

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación

Maestría en Artes Musicales

**Creación de composiciones para guitarra y voz con acompañamiento de
distintos formatos instrumentales**

Trabajo de Titulación, previo a la obtención del título
de Magister en Artes Musicales con mención en
Arreglos y Composición.

AUTOR:

Ricardo José Miño Vivar

DIRECTOR:

Lic. Iván Fabricio Salazar González, Mg.

Loja - Ecuador

2025

Certificación

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, **SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO**, director del Trabajo de Titulación denominado **Creación de composiciones para guitarra y voz con acompañamiento de distintos formatos instrumentales**, perteneciente al estudiante **RICARDO JOSE MIÑO VIVAR**, con cédula de identidad N° **0953454410**.

Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Titulación**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Titulación**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Titulación del mencionado estudiante.

Loja, 20 de Diciembre de 2024

firmado electrónicamente por:
**IVAN FABRICIO
SALAZAR GONZALEZ**

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Certificado TIC/TT: UNL-2024-003192

Autoría

Yo, **Ricardo José Miño Vivar**, declaro ser autor del presente trabajo de titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de titulación en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Cédula de Identidad: 0953454410

Fecha: 30 de enero de 2025

Correo electrónico: ricardo.mino@unl.edu.ec

Teléfono: 0987279028

Carta de autorización por parte del autor, para la consulta, reproducción parcial y/o total, publicación electrónica de texto completo del Trabajo de Titulación.

Yo, **Ricardo José Miño Vivar** declaro ser autor del trabajo de titulación denominado: **Creación de composiciones para guitarra y voz con acompañamiento de distintos formatos instrumentales**, como requisito para optar el título **de Magíster en Artes Musicales con mención en Arreglos y Composición**; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del trabajo de titulación que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, suscribo, en la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticinco.

Autor: Ricardo José Miño Vivar

Cédula: 0953454410

Dirección: Alborada 6ta etapa, Mz 661 Villa 20

Correo electrónico: ricardojoseminov@gmail.com

Teléfono: 0987279028

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Trabajo de titulación: Lic. Iván Fabricio Salazar González, Mg.

Dedicatoria

Dedicado a las nuevas generaciones de músicos del Ecuador

Ricardo José Miño Vivar

Agradecimiento

A mis padres y hermanos, a mis tutores, amigos y toda persona que ha sido parte de mi vida.
A la Universidad Nacional de Loja y a todo el cuerpo docente del programa.

Ricardo José Miño Vivar

Índice de Contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenidos	vii
Índice de Tablas	viii
Índice de figuras.....	ix
Índice de anexos.....	x
1. Título	1
2. Resumen	2
Abstract	3
3. Introducción	4
4. Desarrollo	6
Referencias teóricas y artísticas	6
Proceso metodológico:.....	9
Resultados	11
Análisis de las obras.....	12
5. Conclusión	26
6. Referencias	27
7. Anexos	28

Índice de Tablas

Tabla 1. Referencias teóricas y artísticas	7
Tabla 2 Estructura Cesar Borja	12
Tabla 3 Estructura Por supuesto.....	16
Tabla 4 Estructura Apaixonado	18
Tabla 5 Estructura Candombe corto para escapar.....	19
Tabla 6 Estructura La compañía	21
Tabla 7 Estructura Tamara.....	24
Tabla 8 Estructura Extrañar	25

Índice de figuras

Figura 1 Obra Cesar Borja, Sección vientos en 7/8	7
Figura 2 Obra Por supuesto, solo de guitarra.....	7
Figura 3 Obra La Compañía	8
Figura 4 Obra Tamara.....	9
Figura 5 Obra Cesar Borja, Introducción.....	13
Figura 6 Obra Cesar Borja, Compás 6 Trompetas y Cornos.....	13
Figura 7 Obra Cesar Borja. Compas 7-10 Piano y Bajo	14
Figura 8 Obra Por supuesto, Sección C	15
Figura 9 Obra Por supuesto, Solo de guitarra	16
Figura 10 Obra Candombe corto para escapar, Sección C.....	20
Figura 11 Obra La compañía, compás 11	22
Figura 12 Obra La compañía, compás 26	22

Índice de anexos

Anexo 1: Producto Artístico	28
Anexo 2: Certificado del Abstract	28

1. Título

Creación de composiciones para guitarra y voz con acompañamiento de distintos formatos instrumentales

2. Resumen

El presente trabajo busca exponer el rol que tiene la guitarra en el ejercicio de la composición, y su importancia como instrumento de apoyo en la creación de arreglos para distintos formatos instrumentales. El objetivo principal es la constitución de un portafolio conformado por siete composiciones concebidas para guitarra y voz y arregladas para distintos ensambles. Se plantea aprovechar las posibilidades del instrumento, su capacidad armónica y rítmica, así como melódica para la orquestación de las obras y explorarán sonoridades relacionadas al jazz y la fusión, ritmos latinoamericanos como el Candombe y la Bossa Nova. Paralelamente se busca generar un bagaje artístico que sea referencia en el contingente musical ecuatoriano para las nuevas generaciones.

