinos

7.1.3.1 Quena

La quena es la flauta andina más conocida actualmente en el mundo, y es uno de los instrumentos andinos de viento más primitivo y rudimentario que el hombre haya creado, pues se presenta

simplemente como un tubo de caña cortado a sus dos extremos con varios orificios y una embocadura cortada en forma de “U” generalmente. (Thevenot, s/f, pág. 6)

7.1.3.2 Zampoña

Es un instrumento de viento andino, el cual en sí es un conjunto de tubos de caña ordenados en forma de una escala específica, es parte de una variedad de instrumentos con varias similitudes en su forma de ejecución, entre ellos tenemos: Zampoña, Bastos, Toyos, Flauta de Pan, etc. (Turpo, 1984, pág. 2)

En la Suite se usan los instrumentos Quena y Zampoña como principales ejes sobre los instrumentos andinos, además de emplear a sus familiares cercanos como el “Quenacho” que tiene un registro más grave que la Quena tradicional y es usado generalmente en pasajes de contra melodía, aportando una sonoridad más amplia a la línea melódica de la Quena. Otros instrumentos usados son: el Basto que tiene un registro más grave que la zampoña, La Paya que usa una escala pentatónica la misma que usa la obra en general.

UCUENCA

7.1.4 Plantilla Instrumental.

Vientos Andinos

Quenas 1, 2

Zampoñas 1, 2

Vientos Madera

Flautas 1, 2

Oboe 1, 2

Clarinete en Bb 1, 2

Fagot 1, 2

Vientos Metal

Cornos 1, 2, 3, 4

Trompeta en Bb 1, 2

Trombón 1, 2

Tuba

Percusión

Timpani

Glockenspiel

UCUENCA

Chagchas

Cuerdas

Violín 1

Violín 2

Viola

Cello

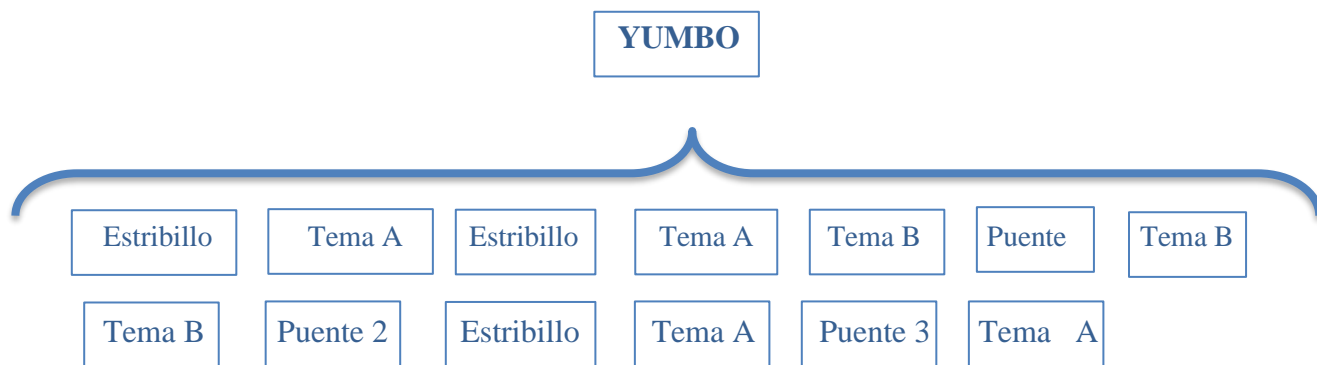
Contrabajo

UCUENCA

8 CAPÍTULO V

8.1 ANÁLISIS DE LA OBRA

8.1.1 YUMBO

Tonalidad: Em

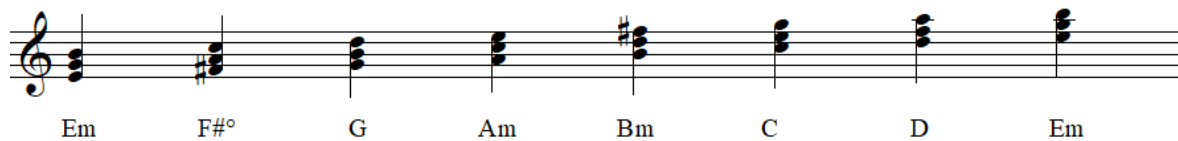
Compás: 6/8

Tempo: ♩ = 165

Escala Pentatónica Em

Armonía diatónica

Estribillo

The musical score is arranged in a grand staff with seven staves. The top two staves are for Zampoñas 1 and 2, both in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The Zampoñas play a melodic line with characteristic grace notes. The next two staves are for Tuba and Tuba, both in bass clef with a key signature of one sharp. They play a rhythmic accompaniment of eighth notes. The Percussion staff is marked with a double bar line and a dynamic marking of *ff*, showing a rhythmic pattern of eighth notes. The bottom three staves are for Viola, Violoncello, and Contrabajo, all in bass clef with a key signature of one sharp. They play a rhythmic accompaniment of eighth notes. A red dashed box encloses the Tuba, Percussion, Viola, Vc., and Ctb. staves. Below the score, a red box contains the chord progression: Em G.

