

Portada

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación

Maestría en Artes Musicales con Mención en Arreglos y Composición

***Injertos.* - Composición de cinco obras musicales que fusionan el Sanjuanito y el Albazo con el Jazz y la Bossanova, empleando técnicas de composición tanto clásicas como contemporáneas**

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

AUTOR:

Edison Rodrigo Guerrón Gómez

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 **Injertos.-Composición de cinco obras musicales que fusionan el Sanjuanito y el Albazo con el Jazz y la Bossanova**, empleando técnicas de composición tanto clásicas como contemporáneas, perteneciente al estudiante **EDISON RODRIGO GUERRON GOMEZ**, con cédula de identidad N° **1900595198**.

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

IVAN FABRICIO
SALAZAR GONZALEZ

F) _____

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Certificado TIC/TT.: UNL-2024-003205

1/1
Educamos para Transformar

Autoría

Yo, **Edison Rodrigo Guerrón Gómez**, 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: **1900595198**

Fecha: 07 de marzo de 2025

Correo electrónico: edison.guerron@unl.edu.ec

Teléfono: 0994654384

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, **Edison Rodrigo Guerrón Gómez** declaro ser autor del trabajo de titulación denominado: **Injertos. - Composición de cinco obras musicales que fusionan el Sanjuanito y el Albazo con el Jazz y la Bossanova, empleando técnicas de composición tanto clásicas como contemporáneas**, 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 siete días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.

Firmado electrónicamente por:
**EDISON RODRIGO
GUERRON GOMEZ**

Autor: Edison Rodrigo Guerrón Gómez

Cédula: 1900595198

Dirección: Jaime Izquierdo y Alonso Maldonado, Integración Zamorana.

Correo electrónico: edison.guerron@unl.edu.ec

Teléfono: 0994654384

DATOS COMPLEMENTARIOS:

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

Dedicatoria

Dedicado a mi abuelo Norberto Gómez Ortega, que sembró en mí el don y el amor por la música.

Edison Rodrigo Guerrón Gómez

Agradecimiento

A mi esposa, a mis hijas, a mis padres, a la gloriosa Universidad Nacional de Loja y a todos mis maestros por su dedicación y pasión al educar.

Edison Rodrigo Guerrón Gómez

Índice de Contenidos

Portada	i
Certificación.....	ii
Autoría	iii
Carta de autorización por parte del autor, para la consulta, reproducción parcial y/o total, publicación electrónica de texto completo del Trabajo de Titulación.	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
Prospectiva metodológica	11
Análisis y resultados.....	15
5. Conclusión.....	27
6. Referencias	28
7. Anexos	31

Índice de Tablas

Tabla 1. Referencias Teóricas y artísticas	7
Tabla 2. Avance del producto artístico	12
Tabla 3. Cronograma y presupuesto.....	13
Tabla 4. Recursos Financieros.....	14

Índice de Figuras

Figura 1. Obra Bombuscaro	15
Figura 2. Obra Bombuscaro	16
Figura 3. Domingo en Loja	17
Figura 4. Domingo en Loja	18
Figura 5. Aljazzo	19
Figura 6. San Norberto.....	20
Figura 7. Luciana	21
Figura 8. Luciana	22
Figura 9. Tu Terraza	23
Figura 10. Tu Terraza	24
Figura 11. Piscis.....	25
Figura 12. Piscis.....	26

Índice de Anexos

Anexo 1: Producto Artístico.....	31
Anexo 2: Certificado del Abstract.....	31

1. Título

***Injertos.* - Composición de cinco obras musicales que fusionan el Sanjuanito y el Albazo con el Jazz y la Bossanova, empleando técnicas de composición tanto clásicas como contemporáneas**

2. Resumen

Injertos es una propuesta artística que consiste en la creación de cinco composiciones musicales donde fusiono géneros tradicionales ecuatorianos, como el sanjuanito y el albazo, con influencias del jazz y la bossanova. Estas obras combinan técnicas de composición clásicas y contemporáneas, con el objetivo de contribuir a la preservación y difusión del folklore musical ecuatoriano, al tiempo que exploro nuevas sonoridades a través de la interacción con géneros de gran complejidad rítmica y armónica.

El principal propósito de este proyecto es ampliar el alcance de la música tradicional ecuatoriana, adaptándola a formatos actuales sin perder su esencia cultural. Para ello, he investigado en profundidad la estructura, forma, ritmo y armonía de los géneros seleccionados, logrando una fusión que respeta tanto la identidad del sanjuanito y el albazo, como los elementos característicos del jazz y la bossanova.

Las composiciones están diseñadas para un ensamble instrumental conformado por piano, guitarra, violín, viola, trompeta, saxofón alto y bajo/contrabajo, instrumentos que son parte de la tradición musical en diversas regiones del Ecuador. Además, utilicé tecnologías de notación musical mediante software especializado para desarrollar y presentar los arreglos. A través de este enfoque interdisciplinario, busco generar repertorio innovador de música fusión que pueda ser interpretado por nuevos ensambles, impulsando la música ecuatoriana hacia un contexto globalizado.

Palabras clave: Jazz, Bossanova, Ecuador, Sanjuanito, Albazo.

Abstract

Injertos is an artistic proposal that consists of the creation of five musical compositions where I fuse traditional Ecuadorian genres, such as sanjuanito and albazo, with influences from jazz and bossa nova. These works combine classical and contemporary composition techniques, with the aim of contributing to the preservation and diffusion of Ecuadorian musical folklore, while exploring new sounds through interaction with genres of great rhythmic and harmonic complexity.