El producto artístico consta de siete obras inéditas creadas exclusivamente para guitarra y voz, arregladas para que sean acompañadas por distintos ensambles instrumentales como: banda de vientos, orquesta sinfónica, quinteto de cuerdas, entre otros. Las obras son: *Por supuesto*, *Candombe corto para escapar*, *Apaixonado*, *La Compañía*, *César Borja*, *Tamara* y *Extrañar*. Se realizará también la secuenciación de las composiciones para su presentación en formato de audio. El trabajo que tiene como misión desarrollar una exploración para la innovación musical a través de la fusión de la tradición, distintos formatos y estilos para enriquecer el repertorio musical ecuatoriano.

Palabras clave: Guitarra, Voz, Jazz, Arreglo, Obra Inédita

Abstract

This document seeks to highlight the role of the guitar in the practice of composition and its importance as a supporting instrument in the creation of arrangements for various instrumental formats. The main objective is to develop a portfolio consisting of seven compositions designed for guitar and voice that have been arranged for different ensembles. The aim is to take advantage of the instrument's capabilities, such as its harmonic and rhythmic, as well as melodic potential, for orchestrating the pieces while exploring sounds related to jazz and fusion, as well as Latin American rhythms such as Candombe and Bossa Nova. Additionally, it aims to create an artistic repertoire that serves as a reference for upcoming Ecuadorian musicians and inspires new generations.

The artistic product has seven original works created exclusively for guitar and voice, arranged so they can be accompanied by various instrumental ensembles, such as: wind bands, symphony orchestras, string quintets, and others.

The pieces are: Por supuesto, Candombe corto para escapar, Apaixonado, La Compañía, César Borja, Tamara, and Extrañar. The compositions will also be sequenced for presentation in audio format. This project is dedicated to fostering musical innovation through the fusion of tradition, diverse formats, and styles to enrich the Ecuadorian musical repertoire.

Keywords: Guitar, Voice, Jazz, Arrangements, Original Work

3. Introducción

Habitualmente el desarrollo de la composición y acompañamiento que se concibe desde la guitarra representa sólo una porción de todo el potencial que puede ofrecer el instrumento. Muchas veces la composición es gestionada únicamente desde la verticalidad, y las voces, el contrapunto, la línea de bajo y las capacidades tímbricas del instrumento pasan a segundo plano. En un contexto de dúo la guitarra interviene únicamente en el aspecto armónico y rítmico sin un mayor desarrollo de texturas que podrían servir para explorar sonoridades que enriquezcan a la obra desde su creación. Es frecuente que el tratamiento textural intervenga únicamente en dos estratos, el del acompañamiento armónico (en la guitarra) y el de la línea melódica (en la voz), naturalizando un modo de ejecución donde cada uno de ellos queda en manos de un solo instrumento. (Gascón, 2019, p. 1)

Esta situación plantea la oportunidad de repensar las posibilidades de creación y acompañamiento que puede ofrecer la guitarra en un contexto a dúo con la voz y como instrumento de apoyo para el arreglista. La guitarra puede desempeñarse como un instrumento generador de texturas que van más allá de la melodía acompañada. Doblar la melodía, crear contra cantos y líneas que sirven para dar un carácter particular a las obras son posibilidades que ofrece la guitarra a la hora de la composición e interpretación. Entre los ejemplos más claros de este tipo de productos artísticos está el álbum *Dreams Do Come True: When George Benson Meets Robert Farnon*. En este trabajo el guitarrista norteamericano George Benson alterna entre la melodía principal y líneas interpretadas por la guitarra, acompañado por una Big Band y una sección de cuerdas.

La intencionalidad de esta propuesta es resignificar el rol que tiene la guitarra en dúo junto a la voz a la hora de la composición, además de la orquestación de obras para distintos formatos instrumentales, a través de la creación de siete composiciones a partir de la selección de recursos musicales y de interpretación. Se plantea aprovechar las posibilidades del instrumento, su capacidad armónica y rítmica, así como melódica. También se explorarán sonoridades relacionadas al jazz y la fusión. Y paralelamente se busca generar un bagaje artístico que sea referencia en el contingente musical ecuatoriano para las nuevas generaciones.

