

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Posgrado

Recuerdos

Tres pasillos ecuatorianos para voz y piano

Previo la obtención del Título de:

Máster en Composición Musical y Artes Sonoras

Autor/a:

Lenin Fabian Burneo Saavedra

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Lenin Fabian Burneo Saavedra, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de Master en Composición Musical y Artes Sonoras. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Nombre del Tutor

Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Nombre de miembro del tribunal

Miembro del tribunal de defensa

Nombre de miembro del tribunal

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Los agradecimientos van sin tabulación a la derecha y no deben pasar de una carilla. Serán realizados a individuos o instituciones que no se mencionan en el documento, y quienes han aportado importantes contribuciones para la consecución de este trabajo. Puede empezar de la siguiente manera:

Mis más sincero agradecimiento a...

Esta parte es OPCIONAL

Dedicatoria:

La dedicatoria va sin tabulación a la derecha y no debe pasar de una carilla.

En esta página se menciona a las personas o instituciones a las que se desea dedicar el producto final del trabajo.

Puede empezar de la siguiente manera:

El presente proyecto lo dedico a ...

Esta parte es OPCIONAL

Resumen

Dentro del campo de la composición musical, en este trabajo he abordado un género muy conocido y popular en el Ecuador como es el pasillo, que ocupa un lugar importante en la identidad de la nación y que cuenta con composiciones de innumerables músicos, tanto académicos como populares. El método exploratorio me ha permitido conocer su historia y sus características de estilo, tomando como referencia algunas piezas tradicionales, sobre todo de autores lojanos, así como propuestas actuales contenidas en material audiográfico. Con el objetivo de contribuir a la revitalización de la música e identidad ecuatoriana, he elaborado tres pasillos ecuatorianos para piano y voz, con características musicales que retoman lo tradicional pero que, en su lírica, expresan temáticas distantes de las usuales en el género, constituyendo un aporte a las tendencias musicales del pasillo actual.

Palabras clave: pasillo, ecuatoriano, piano, voz, identidad.

Abstract

Within the field of musical composition, in this work I have approached a well-known and popular genre in Ecuador, the pasillo, which occupies an important place in the identity of the nation and has been composed by countless musicians, both academic and popular. The exploratory method has allowed me to review its history and characteristics, and to take reference of traditional pieces, especially by authors from Loja, as well as contemporary trends in audiography. With the aim of contributing to the revitalization of Ecuadorian music and identity, I have composed three Ecuadorian pasillos for piano and voice, with musical features that remain traditional style but with a different lyrical approach, contributing to musical renovation of pasillo nowadays.

Keywords: pasillo, Ecuadorian, piano, voice, identity.

Maestría en composición musical y artes sonoras

Autor: Lenin Fabián Burneo Saavedra

lenin.burneo@uartes.edu.ec

Tutor: Mg. Iván Salazar González

ivan.salazar@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Título

Recuerdos

Tres pasillos ecuatorianos para voz y piano

**Líneas de investigación de la Maestría en Composición Musical
y Artes Sonoras**

Creación musical para distintos formatos

Opción de titulación

Investigación en Artes. Composición musical

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I.....	10
Introducción	10
Antecedentes	11
Antecedentes teóricos	11
Definición del pasillo	12
Origen del pasillo	12
El pasillo y su contenido emocional.....	13
Identidad.....	14
Poesía del Pasillo.....	15
Antecedentes artísticos.....	15
Capítulo II	17
Metodología	17
El pasillo ecuatoriano características, estructura y rítmica	20
Estructura del pasillo ecuatoriano	21
Base rítmica del pasillo ecuatoriano	21
El tempo del pasillo ecuatoriano.....	22
Proceso de composición de las obras	22
Capítulo III.....	22
Reflexión/ valoración de la obra	22
Análisis de las partituras	23
Conclusiones	34
Bibliografía	35
Audiografía	35
Anexos.....	36

Capítulo I

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo principal contribuir a la revitalización de los géneros musicales nacionales mediante la composición de tres pasillos para piano y voz tomando en cuenta las características propias del pasillo ecuatoriano tan conocido y apreciado en el Ecuador, con el fin de adquirir influencias de otros compositores de este género musical y llegar a un producto que cumpla con todas las características de este emblema nacional como es el pasillo.

Es muy importante abordar este tema y dejar precedentes musicales de nuestra música a las nuevas generaciones que requieren ser introducidas a esta música, tan bella y tan llena de aspectos técnico-musicales y poéticos que marcaron un profundo sentimiento musical en el Ecuador.

Nuestro país posee grandes compositores que por sus obras han llegado a tener el reconocimiento a nivel internacional y mediante intérpretes como Julio Jaramillo llevaron a este género musical a ser muy reconocido a nivel de la región latinoamericana.

Realizaremos un análisis musical de cada una de las composiciones, tratando siempre que preservar la esencia del pasillo ecuatoriano y de esta manera aportar al desarrollo musical nacional.

En este trabajo se realizó tres composiciones musicales con el fin de revalorizar al pasillo ecuatoriano e incentivar a los compositores jóvenes a seguir componiendo este género musical tan importante para nuestro país.

Este trabajo contiene un poco de historia, orígenes del pasillo, así como también el cargamento emocional y la razón porque los ecuatorianos consideramos al pasillo como un ente de identidad. Citaremos algunos interpretes y compositores muy importantes del Ecuador que hicieron historia con sus obras e interpretaciones y llegaremos a conclusiones y las razones del porque realizar un trabajo de titulación sobre este genero musical.

