

ESCUELA DE MÚSICA

TORMENTA DE CUERDAS: ADAPTACIÓN DE DOS TEMAS DE RATA
BLANCA A FORMATO DE CUARTETO DE CUERDAS MÁS BANDA DE
ROCK BASADO EN EL ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA OBRA CUARTETO
Nº7 EN E MAYOR DE NICCOLO PAGANINI

AUTOR

PAÚL ANDRÉS LARCO PUGA

AÑO

2020

ESCUELA DE MÚSICA

Tormenta de cuerdas: Adaptación de dos temas de Rata blanca a formato de cuarteto de cuerdas más banda de rock basado en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Licenciado en Música con especialización en Performance.

Profesor Guía

Mg. Lenin Guillermo Estrella Arauz

Autor

Paúl Andrés Larco Puga

Año

2020

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, Tormenta de cuerdas: Adaptación de dos temas de Rata blanca a formato de cuarteto de cuerdas más banda de rock basado en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini, a través de reuniones periódicas con el estudiante Paúl Andrés Larco Puga, en el semestre 2020-2, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

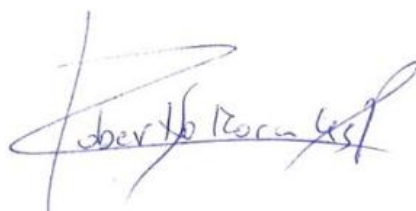

Lenin Guillermo Estrella Aráuz

C.I: 1711933695

DECLARACIÓN PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, Tormenta de cuerdas: Adaptación de dos temas de Rata blanca a formato de cuarteto de cuerdas más banda de rock basado en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini, del estudiante Paúl Andrés Larco Puga, en el semestre 2020-2, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

Roberto Santiago Morales Palacios

C.I: 1715922116

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro (amos) que este trabajo es original, de mi (nuestra) autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

Paúl Andrés Larco Puga

C.I: 1723592224

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi madre por el apoyo incondicional brindado a lo largo de mi carrera universitaria y sobre todo a mi hermana por ayudarme a cumplir mi sueño y confiar siempre en mi talento.

DEDICATORIA

A mi padre, aunque ya no esté presente en este mundo me dejó el legado de la música y hará que su recuerdo brille siempre cada vez que pise un escenario.

RESUMEN

Este proyecto aborda la adaptación de los temas: *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* de la banda argentina Rata blanca a formato de banda de rock más cuarteto de cuerdas.

La estilística que ha consolidado la sonoridad de la banda está fuertemente influenciada por la música de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Niccolò Paganini, músicos que son mencionados por los integrantes de la misma, razón por la cual se tomó como objeto de estudio la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* del maestro Niccolò Paganini.

Se realizó la digitalización y reconstrucción del *score* general de la obra así como también la reconstrucción del cifrado y el análisis de las funciones tonales. Además, mediante el método cualitativo a través de la estrategia de observación se identificaron algunas características compositivas que fueron aplicadas en las adaptaciones de los temas *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* de la banda Rata blanca.

ABSTRACT

This project addresses the adaptation of the songs: *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* by the Argentine band Rata blanca to a rock band format and string quartet.

The stylistics that has consolidated the band sonority is strongly influenced by Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi and Niccolò Paganini music as mentioned by the members of the band, which is why the work *Quartet N°7 E major* of Niccolò Paganini was taken as the object of study.

Digitization and reconstruction of the work general score was carried out, as well as the reconstruction of the chords and the analysis of the tonal functions.

In addition, through the qualitative method, specifically through the observation strategy, some compositional characteristics were identified, resources that were applied in the adaptations of the songs *La leyenda del hada y el mago* and *Guerrero del arcoíris* of Rata blanca music band.