El portafolio de obras consta de siete composiciones creadas exclusivamente para guitarra y voz y su acompañamiento por distintos ensambles instrumentales como: banda de vientos, orquesta sinfónica, quinteto de cuerdas, entre otros. Las obras son: *Por supuesto*, tema interpretado a guitarra y voz con elementos de Jazz, solo de guitarra y violín con características

idiomáticas de Bebop y acompañamiento de quinteto de cuerdas. *Candombe corto para escapar* es la segunda composición hecha en estilo de candombe arreglada para el formato de banda de vientos, guitarra y voz. *Apasionado* obra creada para guitarra y voz en estilo de bossa nova y acompañamiento de con orquesta sinfónica. *La Compañía*, composición a interpretarse como candombe en formato de sección rítmica: piano, guitarra, bajo y batería, vientos: quena/flauta, y clarinete, y tres voces. *César Borja* obra inspirada en la calle principal en la que creció el compositor, esta arreglada para banda de vientos. Finalmente, *Tamara* obra que habla de la navegante Tamara Klink y *Extrañar* obra a interpretarse a dúo de guitarra y voz.

También se realizará la secuenciación, mezcla y mastering de las composiciones para su presentación en formato de audio. Se utilizará el programa Ableton para la secuenciación e incorporación de instrumentos virtuales. Finalmente se busca la presentación del portafolio de las obras., trabajo que tiene como misión desarrollar una exploración para la innovación musical a través de la fusión de la tradición, distintos formatos y estilos para enriquecer el repertorio musical ecuatoriano.

4. Desarrollo

Referencias teóricas y artísticas

Para sustentar la propuesta artística se ha realizado un proceso de revisión de fuentes y antecedentes teóricos y artísticos. El resultado de ese proceso de revisión se encuentra en el siguiente cuadro donde se señalan las categorías, subcategorías teóricas y las referencias que se han tomado para la fundamentación del producto artístico.

Categoría	Sub-Categoría	Referencia
Orquesta sinfónica		Herrera, E. (1987). <i>TECNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA MODERNA</i> . Antoni Bosch Editor, S.A.
Formato guitarra y voz		Gascón, J. P. (2019). Algunas consideraciones texturales en la realización de arreglos para guitarra y voz. IX Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP) (La Plata, 22 y 23 de agosto de 2019).
Sección de vientos metal	-Corno -Trompeta -Trombón	Doezema, B. (1986). <i>Arranging 1 Workbook</i> . Boston: Berklee College of Music.
Sección de cuerdas	-Violín -Viola -Cello	Adler, S. (1982). <i>El estudio de la orquestación</i> . Idea Books.
Jazz	-George Benson -Joe Pass	Joe Pass, B. T. (1987). <i>Joe Pass Guitar Style</i> . Alfred Music Publishing Company.
Composición	-Composición idiomática	Alchouroon, R. (1999). <i>Composición y Arreglos de Música Popular</i> . Buenos Aires, Argentina: Ricordi Americana.

Bebop	-Celil Alexander	Alexander, C. (2024). <i>Bebop Workbook</i> . Jazz Lessons Videos
--------------	-------------------------	---

Tabla 1. Referencias teóricas y artísticas

En cuanto a las referencias artísticas se utilizó obras de un repertorio variado para la creación de los arreglos de las composiciones. Para el tema Cesar Borja, obra compuesta desde la guitarra con arreglo para ensamble de vientos, se utilizó como referencia el tema Fascinathyn Rythm, versión de Bryan Carter & The Young Swangers Orchestra Feat Benny Benack III. Principalmente se utilizó el recurso de cambio de métrica de 4/4 a 7/8 en un formato de organización similar como lo es la banda de vientos de la carrera de música de la Universidad de Loja.

Figura 1 Obra Cesar Borja, Sección vientos en 7/8

Por supuesto, composición para guitarra y voz arreglada para cuarteto de cuerdas utiliza elementos del jazz y vocabulario de bebop. Para la sección de solos se utilizó como referencia el tema Just Friends del álbum Charlie Parker with Strings, se extrajo principalmente las características idiomáticas del estilo bebop como: semicorcheas, arpeggios pivote y aproximaciones cromáticas.

Figura 2 Obra Por supuesto, solo de guitarra

Apasionado, obra compuesta en estilo de Bossa Nova se desarrolló el arreglo para orquesta sinfónica utilizando como referencia el tema The Shadow of youre smile versión de Astrud Gilberto. Los recursos utilizados para el desarrollo del arreglo constituyen la instrumentación, el timbre obscuro del arreglo de Gal se introdujo, así como contracantos que responden a la melodía.