Antecedentes

Antecedentes teóricos

El pasillo es una expresión de la identidad musical del Ecuador, que se lleva en el alma del pueblo ecuatoriano. Es una música inolvidable, un poema que se canta, es la esencia musical de nuestra patria que ha sido transmitida de generación en generación en el corazón de los músicos ecuatorianos.

Julio Bueno, hace referencia a las influencias de la literatura musical clásica que tuvieron los compositores (ente 1900 al 2000) al crear obras del género pasillo, y como el pasillo es una manifestación cultural musical del mestizaje en América y que posee tres características fundamentales como son, las influencias locales de música indígena andina con el sistema de pensamiento musical modal; la influencia de la música Europea con su sistema de pensamiento musical tonal funcional mayor -menor y la influencia de la música popular Latinoamérica y norteamericana tonal funcional y modal¹. En la Revista de Estrategias Empresariales, el Pasillo Ecuatoriano, origen identidad y olvido² de los autores Evelyn García, Williams Malucin y Génesis Alarcón sostienen que días tras día está siendo marginado por las nuevas generaciones, ya que existe el desconocimiento del valor histórico y musical que tiene el mismo. Por esta razón es muy importante la composición de obras en este género musical para contribuir en el enriquecimiento musical del Ecuador. Ketty Wong³ menciona al pasillo ecuatoriano como parte de la música nacional de las elites en contraposición con otros géneros que constituyen la música nacional de las clases populares.

El pasillo como género musical tiene una amplia difusión en países como, Cuba, Centroamérica, México, Venezuela, Colombia, y otros países, llegando hacer en el Ecuador el género musical más utilizado por los creadores entre 1920 a 1960.⁴

Al hablar de la historia del pasillo dice Julio Bueno en su artículo “*El Pasillo Lojano y otros géneros entre 1900 y 200*” que se desarrolló en Venezuela, Colombia y Ecuador, a partir del vals europeo, antes de la primera mitad del siglo XIX. Cuyas

¹ Julio Bueno, *El Pasillo Lojano y otros géneros entre 1900 y 200* (Loja, 2012) 161

² Evelyn García, Williams Malucin & Génesis Alarcón, *Pasillo Ecuatoriano, Origen Identidad y Olvido. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial* (Guayaquil, 2018) 19

³ Ketty Wong, *La Nacionalización y Rocolizacion del Pasillo Ecuatoriano* (Quito, 2004) 270

⁴ Bueno, *El Pasillo Lojano...*, 167

características son que posee un patrón ternario definido originadas de la danza y la canción.⁵

Definición del pasillo

En el libro *El Pasillo en América*, Mario Godoy hace referencia a una definición de Julio Bueno al pasillo como “un género musical, estrófico, danza o canción solística como acompañamiento instrumental, construido en esquemas bistróficos o tristróficos, en donde sus partes van precedidas y continuadas por introducciones o interludios instrumentales.”⁶

Origen del pasillo

Hay divergencias sobre los inicios y evolución del pasillo ecuatoriano. A medida que unas fuentes relacionan al pasillo con géneros musicales de Europa como el vals europeo, otras lo asocian con la canción indígena que por sus melodías con sustratos pentafónicos típicos de yaraví, sanjuanito, danzante y yumbo.⁷ Los escritores José de la Cuadra y Carlos Aguilar Vásquez relacionan al pasillo con el zortzico vasco y con el passepied francés, respectivamente. Más conocidas son las versiones que relacionan al pasillo con el bolero español y el vals austríaco.⁸

La versión más aceptada es la que asume que el pasillo se deriva del vals europeo, la melodía famosa de la clase dominante, que ha sido introducido al de hoy territorio ecuatoriano a partir de Colombia y Venezuela. Ecuador ha sido parte del Virreinato de Nueva Granada a lo largo de una sección del lapso colonial, y de la Gran Colombia (1822-1830) luego de su libertad. Es lógico aceptar que la población de Ecuador, Colombia y Venezuela escuchaban pasillos que con la era fueron cambiando su fisonomía al ser influenciados por las músicas regionales e idiosincrasias de sus gentes.⁹

En Ecuador, el pasillo recibió influencias del Sanjuanito y del yaraví, por esto el pasillo ecuatoriano es lento y melancólico, y solo permanece el pasillo de desplazamiento lento y tonalidad menor. De acuerdo con la investigadora Ketty Wong el pasillo ecuatoriano a partir de inicios del siglo XX deja de ser un género festivo

⁵ Bueno, *El Pasillo Lojano...*, 168

⁶ Mario Godoy Aguirre, *El pasillo en América* (Quito, 2018), 185

⁷ Bueno, *El Pasillo Lojano...*, 170

⁸ Wong, *La Nacionalización.....*, 272

⁹ Wong, *La Nacionalización.....*, 272-273

tocado en las retretas o en los salones y se vuelve música que recita textos melancólicos y reflejan sentimientos de pérdida y de añoranza, hablan de la belleza de sus féminas o manifiestan la valía de sus hombres y la nostalgia por el ser amado.¹⁰

Su masificación se otorgó con las primeras grabaciones llevadas a cabo por el dúeto "Ecuador" formado por Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi, empero tuvo su auge y tuvo apogeo universal a lo largo de la carrera del vocalista guayaquileño Julio Jaramillo, a quien se estima autor del pasillo rockolero y la de hoy melodía rockolera. Otros intérpretes y compositores de este género que caben nombrar son: Jorge Luis Valverde, Francisco Paredes Herrera, el "Príncipe del Pasillo ecuatoriano", quien musicalizó los pasillos destacados: Alma en los Labios, Rosario de Besos, Fatalidad y entre otros: Tu y Yo que triunfó el premio Iberoamericano de la Melodía en España en la década de la década de 1960.

