

Revista electrónica ISSN 2602-8115

N° 23: Febrero - abril - 2023

Pasillo "Solo y triste" para voz y piano del maestro Mesías Carrera desde la perspectiva académica. pp. 1 - 24

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Colegio Simón Bolívar

Quito - Ecuador

Av. El Progreso S / N.

nfcarvajal@espe.edu.ec

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío

Pasillo "Solo y triste" para voz y piano del maestro Mesías Carrera desde la perspectiva académica

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Colegio Simón Bolívar

nfcarvajal@espe.edu.ec

Página | 1

Resumen

La presente investigación se enmarca en el contexto académico musical. Tiene como propósito identificar el estilo compositivo del pasillo inédito de Mesías Carrera Carvajal, oriundo de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia de Pichincha y difundir a la comunidad académica y artística sus composiciones. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, con diseño no experimental – seccional, de carácter descriptivo, obteniendo información de fuentes primarias, ubicadas tanto en la biblioteca del compositor, como en la comunidad de su residencia. Como producto de este trabajo de investigación se obtuvo: 1) La descripción de la trayectoria musical de Manuel Mesías Carrera Carvajal, en las instituciones educativas y en los grupos musicales como intérprete y director; 2) Definiciones y clasificación del pasillo; 3) Análisis melódico, armónico y rítmico del pasillo inédito. De los resultados obtenidos se concluye que el pasillos guarda la estructura original del pasillo tradicional ecuatoriano, resaltando que en algunas de sus composiciones deja el tradicionalismo para realizar sus composiciones con estilo moderno, con cambio de tonalidad, movimientos y sin introducción.

Palabras claves:

Mesías Carrera, pasillo, Zámbiza

Abstract

This research is part of the academic musical context of the unpublished "pasillos" compositions of the compositor Mesías Carrera Carvajal. He is a native from Zámbiza-Quito, Pichincha Province. It aims to identify the compositional style and spread his compositions to the academic and artistic community. The study was developed under the qualitative approach with non-experimental-sectional-descriptive design, obtaining information from primary sources located both in the composer's library and in the community of his residence. As result of this research work was obtained: 1)The description of the musical career of the master Manuel Mesías Carrera Carvajal, in educational institutions and in bands as performer and director; 2) Definitions and classifications of "pasillo"; 3) The melodic and harmonic analysis of each one of the unpublished "pasillos". From the results obtained, it was concluded that "pasillos" mostly keep the original structure of the traditional Ecuadorian pasillo, standing out that in some of his compositions he leaves the traditionalism to perform compositions with modern style, change in tone, movements and without introduction.

Key words

Messiah Carrera, pasillo, Zámbiza.

El presente estudio, desarrolla un acercamiento a la creación musical del compositor Mesías Carrera Carvajalⁱ, tomando como elemento de estudio las obras recuperadas por el autor de la investigaciónⁱⁱ, que se encuentran enmarcadas en el género musical denominado pasilloⁱⁱⁱ. Para efectuar el trabajo se realizó el análisis melódico, armónico y rítmico y la edición de la partitura, con el fin de conocer la estructura e identificar las características del estilo compositivo, se toma como modelo de estudio el pasillo "Solo y triste" para formato de voz y piano.

Metodología de la investigación.

Se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, basado en el método histórico-descriptivo, por tanto, para obtener los datos se recurrió a la técnica de la entrevista semiestructurada y la observación, los mismos que fueron objeto de descripción y análisis. Al enmarcar el estudio en la tipología de investigación, tenemos que:

Por su finalidad, es una investigación aplicada, porque corrobora teóricamente los elementos que definen el estilo musical de los pasillos compuestos por el compositor Mesías Carrera, se puede aplicar en la praxis musical. Por las fuentes de información, es un estudio de tipo cualitativo, descriptivo y exploratorio, porque para su desarrollo, la información ha sido tomada de fuentes primarias -en su mayoría-, las mismas que fueron recuperadas de la biblioteca del compositor y de los diferentes intérpretes y grupos musicales existentes, en los que participó. Por las unidades de análisis, es una investigación in situ, porque los datos fueron proporcionados por el compositor Mesías Carrera, los integrantes de la Banda de Músicos de Zámbiza, Orquesta los Caminantes, Grupo Jayac, comunidad Zambiceña y la biblioteca personal del compositor. Por el alcance, es un estudio que explica el estilo singular de las composiciones musicales analizadas. (Moreno M. G., 1987).

La recopilación de la información sobre los géneros musicales compuestos por el compositor Mesías Carrera y su trayectoria profesional, inició con las entrevistas semiestructuradas al compositor, a los integrantes de la banda de músicos de Zámbiza y a varios intérpretes de la parroquia, identificando a la vez la existencia de la biblioteca personal. En la biblioteca personal del compositor Mesías Carrera, se revisaron los cuadernos pautados, en los que se encontraban las composiciones musicales de su autoría, en varios géneros; en la inspección preliminar se seleccionaron las composiciones de pasillos inéditos, en diferentes tonalidades para proceder a realizar la transcripción y análisis.

Para el análisis de las obras se establecerá relación con los elementos de las formas musicales europeas, se realizara análisis de tipo melódico descriptivo; y el análisis armónico se elaborara estableciendo el uso de grados tonales.