The main purpose of this project is to broaden the scope of traditional Ecuadorian music, adapting it to current formats without losing its cultural essence. To do so, I have thoroughly investigated the structure, form, rhythm and harmony of the selected genres, achieving a fusion that respects both the identity of sanjuanito and albazo, as well as the characteristic elements of jazz and bossa nova.

The compositions are designed for an instrumental ensemble consisting of piano, guitar, violin, viola, trumpet, alto saxophone and bass/contrabass, instruments that are part of the musical tradition in various regions of Ecuador. In addition, I used music notation technologies through specialized software to develop and present the arrangements. Through this interdisciplinary approach, I seek to generate innovative fusion music repertoire that can be performed by new ensembles, propelling Ecuadorian music into a globalized context.

Keywords: Jazz, Bossanova, Ecuador, Sanjuanito, Albazo.

3. Introducción

Este proyecto académico cultural, busca crear cinco temas de música tradicional ecuatoriana como el sanjuanito y el albazo, mediante la utilización de recursos armónicos y rítmicos del jazz y la bossanova. Injertos se adentra en la investigación a través de la práctica artística, empezando por el análisis y recopilación de recursos técnicos y siguiendo al proceso de creación de estos géneros fusión. Todo esto con el objetivo primordial de preservar el folklore musical del Ecuador, ya que, debido en gran parte al abundante y masivo consumo de información, muchos géneros extranjeros se han establecido y ganado territorio dentro de nuestra sociedad. Junto a estos grandes avances de comunicación, vienen importantes avances tecnológicos, uno de ellos la notación musical en dispositivos electrónicos que nos permiten tener una idea previa del arreglo musical antes de estrenarse.

La utilización de los géneros sanjuanito y albazo responden a su gran acercamiento, relación e influencia con el público, por ello, ahondaremos en su estructura, forma y elementos musicales más importantes que destacan en su estilo. De igual manera la producción de obras se ve enmarcada dentro de los parámetros estilísticos de cada género estudiado y aplicado.

La evolución del jazz latino va de la mano con el desarrollo de los intercambios culturales entre los países del caribe y América latina y los del resto del mundo, intercambios basados en la libre expresión de varias raíces culturales, en el orgullo de pertenecer a las diferentes comunidades de donde provenían los músicos (Delannoy, 2001). Este afán por comunicarnos y pertenecer nos garantiza una comunidad de oyentes que se identifiquen con estos géneros y difundan la propuesta creativa.

El jazz, como medio creativo y de improvisación, nos da una gran libertad interpretativa, libertad que no se adquiere sin antes dominar conocimientos técnicos y estilísticos del género, para este fin abordaremos los aspectos armónicos más importantes y utilizados en él, como son: grados, modos, círculos armónicos, tensiones disponibles y estilo interpretativo de cada subgénero.

El formato utilizado para los arreglos será diferente para cada obra, siendo el piano, guitarra, violín, viola, trompeta, saxofón alto y bajo/contrabajo la totalidad de la instrumentación empleada. Este ensamble particular contiene instrumentos que se encuentran presentes en la mayoría de las regiones del país y está pensado para ese fin. Las obras son inéditas y darán crédito del uso de las técnicas de composición adquiridas.

En función de lo anterior se puede señalar que la intencionalidad de este proyecto es ampliar la red de consumidores de música nacional o tradicional ecuatoriana, sumergiéndose en un nuevo aire vanguardista al fusionarse con géneros de gran virtuosismo y de amplio requerimiento de conocimiento de la armonía y teoría musical. De esta manera se pretende aportar a la difusión cultural del patrimonio musical ecuatoriano, dentro de una nueva sociedad globalizada, a partir de la dotación de repertorio del género fusión para nuevos ensambles y formatos instrumentales. Todo este proceso interdisciplinar nos acerca a la comprensión de estos géneros musicales y de lo que representan para un pueblo y para las personas que se identifican con él.

4. Desarrollo

Referencias teóricas y artísticas

Categorías	Subcategorías	Referencias
Historia del jazz	Origen del género	Ruesga Bono, J. (Ed.). (2011). Jazz en español. Sociedad de Etnomusicología.
Fusión musical		Yumisaca Jiménez, E. R. (2019). La interculturalidad en las bandas de fusión musical (Serie Magíster, No. 275). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
Música tradicional del Ecuador	-Sanjuanito -Albazo	Gualpa Ordoñez, C. E., & Pardo Frías, V. F. (2019). La influencia de la música ecuatoriana (sanjuanito) en el fortalecimiento de la cultura musical. Universidad Nacional de Loja.
Recursos armónicos del Jazz	Armonía de jazz	Hernández López, J. D. (2016). El jazz fusión según Pat Metheny: una realidad que incorpora las nuevas tecnologías [Tesis de maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Institucional de la Universidad de Pamplona.
Recursos armónicos del Bossa nova	Armonía del bossa nova	Castro González, S. (2013). El bossa nova y el cifrado de la armonía popular: Aportes para la práctica del análisis armónico [Memoria de título, Profesor Especializado en Teoría General de la Música, Universidad de Chile].

Ritmos ecuatorianos	Origen y ampliación.	Gómez Jaramillo, G. (2015). Estudio introductorio acerca del albazo como preparación para concierto de difusión del género. Universidad de Los Hemisferios.
Composición	Técnicas en el jazz Técnicas en la bossanova	Siskind, J. (2020). Fundamentos del jazz piano: Libro 1. Jeremy Siskind.