En el libro de Mario Godoy, *Breve historia de la música del Ecuador* habla que su antecesor fue el noble vals austriaco, que localizó su camino por medio de España y de allí hacia el nuevo mundo, más especialmente a Venezuela. El pasillo surgió poco antecedente de la era bolivariana. El pasillo al final emigro al Ecuador, a lo largo de todo medio siglo diecinueve. El pasillo es adaptable y podría ser, así sea una pieza instrumental o ser cantada o tocada al mismo tiempo. La manera instrumental es la más vieja, empero la versión vocal es más exitosa.¹¹

El pasillo y su contenido emocional

La *pasillomanía* como lo menciona en el artículo Wilma Granda El pasillo ecuatoriano: noción de identidad sonora “es un estilo de vida o una forma de querer morir como se canta en la templanza decimonónica de quien asume que un romántico es ese que corteja a el deceso o se suicida, quien usa la bohemia y recompone metáforas ideales que lo alejan de un ámbito empobrecido subjetiva y objetivamente”.¹² Esta cita hace alusión al sentimiento de las letras del pasillo que en la mayoría de ellas están cargadas de desilusiones y desamores, donde el personaje principal de la historia agoniza por amor.

¹⁰ Godoy Aguirre, *El pasillo en...*, 243

¹¹ Mario Godoy Aguirre, *Breve Historia de la música del Ecuador* (Quito, 2005) 84

¹² Wilma Granda, *El pasillo ecuatoriano: noción de identidad sonora. Iconos*. Revista de Ciencias Sociales, (Quito, Ecuador 2004), 67

“Los primeros pasillos grabados logran edificar e irradiar una sensibilidad dramatizadora o teatralizadora que, a la vez que expresa sentimientos, encubre vacíos y fisuras de novedosas interrelaciones en las incipientes localidades del siglo anterior”.¹³. Exactamente de los que mencionaba anteriormente el pasillo es por esencia romántico y llega al corazón de una manera directa y profunda.

Identidad

En libro de Mario Godoy, *Pasillo, historia, innovación e impacto*, hace referencia de Tunza Castro sobre la identidad “Al conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que lo caracteriza frente a los demás. Por otro lado, se define como aquel proceso simultáneo de afirmación, diferenciación y participación que experimenta la colectividad humana, al momento de definir su pertenencia grupal dentro de contextos de diversidad socio cultural.”¹⁴

La musicóloga Ketty Wong Cruz en su libro: *La música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador* (2010), examina la canción como una metáfora de la identidad nacional (Las músicas de la elite y de los sectores populares).

“He examinado la canción nacional como una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana y propongo que los tipos de melodía que los ecuatorianos de las clases alta, media y baja integran o excluyen en la idea de la melodía nacional revelando como cada conjunto social vislumbran la configuración étnica del país mestizo”.¹⁵

“El pasillo es un producto artístico mestizo, urbano y de la era republicana”, el mismo es el exclusivo género musical que ha conseguido la aprobación universal de todos los que han existido en el Ecuador, ninguno se ha difundido como una identidad sonora como lo ha logrado el pasillo ecuatoriano”.¹⁶

El pasillo en el Ecuador es una expresión musical de extensa acogida social que está estrechamente vinculado al profundo sentir de los ecuatorianos (Espinosa Apolo, 2017); por lo que todos los ecuatorianos debemos reconocerlo como un ritmo musical de identidad sonora, así como el esfuerzo de los artistas de dicha etapa para fomentar la literatura en su canción.¹⁷

¹³ Granda, *El pasillo ecuatoriano: noción.....*, 67

¹⁴ Godoy Aguirre, *Pasillo, historia, innovación e impacto*, 28

¹⁵ Godoy Aguirre, *Pasillo, historia...*, 30

¹⁶ Edwing Guerrero, *Pasillos y pasilleros del Ecuador, Breve antología y diccionario biográfico* (Quito,2000), 28

¹⁷ García, Malucin & Alarcón, *Pasillo Ecuatoriano, Origen.....*, 22-23

Poesía del Pasillo

En el libro de Mario Godoy Aguirre hace referencia a la temática del pasillo, adoptando a esta poesía como *Cardiocentrismo pasillero* por que el repertorio de pasillos ecuatorianos esta lleno de evocaciones al corazón. Y si realizamos un profundo análisis de todas sus letras nos daremos cuenta que existe un fuerte cardiocentrismo.

El repertorio latinoamericano, en las letras de pasillos, hay numerosas menciones al corazón. Hay textos de pasillos, en los cuales el corazón es la víscera que se comunica, pregunta, llora, agoniza, se enferma, se entristece, fallece, tiene puertas y en su interior está el alma, arde, es hoguera, espera, etc.¹⁸. Tomando en cuenta las influencias en las letras de la mayoría de los pasillos compuse mis pasillos con la misma temática, haciendo alusión a los sentimientos más profundo que guarda el corazón.

Antecedentes artísticos

El pasillo representa pertenencia, puesto que podría ser una de las propiedades que definen la identidad como ecuatorianos y que los distingue de otros. El pasillo ecuatoriano tiene determinadas propiedades adquiridas paulatinamente en el Ecuador; lo cual le distingue de otras variedades de pasillo que se expresa en Colombia o Venezuela.

