

Vol. 3 N.º 8 / Guayaquil
I semestre 2023
ISSN 2953-657x

Frenesí EP de pasillos para piano

Francisco Jara Martrus
Universidad de las Artes
francisco.jara@uartes.edu.ec

Resumen

El pasillo es uno de los géneros musicales más relevantes en la historia del Ecuador, teniendo su mayor esplendor durante la década de los 60 y 70 a la par de los avances tecnológicos en la industria fonográfica del país. Sin embargo, el pasillo ecuatoriano ha perdido la popularidad que gozaba décadas atrás, debido, en gran parte, al consumo de otros géneros musicales en auge actualmente. *Frenesí* es un proyecto interdisciplinario que consistió en la producción de un EP de pasillos instrumentales para piano, basados en la musicalidad de Francisco Paredes Herrera, Nicasio Safadi, Jorge Luis Valverde Bartlett, entre otros compositores. La metodología empleada para la creación de este EP consistió en la recopilación de partituras de pasillo de los compositores que inspiraron esta producción, lo que hizo posible el análisis y estudio las diversas técnicas compositivas plasmadas en ellas. Paralelamente, se utilizaron las plataformas digitales YouTube y Spotify para realizar una escucha crítica de composiciones de pasillos de las últimas décadas. *Frenesí* busca despertar el interés por el género en un público joven, ofreciendo en cada una de sus composiciones una sonoridad refrescante que emplea diversas técnicas compositivas que, a su vez, preservan la esencia propia del pasillo ecuatoriano.

Palabras clave: pasillo, piano, música ecuatoriana, producción musical.

Abstract

Pasillo is one of the most relevant musical genres in the history of Ecuador, having its greatest splendor during the 60s and 70s along with technological advances in the country's phonographic industry. However, the Ecuadorian pasillo has lost the popularity it enjoyed decades ago, due, in large part, to the consumption of other currently booming musical genres. *Frenesí* is an interdisciplinary project that produced an EP of instrumental halls for piano, based on the musicality of Francisco Paredes Herrera, Nicasio Safadi, and Jorge Luis Valverde Bartlett, among other composers. The methodology used to create this EP consisted of the compilation of pasillo scores from the composers who inspired this production, which made possible the analysis and study of the various compositional techniques reflected in them. At the same time, the digital platforms YouTube and Spotify were used to critically listen to pasillo compositions from recent decades. *Frenesí* seeks to awaken interest in the genre in a young audience, offering in each of its compositions a refreshing sound that uses various compositional techniques that preserve the essence of the Ecuadorian pasillo.

Keywords: pasillo, piano, Ecuadorian music, musical production.

Introducción

Frenesí es un proyecto inter/transdisciplinario que consistió en la producción de un EP (*Extended play*) de pasillos para piano. El contenido de este EP está conformado por cuatro composiciones, amparadas por diversos recursos compositivos y por la sonoridad cautivadora del piano, que pretenden contar una historia que transmita variados estados sentimentales al oyente. *Frenesí* busca captar la atención de las nuevas generaciones y de los amantes de la música nacional ecuatoriana.

Esta producción surgió del deseo de enaltecer al pasillo ecuatoriano —considerado patrimonio cultural inmaterial del Ecuador por la Unesco el 14 de diciembre de 2021¹— debido a su escasa proyección en la industria musical local de las últimas décadas. Actualmente, en el Ecuador predominan otros géneros musicales, lo que causa que las nuevas generaciones desconozcan la riqueza del pasillo, provocando una falta de identidad nacional. Paralelamente, la falta de información sobre este género musical provoca cierto rechazo por parte de los jóvenes al pensar que es música «de cantina» o que es para un público adulto.

Mediante este proyecto se espera preservar el legado de varios compositores de la era dorada del pasillo, como Nicasio Safadi y Francisco Paredes Herrera, y conservar la esencia de los músicos tradicionales de la música ecuatoriana que contribuyeron al desarrollo de uno de los géneros musicales más emblemáticos del

1 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, «El pasillo ecuatoriano es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad» (diciembre de 2021), <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/el-pasillo-ecuatoriano-es-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/>

Ecuador. Para las obras que conforman el EP *Frenesí* se utilizaron diversas técnicas de composición provenientes tanto del pasillo costeño como del pasillo serrano, con el propósito de mantener la distintiva sonoridad de este género musical.