Tabla 1. Referencias Teóricas y artísticas

Historia del Jazz

El jazz es un género musical que emergió a finales del siglo XIX y principios del XX en Nueva Orleans, Estados Unidos, como resultado de la convergencia de tradiciones musicales africanas y europeas. Caracterizado por la improvisación, el swing y la síncopa, el jazz ha evolucionado a lo largo de las décadas, dando lugar a diversos estilos como el ragtime, el bebop, el cool jazz y el jazz fusión. Su desarrollo ha estado marcado por la influencia de destacados músicos y por su capacidad para adaptarse e integrarse con otras corrientes musicales, consolidándose como una expresión artística de relevancia mundial. (Ruesga Bono, 2011).

A lo largo de su historia, el jazz ha desempeñado un papel significativo en la cultura popular y en los movimientos sociales, especialmente en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su influencia se ha extendido globalmente, interactuando con diversas tradiciones musicales y contribuyendo a la creación de géneros híbridos. En el contexto hispanohablante, el jazz ha encontrado espacios de expresión y adaptación, enriqueciendo las escenas musicales locales y fomentando la creación de estilos únicos que reflejan la diversidad cultural de la región. (Gioia, 2011).

Ritmos tradicionales ecuatorianos.

El sanjuanito y el albazo son dos de los géneros más representativos de la música tradicional ecuatoriana. El sanjuanito, con raíces indígenas, se asocia a las festividades del Inti Raymi y,

tras la colonización, se adaptó a las celebraciones religiosas mestizas, convirtiéndose en una expresión cultural de resistencia y orgullo andino. Por su parte, el albazo, de origen mestizo, acompaña las madrugadas festivas y es reconocido por su carácter solemne y melancólico, siendo una pieza fundamental de las fiestas tradicionales en la Sierra ecuatoriana (Conza, 2014).

Desde el punto de vista musical, el sanjuanito tiene un compás binario de 2/4, caracterizado por un ritmo ágil y melodías basadas en escalas pentatónicas. Es comúnmente interpretado con instrumentos como la guitarra, el charango y la quena. En contraste, el albazo emplea un compás de 6/8, con un tempo moderado y una tonalidad menor que le confiere un carácter nostálgico. Instrumentos como el requinto y la guitarra son los principales acompañantes en este género, que refleja tanto la herencia indígena como la influencia mestiza (Gómez Jaramillo, 2015).

En el contexto cultural ecuatoriano, ambos géneros desempeñan un rol fundamental en la construcción de la identidad nacional. El sanjuanito ha sido clave para preservar las raíces andinas y fomentar la cohesión social a través de las festividades. Por otro lado, el albazo, al ser interpretado en momentos importantes de las celebraciones, refuerza el sentido de pertenencia y continuidad de las tradiciones. Estas manifestaciones musicales no solo son un símbolo de la diversidad cultural del Ecuador, sino que también son un puente entre las generaciones y una herramienta para la transmisión de valores culturales (Guaitara Fiallos, 2017).

Técnicas de composición del Jazz

Las técnicas de composición en el jazz se caracterizan por una gran libertad creativa, donde la improvisación juega un papel fundamental. Los músicos de jazz suelen crear melodías espontáneas sobre progresiones armónicas predefinidas, lo que les permite interactuar de manera única con la estructura de la pieza (Jaramillo, 2014). Este enfoque, junto con el uso de escalas modales y acordes extendidos, permite que el jazz tenga una sonoridad rica y compleja, adaptándose a las diferentes influencias culturales que han marcado su evolución.

En cuanto a la estructura formal, las composiciones de jazz siguen formas tradicionales como el blues de doce compases o la forma AABA, que sirven como marco para la variación melódica y rítmica (Siskind, 2020). Las características rítmicas del jazz, como la síncopa y el ritmo swing, son esenciales para su estilo distintivo. Estas estructuras permiten que los músicos se expresen con libertad, mientras mantienen una coherencia con las bases rítmicas y armónicas del género.

Además, la técnica de composición en el jazz ha sido influenciada por diversas tradiciones musicales. La interacción entre músicos y la incorporación de elementos de otras culturas, como la música latina y africana, han dado lugar a fusiones que continúan enriqueciendo el lenguaje del jazz (Ruesga Bono, 2014). Esta apertura a la diversidad ha permitido que el jazz siga evolucionando, manteniendo su esencia creativa y dinámica, mientras se adapta a nuevos contextos y sonidos.

Técnicas de composición del Bossa nova

La bossa nova es un género musical brasileño que fusiona la samba con el jazz, y en su composición se destacan características como el uso de armonías sofisticadas y una estructura rítmica relajada. Los compositores de bossa nova emplean acordes complejos, como las séptimas, novenas y las variaciones de acordes menores, para crear una atmósfera única y armoniosa (Santos, 2011). Esta influencia del jazz en la bossa nova se ve reflejada en la utilización de progresiones armónicas similares a las que se emplean en el jazz, pero con un enfoque más suave y melódico.

La estructura rítmica de la bossa nova se basa en la samba, pero con una mayor simplificación y suavización del ritmo. La técnica del "batida" en la guitarra, un patrón de acompañamiento característico se utiliza para generar un flujo rítmico fluido, acompañado por el uso de la clave de bossa nova, que es esencial para mantener la cohesión y la fluidez del ritmo (Vidal, 2010). La utilización de la síncopa también es fundamental, pero su ejecución es más sutil en comparación con otros géneros, lo que contribuye a la sensación relajada y melódica del género.