INDICE

Introducción	1
1 Descripción del Proyecto.....	3
1.1 Contextualización	3
1.2 Justificación	3
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo general	3
1.3.2 Objetivos específicos.....	4
2 Fundamentación Teórica.....	5
2.1 La influencia del metal neoclásico en Rata blanca.....	5
2.2 Biografía de Rata blanca.....	7
2.2.1 <i>Magos, espadas y rosas</i>	8
2.2.2 <i>Guerrero del arcoíris</i>	9
2.3 Biografía de Niccolò Paganini	10
2.3.1 <i>Cuarteto N°7 en E mayor</i>	12
3 Realización del proyecto	13
3.1 Análisis armónico.....	14
3.2 Recursos compositivos encontrados	22
3.3 Adaptación de dos temas de Rata blanca	33
3.3.1 Adaptación del primer tema <i>La leyenda del hada y el mago</i>	33
3.3.1.1 Sinopsis del tema.....	33
3.3.1.2 Estructura del tema	34

3.3.1.3	Recursos utilizados del análisis.....	34
3.3.2	Adaptación del segundo tema <i>Guerrero del arcoíris</i>	50
3.3.2.1	Sinopsis del tema.....	50
3.3.2.2	Estructura del tema	50
3.3.2.3	Recursos utilizados del análisis.....	51
4	Conclusiones y Recomendaciones	63
4.1	Conclusiones	63
4.2	Recomendaciones.....	65
	Referencias.....	66
	ANEXOS	69

Introducción

El presente trabajo de titulación aborda la adaptación de los temas: *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* de la banda argentina Rata blanca a formato de banda de rock más cuarteto de cuerdas. Esta adaptación se realizó en base a una propuesta influenciada por una tendencia llamada metal neoclásico. El metal neoclásico es la denominación que se ha asignado a la mezcla de heavy metal con elementos de la música clásica (Magallón, 2013, p. 17).

Algunas bandas de rock se han inspirado en grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Antonio Vivaldi, Ludwig Van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, han analizado sus características compositivas como acordes, arpeggios, veloces escalas, progresiones y las han fusionado con el rock.

Para la realización de este proyecto se dividió el trabajo en tres fases. La primera fase consta de una descripción sobre el metal neoclásico, su contexto histórico, principales exponentes, características del estilo y la influencia del mismo en la banda Rata blanca. A continuación, se encuentra una recopilación biográfica sobre la banda Rata blanca, sus principales logros y una reseña histórica de los discos *Magos, espadas y rosas* y *Guerrero del arcoíris* de los cuales se escogieron los temas que fueron arreglados en el presente trabajo de titulación. Después se encuentra la biografía de Niccolò Paganini y un breve contexto histórico sobre su obra *Cuarteto N°7 en E mayor*.

La segunda Fase describe el enfoque y las estrategias que se aplicaron para la recopilación y análisis de la obra de Niccolò Paganini. Este trabajo tiene un enfoque mixto que abarca el enfoque cualitativo y la recopilación documental, dentro de los cuales se han desarrollado algunas estrategias metodológicas como la observación, el cuaderno de campo y la investigación documental multimedia.

Además en esta fase se describen también las actividades que se realizaron y la estructura de la obra.

La tercera fase describe la sinopsis de los temas *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris*, la estructura de los mismos y mediante cuadros comparativos demuestra cómo se aplicaron los recursos de la obra de Paganini en los dos temas de la banda Rata blanca.

1 Descripción del Proyecto

1.1 Contextualización

Tormenta de cuerdas es un trabajo de investigación cuyo objetivo es adaptar dos temas de la banda Rata blanca a formato de banda de rock más cuarteto de cuerdas mediante la aplicación de los recursos encontrados en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini. La idea de escoger a Niccolò Paganini tiene la finalidad de entender los recursos compositivos del autor, aplicarlos en las adaptaciones de los temas de Rata blanca y de esta manera mantener la influencia del metal neoclásico en las mismas.

1.2 Justificación

Se tomó la iniciativa de realizar este trabajo de titulación debido a que existen algunos proyectos de rock sinfónico pero ninguno lo enfoca desde la perspectiva del metal neoclásico y la relación que existe entre el rock y esta tendencia.