La compañía y Candombe corto para escapar son composiciones concebidas para interpretarse en estilo de candombe uruguayo. Candombe corto para escapar utilizó como referencia el tema Accordion de la agrupación Hip Horns Brass Collective para el desarrollo del arreglo en formato de cuarteto de vientos, guitarra, batería y voz. Al igual que en la obra de referencia los vientos crean diferentes texturas a lo largo de la obra acompañados de la base de candombe interpretada por la batería. La compañía, es la única obra del portafolio que se compuso desde otro instrumento que es la voz. Se arregló para ser interpretada por el ensamble de música latinoamericana Yataálé cuyo formato instrumental consta de: piano, bajo, percusión, batería, quena/flauta, clarinete, tres voces contraltos. El tema de referencia fue El ciego, obra original del compositor Armando Manzanero en versión de la agrupación Esquina y Constitución. El recurso utilizado para el desarrollo del arreglo es la textura politemática en la que los motivos ejecutados por la sección rítmica acompañan a la melodía.

The image shows a musical score for the piece 'La Compañía'. It consists of five staves of music. The first staff is the melody, starting with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 4/4 time signature. The second and third staves are accompaniment, with the second staff starting with a piano (p) dynamic. The fourth and fifth staves are accompaniment, with the fourth staff starting with a mezzo-forte (mf) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are also some annotations like 'C 7(9)' and 'C 7(9)' in the fourth and fifth staves.

Figura 3 Obra La Compañía

Finalmente, para las obras Tamara y Extrañar, obras a interpretarse a dúo de guitarra y voz se utilizó como referencia obras del repertorio de Joe Pass y Ella Fitzgerald como: Nature Boy, Don't be that way, entre otras.

SCORE **TAMARA** RICARDO MINO
ARRANGER

$E 7^{(9)}$ [VERSO] $A MAJ^7$

$B MIN^7$ $E 7$ $A MAJ^7$ $B MIN^7$

B

E.GTR.

Figura 4 Obra Tamara

Proceso metodológico:

En el apartado anterior se presentó las referencias teóricas y artísticas para el desarrollo del portafolio de obras que contempla temas como el formato guitarra y voz, Jazz, Bebop, quinteto de cuerdas, orquesta sifónica, banda de vientos, entre otros. Se indagó literatura sobre técnicas de composición y arreglos para el desarrollo de las piezas en los formatos elegidos. Se utilizaron métodos de investigación como el análisis musical, el método comparativo y de investigación acción para el desarrollo de las obras. A continuación, se presenta la prospectiva metodológica integrada por tres frases que se llevaron a cabo para la composición de las siete obras que integran el portafolio.

Fase 1: Investigación

Para el desarrollo del producto artístico se ejecutó una investigación detallada sobre recursos musicales, de composición y arreglos para su selección e implementación en las composiciones. Como referencia se realizó una escucha, análisis y comparación de diferentes trabajos desarrollados para ensambles instrumentales. Se analizaron y seleccionaron recursos musicales pertinentes para su implementación en las siete composiciones para los formatos elegidos. Una vez realizado los procesos de selección se procedió al proceso de creación que se detalla en la fase dos.

Fase 2: Composición

Utilizando la guitarra como herramienta de composición se crearon siete obras en forma canción en las que se utilizaron los recursos musicales seleccionados a partir de la investigación y las referencias artísticas. Se utilizó también información recopilada de la bibliografía sobre composición para la creación de los temas y sus respectivos arreglos para distintos formatos instrumentales. Durante el desarrollo creativo de las obras se generarán se procuró una retroalimentación por parte del tutor para realizar cambios y ajustes como parte del proceso de creación. Se escribieron las partes en el software de notación musical Finale 2014 para su ejecución y posterior proceso de secuenciación que se detalla en la fase tres.

Fase 3: Presentación del portafolio

Luego del proceso de creación de las obras se realizarán maquetas de las cinco obras utilizando el software de secuenciación Ableton. Se utilizaron samples e instrumentos virtuales para la secuenciación de las obras. Se realizó el proceso de mezcla y mastering para finalmente entregar el portafolio de las obras.

Luego del desarrollo de las fases se estableció el portafolio constituido de siete composiciones en forma canción para guitarra y voz acompañadas por distintos formatos instrumentales. A través de este trabajo se desarrolla la exploración para la innovación musical y así enriquecer el repertorio musical ecuatoriano.

Resultados

El objetivo del presente trabajo, además de constituir un portafolio de composiciones para guitarra y voz con acompañamiento de distintos formatos instrumentales, tiene la intencionalidad de resignificar el rol de la guitarra la hora de la composición. Se planteó aprovechar las posibilidades del instrumento en sus capacidades armónicas, rítmicas y melódicas y su rol como instrumento para el desarrollo de arreglos musicales. Asimismo, se estudió su participación en diferentes ensambles. Se exploraron diferentes formatos que fueron: banda de vientos, cuarteto de cuerdas con batería, guitarra y voz, formato a dúo guitarra y voz y formatos específicos como el grupo de música latinoamericana Yataálé que consta de teclado, bajo, batería, quena, clarinete y tres voces contralto. Se exploraron sonoridades relacionadas al Jazz y Bebop, a la Bossa Nova, al Candombe, entre otros. Y finalmente se buscó generar un bagaje artístico que sea referencia en el contingente musical ecuatoriano para las nuevas generaciones.