A pesar de sus raíces en la samba, la bossa nova se caracteriza por su influencia jazzística, especialmente en la libertad de la improvisación y el uso de modulaciones armónicas. Los compositores como Antonio Carlos Jobim y João Gilberto, pioneros del género, lograron crear composiciones con una fuerte base rítmica, pero también con espacios para la expresión melódica y la improvisación dentro de la estructura (Mendel, 2015). La bossa nova sigue siendo una de las fusiones más influyentes entre el jazz y la música popular brasileña.

Referencias artísticas.

Introducción Personal

Desde los 6 años, la música ha sido una parte fundamental de mi vida, creciendo en un entorno donde la tradición musical ecuatoriana se encontraba profundamente arraigada. Como descendiente de familiares músicos, tuve la oportunidad de adentrarme en la música nacional desde una edad temprana, aprendiendo a tocar y comprender los géneros autóctonos, como el sanjuanito y el albazo. Estos ritmos han formado parte esencial de mi identidad artística, ya que me han permitido conectar con mis raíces culturales y desarrollar una comprensión profunda de la sonoridad única de la música ecuatoriana. Al mismo tiempo, mi interés por explorar otros géneros musicales ha sido una constante, especialmente el jazz y la bossa nova, los cuales han enriquecido mi forma de componer y tocar.

Influencias Artísticas en el Jazz y la Bossa Nova

Mi fascinación por el jazz comenzó al escuchar a artistas como Bill Evans, cuyas composiciones me cautivaron por la atmósfera sonora única que crea con su piano. La delicadeza en su tratamiento armónico, combinada con el uso de acordes complejos, como séptimas y novenas, se ha convertido en una influencia constante en mi propio estilo. La manera en que Evans manipula el espacio sonoro y la dinámica dentro de sus composiciones me ha enseñado a crear atmósferas ricas y emocionantes, lo cual me ha influido a incorporar estos mismos elementos en mi música.

Por otro lado, Miles Davis y John Coltrane han sido fundamentales para mi comprensión del jazz, especialmente en lo que respecta a la improvisación y la búsqueda constante de nuevas sonoridades. La habilidad de Davis para explorar diferentes estilos dentro del jazz, desde el bebop hasta el cool jazz y el jazz modal, me ha inspirado a no limitarme a un solo enfoque y a

fusionar estilos de manera creativa. Coltrane, con su lenguaje armónico avanzado y su capacidad para improvisar sobre progresiones complejas, ha sido otra influencia significativa que me ha motivado a experimentar con acordes extendidos y patrones modales en mi propia música.

Influencia de los Ritmos Ecuatorianos

La fusión de estos géneros internacionales con la música ecuatoriana es un aspecto fundamental de mi propuesta musical. Los ritmos tradicionales como el sanjuanito y el albazo me han proporcionado una base rítmica sólida y única para explorar nuevos horizontes musicales. El sanjuanito, con su compás de 6/8 y su ritmo marcado, ha sido una de mis principales influencias al crear composiciones que integran jazz y música tradicional ecuatoriana. Esta fusión me ha permitido incorporar las técnicas del jazz, como la improvisación y el uso de acordes complejos, sobre los patrones rítmicos característicos de los géneros ecuatorianos. El albazo, por su parte, me ha enseñado a jugar con la melancolía de su estructura, lo que me ha llevado a fusionarlo con elementos armónicos propios del jazz, creando un sonido distintivo que refleja tanto mi identidad como músico ecuatoriano como mi pasión por los géneros internacionales.

Prospectiva metodológica

Una vez que organizamos y conocemos la fundamentación teórica y hemos determinado las categorías y subcategorías, fuentes y referencias, se presenta a continuación la prospectiva metodológica que consiste en los procesos que se van a seguir para el desarrollo de la propuesta y cuyas fases se presentan a continuación.

Fase 1. Mediante los conceptos que profundizamos en la fundamentación teórica tomaremos como base las posibilidades armónicas y rítmicas de cada género para su fusión, determinando cuales serían los aportes de cada uno de ellos y de que manera afectarían la sonoridad y particularidad de los géneros originales para la apreciación del oyente, para ello utilizaremos técnicas como encuestas y entrevistas para recopilar información valiosa y conocer directamente de la fuente el impacto de nuestra propuesta en el público objetivo.

Fase 2. Crear ideas básicas musicales para desarrollarlas a través de las técnicas de composición como la inversión exacta, la retrogradación, aumentación, sufijo, prefijo, ornamentación, adición y sustracción, círculos armónicos de jazz y bossanova y escalas pentatónicas menores propias del sanjuanito y albazo. Este trabajo se realizará empleando software de notación musical como Finale y StaffPad para construir el arreglo musical.

Fase 3. Exportar en formato pdf cada partíchella y score de cada obra en el software de notación musical para ordenar y presentar dentro del portafolio que contiene la propuesta artística.