La investigación se abordó tomando en consideración, el desarrollo de los siguientes Página | 4 puntos:

- 1. Contextualización de la trayectoria artístico musical de Mesías Carrera.
- 2. Características estilísticas de la producción musical, en cuanto al género pasillo.
- 3. El estilo musical del pasillo "Solo y triste" para voz y piano.
- 4. Análisis, transcripción y edición del pasillo "Solo y triste" para voz y piano.

Resultados

Trayectoria artística musical del compositor Mesías Carrera Carvajal

A continuación, se expone datos relevantes sobre la biografía del compositor y su influencia musical, la misma que fue obtenida mediante entrevistas semiestructuradas que se desarrollaron en las visitas a su domicilio (Carvajal, 2015).

Mesías Carrera, nació en la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia de Pichincha, el 4 de diciembre de 1923. Sus padres fueron: Manuel Carrera y Rosa Carvajal. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Pedro Luis Calero, de la parroquia de Zámbiza y por recomendación de su madre, en el año 1936 fue a estudiar música en la ciudad de Quito, tomando clases particulares con el Profesor Rafael Navas (se presume finales del siglo XIX – y principios del XX), por el lapso de un año y medio, en las asignaturas de: teoría, composición, instrumentación, solfeo y mecanismo^{iv} de piano. Su estudio fue interrumpido tras el fallecimiento de su madre. Posteriormente en el año de 1938, reinicia sus estudios musicales con el profesor Reinaldo Suárez (se presume finales del siglo XIX y principios del XX).

En 1940, es nombrado maestro de capilla en la iglesia de la parroquia de Calderón, que se encuentra ubicada al Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito. Paralelamente en el mismo año, el 20 de abril, prestó sus servicios como maestro de capilla, en la parroquia de Mulaló, provincia de Cotopaxi, hasta fines de noviembre. En esta provincia realiza la composición del danzante, Cammanta Huacany originalmente escrito para formato de voz y piano, pero ha sido trabajado en otros formatos como: Orquesta Sinfónica y a su vez para el formato de Orquesta de Flautas Traversas y percusión. Esta obra fue presentada en el

Festival Mundial de **Flautistas** en Orlando en agosto de 1995. A inicios de diciembre, del mismo año al retornar a su parroquia natal, por petición del párroco Rafael Arcos, asume el cargo de Maestro de Capilla de la iglesia de San Miguel de Zámbiza. En abril de 1957, fue nombrado director de la banda de músicos del Quinche, cargo que lo desempeñó hasta 1974. De 1962 a 1974, fue organista titular de la Basílica de El Quinche; En 1976, el párroco Froilán Serrano, le nombra maestro de capilla de las Iglesias: Llano Chico, Gualo, San José de Cocotog y Zámbiza, cargo que ocupó hasta el año 2000. El Municipio de Quito en 1974, le traslada de la parroquia del Quinche a Zámbiza, nombrándole director de las bandas de músicos de Zámbiza, San José de Cocotog y Tanda (Nayón), donde trabaja hasta julio de 1987, año en el que se acoge a los beneficios de la jubilación (Carrera, 2015).

Mesías Carrera al posesionarse como director de la Banda de Músicos de Zámbiza, convirtió a este organismo del arte, en un centro de capacitación, en el cual formó innumerables profesionales de la música, como por ejemplo: Luciano Carrera (1948) intérprete de la flauta traversa, Luis Cóndor vintérprete del trombón de vara, músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entre otros se puede mencionar a: Hipólito Galarzavi, Leonardo Tufiñovii, Lucio Galarzaviii, José Quinsazamínix, Jorge Sangucho, Reinaldo Sangucho Galarzavii, Polo Ariasviii, Aurelio Pumisachovii, Vinicio Díazvo y Nelson Carvajal, intérprete del flautín y la flauta traversa, en la Banda de Zámbiza, profesor de música en la educación media, desde 1982 y educación superior, desde el 2005.

Miguel Jaramillo (s. XIX – s. XX), de origen Lojano, llega a la parroquia de Zámbiza en el año de 1944, como director de la banda de música, quien establece amistad con Mesías Carrera, y le imparte clases de Armonía, Dictado, Composición, Mecanismo de Instrumento de Metal y Percusión. En el año de 1946, el director de la banda de Zámbiza, Julio Dávalos Cruz (s. XIX – s. XX), le enseña las cátedras de: Caligrafía musical, Mecanismo de instrumento de caña. Por esta relación, Carrera se conoce con Segundo Luis Moreno (1882 – 1972), quien le motiva hacia la investigación y como resultado de ello Carrera escribe los libros titulados: "Folklore Autóctono Nacional", "Historia y Cultura Popular de Zámbiza", auspiciado por CEDECO (Centro de desarrollo comunitario), Editorial Abya Yala, febrero de 1990 y la "Música en Zámbiza" en el año de 1994, auspiciado por el Ilustre Municipio de Ouito.

