

ARREGLO DEL SANJUANITO *PENAS MÍAS*

ARRANGEMENT OF THE SANJUANITO *PENAS MÍAS*

Jorge Ortega Barros
Universidad de Cuenca (Ecuador)

Recibido: 10 de junio de 2014

Aceptado: 30 de junio de 2014

Resumen:

Este artículo describe los principales mecanismos culturales y sonoros que rodean la música ecuatoriana en torno a su tradicionalismo y ejecución, ejemplificados en el Sanjuanito "Penas Mías". Igualmente se describen elementos foráneos al género, utilizados tanto en la música popular como académica, que se desarrollan en distintas fases de la interpretación y arreglo de la obra, combinados con aspectos técnicos de la guitarra relacionados al género.

Palabras clave: *Apropiación, mestizaje, sanjuanito, polisémico, arreglo musical.*

Abstract:

This article describes the main cultural and sound mechanisms related to Ecuadorian music in terms of its traditionalism and performance, exemplified in the Sanjuanito "Penas Mías". It also describes the foreign elements of the genre used in both popular and academic music, which are developed in various stages of the interpretation and arrangement of the work, combined with guitar technical aspects related to the genre.

Keywords: *Appropriation, mestizaje, sanjuanito, polysemic, musical arrangement.*

* * * * *

1. Introducción

La música como un conjunto de distintos elementos culturales, no escapa de un natural proceso de “apropiación tanto como mestizaje”, pues la cultura ha encontrado siempre un camino entre lo propio y lo exógeno dando como resultado distintas manifestaciones.

La música tradicional ecuatoriana y muchos de sus ritmos han sido resultado de este proceso, pues la música en su más puro estado es un arte espontáneo, y ha tomado gran parte de nuestro lenguaje polisémico para denominarse. Los “tonos”, “tonadas”, “pasacalles”, “san-Juanitos” fueron apareciendo de manera paulatina hasta llegar a lo que hoy conocemos como ritmos o géneros ecuatorianos. La guitarra, ha sido vital para este proceso, ya que el modelo interpretativo de la música tradicional en Ecuador, cambió de manera trascendental por la técnica aplicada del instrumento.

La guitarra fue la encargada del mestizaje musical, instrumento con cuyos acordes varió el ámbito sonoro de nuestra música, surgieron las referencias armónicas, e influyó directamente en el aspecto rítmico de la música ecuatoriana ¹.

2. Planteamiento de la cuestión

Es necesario identificar, en el proceso del arreglo, los mecanismos tradicionales para conjugarlos junto a los formales y populares foráneos.

2.1 Desarrollo

El Sanjuanito es un ritmo mestizo binario (2/4), muy identificado en la región andina y se cataloga en dos divisiones: indígena y mestizo. Dependiendo del lugar, región, y del compositor éste se interpreta de distintas maneras: definido por sus técnicas utilizadas, como rasgados de guitarra, bajos acompañantes, tonalidades, o incluso las mismas temáticas y letras del tema.

Se ha escogido el “Sanjuanito” *Penas Mías* de Cristóbal Ojeda Dávila, pues como ritmo tradicional mestizo se pueden tomar todos los elementos propios, como la riqueza melódica, las posibilidades rítmicas, ya que a pesar de ser un género de danza, su interpretación es bien marcada y se desarrolla en dependencia de su temática.

Guitarrísticamente, es interpretado con elementos propios de la música tradicional y popular de Ecuador, como los mordentes, bajos, y ataques en apoyo, que son utilizados en la marcación de guitarra y en los requinteos ², propios de este ritmo aportando así el sonido característico de este género.

2.2 Fase del Arreglo

Para esta fase fue necesario contribuir con elementos musicales exógenos a los ya nombrados en el ámbito tradicional, aportando de esta manera a la apropiación y mestizaje del tema.

Estos fueron armónicos, ya que además de su síntesis pentafónica, se utilizaron distintos componentes tonales menores, acordes sustitutos, acordes disonantes y diferentes cadencias utilizadas tanto en la música popular (jazz, rock, etc.) como en la música formal.