Avance del producto artístico

Semana	Avance	Evidencia/entregable
1	Definir las características de la propuesta artística	Entrega de primer avance y definición del título, objetivos y del proyecto.
2	Inicio del proceso de composición del avance	Entrega de segundo avance que incluye el 50% de las obras
3	Culminación de la composición	Entrega del portafolio completo de obras

Tabla 2. Avance del producto artístico

Cronograma y presupuesto

Actividades	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Investigación y análisis musical de los géneros propuestos.	X				
Selección de recursos musicales disponibles para la fusión.	X				
Desarrollo y presentación del primer avance del portafolio de obras (obra 1)	X				
Presentación de la propuesta del producto artístico para informe de estructura, coherencia y pertinencia.		X			
Composición de temas 2 y 3 y presentación del segundo avance del portafolio.		X			
Presentación del primer avance de la fundamentación teórica			X		
Composición de temas 4 y 5 y presentación del tercer avance del portafolio.			X		
Presentación de un segundo avance de la fundamentación teórica.				X	
Presentación de arreglos musicales de los temas				X	
Elaboración de partichelas y Score de cada obra.				X	
Entrega final del portafolio de obras y su fundamentación teórica.					X

Tabla 3. Cronograma y presupuesto

Recursos Humanos

- Autoridades de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación
- Autoridades de la carrera de Artes Musicales
- Docente tutor
- Ensamble instrumental del Conservatorio Marcos Ochoa Muñoz

Recursos Materiales

- Hojas
- Esferográficos
- Fuentes bibliográficas en línea
- Software de edición de partituras
- Ipad
- Pc
- Piano

Recursos Financieros

El desarrollo de la tesis demandará un presupuesto de \$3.204 el cual será cubierto por el maestrante de acuerdo al siguiente detalle.

Egreso	Total
Pc	900
Ipad	1.500
Internet	150
Software de edición de partituras	299
Movilización	50
Impresiones	20
Empastado	35
Músicos	250
Total	3.204

Tabla 4. Recursos Financieros

Análisis y resultados

En el transcurso de la composición de las obras, y para conseguir los 20 minutos de duración total de música, no resultaron cinco temas como se proponía al inicio sino seis, más uno extra o bonus procedente de una composición para la materia de Instrumentación II, a continuación, el análisis correspondiente de cada una de las obras, destacando los recursos técnicos y compositivos utilizados y la idea que busca representar al ser interpretada.

Bombuscaro

Es una pieza musical en un compás de 2/4 en la tonalidad de Do menor (Cm) que fusiona el jazz con el sanjuanito, manteniendo el patrón rítmico del sanjuanito y una armonía más aplicada al jazz, en donde todos sus acordes están formados por 4 notas y se mueven en círculos armónicos de jazz como podemos ver a continuación en la composición original para piano:

Río Bombuscaro
Sanjuanito / Jazz

Edison Guerrón Gómez
Materia de Composición, docente Dr. Ricardo Monteros phd.

The musical score for 'Río Bombuscaro' is presented in three systems. The first system (measures 1-8) begins with a tempo of quarter note = 95 and a 'STUDIO' marking. The piano part features a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. Dynamics range from *mf* to *f*. The second system (measures 9-16) continues the melodic and harmonic development, with dynamics including *f*, *mf*, and *f*. The third system (measures 17-24) concludes the piece, featuring dynamics of *mf*, *mp*, and *mf*. The score is written in 2/4 time and the key of C minor.

Figura 1. Obra Bombuscaro

Esta disposición de las voces fue después adaptada para que se interprete en doble cuerda por el violín 2 y la viola, que llevan el papel armónico de la obra, el cello conduce una línea de bajo en pizzicato que acentúa el pulso mientras el violín 1 actúa de solista interpretando el papel del agua.

Esta melodía emula el movimiento del río bombuscaro a través de sus diferentes escenarios, para representar esto podemos ejemplificar con la siguiente imagen, (compás del 52 al 63) en donde a través de la técnica de duplicación, la melodía adquiere más ritmo y movimiento manteniendo el motivo principal.

Bombuscaro

Figura 2. Obra Bombuscaro

Domingo en Loja

Albazo fusionado con jazz que respeta el 6/8 y está inspirado en la invención N°1 del gran Johan Sebastián Bach. Con una instrumentación de jazz que está formada por Sax alto, piano,

contrabajo y drum kit, Este tema busca representar en cada cambio de motivo, de ritmo, o de modo, un clima diferente, como se da en la ciudad de Loja, unido a la subjetividad que representó para mí como compositor un día domingo cualquiera.

La melodía principal que lleva el piano se complementa con el contrapunto del contrabajo que responde a la idea principal. Ejem: compás (1 al 5).

Domingo en Loja.

Albazo / jazz

Edison Guerrón Gómez

The image shows a musical score for the piece "Domingo en Loja" in 6/8 time, with a tempo of quarter note = 115. The score is arranged for four instruments: Sax alto, Piano, Contrabajo (Double Bass), and Drum Kit. The Sax alto part is mostly rests. The Piano part features a melody in the right hand starting with a "STUDIO" marking and a dynamic of *mp*, and a bass line in the left hand with dynamics *p* and *mp*. The Contrabajo part starts with a "pizz" marking and a dynamic of *f*, with a green box highlighting the first five measures. The Drum Kit part has a dynamic of *mp*. Red lines connect the notes of the piano melody to the notes of the double bass line, illustrating the counterpoint. A blue box highlights the first five measures of the piano part.

Figura 3. Domingo en Loja

A partir del compás 29 el piano anuncia un ritmo nuevo, que va del compás (33 – 40) y decodificado de música a ideas simula una lluvia muy fuerte, pero a la vez muy corta, es importante indicar que el contrabajo es el encargado de mantener la figuración rítmica del albazo y no dejar que el género se difumine en la idea del que escucha en ningún momento. Pasando a la calma después de la tormenta (41- 48) sensación lograda con el acorde Fmaj7(6) y la secuencia que le sigue.