Varios ecuatorianos han cultivado este género nacional que tiene entre sus canciones insignes a: Siluetas, Guayaquil de mis amores y otras más, menos conocidas, empero que albergan la esencia nacional.

No solo hay nombres tan famosos como los de Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, Fresia Saavedra; gracias al colegio del Pasillo, que funciona en Guayaquil, hay voces novedosas que retoman aquellos sonos.

Además, se debe resaltar a la mexicana Rosario Sansores, la prolífica poeta que redactó *Una vez que tú te hayas ido*, poema que ha sido después musicalizado como pasillo por Carlos Brito bajo el nombre de *Siluetas*, el pasillo que nos representa en el planeta con cerca de cien variantes de: Raphael, Alberto Cortez, Olga Guillot, José Feliciano, Alfredo Sadel, Julio Iglesias, Luz Casal con Concha Buika.

Julio Jaramillo Laurido, conocido como "El ruiseñor de América", paseó su popularidad en diversos territorios de América. Cantó infinidad de canciones.

¹⁸ Godoy Aguirre, *Pasillo y Poesía...*, 56

Carlota Jaramillo, llamada además la Reina del Pasillo, ha sido vocalista y actriz. No únicamente se la rememora en el planeta musical por su voz, por su sencillez, por su interpretación o por ser la artista ecuatoriana que en un mes de 1938 vendió mil copias del disco con el pasillo Honda pena. Otra de las canciones por la que es recordada es Sendas diversas, de autoría de su marido Jorge Araujo.

Luego de cantar en muchas naciones de América, se quedó en Ecuador y se retornó embajadora del pasillo. Fresia Saavedra es una de las figuras más importantes de la melodía nacional. Lo hizo con la orquesta América una vez que grabaron un disco con canciones infantiles.

Miño Naranjo, ya hace 56 años han cantado melodía nacional e universal dentro y fuera de nuestras propias fronteras. Nacidos en Ambato, Héctor Danilo y Luis Eduardo cuentan que el arreglista Rosalino Quinteros los escuchó cantar y comentó: Yo voy a hacer de los Miño Naranjo lo cual hice de Julio Jaramillo. De esta forma, grabaron su primer disco y "Sin tu amor" ha sido un triunfo tan enorme que pegó a lo largo del Ecuador.

Sus interpretaciones incluyeron numerosas canciones de diferentes géneros musicales clásicos del folclor ecuatoriano, como el yaraví, pasillo, albazo, alza y danzante.

Se tienen que además destacar los nombres de Pepe Jaramillo, hermano de Julio y gran vocalista, conocido como 'El Mr. del Pasillo'; además, Mélida Jaramillo, Leonardo Enrique Vega, Los Hermanos Montecel, Eduardo Brito, Máxima Mejía, Néstor Sellán, Irma Aráuz, Mery Aráuz, Juanita Córdova, entre otros.

En lo que respecta a los compositores de este género musical podemos destacar Nicasio Safadi compuso bastante más de 300 melodías de ritmos nacionales, entre aquellos pasillos. Está considerado como el más relevante compositor nacido en Líbano, asentado en Guayaquil desde los 5 años, y uno de los más notables músicos nacionales de la primera mitad del siglo XX.

Otro importantísimo compositor de pasillos es Carlos Rubira Infante, compositor ecuatoriano de canción exitosa. A los 20 años comenzó a interpretar sus canciones en 'La hora agrícola'. También Francisco Paredes Herrera, el "Príncipe del Pasillo ecuatoriano" ha sido quien musicalizó los pasillos destacados: Alma en los Labios,

Rosario de Besos, Manabí y entre otros: Tú y Yo que triunfó el premio Iberoamericano de la Melodía en España en la década de la década de 1960 ¹⁹

Loja también muestra un enorme conjunto de creadores: Salvador Bustamante Celi, Segundo Caverna Celi, Manuel de Jesús Lozano, Marcos Ochoa Muñoz, Carlos Valarezo Figueroa, Francisco Rodas Bustamante, Ángel Bueno Carrión, César Alberto Ortega, Manuel Torres Vega, Segundo Puertas Moreno, Lauro Guerrero Varillas, José María Bustamante, Sebastián Paredes, Daniel Armijos Carrasco, Blanquita Cano, Luis Alfredo Samaniego, David Pacheco Ochoa y de los contemporáneos: Rogelio Jaramillo, Galo Terán, Tulio Bustos, Armengol Barba, Edgar Palacios, Guillermo Espinosa, Rubén Ortega, Augusto Álvarez, Lizandro Cabrera, Dans Dagoberto Vilela, Benjamín Ortega, Trotsky Guerrero, Carlos Ortega, José Pío Ruilova, Alcívar Ortiz, Diego Luzuriaga, Roque Pineda, Leonardo Cárdenas entre otros que han compuesto pasillos aportando así al repertorio de música nacional .²⁰

En cuanto a referencias artísticas de pasillos citaremos pasillos como Sombras, música de Carlos Brito y poesía de Rosario Sansores, el pasillo Faltándome tú de Carlos Falquez, Ya no te quiero, pero no te olvido del músico lojano Manuel de Jesús Lozano y Corazón que no olvida de Segundo Cueva Celi y con estas referencias a través de una escucha de estos temas realizar tres composiciones que posean las características de un pasillo ecuatoriano.