Los instrumentos de cuerda y viento metal llevan el motivo rítmico del Yumbo, en el centro tonal. La melodía está en los instrumentos de viento andino (Zampoñas) al unísono, las apoyaturas son características del instrumento.

Tema A

Musical score for Tema A, measures 21-27. The score includes parts for Quena 1 and 2, Flute, Oboe, Bass Clarinet, Bassoon, Trombone, Tuba, Percussion, Violin I and II, Viola, Cello, and Double Bass. The Quena parts are circled in red and highlighted with a green box. The lower instruments are circled in blue and highlighted with a blue box. The percussion part is circled in red and highlighted with a red dashed box. The score is in 2/4 time and G major.

Em - G - Em - G - Em - G - Em - G

Los instrumentos con tesitura grave marcan el ritmo de yumbo, los instrumentos de registro medio – grave crean una base armónica sobre la cual las Quenas 1 y 2 ejecutan la melodía del tema “A”.

Tema A1

Musical score for measures 53-60. The score includes parts for Flute (FL), Oboe (Ob.), P.P. 1, and P.P. 2. The woodwinds and strings play a rhythmic pattern of eighth notes. The P.P. 1 and P.P. 2 parts are marked with a forte (*f*) dynamic, while the FL and Ob. parts are marked with a piano (*p*) dynamic. A blue box highlights the woodwind and string parts, and a red box highlights the P.P. 1 and P.P. 2 parts.

Musical score for measures 61-68. The score includes parts for Flute (FL), Oboe (Ob.), P.P. 1, P.P. 2, B♭ Clarinet (B♭ Cl.), and Bassoon (B♭n.). The woodwinds and strings play a rhythmic pattern of eighth notes. The P.P. 1 and P.P. 2 parts are marked with a forte (*f*) dynamic, while the FL, Ob., B♭ Cl., and B♭n. parts are marked with a piano (*p*) dynamic. A red box highlights the entire score for this section.

UCUENCA

El tema A1, tiene dos variaciones. En la primera, instrumentos de viento Zampoñas 1, 2, Flauta y Oboe interpretan una respuesta al tema principal, la misma que complementa el tema.

La segunda variación se encuentra en la melodía, ejecutada una quinta justa por encima de la melodía principal, esto sin cambiar la armonía la cual se maneja en los mismos grados y acompañamiento.

Tema B

The image displays a musical score for 'Tema B' with multiple staves. The instruments listed on the left are P.M.I., P.P.2, Fl., B., Bc., B. 1/2, Tbn., Tuba, Glk., Perc., Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'f' and 'mf'. Red and blue annotations are present throughout the score, highlighting specific rhythmic patterns and melodic lines. A purple box highlights the Violin II and Viola staves, which are playing a rhythmic arpeggiated pattern. A red box highlights the Bassoon and Double Bass staves, which are playing a harmonic progression.