El instrumento musical elegido para esta producción fue el piano, dado que se complementa adecuadamente con el género pasillo, permitiendo la expresividad y las dinámicas deseadas en cada tema. El piano tiene la capacidad sonora para generar una gran pasividad y energía única al oyente.

Para llevar a cabo la realización de la producción *Frenesí*, se realizó un estudio y análisis musical consiente sobre pasillo ecuatoriano. Se utilizaron archivos históricos, partituras y material multimedia para comprender sus patrones rítmicos y técnicas compositivas. Se analizaron los antecedentes históricos y se recopiló información de plataformas digitales y textos físicos. Durante la preproducción, se empleó el programa MuseScore para la creación de partituras y los editores de audio como Ableton Live y ProTools para realizar diversos demos.

La comunicación entre los miembros del proyecto se realizó a través de las plataformas WhatsApp y Zoom con la finalidad de preservar la salud de los integrantes (durante la pandemia del COVID-19, año 2020). Las grabaciones de los pasillos que forman parte de *Frenesí* se llevaron a cabo en el salón patrimonial de MZ14, Universidad de las Artes del Ecuador, donde se utilizó el programa ProTools para registrar la sonoridad del piano de un cuarto de cola acústico que nos proporcionaba el salón. En la etapa de postproducción, se editaron las pistas y se aplicaron técnicas de mezcla y

masterización para obtener un producto final de alta calidad. Este proyecto buscó profundizar en el conocimiento y la preservación del pasillo, logrando resultados relevantes para la comprensión de su origen, evolución y valor cultural.

Desarrollo

El pasillo ecuatoriano y sus principales características

El pasillo es un género musical tradicional del Ecuador que tiene una larga historia y se considera un elemento importante de la identidad cultural del país. Su nombre hace referencia a un paso corto o ligero², pues en sus inicios —primeras décadas del siglo XIX— se bailaba de dicha forma.

Las composiciones de pasillo se desarrollan en un compás de $\frac{3}{4}$. La instrumentación utilizada para este género musical es diversa, sin embargo, es común escuchar un pasillo con el acompañamiento de guitarras y requinto. Por otro lado, el formato de piano solo para interpretar un pasillo también es elegido con frecuencia debido a que proporciona una sonoridad más íntima y romántica a la interpretación. La instrumentación de pasillos para grandes orquestas no ha sido la excepción, por citar algunos ejemplos: la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, en su concierto *Pasillo sinfónico*, dirigido por el maestro Yury Sobolev³; y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca,

2 Evelyn García Vera, Williams Malucin Tuarez y Génesis Alarcón Fuentes, «Pasillo ecuatoriano, origen, identidad y olvido», *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, vol.4 n.º 11 (2018): 21.

3 Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, «Concierto "Pasillo Sinfónico"», concierto virtual transmitido en 2020, video en YouTube, acceso el 19 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=QCE-FWSJk8U&ab_channel=sinfonicaecuador.

dirigida por el maestro William Vergara con su interpretación del pasillo *Invernal*⁴.

El pasillo tiene sus particularidades dependiendo de su lugar de origen, si proviene de la sierra o de la costa. La mayor diferencia está en la interpretación, pues el sentimiento del músico depende mucho de su contexto social, su idiosincrasia, el recorrido musical que este posee, incluso le afecta el clima del lugar, como lo comenta Jenny Estrada en el concierto virtual *Diálogo entre pianos*, en julio de 2021.⁵

El pasillo tiene sus primeros vestigios entre los músicos de los ejércitos del territorio de Venezuela, Colombia y Ecuador durante las guerras de independencia de Suramérica.⁶ Mario Godoy sostiene que el pasillo es multinacional, debido a que es el resultado de diversos factores sociales y culturales, también a la convergencia de elementos rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos y lingüísticos que las personas proporcionaron durante la Gran Colombia en el siglo XIX⁷, es por este motivo que no se puede determinar con exactitud el lugar de origen de este género musical.