Análisis de las obras

Cesar Borja

Obra en tonalidad de Mi mayor compuesta desde la guitarra con arreglo para ensamble de vientos constituido por: 2 flautas, 2 clarinetes, saxofón alto, saxofón tenor, 2 trompetas, 2 cornos, piano, bajo y percusión. Tiene una duración de tres minutos con cuarenta segundos. Las primeras secciones desde la introducción hasta la sección “C” está métrica de 4/4 y en la sección “D”, compás 28, cambia a 7/8. Se ejecuta a un tempo de 110 bpm la negra y con semicorcheas de swing. Se interpreta en estilo de funk simulando la obra de referencia: Fascinathyn Rythm, versión de Bryan Carter & The Young Swangers Orchestra Feat Benny Benack III.

Secciones
Introducción
A
B
C
D
Solo
E
Solo
F
G
H
I
Ending

Tabla 2 Estructura Cesar Borja

En cuanto a la construcción melódica se utiliza la escala blues de Mi mayor para construir la frase principal de la melodía que se expone en los primeros cuatro compases.

Figura 5 Obra Cesar Borja, Introducción

También se utiliza la escala de bebop dominante de Mi para el desarrollo de el motivo que interpretan las trompetas y los cornos en el compás 6. Y la escala simétrica disminuida para construir la frase del piano y el bajo en el compás 7, 8 y 9

Figura 6 Obra Cesar Borja, Compás 6 Trompetas y Cornos

Figura 7 Obra Cesar Borja. Compas 7-10 Piano y Bajo

En cuanto a la armonía de la obra, se desarrolla sobre un acorde de E7 y acordes disminuidos que generan tensión. Empieza mezzo forte y baja la dinámica en la sección “A” para luego subir la intensidad hasta el forte en el último acorde disminuido de esa sección. Se utilizaron contratiempos y síncopas en las secciones que se interpretan en 4/4 y en las secciones que están en 7/8 se procuró acentuar el primer tiempo. La textura es melodía acompañada, respecto a la instrumentación se utilizaron unísonos y octavas. En la sección “A” que es la exposición se armonizó los diferentes secciones instrumentales para generar acordes disminuidos que suban a través de las inversiones para generar tensión en cuestión de dinámica y altura.

Cesar Borja es una obra inspirada en la calle principal que atraviesa la casa en que creció el compositor, Cesar Borja Lavayen. Se concibió al inicio para ser interpretada con un cantante, sin embargo, se optó por arreglarla de forma instrumental para el portafolio de obras.

Por supuesto

Composición para guitarra y voz arreglada para cuarteto de cuerdas. La obra está en tonalidad de Do mayor, compás de 4/4 y se interpreta a un tempo de 96 bpm la negra. Tiene una duración de tres minutos con diez segundos. La introducción de cinco compases de guitarra se interpreta de forma libre. La melodía se ejecuta a dúo con la voz. La guitarra dobla la melodía construyendo un chord melody mientras que la sección de cuerdas realiza contra cantos y colchones armónicos, recurso extraído del tema de referencia: Just Friends versión del álbum Charlie Parker with Strings. Se implementaron unísonos y acordes en bloque para la orquestación de la sección de cuerdas.

The musical score for 'Por supuesto' is presented in a standard staff format. It includes a vocal line with lyrics: 'POR SU PUES TO QUÉNEOL VI DA DO', 'DAS LAS VE CES QUE FUI TEN TA DO', and 'MIS FRA OS'. The guitar part features a chord melody. The string quartet consists of four staves with various dynamics and 'Arco' markings. The tempo is 'A TEMPO' and the section is 'POR SUPUESTO'. The score is numbered '5' in the top right corner.

Figura 8 Obra Por supuesto, Sección C

La armonía utilizada en la obra es funcional. Utiliza los grados: Imaj7, iimin7, V7sus4 con sus respectivas cadencias ii-V

Secciones
Introducción
A
B
C
Interludio
Solo de guitarra
Solo de violín

D
E

Tabla 3 Estructura Por supuesto

La sección de solos empieza en el compás 34, ocurre un cambio de tempo a 120 bpm la negra y se añade una batería a la factura instrumental. El cello interpreta un walking bass y la batería ejecuta un acompañamiento de Swing. El primer solo de guitarra emplea vocabulario de Bebop utilizando recursos musicales como: semicorcheas, arpegios pivote y aproximaciones cromáticas, al igual que el solo de violín.