En la actualidad existe muy poca información sobre el metal neoclásico y no existe un análisis formal de estas fusiones musicales. Además en los medios especializados del rock se habla de una manera superficial sobre el metal neoclásico y estas adaptaciones en general se hacen desde un acercamiento intuitivo y no de manera técnica y analítica.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Adaptar dos temas de Rata blanca a formato de cuarteto de cuerdas más banda de rock mediante el uso de los recursos encontrados en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor*.

1.3.2 Objetivos específicos

Crear un contexto histórico sobre Rata blanca y la influencia del metal neoclásico en la misma.

Crear un contexto histórico sobre Niccolò Paganini y la obra *Cuarteto Nº 7 en E Mayor*.

Analizar los elementos armónicos de la obra *Cuarteto No 7 en E Mayor* de Niccolò Paganini.

Aplicar los recursos encontrados en el análisis en adaptaciones de los temas *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* de Rata blanca.

2 Fundamentación Teórica

En esta sección se presenta el contexto histórico de la banda Rata blanca y se menciona dos de sus álbumes más representativos *Magos, espadas y rosas* y *Guerrero del arcoíris*. También se presenta la biografía de Niccolò Paganini y el contexto histórico de su obra *Cuarteto N° 7 en E mayor*. Además se abordan algunas definiciones sobre el periodo neoclásico y específicamente sobre el llamado metal neoclásico en las cuales nota como estos conceptos se contraponen.

2.1 La influencia del metal neoclásico en Rata blanca

Dentro de la estilística de Rata blanca existe cierta similitud con elementos de la música clásica. Para muchos músicos de la escena del rock los elementos de la música clásica combinados con el heavy metal se pueden definir bajo el término de metal neoclásico (Magallón, 2013, p. 17).

Algunas bandas de rock se han influenciado en grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Antonio Vivaldi, Ludwig Van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, han analizado sus características compositivas como acordes, arpeggios, veloces escalas, progresiones y las han fusionado con el rock (Martínez, 2014, párr. 3).

El metal neoclásico nació a mediados de 1980 teniendo como precursores a Ritchie Blackmore y Randy Rhoads. Blackmore quien es reconocido como el principal precursor de este género en 1969 instauró las bases del mismo con su banda Deep Purple al incorporar una orquesta filarmónica en una de sus producciones (Rangger, 2017, párr. 5).

Años después Ritchie Blackmore fundó el grupo Rainbow y en 1976 produjo el álbum *Rising* con el cual consolidó al estilo. Su espectacular técnica ha influenciado a grandes guitarristas representativos del metal neoclásico como Yngwie Malmsteen y Walter Giardino compositor y líder de la banda argentina Rata blanca (Walser, 1993, pp. 93-96). (Casado, 2016, p. 15).

Yngwie Malmsteen y Walter Giardino al igual que muchos otros guitarristas del metal neoclásico se caracterizan por poseer una técnica impecable y destacan por un gran virtuosismo y velocidad en sus solos, habilidades por las cuales se les denomina con el término *shredder* (Armesilla, 2012, p. 11 y García , 2002, párr. 3).

En 1984 Yngwie Malmsteen publica el álbum *Rising Force* el cual es considerado el principal disco del metal neoclásico y a partir de este lanzamiento el estilo toma fuerza sobre todo en los años 1986 y 1990 con la consolidación de los grandes y virtuosos exponentes Vinnie Moore, Jason Becker, Marty Friedman y Paul Gilbert con su banda Racer X (Martínez, 2014, párr. 5).

El estilo evoluciona hasta finales de los años ochenta, convirtiéndose Yngwie Malmsteen en el principal exponente y la principal influencia de muchos guitarristas que han imitado su estilo posteriormente (Martínez, 2014, párr. 6).

Una de las escalas más utilizadas dentro de este estilo y que brinda el color característico del mismo es la escala menor armónica (Salinas & Cascione, 2018, p. 15).

Algunas otras características del estilo son sus letras basadas en fantasía, mitología, historias medievales, voces poderosas y agudas, gran protagonismo de la melodía y de las construcciones melódicas en base a un gancho que se repite dentro de un tema (Rodríguez, 2015, párr. 3).