Ketty Wong afirma que el pasillo fue un baile que se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX, posteriormente, en el siglo XX se convierte en canción, cuya principal temática aborda el amor y el despecho.⁸ A las décadas de 1950 y 1960 se

las conoce como la época dorada del pasillo, debido a que el Ecuador pasaba por un momento de estabilidad económica y política, factor que favoreció a su desarrollo. Simultáneamente, el auge del pasillo se desarrolló a la par con los avances tecnológicos que favorecerían al crecimiento de la industria fonográfica y a los medios de comunicación —radio y televisión— del Ecuador.⁹

El maestro Omar Domínguez Castro, pianista, compositor, arreglista, director y productor musical ecuatoriano, en su libro *Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano* explica que, en una composición académica de pasillo, la estrofa se compone por frases musicales de ocho compases —que se dividen en dos semifrases de cuatro compases cada una—. El pasillo académico se asemeja más al vals europeo en su construcción melódica, se concibe de manera más libre utilizando diferentes intervalos y combinaciones rítmicas diversas, el uso de consonancias y disonancias aporta un color que se asemeja al romanticismo. Por otro lado, el pasillo criollo utiliza recursos que le otorgan una sonoridad marcada. Por ejemplo, el uso de la escala menor armónica para obtener un acorde dominante en la progresión. En los tiempos fuertes del compás se utilizan notas reales del acorde, uso de consonancias perfectas, los intervalos de segunda, tercera y sexta mayores o menores son los que más se utilizan, mientras que se evita el uso de intervalos aumentados y disminuidos, intervalos compuestos y los intervalos de séptima.¹⁰

4 Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, «Invernal Pasillo Soneto 2», interpretación musical publicada en 2020, video en YouTube, acceso el 19 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=v1R4MPxS214&ab_channel=CulturaUCuenca

5 Omar Domínguez Castro, «Concierto Virtual Diálogo entre pianos», concierto virtual transmitido en 2021, video en YouTube, 45:12, acceso el 19 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Es7_KVPr8aA&t=2745s&ab_channel=CulturaGye.

6 García Vera, Malucín Tuarez, Alarcón Fuentes, «Pasillo ecuatoriano, origen, identidad y olvido», 21.

7 Mario Godoy Aguirre, *Historia de la música del Ecuador* (Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2015), 210–211.

8 Ketty Wong, «La nacionalización y rocolización del pasillo ecuatoriano», *Ecuador Debate*, n.º 63 (2004): 273.

9 García Vera, Malucín Tuarez, Alarcón Fuentes, «Pasillo ecuatoriano, origen, identidad y olvido», 22.

10 Omar Domínguez Castro, *Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano* (Durán: Poligráfica, 2016), 44–48.

Referentes musicales de *Frenesí*

Francisco Paredes Herrera fue un pianista, compositor, docente y director musical. Nació en Cuenca el 8 de noviembre de 1891 y falleció el 1 de enero de 1952. Fue uno de los grandes exponentes del pasillo ecuatoriano, contribuyendo a la popularidad de este género musical a nivel nacional. Entre sus obras tenemos: *Anhelos*, *Como si fuera un niño*, *Manabí*, *Tú y yo* y *El alma en los labios*.¹¹

Otro compositor importante para esta producción fue Nicasio Espiridión Safadi Revés, guitarrista y compositor libanés que vivió la mayor parte de su vida en Ecuador. Nació en Beirut, Líbano, en el año 1897 y falleció el 29 de octubre de 1968.¹² Aportó con una importante cantidad de obras de pasillo y de música nacional en general. Fue un músico autodidacta apasionado por la guitarra, instrumento que lo ayudó a popularizarse a nivel nacional. Junto al compositor y guitarrista Enrique Ibáñez Mora (Guayaquil, 1903-Estados Unidos, 1998¹³) conformó el emblemático Dúo Ecuador, agrupación que, bajo el patrocinio del empresario José Domingo Feraud Guzmán,¹⁴ grabó varios discos de música nacional en Estados Unidos en el año 1930. Algunos ejemplos de sus composiciones son: *Guayaquil de mis amores*, *Invernal*, *Sueño y dicha* y *Remembranzas*.

