

**Proceso y
justificación de
creación artística:**

**Siete arreglos de
canciones para los
Súper Héros de
Juárez**

31 DICIEMBRE 2019

DARIO VALENTINO ESCOBEDO ORTIZ, arreglista

UACJ

Introducción

Este es el título de siete arreglos instrumentales para instrumentos variados, en tres ensambles definidos, realizados para la inauguración de la instalación titulada ‘Los Súper Héroes de Juárez’, a ocurrir el 24 de octubre del 2019 a las 11:30 am en la Galería Cárcamo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Origen

Estas piezas musicales surgen por requerimiento del proyecto de investigación Los Súper Héroes de Ciudad Juárez (Achig Sánchez, 2019), el cual uno de los objetivos principales es validar el rol de la clase trabajadora. El proyecto, a grandes rasgos, busca reafirmar la importancia de la resiliencia de Ciudad Juárez por medio de la clase trabajadora, que a pesar de las crisis de violencia y economía en pasados años, han sostenido al resto de la población.

En tiempo pasado, el arreglista compositor autor de estos arreglos, junto con un grupo de profesores adscritos al programa de la Licenciatura en Música, habían colaborado con el Cuerpo Académico al cual el Dr. Achig pertenece en el IADA de la UACJ en un proyecto de investigación similar a este, pero enfocado a las personas de la tercera edad. En tal caso, se contribuyó con hacer diez arreglos musicales de canciones que fueron seleccionadas por ser de las favoritas para un grupo pequeño de adultos mayores. Debido al éxito alcanzado con ese proyecto, se decidió seguir un dinámica similar en este.

Instrumentación

La instrumentación de los arreglos musicales estuvo supeditada en los instrumentistas disponibles: un clarinetista, un fagotista, una pianista, dos violinistas, un violista y un chelista. Por ello, se decidió hacer tres ensambles que permitieran que cada instrumentista tuviera pocas piezas por practicar, y pudiesen ser fáciles de leer a primera vista.

El arreglista compositor decidió entonces hacer tres ensambles: un trío, compuesto por el clarinete, el fagot y el piano; un cuarteto de cuerdas, compuesto por dos violines, una viola y un chelo; y un hepteto, en cual todos los anteriores tocan al mismo tiempo. En la Ilustración 1 se muestra la primera página de alguno de los arreglos que siguieron estas instrumentaciones.

El Blues de Bessie en la Frontera: Amor, cómo te extraña
 Juan Gabriel, John C. arr. Darío Escobedo $\text{♩} = 130$

Ilustración 1 - Primer página de los arreglos de las canciones 'Nena Loca', 'Amor cómo te extraño' y 'El Blues de Bessie en la Frontera'

Sobre las canciones arregladas

En pláticas celebradas entre pocos de los colaboradores con el Dr. Achig, se llegó a la conclusión de que durante la ceremonia de inauguración de la instalación artística deberían de interpretarse canciones que fueran del gusto de trabajadores de la industria maquiladora cuando esta empezó en la localidad. Una creencia común es que las maquiladoras empezaron a funcionar en la década de los 70s, y llegando a un boom en los 90s.

Por ello, el director del proyecto empezó a levantar de manera informal una lista preliminar de canciones que la gente escuchaba en la 'maquila' en aquellos tiempos.

Ilustración 2 - Conversaciones en WhatsApp con el Dr. Achig sobre las canciones a arreglar.

Para finales de Julio de este año, se quedó la siguiente lista:

- Los Silver: ‘Novia Linda’ (Los Silver - Topic, "Novia Linda", 2018), ‘Moriré en el río’ (Los Silver - Topic, "Morire En El Rio", 2018) y ‘Amor, cómo te extraño’ (Los Silver - Topic, "Amor Te Extraño", 2018).
- Los Frontera: ‘Esperando tu regreso’ (Dos Lunas Productions, 2005).
- Los Astros: ‘Aunque me duela el alma’ (Luna Campos, C., 2019)
- Los Seven Teens: ‘Nena Loca’ (toltecatl4u, 2009).
- Juan Gabriel: ‘La Frontera’ (JuanGabrielVEVO, 2016).

A partir de fijar la lista de canciones a arreglar, se empezó a trabajar en determinar la instrumentación de cada canción. ‘Nena Loca’ y ‘Novia Linda’ habrían de ser tocados por el trío de alientos y piano. ‘Amor, cómo te extraño’, ‘Aunque me duela el alma’ y ‘Esperando tu regreso’. ‘Moriré en el río’ y ‘El Blues de Bessie en la Frontera’ se escribieron para que todos los instrumentistas tocaran al mismo tiempo.

Procedimiento

Antes de arreglar cualquiera de las canciones, se analizó si era mejor mantener la tonalidad original, el pulso rítmico y la estructura. En casi todas, se mantuvieron estas características, buscando fidelidad a las canciones origen. Sin embargo, en el arreglo de ‘La Frontera’, se pudo determinar que seguía el patrón de blues de 12 compases. Por ello, se determinó combinar esta canción con una pieza emblemática del Blues: ‘Bessie’s Blues’ de John Coltrane.

Otro ejemplo de buscar variedad es el arreglo de la canción ‘Novia Linda’ – debido a la simplicidad de su estructura y melodía, se decidió hacer un arreglo al estilo de tema y variaciones.

Para empezar a trabajar en las obras musicales, se buscó primero en extraer la melodía y la armonía a partir de escuchar las piezas y echar andar el solfeo. Después de pasar varias horas en cada una de ellas, se empezó a transcribir una versión reducida para piano, en la cual la mano izquierda tenía la melodía y la mano derecha la armonía.

Amor, cómo te extraño

arr. Darío Escobedo Beto Lozano / Los Silvers

$\text{♩} = 130$

The image shows a musical score for the song 'Amor, cómo te extraño'. It is arranged by Darío Escobedo and attributed to Beto Lozano / Los Silvers. The score is in 4/4 time with a tempo marking of quarter note = 130. The melody is written in the left hand (treble clef) and the harmony in the right hand (bass clef). The key signature has one flat (B-flat). The score consists of several measures of music, including rests and various note values.

Ilustración 3 - Versión reducida de armonía y melodía al piano de 'Amor, cómo te extraño'

Después, se hicieron los arreglos musicales en las instrumentaciones ya planeadas. El resultado fueron siete arreglos que se entregan como producto de la investigación. Se entregó las partituras de cada una de las piezas, así como sus partichelas a finales de septiembre. Se estrenaron el 24 de octubre del 2019 a la hora y en lugar de la inauguración.

Referencias

Achig Sánchez, M. A. (2019). *Los súper héroes de Ciudad Juárez*. Recuperado de <http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/7839>.

Cesar Luna Campos. (2019, May 23). Los astros, aunque me duela el alma, album 1975. Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://youtu.be/V2TGNq6yB0w>.

Dos Lunas Productions. (2005, December 5). Los Frontera "Esperando tu regreso". Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=dF18348UbAU>.

JuanGabrielVEVO. (2016, Sep 2). Juan Gabriel - La Frontera (Cover Audio). (2016). Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=AZTDDgodF0g>.

Los Silver - Topic. (2018, July 29). Amor Te Extraño. Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=1OVKFGb828k>.

Los Silver - Topic. (2018, July 29). Morire En El Rio. Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de https://www.youtube.com/watch?v=H9aYI_dphPI.

Los Silver - Topic. (2018, July 29). Novia Linda. Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=fx-GQOJFHs>.

toltecatl4u. (2009, August 31). Los Seven Teens - nena loca. Recuperado el 31 de diciembre del 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=avNnWxwhs0Q>.