El compositor Carrera trabajó como profesor en los colegios: Cristo Rey de El Quinche y Cardenal de la Torre (1958 – 1974), Seminario Menor San Luis (1980 – 1982); como profesor y director de coros, en las escuelas: Pío Jaramillo Alvarado (1958 – 1974),

Pedro Luis Calero y 12 de octubre de San Isidro de El Inca; y, de la escuela Pedro Luis Calero de la parroquia de Zámbiza (1976 - 1978), ubicadas en el cantón Quito. (Carvajal, 2015)

Mesías Carrera en su actividad profesional se desempeñó como: compositor, investigador, maestro de capilla, director de bandas, profesor de escuelas y colegios, director de coros. Fallece en Zámbiza, el 31 de diciembre del 2016, a las 10h30, de muerte natural.

Página | 6

Producción musical

De la investigación de campo realizada en la biblioteca de Mesías Carrera, cuyos archivos reposan en manos de sus hijos y que no son accesibles al público en general. El autor del trabajo, ha logrado obtener la información en la que se identificaron 104 composiciones musicales, detalladas en la Tabla No. 1 denominada Catálogo de composiciones de Mesías Carrera. De estas composiciones, 44 están grabadas y la mayoría siguen aún sin ser conocidas (Carvajal, 2015).

Las 104 composiciones se encuentran en formato para voz y piano; sin embargo, se pudo constatar en los cuadernos pautados de la biblioteca personal, que Mesías Carrera realizó arreglos para: Orquesta Sinfónica, flauta y piano, banda de músicos, coros y grupos folclóricos. Esta tabla fue realizada considerando el género y año de composición.

Tabla 1 Catálogo de obras del Compositor Mesías Carrera, elaborado por Nelson Carvajal, 2017.

Título	Género	Año de composición
Cushi taquirca. (Toca Alegre)	Aire nativo	1984
Fiestas septembrinas	Aire típico	1993
Paz, justicia y libertad	Aire típico	1993
El que busca halla	Albazo	1944
Arriba compá Joshé	Albazo	1958
Compá Segundo	Albazo	1958
Chaupipuncha	Albazo	1958
Alegre despertar	Albazo	1961
Amor inconstante	Albazo	1965
Chocolate matutino	Albazo	1985
Albores matutinos	Albazo	1993
¡Ay Corazón!	Baladas rítmica	1993
Vas a sufrir	Balada rítmica	1993
Un amor se ha marchado	Balada rítmica	1993

Mi tierra que baña el sol Peregrino Bolero Pálido bosquejo Saludo a mamá Bolero Amor Un minuto en la vida Bolero Soñar no cuesta nada Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Viva la fiesta Aniversario Canmanta Huacany A la distancia Aunque lloro pero bailo Resignación El girar de la vida Danzant Los Shyris, Sumac Palla Alli Allilla Bolero Bolero Cumbia Bolero Cumbia Cumbia Cumbia Cumbia Chilena Chilena Chilena Chilena Danzant Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant El girar de la vida Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati	1986 1965 1979 1980 1983 1983 1984 1983 1983 1983 1993 1993 1945 1984 1985
Pálido bosquejo Saludo a mamá Bolero Amor Bolero Un minuto en la vida Bolero Amor de amores Bolero Soñar no cuesta nada Cumbia Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Cindiena Canmanta Huacany A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Resignación Danzant Las huacas Los Shyris, Sumac Palla Fox nati	1979 1980 1983 1983 1984 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1993 199
Saludo a mamá Amor Bolero Un minuto en la vida Bolero Amor de amores Bolero Soñar no cuesta nada Cumbia Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Canmanta Huacany A la distancia Aunque lloro pero bailo Resignación Danzant El girar de la vida Los Shyris, Sumac Palla Alli Allilla Bolero Bolero Bolero Cumbia Cumbia Cumbia Chilena Chilena Chilena Chilena Chilena Danzant Danzant Fox nati	1980 1983 1983 1984 1983 1983 1983 1993 1993 1945 1984
Amor Un minuto en la vida Bolero Amor de amores Bolero Soñar no cuesta nada Cumbia Los nietos y el abuelo Cumbia Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Alli Allilla Fox nati	1983 1983 1984 1983 1983 1983 1993 19945 1984
Un minuto en la vida Amor de amores Bolero Soñar no cuesta nada Cumbia Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Aniversario Canmanta Huacany A la distancia Aunque lloro pero bailo Resignación Danzant El girar de la vida Los Shyris, Sumac Palla Alii Allilla Fox nati	1983 1984 1983 1983 1983 1993 19945 1984
Amor de amores Soñar no cuesta nada Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Protestas La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Canmanta Huacany A la distancia Aunque lloro pero bailo Resignación El girar de la vida Las huacas Los Shyris, Sumac Palla Fox nati	1984 1983 1983 1983 1993 1945 1984
Soñar no cuesta nada Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Canmanta Huacany A la distancia Aunque lloro pero bailo Resignación El girar de la vida Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Alii Allilla Cumbia Cumbia Chumbia Chilena Chilena Chilena Chilena Danzant Danzant Danzant Fox nati	1983 1983 1983 1993 1945 1984
Los nietos y el abuelo Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Resignación Danzant El girar de la vida Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Alii Allilla Fox nati	1983 1983 1993 1945 1984
Preciosa Zambiceñita Cumbia Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	1983 1993 1945 1984
Protestas Cumbia La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	1993 1945 1984
La manzanita Chilena 27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Resignación El girar de la vida Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Alli Allilla Chilena Chilena Danzant Danzant Danzant Fox nati	1945 1984
27 de noviembre Chilena Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	1984
Viva la fiesta Chilena Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	
Aniversario Chilena Canmanta Huacany Danzant A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	1985
Canmanta Huacany A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Resignación El girar de la vida Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Alli Allilla Danzant Fox nati	
A la distancia Danzant Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	S/f
Aunque lloro pero bailo Danzant Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	e 1942
Resignación Danzant El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	e 1972
El girar de la vida Danzant Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	e S/f
Las huacas Danzant Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	e S/f
Los Shyris, Sumac Palla Fox nati Alli Allilla Fox nati	e S/f
Alli Allilla Fox nati	e S/f
	vo 1981
	vo 1984
La tuguna Fox nati	vo 1984
Batallón de Infantería Número 1 Marcha Vencedores.	militar 1944.
Los tres Carreras: Luciano, Fabián y Edwin Marcha	militar 1959
Himno al Jardín de Infantes Froilán Serrano Marcha	1989
Alteño Pasacalle	e 1957
Mi preterida Pasacalle	e 1983
Llano Chico Pasacalle	e 1993
Vilma y el sol de amor Pasacalle	e 1993
La tierra más linda Pasacalle	e 1993
Vieja calle de la ronda Pasacalle	e 1993
Nos llama a estudiar Marcha	1775
Quito Luz de América Marcha	
Mi patria chica Pasacalle	escolar S/f
Once de Febrero Pasacalle	escolar S/f escolar S/f
Gratos recuerdos Pasillo	escolar S/f escolar S/f e S/f