¹ GODOY, Mario, *Breve Historia de la Música del Ecuador*, Quito, Corporación Nacional, 2005, p.170.

² Requinteo: palabra dentro del argot popular musical ecuatoriano que define a un sonido característico y tradicional que se ejecuta en la guitarra o requinto para los estribillos y contra-melodías en los géneros nacionales.

Rítmica y melódicamente, la interpretación fue enriquecida por el desarrollo de contrapuntos y cambios de alturas solistas.

Guitarrísticamente se utilizaron herramientas formales, como posiciones de los dedos en ataques de varias voces para conseguir una interpretación solista, es decir interpretar el tema sin acompañamiento, en una sola guitarra.

2.3 Fase de Escritura

Fueron utilizados todos los símbolos de la escritura musical “clásica” para el registro escrito del arreglo, en un formato para guitarra clásica, un pentagrama por cada sistema, clave de sol, tonalidad de Mi menor, y dos líneas melódicas que se interpretan al mismo tiempo.

2.4 Fase de Grabación

Se ha necesitado el porte de los equipos de grabación de la Facultad de Artes para el registro sonoro, ejecutando e interpretando el arreglo de manera fiel a lo escrito.

3. Conclusión

El Sanjuanito *Penas Mías* fue personalizado (arreglo), a través de distintas tendencias musicales y de material seleccionado, tradicional y formal.

4. Anexos

Partes para guitarra y registro sonoro del arreglo (mp3).

Bibliografía:

GODOY, M. (2005). *Breve Historia de la Música del Ecuador*. Quito: Nacional.

Score

Sanjuanito *Penas Mías*.

Cristóbal Ojeda Dávila.

Arreglo:
Jorge Ortega Barros.

Guitar

The score is written for guitar in treble clef, key of D major (one sharp), and 2/4 time. It consists of five systems of music. The first system starts with a measure of rest followed by a half note G4, then a series of eighth notes with fingerings 3, 1, 4, and a trill. The second system continues with eighth notes and includes a measure with a trill. The third system features a dynamic shift to *f* and includes a measure with a trill. The fourth system has a dynamic shift to *mf* and includes a measure with a trill. The fifth system starts with a dynamic shift to *p*, followed by a series of eighth notes with fingerings 2, 4, 0, 2, 0, 2, 0, and ends with a measure of rest. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Penas Mías

Musical notation for measures 27-31. The staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth and sixteenth notes with accents. The bass line features a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *mf* is present at the end of the first system.

Musical notation for measures 32-36. The melody continues with eighth and sixteenth notes. The bass line remains consistent. A dynamic marking of *mp* is shown with a hairpin indicating a gradual increase in volume.

Musical notation for measures 37-41. This system includes fingerings (4, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 4, 1) and a dynamic marking of *f* at the start. The melody features some sixteenth-note runs. The dynamic marking changes to *mp* later in the system.

Musical notation for measures 42-46. The melody continues with eighth and sixteenth notes. The bass line is consistent with the previous systems.

Musical notation for measures 47-51. The melody concludes with eighth and sixteenth notes. The bass line remains consistent.

Penas Mías

The musical score for "Penas Mías" is written in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems of music, each starting with a measure number in the left margin. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together. Dynamics such as *mp*, *mf*, *p*, *f*, and *mf* are indicated throughout. Fingerings are shown with numbers 1-4 above notes. Slurs and accents are used to indicate phrasing and emphasis. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

52

57

62

67

72

mp *mf* *p* *f* *mf* *mp* *f*

Penas Mías

The musical score for "Penas Mías" is presented in four staves, all in G major (one sharp). The first staff (measures 77-81) features a rhythmic melody with eighth-note patterns and a steady bass line. The second staff (measures 82-86) continues the melody with more complex rhythmic figures and a bass line that includes some rests. The third staff (measures 87-91) shows a similar rhythmic structure with a consistent bass line. The fourth staff (measures 92-96) concludes the piece with a final melodic phrase and a bass line that ends with a double fermata (*ff*) on the final chord.