Capítulo II

Metodología

La metodología del presente trabajo será exploratoria, mediante la toma de referencias compositivas de otros autores de pasillos ecuatorianos, para realizar composiciones de mi autoría en este género musical, y su objetivo es la composición de tres pasillos que reúnan las características que debe poseer un pasillo ecuatoriano.

En el Ecuador pese a la cantidad de producciones discográficas de pasillo, la bibliografía que ahonde en la elaboración de las letras es casi inexistente. Al respecto el

¹⁹ <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/10/01/nota/4052891/10-nombres-insignes-pasillo-ecuatoriano/>

²⁰ Bueno, *El Pasillo Lojano...*, 162-163

libro de Mario Godoy Aguirre Pasillo y Poesía Cancionero habla sobre los pasillos que cantan al amor, que este tema nos centraremos porque las letras de mis composiciones abordan esta temática. El erotismo el sexo y el amor, son piezas integradas del ser, son experiencias, conceptos, sentimientos que mueven al mundo, que construyen la integridad del sentimiento cordial, son fuente de inspiración y fuerza importante en la vida de todo ser humano.

“Inspirados por la flama del amor, convencidos de que sus historias de amor son únicas y sublimes, diversos letristas de pasillos han escritos sus obras, experiencias e historias entre los parámetros de la llama azul y la llama roja”.²¹

Las estrofas del pasillo ecuatoriano, la mayoría de ellas poseen características comunes su construcción. La primera estrofa está compuesta comúnmente por cuatro frases musicales de cuatro compases cada una. Estas frases musicales, comparten una similitud en la figuración rítmica de sus melodías²²

Sombras

Nombre original del poema (Cuando tú te hayas ido)

(Poema de Rosario Sansores)

*Quando tú te hayas ido
me envolverá las sombras
cuando tú te hayas ido
con mi dolor a solas
Evocare este idilio
de las azules horas
Quando tu te hayas ido
Me envolverá las sombras
Y en la penumbra vaga*

²¹ Mario Godoy Aguirre, *Pasillo y Poesía...*, 86

²² Omar Domínguez, *Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano* (Guayaquil, 2016) 44-45

*de la pequeña alcoba
donde una tibia tarde
Te acariciaba toda
Te buscara mis manos
te buscara mi boca
y aspirare en el aire como un olor a rosas
Cuando tu te hayas ido
Me envolverá las sombras*

En cuanto a mis letras ellas abordan la temática del amor eterno, del amor sublime, el amor loco, reflejando una idealización de los sentimientos más sinceros de una persona a otra. Por ejemplo, en mi canción Mi Eterno Amor que evoca al sentimiento más puro a la protección y al amor sincero. Y han sido construidas tratando de seguir la característica que distingue al pasillo ecuatoriano como el ejemplo citado anteriormente y consta de dos partes, estrofa y coro.

Mi eterno amor
*Yo quiero ser tu Ángel
El que te da calor
El que proteja siempre tu frágil corazón
Amarte, cuidarte, llenar tu corazón

Cada mañana besar tus dulces labios
Decirte cosas bellas
Regalarte mi amor
Contarte al oído que siempre serás tú
Mi vida, mi sueño, mi eterno amor

Quiero mirar tu cara sintiendo tanto amor*

Que sepas que te amo y que siempre lo haré

Amarte, cuidarte, llenar tu corazón

Cada mañana besar tus dulces labios

Decirte cosas bellas

Regalarte mi amor

Contarte al oído que siempre serás tú

Mi vida, mi sueño, mi eterno amor

Autor: Lenin Burneo Saavedra

En lo que respecta a los arreglos musicales de los tres pasillos, comencare por elaborar la melodía de cada uno de los pasillos, para luego realizar los arreglos en el piano en lo que respecta a la introducción e interludio de cada tema, como también el aspecto armónico de cada pasillo, para lo cual retomaremos el contenido muy importante en el libro de Omar Domínguez, análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano,²³ que aportará en aspectos técnicos como la forma tradicional del pasillo ecuatoriano, las estrofas, el uso e importancia del bajo en el pasillo etc.

El pasillo ecuatoriano características, estructura y rítmica

A lo largo de su prolífera producción, a partir de finales del siglo XIX, hasta la década de los 70 del siglo XX alrededor de, nuestros propios compositores musicalizaron los más preciosos poemas de autores ecuatorianos e de todo el mundo. Esta ha sido un tiempo en la cual, la canción y la poesía tenían vínculos bastante estrechos, en la que los autores y compositores se admiraban mutuamente.

La probabilidad de explotar e innovar el pasillo en tonalidad más grande, sin que pierda su esencia y característica, es un campo inexplorado que está en manos de los nuevos compositores, quienes con responsabilidad sabrán utilizarlo.

Los acordes empelados al componer un pasillo, durante el periodo del auge creativo de nuestra música, según la tonalidad, son las siguientes:

²³ Domínguez, *Análisis armónico...*, 20-24

piano. El pasillo ecuatoriano no tiene acompañamiento de percusión, así lo menciona Omar Domínguez en su libro Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano.