Una vez descrito el contexto del metal neoclásico se debe fundamentar el origen de esta terminología para lo cual se debe profundizar sobre el periodo neoclásico.

El neoclasicismo se define como la vertiente musical que exclama por un regreso a las formas clásicas y preclásicas de los siglos XVII y XVIII que se desarrolló durante las cuatro primeras décadas del siglo XX. Uno de los autores más representativos de esta corriente es Igor Stravinski (Salvat, 1987, p. 794).

De la misma forma que el clasicismo, que en el siglo XVII nació como un contraste al apasionado periodo barroco, el neoclasicismo se originó como una respuesta al posromanticismo de finales del siglo XIX. Esta corriente no estaba de acuerdo con el sentimentalismo y el virtuosismo plasmado en el periodo del romanticismo y creía que la música debe centrarse de nuevo en la creación artística con el afán de componer una obra perfecta (Salvat, 1987, p. 794).

Para concluir se puede apreciar que existe una confusión de términos puesto que los representantes del rock denominan metal neoclásico a la fusión de heavy metal con elementos de la música del periodo barroco, clásico y del romanticismo y el término neoclásico se refiere al regreso de elementos de la música del periodo del clasicismo en específico (Neiret, 2012, p. 28).

A continuación, se describe la biografía de la banda, sus principales logros y características musicales.

2.2 Biografía de Rata blanca

Rata blanca es una banda de heavy metal que nació en 1985 en el barrio de Bajo flores en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad forma parte de las bandas más importantes y características del heavy metal y del metal neoclásico en español. Sin duda el éxito de la banda se debe a la combinación del virtuosismo plasmado en la guitarra de Walter Giardino y el excelente registro vocal de Adrián Barilari (Valdizan, 2014, párr. 2).

Dentro de los logros alcanzados por la banda se destaca que una gran cantidad de sus canciones han alcanzado un nivel de popularidad muy impresionante dentro del rock pesado en el mundo, tanto así que tres de sus discos han sido considerados entre los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano (Mercado, 2007, párr. 6).

A lo largo de su carrera han sido galardonados con 12 discos de oro, 10 discos de platino y tres doble platino, convirtiéndolos en la banda de metal más importante de Argentina y una de las más exitosas internacionalmente (Treto , 2020, párr. 4).

Rata blanca rompió con ciertos prejuicios del rock pesado convirtiéndose en masivo un estilo limitado a un público pequeño, llenando estadios y teatros en el mundo entero (Treto , 2020, párr. 7).

La banda ha participado en grandes conciertos y festivales de metal entre los cuales están el reconocido *Rock and Rio* y *Monster of rock*, tocando junto a reconocidos músicos como Ozzy Osbourne, Alice Cooper y Therapy (Knutnowski, 2014, párr. 2).

Para finalizar cabe mencionar que en el año 2005 lanzaron un video en vivo grabado en el teatro Gran Rex en Buenos Aires en el que participaron junto a Glenn Hughes ex bajista de Deep Purple (Knutnowski, 2014, párr. 5).

A continuación, se mencionan dos de los discos más representativos de la banda de los cuales se han seleccionado dos temas para ser arreglados en el presente trabajo de titulación.

2.2.1 *Magos, espadas y rosas*

La banda alcanza la fama en 1990 al publicar su segundo disco *Magos, espadas y rosas* con el cual obtuvieron más de cinco millones de copias vendidas, proyectándose como una de las agrupaciones latinoamericanas más exitosa de todos los tiempos y consolidando el inicio de una larga carrera a nivel mundial (Lebon, 2020, párr. 2).

Este disco representa indiscutiblemente uno de los pilares fundamentales de la fama de la agrupación puesto que contiene temas que se convirtieron en un himno para los fans de la misma, tales como: *La leyenda del hada y el mago*, *El beso de la bruja*, *Preludio obsesivo*, *Haz tu jugada* y *Mujer amante*, una balada que sin duda representa el tema más popular de la banda y el que abrió las puertas de la fama a nivel internacional a pesar de no pertenecer al estilo musical de la misma. (Gassi, 1996, párr. 5).