Mujercita	Pasillo	1965
Triste separación	Pasillo	1981
Soñando en nuestro amor	Pasillo	1981
Fuente de Amor	Pasillo	1983
Arminda	Pasillo	1983
Sublime amor, dedicado a la Madre	Pasillo	1983
Tardía compresión	Pasillo	1983
Tesoro	Pasillo	1983
Dolor profundo	Pasillo	1983
Solo y triste	Pasillo	1983
Cuando llega el ocaso	Pasillo	1984
Cual perfume de flor	Pasillo	1985
Seis de Abril	Pasillo	1985
Amor mío	Pasillo	1991
A mi madre	Pasillo	S/f
Amarga soledad	Pasillo	S/f
La Zambiceña	San Juanito	1942
Los Pumisachos	San Juanito	1949
Rosa Cristina	San Juanito	1954
Quien espera desespera	San Juanito	1983
Viva Nayón	San Juanito	1993
Verde esperanza	San Juanito	S/f
Así es mi vida	San Juanito	S/f
Madre buena y cariñosa	Valse	1958
Mi madre es como una rosa	Valse	1961
Mi papito	Valse	1976
Amor de madre	Valse	1984
Aromas Zambiceñas	Valse	1993
Navidad Indígena	Villancico	1987
Jesús tiernecito	Villancico	1989
Ya llegó	Villancico	1990
Ha nacido	Villancico	S/f
Allí están	Villancico	S/f
Precioso Emanuel	Villancico	S/f
Los Reyes Magos	Villancico	S/f
Gloria Aleluya	Villancico	S/f
Bendito seas Manuelito	Villancico	S/f
Naced Dios Niño	Villancico	S/f
Las posadas	Villancico	S/f
Navidad Campesina	Villancico	S/f

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío

Con tambores	Villancico	S/f
Más allá de la urbe	Villancico	S/f
Te canto mi amor	Yaraví	S/f
Pedro de Zámbiza	Yumbo	1976
Huañuchi	Yumbo	1979
Melodía autóctona	Yumbo	1985

Página | 9

Difusión

Las composiciones de Mesías Carrera: Los Pumisachos, Sanjuanito; La manzanita, Chilena; Cammanta Huacany, Danzante; Amor imposible, Albazo, con arreglos para orquesta de flautas traversas y percusión, fueron interpretadas por su hijo Luciano Carrera, en el Festival Mundial de Flautistas, en el mes de agosto de 1995, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de Norte América. Cabe señalar que estas composiciones fueron interpretadas y grabadas por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en el mismo año, con el auspicio de la fábrica TANASA (Tabacalera Andina Sociedad Anónima) y continúan siendo parte de su reportorio musical, algunos de sus discos se encuentran en el archivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador.

Grupos que grabaron la música del compositor Mesías Carrera.

A continuación, se presenta en la Tabla No. 2, los grupos pertenecientes a la ciudad de Quito: Orquesta Sinfónica Nacional, Coro del Conservatorio Nacional de Música, Combo Pachanguero y Banda Municipal de Quito, Coro AZA, Banda de Músicos de Zámbiza, y Coro Santa Ana de Nayón, que grabaron los diferentes géneros musicales como: sanjuanitos, villancicos, albazos y cantos religiosos.

Tabla 2: Catálogo de grupos que grabaron la música del Compositor Mesías Carrera, elaborado por Nelson Carvajal, 2017.