The image displays a musical score for 'Domingo en Loja' across two systems. The first system covers measures 26 to 37, and the second system covers measures 38 to 48. The score includes parts for Alto Saxophone (A. Sax), Piano (Pno.), Contrabass (Cb.), and Drums (Dr.).

- System 1 (Measures 26-37):**
 - A. Sax:** Features a melodic line with dynamic markings of *mf*, *mp*, *mf*, and *mp*. A red box highlights a sequence of notes in measure 33, with a red arrow pointing to the piano part.
 - Pno.:** Shows a complex rhythmic accompaniment. A red box labeled 'Gotas' (Drops) is placed over a series of eighth notes in the right hand of measure 33, with a red arrow pointing to the saxophone part.
 - Cb.:** Provides a steady bass line with dynamic markings of *mp*, *mf*, *mp*, and *f*.
 - Dr.:** Features a rhythmic pattern with dynamic markings of *mp*, *mf*, and *f*.
- System 2 (Measures 38-48):**
 - A. Sax:** Starts with a 'D.C.' (Da Capo) marking. A green box highlights the first few notes of measure 38.
 - Pno.:** Shows a change in texture. A blue box highlights a series of chords in the right hand. A red box with the numbers '6' and '7' is placed over the bass line in measure 38, indicating the Fmaj7(6) chord.
 - Cb.:** Continues the bass line with dynamic markings of *mp* and *p*.
 - Dr.:** Maintains the rhythmic pattern with dynamic markings of *mp* and *p*.

Figura 4. Domingo en Loja

Aljazzo

Su nombre proviene de la unión de Albazo y Jazz, además de tener una amalgama rítmica, su instrumentación está pensada para cuarteto de jazz + violín y comprende: violín, piano, contrabajo y kit de batería, tiene un estilo muy académico, uno de los recursos destacados es la modulación, pasando de D a Am como tono principal y luego modula a A en el compás 22. El arreglo fue tomado de una composición para piano pensada para ser parte de un repertorio de música nacional académica. También es necesario notar que la línea de la batería disimula o camufla muy bien el cambio de compás de tal manera que no se advierte bruscamente.

Aljazzo
Albazo/jazz

Edison Guerrón Gómez

©Universidad Nacional de Loja

Figura 5. Aljazzo

San Norberto

Es un sanjuanito compuesto por Norberto Gómez Ortega y adaptado para:

- Saxo alto
- Violín órgano Hammond
- Piano
- Contrabajo
- Drum kit

Su tonalidad es Dm y mantiene el compás de 2/4 propio del sanjuanito, el saxofón y el violín van turnándose como solistas y a la vez complementándose el uno al otro en intervalos de 6ta, mientras el piano lleva un papel rítmico/armónico, el contrabajo marca la figuración rítmica de sanjuanito y la percusión de jazz que no se detiene. Aquí utilizamos acordes de 4 notas en todo momento reforzados por el órgano hammond que también duplica ciertas melodías.

San Norberto

Edison Guerrón. Gómez

The musical score for "San Norberto" is presented in 2/4 time with a key signature of one flat (Bb). The tempo is marked as quarter note = 105. The score includes six staves: Saxo alto, Violin, Hammond Organ, Piano, Drum Kit, and Contrabajo. The Saxo alto and Violin parts feature melodic lines with first and second endings. The Hammond Organ part includes a "VIBRATO ON" instruction and plays a rhythmic accompaniment. The Piano part provides harmonic support with chords Dm7, Fmaj7, and A7. The Drum Kit part features a steady jazz-style rhythm. The Contrabajo part provides a bass line with a consistent rhythmic pattern. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *mp* (mezzo-piano).

Figura 6. San Norberto

Luciana

Nace de una composición original para piano en ritmo de vals, por su compás de $\frac{3}{4}$ resultó perfecta para ser adaptada a albazo, esta obra tiene vientos metales como solistas, estos instrumentos son muy sonoros y brillantes y fueron escogidos por estas mismas características. El piano lleva la armonía con acordes de 6ta y 7ma que buscan expresar la dulzura de la niñez y el juego, así mismo podremos observar el contrabajo realizando un arpeggio de cada acorde en cada compás y los vientos metales armonizados en 6tas en el compás (10), mientras la percusión a ritmo de jazz lleva la marcha.

Luciana
Albazo / Jazz

Edison Guerrón Gómez

The musical score for 'Luciana' is presented in a multi-staff format. The top system includes the Trumpet and Trombone parts, both marked *mf*. The Piano part features a series of chords: **Em7**, **A6**, **D9**, and **Gmaj7(6)**, with a dynamic marking of *mp*. The Double Bass part is marked *mf* and includes a *pizz* (pizzicato) instruction. The Drum Kit part is marked *mp*. The bottom system includes the Trumpet (Tpt.) and Trombone (Tbn.) parts, with a *Rit.* (ritardando) marking and a dynamic of *f*. The Piano part continues with a dynamic of *mf*. The score is written in 3/4 time and includes a tempo marking of $\text{♩} = 85$ at the beginning and $\text{♩} = 135$ later on.

Figura 7. Luciana

Aquí otro ejemplo de cómo los metales llevan la melodía en intervalos de 6tas:

The image displays a musical score for the piece 'Luciana', starting at measure 33. The score is arranged in four systems. The first system includes parts for Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Piano (Pno.), and Drums (Dr.). The second system includes parts for Trumpet (Tpt.) and Trombone (Tbn.).