Bm - - - D - Bm

El tema B, tiene un contraste rítmico con el tema A, aunque el ritmo base del Yumbo se mantiene, los instrumentos Violin 2, Viola, Flauta y el Glockenspiel aportan una configuración rítmica a manera de arpeggios en staccato sobre la armonía de Bm,

La melodía está siendo ejecutada por las Zampoñas 1 y 2.

Puente

The image shows a musical score for a bridge section. It includes staves for Quena 1, Quena 2, Zamp 1, Zamp 2, Fl., B. Cl., and Fgt. The score features dynamic markings such as 'p' and 'pp'. A red circle highlights the first measure of the Zamp 1 part, and a blue circle highlights the first measure of the Fl. part. The bass line (Fgt.) is marked with red lines.

Bm - Em Bm - Em

El puente utiliza las apoyaturas del estribillo, esta vez para resaltar el ritmo base del yumbo. Además, utilizamos la figuración rítmica del tema B de igual manera en arpeggios, por lo que este puente es una mezcla de ambos temas y el estribillo.

Puente 2

The image shows a musical score for 'Puente 2'. It consists of multiple staves for different instruments: Quena 1 & 2, Zamp. 1 & 2, Fl., Ob., Cl., Fgr., C.F. 1 & 2, B. Tpt., Tbn., and Tuba. The score is marked with 'p' (piano) and includes a blue circle highlighting the Trombone part. The score is divided into measures by a vertical red dashed line.

Bm - D - Em - Bm - D - Em - Bm

El Puente 2 es una variación del anterior puente, siendo la intención de un ritmo menos acelerado, buscando el contraste y timbre usando notas largas en instrumentos de viento metal, madera y Zampoñas.

Otra variación de este puente es la rítmica del Yumbo, pero solo un tiempo por compás, alargando el segundo pulso. Esto es ejecutado por los instrumentos de registro grave.

Puente 3

Bm

D - Bm

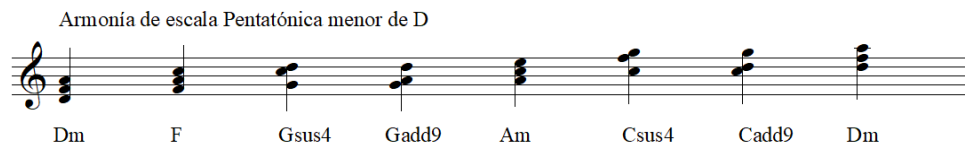
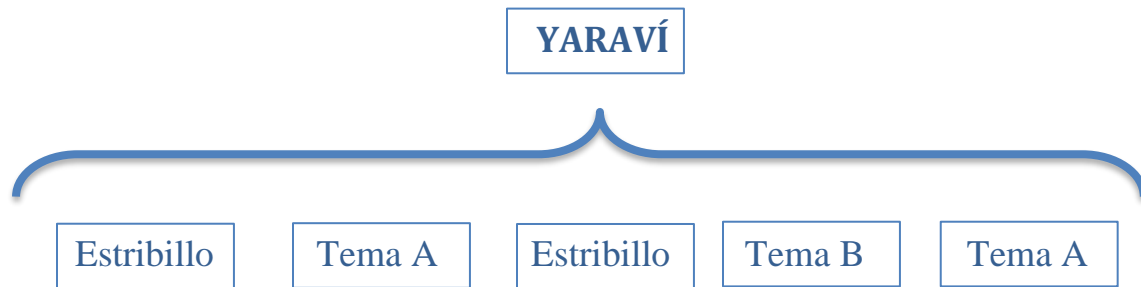
Bm

D - Bm

El Puente 3 usa la estructura armónica del tema B, el ritmo base se mantiene al igual que las corcheas agrupadas en staccato. Este puente también tiene una variación: En sus últimos ocho compases los instrumentos andinos Quena 1,2 y Zampoña 1,2, ejecutan arpegios en Bm pero esta vez agrupados en siete corcheas, la primera con acento y las demás en staccato.