Solo POR SUPUESTO 7

The musical score for the guitar solo in 'Por supuesto' consists of several staves. The top staff is the guitar line, starting with a 'mf' dynamic and ending with a 'p' dynamic. The second staff is the bass line, starting with a 'f' dynamic and ending with a 'p' dynamic. The third staff is the drum line, marked 'SÍMILE' and showing a swing pattern. The score includes various chords and dynamics throughout the solo.

Figura 9 Obra Por supuesto, Solo de guitarra

La letra de la obra esta inspirada en la temática del tema I Get Along With Out You Very Well del compositor Hoagy Carmichael. Composición creada a partir del poema titulado “Except Sometimes” escrito por Jane Brown y publicado en la revista Life en 1924. La temática del poema es la nostalgia.

Letra:

Por supuesto que he olvidado
La emoción que entre tus brazos
Ríe hermosa
Aunque cuando caiga la lluvia
Mientras moja los jardines
Oigo tu voz
Por supuesto que he olvidado
Todas las veces que fui tentado
Mis fracasos
Por supuesto que he olvidado
La caricia de tus labios
Y tu aroma
Y ese brillo
Pero siempre recuerdo
Tu voz.

Apaixonado

Obra compuesta en estilo de Bossa Nova para guitarra y voz arreglada para orquesta sinfónica utilizando como referencia el tema The Shadow of your smile versión de Astrud Gilberto. La obra está en tonalidad de Do menor, compás partido y se interpreta a un tempo de 140 bpm la negra. Tiene una duración de dos minutos con treinta y cuatro segundos. La introducción es interpretada por las cuerdas y las maderas.

En el compás 25 los clarinetes tocan al unísono la frase que da la pauta para que participen todas las secciones de la orquesta añadiendo intensidad antes de la exposición del tema. La melodía se alterna en los cuernos y clarinetes que se armonizan utilizando acordes en bloque. En el compás 40 las trompetas y los trombones toman el tema que se orquestan en unísono, mientras que las cuerdas y las maderas responden a la melodía utilizando frases de idiomáticas de Jazz. Luego los cuernos vuelven a tomar el tema alternándose con las cuerdas y las maderas.

Secciones
Introducción
A
B
C

Tabla 4 Estructura Apaixonado

La armonía empleada en el desarrollo del arreglo es funcional, utiliza acordes de intercambio modal como el bVIIImaj7 y el bIIImaj7, cadencias ii-V al imin7 y al Imaj7. Finalmente, la obra se concibe como un ejercicio de composición además de ser un ejercicio para el aprendizaje del portugués.

Letra:

Apaixonado por voce, desde sempre

é linda sua terra

linda, bela como voce

belas as estrelas e seu céu

olhe só

Prazer em ficar com voce toda tarde.

Voce é uma xícara, xícara de café

me dá vida e sorrisos

lembre-se

Eu estou gostoso de cantar pra voc

Candombe corto para escapar

Es una composición concebida para interpretarse en estilo de candombe uruguayo. Está en tonalidad de Do mayor, compás de 4/4 y se interpreta a un tempo de 110 bpm la negra. Tiene una duración de cuatro minutos. Para el arreglo en banda de vientos se utilizó como referencia el tema Accordion de la agrupación Hip Horns Brass Collective. Al igual que en la obra de referencia los vientos crean diferentes texturas a lo largo de la obra acompañados de la base de candombe interpretada por la batería.

Secciones
Introducción
A
B
C
D
Solos
E
F
G
Outro

Tabla 5 Estructura Candombe corto para escapar

En la introducción, la voz interpreta la melodía acompañada de la guitarra. Los vientos ejecutan acordes en bloque. En el compás 5 el saxofón alto y la trompeta interpretan una frase que responde a la melodía y en el compás 6 la guitarra ejecuta una línea en fusas para entrar al ritmo de candombe y la exposición del tema. En la sección A y la sección B la melodía es interpretada por la voz y la guitarra mientras que los vientos ejecutan un acompañamiento en bloque a excepción de la trompeta que interpreta los arpeggios de la armonía.

Figura 10 Obra Candombe corto para escapar, Sección C

En la sección C la trompeta toma la melodía que se va a alternar entre los vientos hasta la sección D en que la voz y la guitarra vuelven a ejecutar la melodía ahora con respuestas de los vientos. En la sección de solos el trombón ejecuta un ostinato duplicado por la guitarra en Do menor. Del compás 55 al 70 los solos se alternan cada dos compases entre la trompeta, el saxo alto y el corno. En el compás 79 inicia el solo de guitarra que utiliza recursos rítmicos del candombe y termina en el compás 86. En la sección E se desarrolla el tema en tonalidad menor y se realiza la reexposición del tema en tonalidad mayor en la sección F. Finalmente en el outro la guitarra sola vuelve a exponer el tema para concluir la obra.