In the first system (measures 33-43), the Tpt. and Tbn. parts are highlighted in green, showing a melodic line in intervals of sixths. The Tbn. part begins with a forte (*f*) dynamic. The Pno. part provides harmonic support with chords and single notes. The Dr. part features a rhythmic pattern of eighth notes with accents, also marked with a forte (*f*) dynamic. The Cb. part (Contrabass) is present in the first system, marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic, and then a forte (*f*) dynamic later in the system.

The second system (measures 44-49) continues the melodic line in the Tpt. and Tbn. parts, which remain highlighted in green. The Tbn. part ends with a forte (*f*) dynamic. The Pno. part continues with harmonic accompaniment. The Dr. part maintains its rhythmic pattern.

Figura 8. Luciana

Tu Terraza

Una composición que no responde rítmicamente al tradicional sanjuanito, por la dificultad de fusionar dos tempos o velocidades diferentes, sino más bien una bossanova con armonía de jazz, como por ejemplo el círculo armónico II – V – I característico del jazz que vemos a continuación:

Tu terraza

Bossanova

Edison Guerrón Gómez

The musical score for "Tu terraza" is written in 4/4 time with a tempo of quarter note = 90. It features three staves: Saxo Alto, Trompeta, and Piano. The Saxo Alto part begins with a rest and then plays a melodic line with dynamics *mf*, *p*, and *mf*. The Trompeta part plays a similar melodic line with dynamics *mf* and *p*, marked with a *sordina* (mute) instruction. The Piano accompaniment features a steady bass line and chords, with a II-V-I progression (Dm⁷ G⁷ C^{Δ7}) highlighted in green. The piano part starts with a *p* dynamic and ends with an *mp* dynamic. The key signature has one flat (Bb).

Figura 9. Tu Terraza

La instrumentación se divide así: el saxo alto lleva la melodía principal, mientras que la trompeta lleva una segunda melodía a manera de contrapunto, a este mismo contrapunto se le suma el contrabajo con una melodía a destiempo y sincopada de un compás a otro, lo que nos resulta en 3 melodías diferentes en ritmo y altura como lo veremos en la siguiente imagen:

The image displays a musical score for the piece 'Tu Terraza'. It consists of five staves: Alto Saxophone (A. Sax), Trumpet (Tpt.), Piano (Pno.), Clarinet (Cl.), and Drums (Dr.). The score begins at measure 9, marked with a double bar line and a repeat sign. The saxophone part features a melodic line with eighth and sixteenth notes. The trumpet part provides a counter-melody with a similar rhythmic pattern. The piano accompaniment includes chords (Dm7, G7, CΔ7, Am7) and a bass line with eighth notes. The clarinet part has a syncopated, off-beat melodic line. The drum part is marked 'mf' and features a consistent rhythmic pattern of eighth notes.

Figura 10. Tu Terraza

Piscis

Piscis

Música y arreglos: Edison Guerrón Gómez

The image displays a musical score for the piece "Piscis". The score is written for a full orchestra and includes the following instruments: Flute 1, Oboe, Clarinet in Bb, Bassoon, Horn in F, Trumpets (4), Trombones (3), Tuba, Grand Piano, Drum Kit, Violin 1, Violin 2, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The score is divided into two systems. The first system starts at measure 1 and ends at measure 24. The second system starts at measure 25 and ends at measure 48. The tempo is marked "Andante moderato" with a metronome marking of quarter note = 100. The score includes various dynamic markings such as *mf*, *mp*, *f*, *ff*, and *pp*. There are also performance instructions like "a tempo" and "Rit.". The score is written in a key signature of one flat and a 3/4 time signature.

Figura 11. Piscis

49

Fl. 1

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpta.

Tlbn.

Tuba

Perc.

Dr.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

Cb.

72

Rit. (a segunda voz)

Figura 12. Piscis

5. Conclusión

En este trabajo de investigación artística se ha explorado la fusión de géneros musicales autóctonos y contemporáneos, demostrando cómo la riqueza rítmica y melódica de la música tradicional puede convivir y evolucionar junto con los elementos del jazz y otros estilos modernos. A través de las composiciones presentadas, se ha logrado una experimentación constante con recursos técnicos y compositivos, como la modulación, la duplicación de melodías, y la mezcla de ritmos, lo que ha permitido una reinterpretación fresca y original de géneros como el sanjuanito, el albazo y la bossanova.

Cada obra busca capturar una esencia única, ya sea evocando la fluidez del río Bombuscaro, la vida cotidiana en Loja, o la frescura de la niñez en "Luciana". Las adaptaciones instrumentales, junto con la instrumentación cuidadosamente elegida, dan vida a estas composiciones de manera que reflejan no solo la técnica musical, sino también la subjetividad del compositor frente a su entorno cultural y personal. El uso de la armonía y el ritmo de jazz, combinado con la identidad local, revela la capacidad de transformación y adaptación de la música autóctona, manteniendo su esencia, pero abriendo nuevas posibilidades sonoras.

Finalmente, este trabajo no solo sirve como un aporte a la música académica, sino también como una celebración de la diversidad y la creatividad dentro de la tradición musical ecuatoriana, proponiendo nuevas maneras de interpretar y representar el pasado y el presente a través del lenguaje universal de la música.