UCUENCA

8.1.2 YARAVÍ

Tonalidad: Dm

Compás: 6/8

Tempo: ♩ = 65

Estribillo

♩ = 65

Zampoña I

Bombo

Violín I

Violín II

Viola

Cello

Contrabajo

Dm F Dm Gsus F Gsus Dm

El estribillo del Yaraví comienza con el bombo marcando el ritmo base, a continuación, la sección de cuerdas frotadas acompaña el ritmo con pizzicatos.

El Violín 1 maneja una célula rítmica que se complementa con el motivo rítmico del Violín 2 y la Viola, por otra parte, el Cello y Contrabajo ejecutan una variación rítmica del ritmo base de Yaraví.

Tema A

The image displays a musical score for 'Tema A' with the following instruments and parts:

- Zampo 1:** The main melodic line, highlighted with a red box. It begins with a forte (*f*) dynamic.
- Ob. (Oboe):** Resting.
- Bi. Cl. (Bass Clarinet):** Resting.
- Fgt. (Fagot):** Resting.
- C. F. 1 & 2 (Cornets):** Resting.
- Tbn. (Trumpet):** Resting.
- Tuba:** Resting.
- Glk. (Glockenspiel):** A rhythmic accompaniment line with red slurs, highlighted with a blue dashed box.
- Bombo (Drum):** A rhythmic accompaniment line.
- Vln. I & II (Violins):** Resting.
- Vla. (Viola):** A rhythmic accompaniment line, highlighted with a green dashed box.
- Vc. (Cello):** A rhythmic accompaniment line.
- D.B. (Double Bass):** A rhythmic accompaniment line.

Dm   Gsus   Cadd9   Dm   Dm7   Gadd9   Cadd9   Dm

En el Tema A, la melodía principal está a cargo de la Zampoña 1, mientras que la viola, Cello y Contrabajo mantienen su acompañamiento rítmico, a estos se suma el Glock.

Dm   Gsus   Cadd9   Dm   Dm7   Gadd9   Cadd9   Dm

La variación inmediata del tema A contiene elementos adicionales, como el motivo rítmico en el Violín y la Viola.

UCUENCA

Los Instrumentos de viento metal, aportan notas pedales para crear una masa sonora que estabiliza las diferentes configuraciones rítmicas que están sucediendo durante la obra.

Tema B

The image displays a musical score for 'Tema B' across eight staves. The top two staves, Quena 1 and Zamp 1, are enclosed in a red box and show a melodic line with eighth notes. The Bombo staff shows a rhythmic pattern of eighth notes. The Vln. I staff is enclosed in a blue box and shows a melodic line with eighth notes. The Vln. II, Vla., Vc., and D.B. staves are enclosed in a dashed red box and show a rhythmic pattern of eighth notes. Below the staves, a red box contains the following chord progression: Bb, Cadd9, Dm, F, Bb, A7-11.

En el Tema B la melodía principal está en la Quena y Zampoña 1. El violín 1 adopta una variación de su motivo anterior, al igual que la viola y violín 2.

El contraste que más resalta en esta sección es el acompañamiento de Cello y Contrabajo, el cual cambia totalmente a corcheas con un acento en la segunda corchea de cada grupo de tres.

UCUENCA

8.1.3 SAN JUANITO

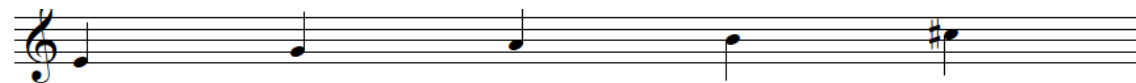
Escala Pentatónica de E (modo frigio)

Armonía Pentatónica de E (modo frigio)

Escala Pentatónica de E (modo dórico)

UCUENCA

Armonía Pentatónica de E (modo dórico)

Tonalidad: E Frigio – Dórico

Compás: 2/4

Tempo: ♩ = 105

Estribillo

The musical score is for the chorus of 'El Capulí'. It features a variety of instruments: Panpipes 1 and 2, Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Bassoon, Percussion, Violin I and II, Viola, Cello, and Double Bass. The score is in 3/4 time and includes dynamic markings such as *p*, *mp*, and *f*. A blue box highlights the melodic lines of the Flute and Oboe, while an orange box highlights the Cello and Double Bass parts. The percussion part shows a rhythmic pattern with accents.