Al realizar una composición musical, debe graficarse en la partitura toda la indicación posible. El músico, al interpretar el acompañamiento, debe darle un toque de elegancia y distinción. La cantante Mariel Córdoba nos comenta lo siguiente *“considero que el pasillo es el género musical que nos identifica como ecuatorianos y, por lo tanto, debe ser respetado e interpretado con el mayor conocimiento del estilo. Vestirlo de gala con arreglos sinfónicos, conservar su esencia de requintos y guitarras o cantarlo con todas las voces en las hermosas rondallas, pero siempre dándole la personalidad y el lucimiento que se merece y que soñaron los poetas y músicos que lo embellecen en sus orígenes”*

El tempo del pasillo ecuatoriano

Los pasillos, por lo general se desarrollan en un tempo de *Andante*, aunque en algunas ocasiones podemos encontrar composiciones en un tempo *Lento*. El compositor Enrique Espín Yépez, utilizó en algunas obras en el tempo de *Allegro*, pero solo para la segunda estrofa (escuchar los pasillos *Pasional* y *Confesión*)²⁵

Proceso de composición de las obras

La manera de trabajar será realizando primero un bosquejo de una composición musical en la guitarra para luego agregarle a esos acordes una melodía tarareada y seguido a esa melodía ponerle una letra, cuando esté listo las tres composiciones proceder a escribir en partitura la melodía y cifrado. Ya con esas melodías y cifrado escritos en partitura procederemos a realizar los arreglos para piano tomando en cuenta algunos aspectos técnicos en el manejo del piano en este género musical.

Capítulo III

Reflexión/ valoración de la obra

Con respecto a los tres pasillos compuestos y escuchando los pasillos ecuatorianos que están en mis antecedentes artísticos diríamos que la mayoría de estos

²⁵ Domínguez *Análisis armónico*.....,24

pasillos conservan una estructura similar que da el carácter e identidad del pasillo tradicional ecuatoriano de esta forma podemos mantener la esencia de este hermoso género musical. Tomando en cuenta estos aspectos se realizó las composiciones de las obras, es decir conservando la estructura característica con una variación la en la introducción del tema Te entrego y poniendo mi sello en particular como compositor.

Comúnmente el pasillo ecuatoriano se lo interpreta con instrumentos como la guitarra, el requinto, pero yo he querido hacerlo para piano y voz dándole un carácter se podría decir mas académico y aprovechando el sonido nostálgico que se le puede dar en la interpretación en el piano.

Estos tres temas musicales presentan en sus letras una carga profunda de la poesía romántica y sus melodías evocan el más profundo sentimiento de identidad ecuatoriana que en este caso se trata del pasillo ecuatoriano, utilizando como instrumento principal de acompañamiento el piano y su melodía representado en la voz.

Estas obras tienen un significado muy profundo de lo que es el romanticismo y la importancia de plasmar en este género musical ecuatoriano ese sentimiento es muy importante ya que siempre se ha caracterizado por contar historias de amor y desamor.

Análisis de las partituras

a) Armonía

Dentro de mis tres composiciones utilizo recursos formales y una armonía propia de del género utilizando círculos armónicos con los que están compuestas la mayoría de las obras en este género, manteniendo la esencia del pasillo Lojano y por qué no decir ecuatoriano.

Mi eterno amor.

Está escrita en la tonalidad de Do menor analizando su armonía podemos observar que la introducción está compuesta utilizando la siguiente secuencia armónica IV-I-V, para luego hacerlo dominante al I grado lo que hace que resuelva hacia el IV para realizar una vuelta armónica nueva y terminar en la tónica.

Podemos observar que en el compás 3 el bajo en la mano izquierda del piano genera una pequeña tensión por motivo de que empieza el tiempo fuerte con la tercera del acorde generando una mejor riqueza armónica de ese pasaje.

De igual manera podemos ver en nuestro análisis que se ocupan los mismos recursos que son utilizados en la mayoría de creaciones de este género.

Una vez que llegamos a la estrofa (A) podemos ver que la armonía esta compuesta en base a la introducción utilizando IV-V-I.

para luego transformar nuevamente un I grado en dominante para llegar al IV e insertando un dominante secundario como es el V del V, recurso señalado ya en las composiciones anteriores.

En esta obra encontramos que en el compás 13 sucede algo que no está presente por lo general en las composiciones más antiguas, pero una vez que este género ha pasado por algunas influencias de intérpretes y/o músicos con otros conocimientos armónicos utilicé el VII grado que en la tonalidad de (Cm) do menor el VII es mayor lo convertí en Menor 7, Bbm7 como acorde de paso al I7, ya que es un recurso muy utilizado en los intérpretes de la música Nacional ecuatoriana así como en el género del vals peruano donde podemos observar siempre estos acordes de paso.

En la parte del Coro (B) podemos observar que la armonía va hacia el VI grado llevándonos a la sensación de tonalidad mayor, pasando por los acordes VI-III, para luego utilizar el II (semi-disminuido) para ir al V y al I (II-V-I) cadencia conocida como cadencia del Jazz, luego nuevamente realizar el cambio de la tónica a dominante y realizar armónicamente un círculo de quintas resolviendo en la Tónica.

Una novedad armónica que vemos en esta obra es un Fa sostenido en la mano derecha del compás 31 el cual es un Sib mayor (Bb) VII, que al momento de tener un fa sostenido provoca una tensión armónica convirtiéndolo en un acorde aumentado, haciéndolo resolver en el IV grado del mismo o III de la tonalidad ya que una vez que se convierte en aumentado pasa a ser de la categoría de acordes dominantes.

Siempre Tú.

Está escrita en la tonalidad de Fa sostenido menor analizando su armonía podemos observar que la introducción está compuesta en base al círculo de quintas utilizando como base la escala menor armónica. IV-VII-III-VI regresando a realizar luego la cadencia IV-V7-I

The image shows a musical score for the piece 'Siempre Tú'. It is written in F# minor (two sharps: F# and C#) and 3/4 time. The score is divided into two systems. The first system is labeled 'Piano' and the second 'Pno.'. The first system shows a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The second system continues the piece with similar notation.