AGRUPACIONES	GÉNEROS	COMPOSICIONES
Orquesta Sinfónica Nacional. (Quito)	Sanjuanito Chilena Danzante Albazo	Los Pumisachos La Manzanita Cammanta Huacany Amor inconstante
Combo Pachanguero (Quito)	Sanjuanito	Los Pumisachos

Grupo Folclórico Jayac (Zámbiza)	Pasacalle Chilena Albazo Danzante	La Zambiceña Conserje Imbabureño Los Pumisachos Palomita ingrata Mi preterida Mi Chullita Enamorada Aniversario Las huacas Pepitas de anís Compa Segundo Te Canto mi Amor
	Tonada	
Coro del Conservatorio Nacional de Música (Quito)	Villancico	Con Tambores
Coro AZA (Zámbiza)	Villancico	Jesús tiernecito
Coro AZA (Zámbiza)	Cantos religiosos: Danzante Tonada Fox incaico San Juanito Yumbo Fox incaico Yumbo Danzante Danzante Fox yumbo Fox incaico Yaraví Quichua tradicional Quichua tradicional	Cantos a San Miguel: Himno a San Miguel Glorioso Patrono Sumac San Miguel Dad a nuestros corazones Príncipe Celestial Quien como Dios Miguelito Celestial San Miguel Jefe Excelso Proclama Santa Siempre fiel Misa Folclórica: Plegaria Este es mi pueblo Señor ten piedad Gloria Aleluya Ofrecimiento Santo Padre nuestro Cordero de Dios Comunión Imploración Despedida Ave, Ave Sumac San Miguel
Banda Municipal de Quito	Albazo	Alegre Despertar
Coro de la Parroquia de Nayón	Canto religioso	Con Tambores
Banda de Zámbiza	Sanjuanito Sanjuanito Albazo Tonada, Chilena.	Palomita Ingrata Conserje Imbabureño Compa Segundo Pepitas de Anís Chullita enamorada

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío

El estilo compositivo de Mesías Carrera

El manejo de su técnica compositiva se ve reflejado en el uso de tres a siete patrones rítmicos con los que construye una obra, además del uso de los recursos compositivos de repetición,

variación y contraste. A esto le agrega la libertad total en el plano dinámico, al intérprete. El

uso constante de los encadenamientos VI - III - V - I, hace que el compositor se identifique

por su estilo compositivo tradicional. Algo que llama la atención es la eliminación del quinto

grado V, en algunas obras, para hacer un enlace directo del tercero al primero (III – I).

Contextualización del pasillo Solo y Triste

Esta composición guarda la estructura del pasillo tradicional: interludio, primera parte, segunda parte, es una composición bipartita, con dos grandes secciones A - B. En su discurso melódico, utiliza la pentafonía tradicional indígena y va construyendo la pentafonía sobre cada grado armónico. La armonía es tradicional porque utiliza los grados: I, V, VI y III, característicos del pasillo tradicional. Se encuentra en la tonalidad de re menor; su patrón rítmico es: dos corcheas, silencio de corchea, corchea y negra. Los primeros cuatro compases indican, el antecedente y los cuatro siguientes, el consecuente. En el desarrollo de la

composición se encuentran: acciaccaturas, notas de paso y bordaduras, que son propios del

estilo compositivo de Carrera.

Solo y Triste

Caracterización musical:

Tema: Solo y triste

Año de composición: 1983 - 03 - 05

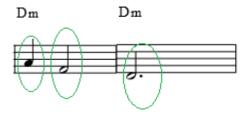
Tonalidad: Re menor

Movimiento: Andante

Negra = 98

Análisis musical

Forma: Este Pasillo tiene la forma bipartita con dos grandes partes A - B, con Introducción de ocho compases. La sección A consta de 8 compases (9-16) y la sección B consta de ocho compases (17-25). La parte A y B son contrastantes, definiendo así la característica de la forma bipartita. Existe, la presencia melódica pentafónica de tipo indígena desarrollada sobre cada uno de los grados armónicos, que, son los que caracterizan al pasillo tradicional, es decir: I, V, VI y III.

Página | 12

Análisis melódico

La introducción presenta una línea melódica de tipo pentafónica, con uso de bordaduras que permiten entrelazar los sonidos de esta pentafonía, la cual es desarrollada en la escala del acorde al que pertenece, por ejemplo, si el acorde es, re menor, la escala pentafónica utilizada será de re. El motivo presentado en los dos primeros compases se imita a la segunda en los compases 3 a 6 por dos ocasiones, lo que demuestra el uso de los recursos compositivos de repetición. xvii

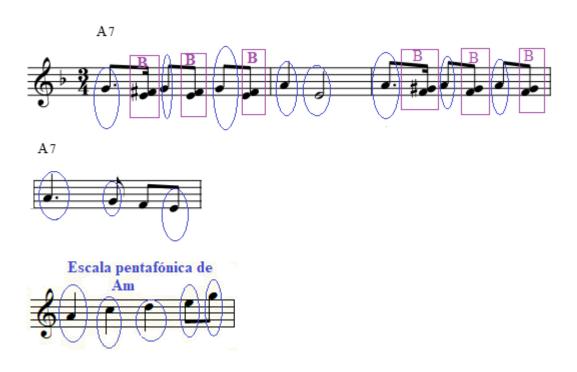
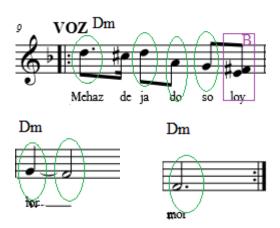

FIGURA 1. ANÁLISIS MELÓDICO DE LA INTRODUCCIÓN.