11 Museo del Pasillo, «Biografía de Francisco Paredes Herrera» (julio de 2021), <https://www.museodelpasillo.ec/paredes-herrera-francisco-jose-antonio/>

12 «Nicasio Safadi, notable músico», *El Universo*, (julio de 2021), <https://www.eluniverso.com/2003/10/29/0001/18/8D811F9E23F44C3ABDD85DB829A8911B.html>

13 «Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi llevaron la música ecuatoriana más allá de las fronteras», *El Telégrafo*, (julio de 2021), <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tele/1/enrique-ibanez-mora-y-nicasio-safadi-llevaron-la-musica-ecuatoriala-mas-alla-de-las-fronteras>

14 José Feraud Guzmán nació en Guayaquil el 4 de agosto de 1892 y falleció el 3 de julio de 1977. Fue fundador de la Fábrica Ecuatoriana de Discos Fediscos.

El compositor quiteño Jorge Luis Valverde Bartlett (1983)¹⁵ es otro de los referentes para *Frenesí*, por su obra de *Pasillos para piano, vol. 1*,¹⁶ donde utiliza el piano como instrumento para transmitir esa delicadeza, sentimiento, derroche de energía y melancolía, incluyendo frases musicales que evocan el pasillo tradicional.

Finalmente, el Trío Pambil aporta a esta producción la característica de su estilo vanguardista que mantiene lo tradicional. Este grupo liderado por Navijio Cevallos (Chone, Manabí, 16 de julio de 1973)¹⁷ surge con el fin de integrar el ensamble vocal con la guitarra y el requinto. Su repertorio es variado, cuenta con boleros, valeses, pasillos, y otros géneros musicales latinoamericanos. Su gran carisma y virtuosidad les ha permitido viajar al exterior, representando al Ecuador en festivales internacionales realizados en Cuba, Perú, Colombia, Italia, entre otros.

Concepto artístico de *Frenesí*

Frenesí tiene la finalidad de preservar y enaltecer el pasillo ecuatoriano haciendo uso del piano como instrumento principal, incorporando recursos armónicos y melódicos provenientes del estilo popular y académico. Genera, así, una propuesta con sonoridad moderna.

La palabra «frenesí» significa «delirio» y hace referencia a la exaltación de

15 Jorge Luis Valverde Bartlett, «MusicumMemo-ria», página oficial de Jorge Valverde, <http://www.jorgevalverde.art/music/index-es.html>

16 Jorge Luis Valverde Bartlett, *Pasillos para piano, vol.1* (Ecuador: Kreathink, 2020), álbum en Apple Music, acceso el 15 de julio de 2023: <https://music.apple.com/us/album/pasillos-para-piano-vol-1-ep/1528147220>

17 Eduardo Varas, «Navijio Cevallos: La insistencia de la música», blog *Eduardo Varas* (julio de 2023), <https://eduardovarasc.wordpress.com/2011/07/22/navijio-cevallos-la-insistencia-de-la-musica/>

las emociones. El nombre de esta producción evoca precisamente la agitación de los sentimientos que generan las maravillosas melodías de los pasillos tradicionales del Ecuador, los cuales inspiraron a la creación de cuatro obras musicales que forman parte de este EP.

Producción musical del EP *Frenesí*

La primera fase de esta producción fue la creación de cuatro obras para piano. La idea principal fue componer recordando anécdotas vividas por el autor, algunas agradables y otras con tintes melancólicos. Además, se realizó un análisis de diversas partituras de pasillo de los referentes musicales de este proyecto, para extraer recursos armónicos y melódicos que posteriormente serían incorporados en las obras para piano.

Posteriormente se realizó un cronograma de actividades previas a la grabación del EP. Dentro de estas actividades se contempló la selección de los pianistas, ensayos, reuniones con el equipo de trabajo —que involucraba a los músicos, asistentes técnicos y equipo de audiovi-

suales— y, finalmente, la solicitud de reserva del espacio y equipos de grabación en MZ14.

El equipo de trabajo estuvo conformado por: Ingrid Polanco (pianista), Fabricio Sarango (pianista), Daniel Jara (camarógrafo), Denise Luzuriaga (camarógrafa), Juan Pablo Manquián (técnico de grabación), Sebastián Encalada (asistente de grabación) y Francisco Jara Martrus (productor musical).