Letra:

Y rompió los vidrios cuando vió
Que lo que pasó no estaba en el plan
Salió corriendo al cañaveral
Y le dispararon en el hombro
Dejó atrás todo lo de valor
Intentó seguir
Pero no logró
Levantar los pies para escapar

Y pidió por ti en un rosario
Vió con sus ojos el final
Y le tocó la puerta a Dios
Y le abrió la puerta con amor
Le invitó a pasar y le agradeció
Lo encontraba entonces muy feliz
Lo dejó quedarse siempre

La obra relata un cuento onírico sobre el escape y la remisión de las penas.

La compañía

Única obra del portafolio que se compuso desde otro instrumento que es la voz. Se arregló para ser interpretada en estilo de candombe uruguayo por el ensamble de música latinoamericana Yataálé cuyo formato instrumental consta de: piano, bajo, percusión, batería, quena/flauta, clarinete, tres voces contraltos. Está en tonalidad de Do menor, compás de 4/4 y un tempo de 70 bpm la negra. Tiene una duración de cuatro minutos con veinte y tres segundos. El tema de referencia fue El ciego en versión de la agrupación Esquina y Constitución.

Secciones
Introducción
A
B
Interludio
C
D
Interludio
Solo de flauta
Solo de clarinete
E

Tabla 6 Estructura La compañía

En la introducción la sección rítmica interpreta frases sincopadas y la sección de vientos ejecuta respuesta. La sección A se caracteriza por el acompañamiento de la sección rítmica que ejecuta frases mientras que los vientos interpretan notas largas. A lo largo de la obra la sección rítmica realiza kicks que realzan momentos de la melodía como en el compás 11.

Figura 11 Obra La compañía, Compás 11

También se realizaron cambios de compás de 4/4 a 5/4 que son sugeridos por la melodía.

Figura 12 Obra La compañía, compás 26

En la sección de solos se ejecuta un pedal en Cmin7, el solo de Flauta se interpreta sobre una base rítmica de candombe y el solo de clarinete se interpreta sobre una base de swing up tempo. Finalmente, en la sección en la sección E las voces interpretan la melodía en octavas y unísono para terminar la obra con kicks en el acorde dominante de la tonalidad.

La obra está relacionada a la obra anterior, Candombe corto para escapar, y relata un cuento onírico haciendo alusión a la alucinación que se sufre antes de morir.

Letra:

El verde ya se cocinó

Tus manos en la mesa están

Nos sentamos un rato a disfrutar

De la compañía.

Tus ojos atraviesan el lugar

La fuente deja de llorar

sirves el agua con artesanía

Mientras hacemos historia

Para a los niños contar.

En buque fue que llegaron

Las ganas por cambiar de mal

Te miro fijo y pienso en qué lugar

Vamos a ganar.

En realidad, me acaban de disparar

Y con mi anhelo corro hacia ti

Pero te esfumas dejando atrás

Solo los deseos

Tamara

obra para interpretarse a dúo de guitarra y voz se utilizó como referencia obras del repertorio de jazz de Joe Pass y Ella Fitzgerald. Se interpreta en estilo de balla de jazz. Está en tonalidad de La mayor con modulación a Mi mayor, compás de 4/4 y un tempo de 100 bpm la negra. Sin embargo, está concebida para interpretarse de forma libre. Tiene una duración de tres minutos con nueve segundos.

Es un tema tonal funcional que empieza en tonalidad de La mayor y utiliza los grados iimin7, IVmaj7, V7 y Imaj7 con cadencias ii-V y acorde de intercambio modal como el #IVmin7b5.

Secciones
Verso
Verso
Solo
Verso

Tabla 7 Estructura Tamara

La obra habla sobre la navegante Tamara Klink quien es la Brailera mas joven en cruzar el Atlántico en solitario.

Letra:

Tamara

Me gustaría sentarme a conversar

Y así escucharte en portugués hablar

Cómo fue

Navegar

Enteramente sola

Sin ceder

A las traiciones del Mar

Ni perder

El calor

Em teu olhar

Extrañar

Obra para interpretarse a dúo de guitarra y voz. Al igual que la obra Tamara se utilizó como referencia obras del repertorio de jazz de Joe Pass y Ella Fitzgerald. Esta en tonalidad de Do mayor, compás de 6/8 y tempo de 70 bpm la negra con punto. Tiene una duración de un minuto con trece segundos.