6. Referencias

Gioia, T. (2016). Historia del jazz. Turner Publicaciones. Recuperado de https://www.academia.edu/38745157/Historia_del_Jazz_Gioia_Ted?utm

Ruesga Bono, J. (Ed.). (2011). Jazz en español. Sociedad de Etnomusicología. Recuperado de <https://www.sibetrans.com/public/docs/libro-jazz-en-espanol.pdf?utm>

Conza, M. (2014). La música tradicional ecuatoriana y su contribución en el desarrollo artístico-musical en los estudiantes del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja. Universidad Nacional de Loja. Recuperado de [\[https://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/21157/1/TESIS%20MARCO%20CONZA.pdf\]](https://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/21157/1/TESIS%20MARCO%20CONZA.pdf)(<https://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/21157/1/TESIS%20MARCO%20CONZA.pdf>)

Gómez Jaramillo, G. (2015). Estudio introductorio acerca del albazo como preparación para concierto de difusión del género. Universidad de Los Hemisferios. Recuperado de [\[https://biblioteca.uhemisferios.edu.ec\]](https://biblioteca.uhemisferios.edu.ec)(<https://biblioteca.uhemisferios.edu.ec>)

Guaitara Fiallos, M. A. (2017). Cancionero coral juvenil a través del género sanjuanito. Universidad Técnica de Ambato. Recuperado de [\[https://repositorio.uta.edu.ec\]](https://repositorio.uta.edu.ec)(<https://repositorio.uta.edu.ec>)

Delannoy, Luc. (2001). ¡Caliente!: Una historia del jazz latino. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ndX3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=una+historia+del+jazz+latino&ots=zx0X2LA5l6&sig=rC9b7Mdl0WmNIvREtRMoc1rajFE#v=onepage&q=una%20historia%20del%20jazz%20latino&f=false>

Muñoz, P. (2019). Llakta & Swing: Análisis de los elementos rítmicos y melódicos en el Caspicha Simiruco versión de Marcelo Sánchez del álbum grandes éxitos en Guitarra y el Yaraví Puñales versión del Dúo Benítez y Valencia del álbum Ecuador aplicado a dos composiciones de jazz fusión para formato power trío.(título de licenciado en música, UDLA). Repositorio Digital Universidad de las Américas. <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/11936/1/UDLA-EC-TLMU-2019-43.pdf>

Yumisaca Jiménez, E. R. (2019). La interculturalidad en las bandas de fusión musical (Serie Magíster, No. 275). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Gualpa Ordoñez, C. E., & Pardo Frías, V. F. (2019). La influencia de la música ecuatoriana (sanjuanito) en el fortalecimiento de la cultura musical. Universidad Nacional de Loja.

Hernández López, J. D. (2016). El jazz fusión según Pat Metheny: una realidad que incorpora las nuevas tecnologías [Tesis de maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Institucional de la Universidad de Pamplona.

Castro González, S. (2013). El bossa nova y el cifrado de la armonía popular: Aportes para la práctica del análisis armónico [Memoria de título, Profesor Especializado en Teoría General de la Música, Universidad de Chile].

Jaramillo, J. (2014). Teoría del jazz. Recuperado de <https://www.amazon.com/-/es/Jaime-Jaramillo-Arias/dp/B0CH214NL3>

Siskind, J. (2020). Fundamentos del jazz piano: Libro 1. Jeremy Siskind. Recuperado de <https://jeremysiskind.com/product/fundamentos-del-jazz-piano-libro-1-espanol/>

Ruesga Bono, J. (Ed.). (2014). Jazz en español: Derivas hispanoamericanas. SIBE Sociedad de Etnomusicología. Recuperado de <https://www.sibetrans.com/public/docs/libro-jazz-en-espanol.pdf>

Santos, F. (2011). A arte da bossa nova: Uma análise das técnicas composicionais e suas influências no jazz. Editora Brasil. Recuperado de <https://www.amazon.com.br/dp/8562502958>

Vidal, L. (2010). A bossa nova e o samba: Estudo da evolução da técnica rítmica na guitarra. Universidade de São Paulo. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/370991671/Artigo-Bossa-Nova-Samba-Estudo>

Mendel, M. (2015). João Gilberto y la bossa nova: Una exploración de las influencias del jazz en la música brasileña. Editorial Musica Brasil. Recuperado de <https://www.sibetrans.com/public/docs/libro-bossa-nova.pdf>

7. Anexos

Anexo 1: Producto Artístico

<https://drive.google.com/drive/folders/100mDS82Hq7todE-ZEagkjY2YITDV1SD>

Anexo 2: Certificado del Abstract

Loja, 06 de marzo de 2025

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

El suscrito Coordinador Académico Javier Agila Salazar de la Academia de Idiomas "Enjoy English" con No. de Registro: **1246581**.

HACE CONSTAR:

Que respondiendo a lo solicitado por el señor **Edison Rodrigo Guerrón Gómez** quien se identifica con número de cédula: **1900595198**, se ha realizado la respectiva traducción del idioma español al idioma inglés el resumen correspondiente al trabajo de investigación: **"Injertos. - Composición de cinco obras musicales que fusionan el Sanjuanito y el Albazo con el Jazz y la Bossanova, empleando técnicas de composición tanto clásicas como contemporáneas"**.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
JAVIER MAURICIO
AGILA SALAZAR

Mgs. Javier Agila S.
COORDINADOR ACADÉMICO

LOJA Dir. Varsovia y Kirov CATACocha Dir. Manuel Vivanco y 25 de Junio
 07211374 07683062
RUC: 1105536237001
Nro. de Registro: 1246581.