Em F Em

El estribillo del San Juanito “El Capulí” es el estribillo tradicional. Rítmicamente la diferencia está en las dos figuras negras al final, la primera está en F para resaltar el Modo Frigio, resolviendo de inmediato a Em en la segunda figura negra.

El ritmo que marca el bombo es el básico del San Juanito. El bajo marca en pizzicato en el Cello duplicando el Contrabajo, aportando a la armonía establecida.

Tema A

The image shows a musical score for 'Tema A' with multiple staves. The woodwind section includes Piccolo 1 (P.P. 1), Piccolo 2 (P.P. 2), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bass Clarinet (B. Cl.), and Bassoon (Bsn.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.). The Percussion (Perc.) part is also present. The score is marked with a tempo of 10. The woodwind parts (P.P. 1, P.P. 2, B. Cl., and Bsn.) feature a melodic line with red slurs and accents, highlighted by a dashed orange box. The string parts (Vla. and Vc.) feature a rhythmic accompaniment with red slurs, highlighted by a solid green box. The Percussion part has a steady rhythm with accents. The overall mood is characterized by the use of the Frigian mode.

Em

G

F

Em

G

F

La melodía principal del tema A está a cargo de las Zampoñas 1 y 2, su comienzo es en anacrusa, su configuración rítmica es de semicorchea y tres corcheas, se mantiene la nota característica del modo frigio.

UCUENCA

La viola y Fagot mantienen notas largas a manera de colchón armónico, esto según la armonía establecida.

La rítmica del bombo y línea del bajo se mantiene.

Estribillo

The musical score shows a chorus section with various instruments. The Flute part is highlighted with a blue box, and the Double Bass part is highlighted with an orange box. The score includes dynamic markings like *f* and *mf*.

Em

Fsus2

Em

Fsus2

UCUENCA

El estribillo tiene una variación, la rítmica se mantiene, la variación se da en el compás final alargando el acorde característico del modo frigio añadiendo un compás de $\frac{1}{4}$.

La melodía del estribillo está a cargo de la flauta, oboe, violines 1 y 2, siendo los mismos acompañados por la viola y fagot con notas largas sobre la armonía.

Tema B

The image displays a musical score for 'Tema B'. The score is written for a full orchestra and includes the following parts: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bass Clarinet (B. Cl.), Bassoon (Bsn.), Glockenspiel (Glk.), Percussion (Perc.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.). The music is in 4/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The score is divided into two systems. The first system (measures 1-8) is highlighted with a green box and contains the main melodic theme. The second system (measures 9-16) is highlighted with a red box and contains the harmonic accompaniment. The woodwinds (Fl., B. Cl., Bsn.) play the melody, while the strings (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., D.B.) provide harmonic support. The percussion part consists of a steady rhythmic pattern. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mp* (mezzo-piano). The key signature is one sharp (F#). The time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system (measures 1-8) is highlighted with a green box and contains the main melodic theme. The second system (measures 9-16) is highlighted with a red box and contains the harmonic accompaniment. The woodwinds (Fl., B. Cl., Bsn.) play the melody, while the strings (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., D.B.) provide harmonic support. The percussion part consists of a steady rhythmic pattern. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mp* (mezzo-piano). The key signature is one sharp (F#). The time signature is 4/4.

UCUENCA

La melodía del tema B está a cargo de la Quena, Flauta, Clarinete y Fagot. La configuración rítmica es similar a la del tema A, el contraste se encuentra en la armonía, la misma que cambia de modo de frigio a dórico.