Es un tema tonal funcional que utiliza los grados iimin7, IVmaj7, V7 y Imaj7 con cadencias ii-V y acorde de intercambio modal como el vmin7 y el bVIIImaj7. También utiliza acordes híbridos como F/G, E/G y Db/G.

Secciones
Introducción
A
A
B
A

Tabla 8 Estructura Extrañar

La obra está concebida para que la melodía se interprete utilizando el recurso del scat que principalmente es un recurso de la improvisación vocal que utiliza silabas para interpretar una melodía.

5. Conclusión

Se logró establecer el producto artístico que consiste en un portafolio constituido por siete obras originales compuestas y arregladas para guitarra y voz con acompañamiento de diferentes ensambles instrumentales utilizando como herramienta principal la guitarra. En el análisis de las referencias artísticas se seleccionaron recursos musicales que posteriormente fueron empleados en los arreglos de las obras que constituyen el portafolio. El uso de los recursos musicales en la creación de los arreglos generó estéticas sonoras similares a las referencias artísticas. Se experimentó con la orquestación, características idiomáticas de diferentes estilos como Jazz, Candombe, Funk, Bossa Nova y Jazz Ballad. El trabajo demuestra el potencial que tiene un instrumento como la guitarra a la hora de componer y arreglar. Para el desarrollo de los arreglos es imprescindible tener una referencia que nos permita generar un plan a la hora de seleccionar recursos musicales, texturas, temáticas, entre otros parámetros. Finalmente se busca generar un bagaje artístico que sea referencia en el contingente musical ecuatoriano para las nuevas generaciones de músicos y oyentes en el Ecuador y el mundo.

En cuanto a la secuenciación de las obras, se logró obtener un audio de las obras utilizando el programa de secuenciación Ableton Live 12 Intro. Se realizó una mezcla simple para la apreciación de las obras. Sin embargo, se recomienda que a la hora de realizar la secuenciación se cuente con bibliotecas de sonidos y samples de buena calidad para lograr un resultado fiel a la visión del compositor y el arreglista.

Se recomienda también a los guitarristas y músicos intérpretes de diferentes instrumentos realizar ejercicios de composición, explorar diferentes dimensiones del instrumento, armónica, melódica y rítmica, géneros, estilos, recursos musicales e intérpretes y compositores para enriquecer el bagaje musical individual y con ello expandir las posibilidades a la hora de la creación musical.

6. Referencias

- Adler, S. (1982). El estudio de la orquestación. Idea Books.
- Alexander, C. (2024). *Bebop Workbook*. Jazz Lessons Videos
- Doezema, B. (1986). *Arranging 1 Workbook*. Boston: Berklee College of Music.
- Gascón, J. P. (2019). Algunas consideraciones texturales en la realización de arreglos para guitarra y voz. *IX Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP) (La Plata, 22 y 23 de agosto de 2019)*.
- Herrera, E. (1987). *Técnicas de arreglos para la orquesta moderna*. Antoni Bosch Editor, S.A.
- Joe Pass, B. T. (1987). *Joe Pass Guitar Style*. Alfred Music Publishing Company.
- Gilberto, A. (1985) *The Shadow Of Your Smile* [Canción]. En *The Shadow Of Your Smile*. Verve Reissues
- Parker, C. (1950) *Just Friends* [Canción]. En *Charlie Parker with Strings*. Mercury Records
- Baker, C. (1954) *I Get Along With Out You Very Well* [Canción]. En *Chet Baker Sings*. Pacific Jazz Records
- Esquina, C. (2022) *El Ciego* [Canción]. En *Ir y Venir*. Ringo Rules Recording Studio
- Carter, B. (2016) *Fascinating Rhythm* [Canción]. En *Unforgettable Crooner at Jazz Lincon Center*
- Tijoux, A. (2022) *Accordion* [Canción]. En *Brassvillain*. Say It Loud Records
- Pass, J. (1986) *Easy Living* [Álbum]. Original Jazz Classics

7. Anexos

Anexo 1: Producto Artístico

https://drive.google.com/drive/folders/1RQSQUN4cPyuurohoRqto-2QADcxexACF?usp=drive_link

Anexo 2: Certificado del Abstract

I, Amy Jackeline Chang Shimanskii, certify that the present document consisting of 2 pages in English were translated from their original version in Spanish, these are accurate to the best of my capacities as a Court Certified Translator of the Judicial Council of Ecuador.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
AMY JACKELINE CHANG
SHIMANSKII

Name: Amy Jackeline Chang Shimanskii
National ID #:1718096652

Date: January 13, 2025
Qualification number: 1859651
email: perito@translatorsecuador.com
Tel: 0999946572

Note: You can verify credentials inputting National ID# on the following link:
https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/perito-web/pages/peritos_nacional.jsf