Análisis armónico. - La estructura armónica está construida sobre los grados tonales: V, I, IV y I. Es importante mencionar que como algunos pasillos tradicionales, por ejemplo: "*Esposa*", de Carlos Rubira Infante, "Lamparilla", de Miguel Ángel Casares, ^{xviii} la obra comienza con la introducción con el acorde de dominante.

Presenta los siguientes acordes:

/ A7 / A7 / Dm / Gm / Gm / A7 / Dm /
Que corresponden a los grados: / V / I / IV / V / I /

FIGURA 2: ANÁLISIS ARMÓNICO DEL INTERLUDIO (COMPÁS 1 - 8) DEL PASILLO, SÓLO Y TRISTE.

Sección A

Análisis melódico

Esta sección se encuentra formado de ocho compases, el compositor utiliza en su discurso melódico la pentafonía, la cual desarrolla en correspondencia sobre el grado armónico, es decir, la escala pentafónica corresponde al acorde. Se puede observar el uso de bordadudas y acciaccaturas.

Página | 14

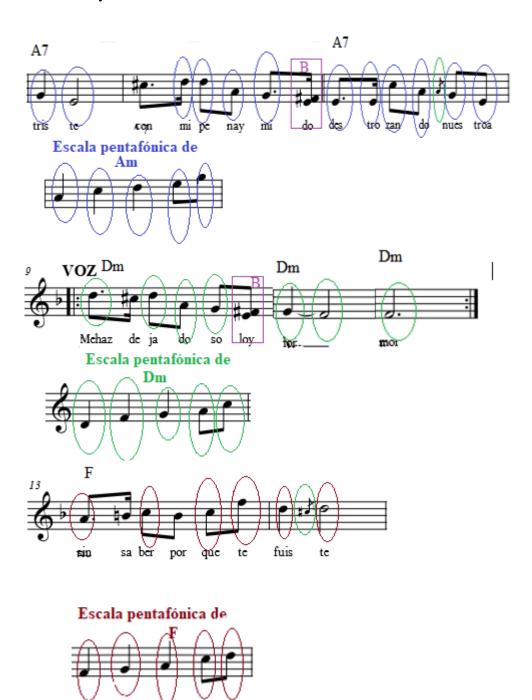

FIGURA 3. ANÁLISIS MELÓDICO DE LA SECCIÓN A

Análisis armónico:

La estructura armónica está construida sobre los grados tonales: I, V y III. El uso del encadenamiento III – V, es común en el pasillo.

Presenta los siguientes acordes:

/ Dm / A7 / A7 / Dm / FM / A7 / A7 / Dm

Que corresponden a los grados: / I / V / I / III / V / I /

Página | 15

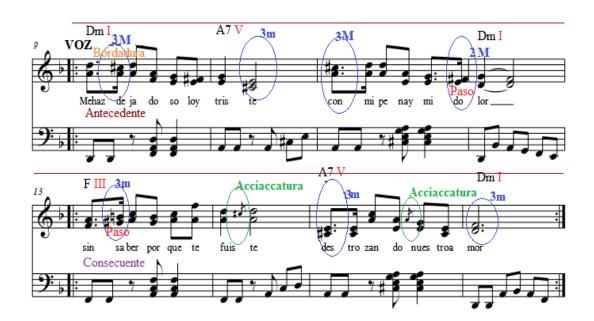
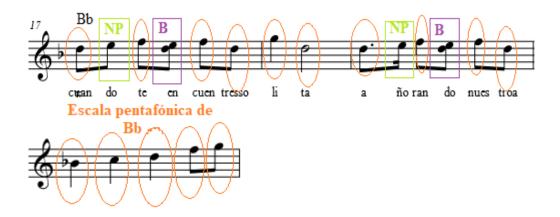
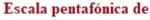

FIGURA 4: ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA SECCIÓN A (COMPÁS 9 - 16) DEL PASILLO, SÓLO Y TRISTE.

Sección B Análisis melódico

La sección B, se encuentra conformada por ocho compases, su línea melódica, es pentafónica, se va desarrollando de acuerdo con la armonía. Se aprecia el uso de variación y repetición en los motivos de dos compases. Podemos ver el uso de notas de paso, bordaduras, y acciaccaturas, como un tejido entre las notas ajenas a la pentafonía.

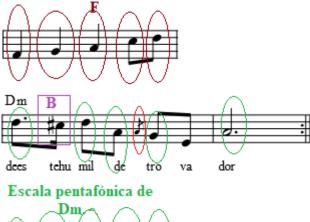

FIGURA 5. ANÁLISIS MELÓDICO DE LA SECCIÓN B

Análisis armónico: Esta construido sobre los grados: VI, III y I, como se mencionó anteriormente, son los acordes sobre los que se construye el pasillo tradicional. Adicional a esto el autor considera que es un elemento que permite distinguir el color de la obra, que se puede discriminar a través de la percepción auditiva.