Parte del contraste entre tema A y B es el acompañamiento al momento de exponer el tema, la melodía en el tema B está acompañada únicamente por el bajo que duplica en Cello y Contrabajo.

UCUENCA

Puente

Em Am D Bm C F D Bm

El puente es un Tutti a manera de colchón armónico, los vientos madera tienen una figuración de corchea ligada a negra con puntillo en anacrusa.

Los vientos metal y cuerdas con arco, se mantienen en figuras blancas sosteniendo la armonía.

El Timbal acentúa la tónica en los segundos compases de cada cambio de acorde.

UCUENCA

8.1.4 DANZANTE

DANZANTE

Estribillo

Tema A

Estribillo

Tema A

Estribillo

Tema B

Estribillo

Tema A

Estribillo

Tema A

Estribillo

Tema A

Estribillo

Puente

Estribillo Final

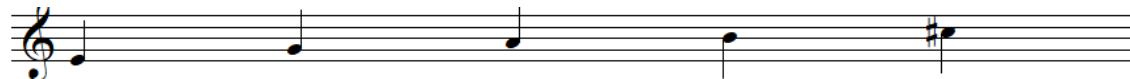
Escala Pentatónica de E (modo frigio)

Armonía Pentatónica de E (modo frigio)

Escala Pentatónica de E (modo dórico)

UCUENCA

Armonía Pentatónica de E (modo dórico)

A musical staff in treble clef showing five chords: Em, G, A, B, and C°. The notes are: Em (E, G, B), G (G, B, D), A (A, C, E), B (B, D, F), and C° (C, E, G).

Tonalidad: E Frigio – Dórico

Compás: 2/4

Tempo: ♩ = 105

Estribillo

The image displays a musical score for the chorus of the dance "Shunku". The score is arranged in a grand staff format with ten staves, each labeled with an instrument: Zampoña 1, Zampoña 2, Fagot, Trombón, Tuba, Bombo, Violín I, Violín II, Viola, Cello, and Contrabajo. The music is in 4/4 time and features a variety of rhythmic patterns and dynamics. A blue box highlights the first six measures of the score, which correspond to the first two measures of the chord progression shown below. A green box highlights the last six measures of the score, which correspond to the last two measures of the chord progression. The chord progression is: Bm F#m A Bm A Bm F#m A Bm A Bm.

Bm F#m A Bm A Bm F#m A Bm A Bm

El estribillo del Danzante “Shunku” es el estribillo tradicional de los danzantes, la rítmica esta manejada por el Bombo y los Violines 1, 2 y Violas. Por otra parte, el Cello, Contrabajo y Fagot tienen una variación rítmica que le da movimiento al estribillo.

Tema A

The image displays a musical score for 'Tema A'. The score is arranged in a system with multiple staves. The woodwind section includes Zampoña 1 and 2, Flute (Fl.), and Oboe (Ob.), all of which are highlighted with a blue rectangular box. The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabasso (Cb.), which are highlighted with a red rectangular box. The percussion section includes Bass Drum (Bombo), which is also highlighted with a red rectangular box. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *f* and *mf*. Below the score, a red-bordered box contains the following chord progression: Bm A Esus2 D Bm Asus2 Esus2 D.

Bm A Esus2 D Bm Asus2 Esus2 D

El tema “A” está a cargo de los vientos madera Flauta, Oboe, además de los instrumentos de vientos andinos Zampoña 1 y 2.

La sección rítmica está siempre llevada por el Bombo y los instrumentos de cuerda frotada en pizz.

UCUENCA

Musical score for a symphony orchestra, featuring various instruments such as Zamp, Bajo, Fl., Ob., B. Cl., Fgt., Tbn., Tuba, Bombo, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb. The score is written in 4/4 time and includes a key signature of one sharp (F#). The first 19 measures are highlighted with a blue box, and the chord progression for these measures is provided in a red box below.