Las fechas para la grabación fueron los días 20 y 21 de noviembre de 2021, de 08:00 a 20:00 en la Sala Patrimonial del edificio MZ14, Universidad de las Artes. Para el registro sonoro se utilizó el software ProTools 12 y una interfaz Scarlett 6i6 segunda generación de la marca Focusrite. También un preamplificador BlueTube v2 de Presonus, audífonos Beyerdynamic DT 770 Pro, un par de micrófonos AKG C414 y un par de micrófonos Neumann KM184. Para la grabación se utilizaron cuatro canales de audio, se aplicó la técnica de grabación AB con el par de micrófonos AKG y para la imagen estéreo los micrófonos Neumann. El flujo de la señal de grabación se puede apreciar en la figura 1 a continuación:

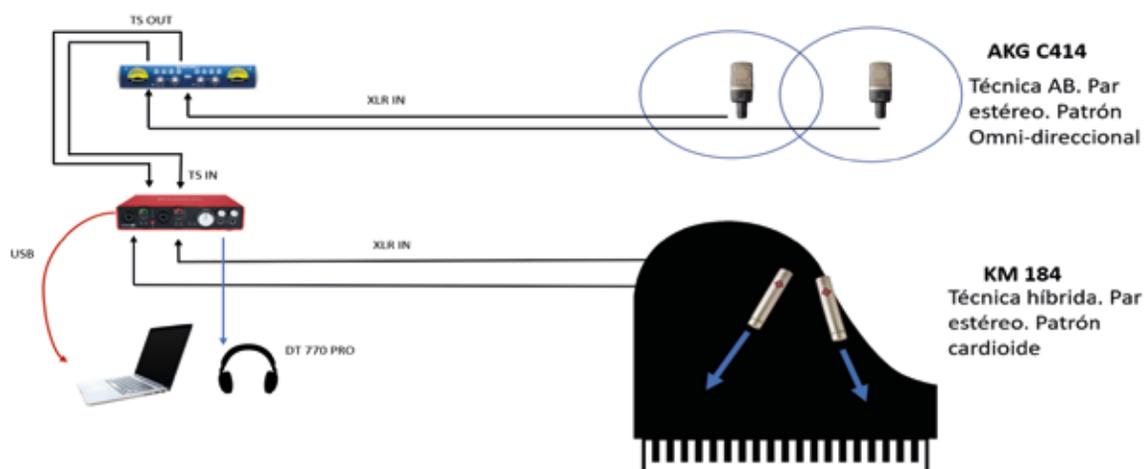

Figura 1: flujo de la señal de grabación.
Elaboración propia.

Posterior al registro sonoro, se realizó el trabajo de edición, mezcla y masterización de cada canción. El tratamiento que se le dio fue leve, ya que la grabación se realizó con buen nivel de señal y el ruido captado era mínimo. En la edición se eliminaron los ruidos de fondo proveniente de las calles de Guayaquil y de equipos de ventilación de la Sala Patrimonial de MZ14, también se montaron las mejores tomas logrando fluidez en la interpretación y pasando desapercibidos los cortes y transiciones.

En la mezcla se quitaron frecuencias que estaban resonando mucho, provocando cierta molestia al escuchar las grabaciones, y se les dio mayor realce a las frecuencias agudas para otorgar detalle a la interpretación. La compresión fue leve ya que era indispensable mantener, en la medida de lo posible, los niveles de la dinámica. Solo se controló un poco la señal sin perjudicar el resultado deseado. En la masterización se amplió más la imagen estéreo y se llegó a los niveles óptimos para las plataformas digitales, además, se logró suprimir en gran medida el ruido de fondo con la herramienta Ozone 9 de la compañía Izotope.

Durante la producción se llevó a cabo un registro audiovisual a cargo de Daniel Jara y Denise Luzuriaga. Ellos tomaron fotos y videos para la elaboración de una galería que evidencie la producción de *Frenesí* y un *Making of* para promocionar el EP en las diversas plataformas en línea, tal como se aprecia en la figura 2.

Figura 2: grabación del EP *Frenesí*.
Daniel Jara.

Como resultado de este registro también se creó la portada y contraportada de *Frenesí* (figura 3):

Figura 3: portada y contraportada del EP *Frenesí*.
Daniel Jara.

La idea era otorgarle un carácter elegante y clásico. Se utilizaron fotos del interior del piano para darle un poco de misterio y calidez.

Conclusiones y recomendaciones

El resultado de este trabajo fue la producción de *Frenesí*, un EP de pasillos para piano que compila anécdotas personales haciendo uso de diversas técnicas para componer pasillos, además de una producción audiovisual que muestra el proceso de grabación y la interacción con el equipo de trabajo.