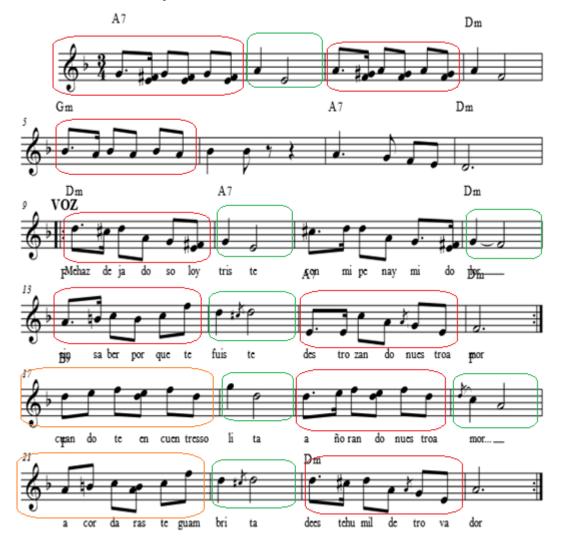

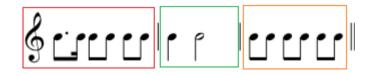
FIGURA 6: ANÁLISIS ARMÓNICO SECCIÓN B (COMPÁS 21 - 26) DEL PASILLO, SÓLO Y TRISTE.

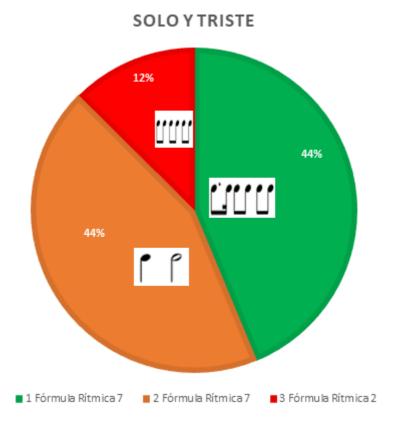
1.2 Análisis rítmico y dinámico.

Página | 17

En este análisis se procedió a separar los tres patrones rítmicos que son reiteradamente utilizados durante toda la composición, mostrando así una optimización del recurso material sonoro, como se muestra en el siguiente gráfico:

Por otra parte, no existen indicaciones de dinámica por parte del compositor, dejando este parámetro a criterio del intérprete. Del análisis realizado se concluye, que esta composición guarda la estructura del pasillo tradicional: interludio, primera parte, segunda parte, es una composición bipartita, con dos grandes secciones *A* - *B*; en su discurso melódico, utiliza la pentafonía tradicional indígena y va construyendo la pentafonía sobre cada grado armónico; la armonía es tradicional porque utiliza los grados: I, V, VI y III, característicos del pasillo tradicional; se encuentra en la tonalidad de *re menor*; su *patrón rítmico* es: dos corcheas, silencio de corchea, corchea y negra; los primeros cuatro compases indican, el antecedente y los cuatro siguientes, el consecuente; en el desarrollo de la composición se encuentran: acciaccaturas, mordentes, notas de paso y bordaduras, que son propios del estilo compositivo de Carrera.

Conclusiones

En este trabajo se ha podido abarcar una parte muy importante sobre la Trayectoria artística musical del compositor Mesías Carrera Carvajal, el análisis melódico y armónico de los pasillos de Carrera.

Además se puede puntualizar los siguientes datos.

Carvajal Páez, Nelson Federico; Betancourt Rojas, Susana del Rocío

Mesías Carrera trascendió profesionalmente en el ámbito nacional a través de sus obras y la dedicación a la docencia, en establecimientos de educación básica y bachillerato; e internacionalmente con sus composiciones, de otros géneros que fueron interpretados en el Festival Mundial de Flautistas.

Página | 19

- Realizo innumerables composiciones de varios géneros.
- Fue Investigador y escribió los libros: Folklore Autóctono Nacional e Historia y Cultura Popular de Zámbiza.
- Fue maestro de capilla, del Santuario del Quinche, Calderón, Zámbiza, Llano Chico,
 Gualo y Cocotog.
- Se desempeñó como Director de bandas populares como las: del Quinche, Zámbiza,
 Cocotog y Tanda.
- Fue Director de los coros de: Santana de Nayón y AZA.
- Formó innumerables profesionales de la música que integraron: la Orquesta Sinfónica Nacional, Bandas de músicos del Ejército, Fuerza Aérea y Municipal de Quito, su música fue grabada por diferentes conjuntos y solistas.

Del análisis del pasillo Solo y triste del compositor Mesías Carrera Carvajal, objeto de este estudio, se concluye que tienen forma bipartita, con dos grandes secciones (A - B), con interludio (estribillo), estos interludios funcionan como introducción, puente o coda.

En su discurso melódico se caracterizan por ser pentafónicos y se va desarrollando de acuerdo con su armonía, es decir, sobre el grado armónico al que pertenecen, a esto se añade el constante uso de notas de paso y bordaduras como una especie de tejido alrededor de la pentafonía. Debido a esta característica su pasillo tienen un aire melancólico, propio de la música indígena.

El manejo de su técnica compositiva se ve reflejado en el uso de tres patrones rítmicos con los que construye una obra, además del uso de los recursos compositivos de repetición, variación y contraste. A esto le agrega la libertad total en el plano dinámico, al intérprete.