Analizando la melodía siguiente en la parte armónica la melodía fue construida sobre una base armónica muy frecuente y escuchada en muchos de los pasillos famosos de todos los tiempos utilizando un I-V, para luego pasar al I hacerlo mayor, convirtiéndolo en acorde dominante el mismo que es un recurso muy utilizado en los pasillos de todos los tiempos.

En cuestiones armónicas el bajo del piano nos lleva a darle otra sensación armónica utilizando notas de paso que son parte de la escala o del acorde en mención. Podemos observar que en el compás No. 2 tenemos la tónica del acorde de Fa menor con un equivalente a $1 \frac{1}{2}$ luego bajando por la séptima del acorde de Fa menor haciendo este acorde (Fm/Eb) fa menor con bajo en Mi bemol, conformando ya un acorde que va a resolver en la cuarta ascendente del acorde continuando así el círculo de quintas propio del género y de muchos más, recurso muy utilizado de la música popular.

En el compás cuarto podemos observar que se utiliza nuevamente un bajo de paso en el acorde de Mib mayor, se utiliza un Re como bajo para llegar nuevamente a la tónica y así de esta manera volver a realizar el mismo procedimiento armónico para realizar una nueva vuelta de introducción aplicando una variante melódica en la mano derecha.

Una vez que llegamos a la parte de la estrofa o parte (A) podemos observar que desde la tónica pasamos hacia el VI, que en una tonalidad Menor este grado es Mayor para seguir hacia el VII grado que de igual manera es mayor, resolviendo al III quien es la relativa mayor de la tonalidad, lo que nos da como resultado que la obra se encuentre en tonalidad mayor, lo cual es un recurso muy utilizado no solo en los pasillos sino en la mayoría de música Ecuatoriana.

Siem - pre - pen - san - do en tu mi - ra - da

Este procedimiento en esta obra alcanza una repetición para luego del III grado ir hacia la dominante de la tonalidad V (G7) y resolver hacia la tónica y aplicando el mismo procedimiento que la obra anterior.

La tónica se convierte en dominante para ir al IV y proceder a cambiar la armonía por medio del círculo de quintas dando similitud compositiva propias del género pasillo.

que-rien-do ca-da di - a te-ner-te-jun-toa

En la parte del Coro (B) podemos observar que la armonía va nuevamente hacia el VI grado llevándonos a la sensación nuevamente de tonalidad mayor, para luego insertar un acorde de paso como es el V del V (D7) un acorde muy utilizado de igual manera en el género pasillo que lo que hace es resolver inmediatamente hacia la dominante de la tonalidad, en otras palabras el II grado que es de origen semi-disminuido se convierte en dominante para resolver en el V grado para luego una vez que ya llego hacia la dominante resolver en la cadencia II-V-I, que de igual manera es una de las mas utilizadas en la música popular.

- sien - to tan mi - a tu e - res mi sol,

Una vez realizadas estas vueltas armónicas se termina la obra utilizando los mismos recursos armónicos antes mencionados.

Todos los cambios y recursos armónicos utilizados en estas 3 obras son netamente una creación en base a la influencia armónica natural del pasillo sumada a las nuevas corrientes musicales de nuestras ultimas décadas bajo mi experiencia como cantante intérprete de música nacional y/o popular en la cual de he destacado como músico de agrupaciones e independiente.

b) Melodía

En función de la melodía se ha utilizado intervalos muy bien direccionados, utilizando tensiones para darle una mejor expresividad al no utilizar solo las notas del acorde fundamental.

La melodía de estas 3 obras gira en torno a la armonía de cada una de ellas utilizando como base la escala menor natural y menor armónica.

Mi eterno amor.

En esa obra podemos observar, arpeggios y notas de la escala menor natural, tensiones disponibles de algunos acordes, así como intervalos y notas propias de cada uno de los acordes utilizados en la armonía.

De igual manera en esta obra se busca que el oyente pueda notar la versatilidad del intérprete al entonar notas en alturas bajas utilizando la escala pentatónica como base de la construcción melódica de las estrofas.

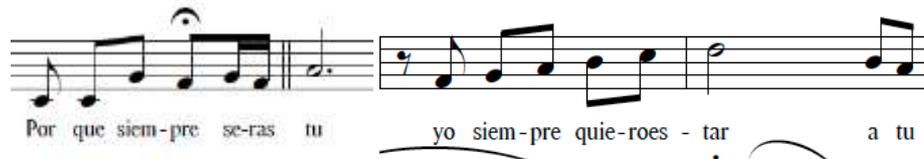

Para llegar a la parte en donde se destaca el solista llevando la melodía a la mayor altura en notas manteniendo una figuración con notas largas y así resolver melódicamente en la Tónica.

Siempre Tú

En esa obra podemos observar, arpeggios y notas de la escala menor natural, así como intervalos y notas propias de cada uno de los acordes utilizados en la armonía.

Te Entrego.

En esa obra podemos observar, arpeggios y notas de la escala menor natural, tensiones disponibles de algunos acordes, así como intervalos y notas propias de cada uno de los acordes utilizados en la armonía.

En esta obra se ha tratado de exponer mediante la tonalidad, tesitura y melodía la versatilidad del intérprete llevando la melodía a parte del registro más agudo del interprete manteniendo figuras largas de duración, así como cada de las alturas de las notas.

b) Ritmo

En cuestiones rítmicas la música que está escrita en compás de 3/4 es música en tiempo lento y se podría definir con un estilo melancólico, dando lugar a los pasillos y valeses, por lo tanto, estas composiciones se enmarcan en este estilo rítmico.