El rol de los pianistas fue esencial en la medida que ellos incorporaban su propia sonoridad a las composiciones. No se limitaron a la partitura, sino que en el proceso surgieron ideas que al final se tomaron en cuenta para resaltar la interpretación. Uno de los recursos más utilizados fue el *rubato* —variación de la duración de las notas, acelerando o desacelerando el tempo original—, lo que le dio una narrativa más sentimental y pasional a cada obra. Desde un inicio se planteó trabajar con las emociones que se pretendían transmitir en cada pieza musical, lo que les facilitó el estudio y los ensayos a los pianistas.

Es crucial definir correctamente al equipo de trabajo, pues cada uno es indispensable para el rol que va a desarrollar. En la producción cada minuto es valioso y todos deben estar en la misma sintonía para que el resultado sea el esperado.

Es primordial, para las futuras producciones musicales que abarquen el pasillo como tema de estudio o composición, comprender los recursos que caracterizan a este género musical con el fin

de lograr un producto de calidad que contribuya a su difusión. Es necesario seguir profundizando en el estudio y creación del pasillo, pues tenemos una gran responsabilidad como ecuatorianos de mantener vivo el legado de nuestros compositores, de realzar al género musical que nos representa y difundirlo para que las nuevas generaciones adopten un sentir de apropiación.

Anexos

Figura 4:
código QR del álbum *Frenesí*.

Figura 5:
código QR de las partituras de *Frenesí*.

Figura 6:
código QR de la página web de Francisco Jara Martrus.

ral-inmaterial-de-la-humanidad/

Referencias bibliográficas

- Bartlett, Jorge Luis Valverde. *Pasillos para piano*, vol. 1. Direc. Jorge Luis Valverde Bartlett. Comp. Jorge Luis Valverde Bartlett. 2020.
- Castro, Omar Domínguez. *Análisis armónico y melódico del pasillo ecuatoriano*. Durán: Poligráfica, 2016.
- «Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi llevaron la música ecuatoriana más allá de las fronteras». *El Telégrafo*. 4 de julio de 2012. Acceso el 22 de julio de 2023. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tele/1/enrique-ibanez-mora-y-nicasio-safadi-llevaron-la-musica-ecuatoriana-mas-alla-de-las-fronteras>
- Estrada, Jenny. «Concierto Virtual "Diálogo entre pianos"». Guayaquil, 24 de julio de 2021.
- García Vera, Evelyn, Williams Malucin Tuárez y Génesis Alarcón Fuentes. «Pasillo ecuatoriano, origen, identidad y olvido». *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, 4, n.º 11 (2018): 21.
- Godoy, Mario. *Historia de la música del Ecuador*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2012.
- «Instituto Nacional de Patrimonio Cultural». Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 14 de diciembre de 2021. Acceso el 20 de junio de 2023. <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/el-pasillo-ecuatoriano-es-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/>
- «Museo del Pasillo». Museo del Pasillo. s. f. Acceso en julio de 2021. <https://www.museodelpasillo.ec/paredes-hererra-francisco-jose-antonio/>
- «Nicasio Safadi, notable músico». *El Universo*. 29 de octubre de 2003. Acceso el 20 de julio de 2021. <https://www.eluniverso.com/2003/10/29/0001/18/8D811F9E23F44C3ABDD85DB829A8911B.html>
- Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Video en YouTube. 18 de julio de 2020. Acceso el 19 de junio de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=v1R4MPxS214&ab_channel=CulturaUCuenca
- Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Video en YouTube. 2020. Acceso el 19 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=QCEFWSJUk8U&ab_channel=sinfonicaecuador
- Valverde, Jorge. jorgevalverde. s. f. Acceso el 25 de julio de 2021 <http://www.jorgevalverde.art/music/index-es.html>
- Varas, Eduardo. Blog *Eduardo Varas*. 22 de julio de 2011. Acceso el 16 de julio de 2023. <https://eduardovarasc.wordpress.com/2011/07/22/navijio-cevallos-la-inistencia-de-la-musica/>
- Wong, Ketty. «La nacionalización y rocolización del pasillo ecuatoriano». *Ecuador Debate* (2004): 273.