Bm D Bm A D Bm D Bm D Bm Asus2 Esus2

El tema “A” tiene una extensión del mismo en notas largas que oscilan entre el I y III grado de la escala de Bm.

Tema B

The musical score for 'Tema B' is presented in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- Zamp. 1** and **Zamp. 2**: Highlighted with a blue box, playing a melodic line in the upper register.
- Basto 3**: A single staff part.
- Basto 4**, **Fgt.**, **Vc.**, and **Ctb.**: Highlighted with an orange box, playing a rhythmic bass line.
- Bombo**, **Vln. I**, and **Vla.**: Highlighted with a green box, playing a steady accompaniment.
- Vln. II**: Highlighted with an orange box, playing a melodic line.
- Tbn.** and **Tuba**: Single staff parts.

G   F#sus4   A   D   G   F#sus4   A   D

UCUENCA

En el tema “B” la melodía está a cargo de las Zampoñas 1 y 2, el Bombo lleva el ritmo tradicional acompañado por el Violín 1,2 y las Violas. Por otra parte, el Contrabajo, Cello, Basto y Fagot tienen una variación rítmica la cual da movimiento a la obra en la sección grave de la tesitura.

9 CONCLUSIONES

Tomando en consideración los objetivos que se propusieron para la elaboración de este trabajo, se tiene el haber llegado al objetivo de crear una suite hibridando las sonoridades tanto de la orquesta como del ensamble de vientos andinos, basadas en ritmos andinos ecuatorianos, teniendo como el eje creativo la composición a partir de la ejecución de cada instrumento de viento andino.

Los elementos de la Suite son fusionados desde una perspectiva académica usando herramientas compositivas para la escritura de esta composición.

La metodología utilizada para esta obra fue en principio la composición a partir de la ejecución de los instrumentos de viento andino, es decir, las melodías se crean a partir de las cualidades físicas y tímbricas de cada instrumento, para luego adaptar las mismas a la orquesta, con diferentes técnicas de orquestación y armonización. La intuición es parte fundamental de este trabajo compositivo siguiendo siempre la línea musical tradicional de los géneros y ritmos que forman parte de esta suite.

La obra presente se realizó también con el objetivo de proponer un ensamble mixto, que sirva de plantilla para futuras composiciones con temáticas similares sobre música andina y música académica.

Finalmente, el resultado de este trabajo cumple con el objetivo que se planteó en un principio que es aportar una serie de piezas musicales de ritmos ecuatorianos aplicados a un ensamble mixto, además de que los ritmos utilizados son adaptables para trabajarse en adaptaciones escénicas de danza.

10 Bibliografía

- Ferreiro, C. E. (Mayo de 2010). *scribd*. Obtenido de <http://www.scribd.com>
- Gabis, C. (2009). *Armonía Funcional*. Buenos Aires: Melos.
- Godoy, M. (2012). *Historia de la Música del Ecuador*. Quito: Ecuador.
- Ingrid, M. &. (s/f). *Fundamentos de Composición*. Obtenido de Fundamentos de Composición: <http://www.armonia.org.es/apuntes/mariaingrid/apuntes-3.htm#ORQUESTACI%C3%93N>
- Mullo, J. (2009). *Música patrimonial del Ecuador*. Quito: Ediciones la Tierra.
- Música, C. N. (Junio de 2016). *conamusi*. Obtenido de www.conamusi.edu.ec
- Música, C. N. (2016). *Conservatorio Nacional de Música*. Obtenido de www.conamus.com
- Thevenot, R. (s/f). *Metodo para Quena vol.2*. Lima.
- Turpo, A. (1984). *Método Fácil para aprender a tocar la Zampoña*. Arequipa: Rommy Libros.

Bibliografía Secundaria

- Gutiérrez, P. (2004). *Enciclopedia de la música ecuatoriana: Tomo II*.
- Adler, S. (s.f.). *Estudio de la Orquestación*. New York, Londres: IDEA BOOKS, S.A.
- Persichetti, V. (1985). *Armonía del Siglo XX*. Madrid: REAL MUSICAL.