El uso constante de los encadenamientos: VI - III - V - I, hace que el compositor se identifique por su estilo compositivo tradicional. Algo que llama la atención es la eliminación del quinto grado V, en algunas obras, para hacer un enlace directo del tercero al primero (III -I).

Bibliografía

- Carrera, M. (3 de Noviembre de 1963). Composiciones Musicales. Zámbiza, Pichincha, Ecuador.
- Carrera, R. (29 de 09 de 2015). Biografía del compositor Mesías Carrera. (N. Carvajal, Entrevistador)
- Carvajal, N. (2015). Texto de cultura estética Música. Quito: Don Bosco.
- Carvajal, N. (2017). El pasillo canción.
- Condor, L. (14 de 9 de 2016). Entrevista. (Carvajal, N., Entrevistador)
- Galarza, J. (4 de Febrero de 2017). Entrevista al integrante del coro AZA. (Carvajal, N., Entrevistador)
- Guerrero, P. (1995). Diccionario de Músicos del Ecuador. Quito: CONMÚSICA.
- Guerrero, P. (2008). El pasillo en el Ecuador. Quito: CONMÚSICA.
- Guerrero, P., & Santos, C. (2005). *Enciclopedia de la música Ecuatoriana*. Quito: CONMUSICA.
- Joler, J. (1985). Diccionario de Música. Buenos Aires: Grijalbo.
- Ketty, W. (2013). La música nacional. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Morales, A. (2014). Historia del pasillo. Colombia.
- Moreno, M. G. (1987). *Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa*. Progreso.
- Moreno, S. L. (1996). La música en el Ecuador. Quito: Porvenir.
- Nuñez, J. (17 de Julio de 2017). *MONDOLATINO. Un mundo lleno de maravillas*. Obtenido de http://www.mondolatino.eu/ocio/musica/ecuador/pasillo.php
- Oswaldo, C. (2009). Lo mejor del Siglo XX. Quito: Duma.
- Pazmiño, T. (2013). *Recuperación del patrimonio musical intangible del Ecuador*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Periodistas de las calles. (02 de 10 de 2015). http://periodistasdelascalles.blogspot.com. Obtenido de http://periodistasdelascalles.blogspot.com
- Periodistas de las calles. (03 de 10 de 2015). https://periodistasdelascalles.wordpress.com.

 Obtenido de https://periodistasdelascalles.wordpress.com
- Sangucho, J. (11 de Febrero de 2017). Entrevista al representante de la banda de Zámbiza. (N. Carvajal, Entrevistador)
- Wong, K. (2013). La música nacional. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Wong, K. (2013). La música nacional. Quito: Casa de Cultura Ecuatoriana.

Página | 22

SOLO Y TRISTE

_

ⁱ Compositor ecuatoriano de música popular, nacido en la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia de Pichincha en el año 1923.

ii Manuscritos proporcionados por el autor, en el año 2015.

iii Se denomina pasillo al poema de amor musicalizado cuyo origen se encuentra en el vals europeo su tonalidad es menor y en compás de tres cuartos. (Wong K. , 2013)

^{iv} Mecanismo. - Describe el funcionamiento de las posiciones de diferentes instrumentos como: El piano, instrumentos de metal (Trompeta, trombón y tuba) e instrumentos de lengüeta simple (Clarinete y Saxofón). (criterio del autor).

^v Luis Cóndor, fue estudiante del compositor Mesías Carrera y del Conservatorio Nacional de Música, actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional (2017).

vi Hipólito Galarza, intérprete del clarinete, ingresó a la banda del Ejército, acantonada en la brigada los Shyris.

vii Leonardo Tufiño, intérprete del clarinete, prestó sus servicios en la banda del Ejército.

viii Lucio Galarza, intérprete de la tuba barítono, ingresó al Ejército a la banda de la Escuela Superior Militar.

ix José Quinsazamín, intérprete de la tuba bombardón, integró la Banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

^x Jorge Sangucho, intérprete del saxofón sib, ingresó a la banda de la FAE.

xi Reinaldo Sangucho, intérprete del saxofón mib, ingresó a la banda del Regimiento Quito.

xii Marcelo Galarza, intérprete de la trompeta, ingresó a la banda de la Policía.

xiii Polo Arias, fue estudiante del compositor Mesías Carrera y del Conservatorio Nacional de Música, actualmente profesor del colegio Central Técnico.

xiv Aurelio Pumisacho, estudió saxofón mi bemol con el compositor Mesías Carrera.

xv Vinicio Díaz, estudió: canto y guitarra, con el compositor Mesías Carrera.

xvi Estas obras se las puede escuchar en los discos de los siguientes grupos: Orquesta Sinfónica Nacional Quito, Combo Pachanguero, Grupo Folclórico Jayac (Zámbiza), Coro del Conservatorio Nacional de Música, Coro Asociación Zambiceña Artística (AZA), Banda Municipal de Quito, Coro de la Parroquia de Nayón, Banda de Músicos de Zámbiza.

xvii Los recursos compositivos son repetición, variación y contraste.

xviii A unos Ojos y Reír llorando Carlos Amable Ortiz; Flores Negras atribuido a Flores, Ortiz, Burbano, Gabrieli, Floril; Al morir de las tardes José Ignacio Canelos; Laura o Rosales Mustios Constantino Mendoza, entre otros.