Fórmula rítmica general

Mi Eterno Amor.

Este pasillo, está compuesto utilizando la fórmula rítmica general del acompañamiento del pasillo, pero utilizando movimientos melódicos en ambas manos para mejorar la expresividad al momento de interpretarlo.

Como podemos apreciar en la imagen, en este pasillo utilizamos recursos diferentes para la mano izquierda, en donde hacemos un acompañamiento utilizando corcheas para darle un aspecto más romántico a la obra, e incorporando melodías rítmicas en respuesta de lo que rítmicamente trabaja la mano izquierda en los primeros 4 compases hasta insertar ya el género pasillo en la mano izquierda.

Podemos observar de igual manera en esta imagen que se compuso varios movimientos melódicos en la mano izquierda más conocidos como los “bajos” propios del pasillo.

Siempre tu.

Este pasillo, está compuesto utilizando la fórmula rítmica general del acompañamiento del pasillo, pero utilizando movimientos melódicos en ambas manos para mejorar la

expresividad al momento de interpretarlo.

Como vemos en la imagen se utiliza variaciones melodías a raíz de la fórmula rítmica, compás 1 movimiento indirecto de melodía.

Se conserva el ritmo, pero dando otro movimiento melódico-rítmico como el de ligar la segunda corchea del primer tiempo en lugar de generar un silencio como en la fórmula rítmica original.

En esta imagen podemos observar una variación en la mano izquierda que es muy usada para ir o para moverse entre acordes, se utiliza esta variación sin perder la fórmula rítmica ya que la marcación rítmica del pasillo se encuentra en la mano derecha mientras la izquierda hace 3 negras.

Te entrego.

Este pasillo, está compuesto utilizando la fórmula rítmica general del acompañamiento del pasillo, pero utilizando movimientos melódicos en ambas manos para mejorar la expresividad al momento de interpretarlo.

En este pasillo a partir del primer compás, así como vemos en el compás 6, se está utilizando negras con punto, lo que genera en el acompañamiento sumado a la melodía una variación entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{6}{8}$ dando como resultado a que se sienta un poco mas melancólico para luego en el compás 9 ir insertando ya en la mitad de compás el ritmo original de pasillo dándole un mejor carácter a la composición.

Podemos observar de igual manera en esta imagen que se compuso varios movimientos melódicos en la mano izquierda mas conocidos como los “bajos” propios del pasillo.

De igual manera durante el transcurso de la obra se inserta elementos que fueron parte de la introducción manteniendo todo el carácter de la obra.

c) Forma

En los 3 pasillos mencionados que he compuesto se mantiene siempre una forma Bipartita (A y B) rodeadas siempre de una introducción que forma parte del contexto de la obra.

Conclusiones

De este trabajo se podría realizar las siguientes conclusiones:

- El pasillo ecuatoriano esta estructurado de forma musical característica que es la esencia de este género musical.
- Sus letras evocan historias muy profundas de amor y desamor mediante la escritura de poemas.
- El pasillo ecuatoriano es un género musical que se ha convertido en la identidad sonora del Ecuador.
- La combinación de piano y voz le dan un color muy profundo y romántico al pasillo.

Bibliografía

- Bueno Julio, *El Pasillo Lojano y otros Géneros entre, 1900 al 2000, muestra viva del patrimonio intangible: Antología y Análisis Musicológico*’. *Sistematización Musicológica, Musicología desde el Ecuador* Vol. 1, Loja, 2012, 161
- Domínguez Omar *Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano* Guayaquil, 2016, 1-96
- García Evelyn, Malucin Williams & Alarcón Génesis, *Pasillo Ecuatoriano, Origen Identidad y Olvido. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, Guayaquil, 2018, 19
- Godoy Aguirre Mario, *Breve Historia de la música del Ecuador* Quito, 2005, 84
- Godoy Aguirre Mario, *Pasillo y Poesía Cancionero* Quito, 2018, 86
- Godoy Aguirre Mario *El pasillo en América*, Quito, 2018, 86
- Godoy Aguirre Mario *Pasillo: historia, innovación e impacto* Quito, 2018, 30
- Granda Wilma *El pasillo ecuatoriano: noción de identidad sonora. Iconos. Revista de Ciencias Sociales* Quito, 2004, 63-70
- Guerrero Blum Edwin, *Pasillo y pasilleros del Ecuador*, Quito, 2000, 28, 33
- Wong Ketty, *La Nacionalización y Rocolizacion del Pasillo Ecuatoriano*, Quito, 2004, 270

Audiografía

- Claudia Villamagua 2020. Canal de YouTube de CLAUDIA VILLAMGUA CARRIÓN. (s/f) Acceso el 1 de octubre de 2021. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=Cw-dFiRU9pg>
- Israel Brito 2018. Canal de YouTube de ISRAEL BRITO. (s/f) Acceso el 1 de octubre de 2021. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=wnP49jkLUb4>
- Paulina Tamayo feat Trio Colonial 2016. Canal de YouTube de PAULINA TAMAYO. (s/f) Acceso el 1 de octubre de 2021. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=3yfwRw6cdLM>

Trio Pambil y Karla Kanora 2018. Canal de YouTube de KARLA KANORA.

(s/f) Acceso el 1 de octubre de 2021. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=ucpwUyxw1Cg>

Anexos