Se debe agregar que el tema *La leyenda del hada y el mago* es considerado el segundo tema más representativo de este disco y de toda la producción

discográfica de la banda, convirtiéndose en un himno del rock internacional y destacándose por un solo de guitarra lleno de virtuosismo y mucha riqueza musical (Gassi, 1996, párr. 6).

El lanzamiento de este disco se realizó en el estadio Obras con un aforo de 7000 personas y posteriormente se ofrecieron más de 120 shows en Argentina (Lebon, 2020, párr. 4).

2.2.2 Guerrero del arcoíris

Después del gran éxito obtenido en *Magos, espadas y rosas* en 1991 graban su tercer disco titulado *Guerrero del arcoíris*, nombre obtenido de uno de los temas que componen este disco y que constituye uno de los clásicos de la banda que se interpretan en todos sus conciertos (Sonemic, 2019, párr. 4).

El tema *Guerrero del arcoíris* posee un estilo muy similar a la canción *La leyenda del hada y del mago*, en cuanto a la letra de la canción demuestra interés por las causas ecologistas y preocupación por proteger el medio ambiente (Valdizan, 2014, párr. 5).

El lanzamiento de este disco se realizó con colaboración de la banda Ataque 77 el 28 de diciembre de 1991 en el estadio de Vélez Sársfield ante más de 40000 personas (Sonemic, 2019, párr. 6).

Finalmente, es importante mencionar que el guitarrista Walter Giardino líder y compositor de la banda en una entrevista en el programa Encuentro en el estudio, señala que entre las principales influencias de la estilística compositiva de Rata blanca están algunos músicos como Niccolò Paganini, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi (Mir, 2011).

Como se menciona anteriormente, Niccolò Paganini es una de las principales influencias de Rata blanca razón por la cual se ha escogido una obra de este autor para ser analizada.

2.3 Biografía de Niccolò Paganini

Niccolò Paganini nació en la ciudad de Génova el 27 de octubre de 1782 y falleció en la ciudad de Niza el 27 de mayo de 1840 (Salvat, 1987, p. 859).

Es considerado como el violinista más exitoso de todos los tiempos debido a un gran virtuosismo técnico que lo inmortalizó como una leyenda de este instrumento. Su nombre se menciona siempre entre los genios del violín y los 24 caprichos que compuso se consideran obras de estudio fundamentales para todos los intérpretes del este instrumento (Salvat, 1987, p. 859).

El asombro que causaba la técnica de Paganini en el público, sumado a su extraño comportamiento y apariencia hicieron que la gente llegara a suponer que el músico había realizado algún pacto diabólico (Stratton, 2012, p. 148).

Paganini llevó el virtuosismo violinístico a límites inesperados como se puede apreciar en todas las obras de su autoría. Las dificultades técnicas de sus obras se han podido superar solamente un siglo después de su existencia y estas son consideradas una verdadera obra de arte (Salvat, 1987, p. 859).

Dentro del virtuosismo de este gran violinista destaca la habilidad de poder interpretar obras de mucha complejidad solamente con una de las cuatro cuerdas del violín. En gran parte de sus conciertos utilizaba mucho la improvisación con el fin de impresionar al público (Stratton, 2012, p. 148).

Paganini demostró su habilidad musical desde muy temprana edad, a los cinco años aprendió a tocar la mandolina y dos años más tarde se inclinó por el violín. Debido a su habilidad musical compuso una sonata con la ayuda de su padre cuando era tan solo un niño y poco tiempo después comenzó a estudiar armonía con Francesco Gnecco. Años más tarde tomó la decisión de viajar a Parma y ahí recibió clases de contrapunto con Gaspare Ghirelli y composición con Ferdinando Paer (Salvat, 1987, p. 859).

En 1796 regresó a Génova y descubrió un gusto por la guitarra llegando a dominar el instrumento, aunque no tardó en abandonarlo para enfocarse de nuevo en el violín (Salvat, 1987, p. 859).

A los dieciocho años viajó a Lucca y ahí inició su carrera como concertista componiendo aproximadamente 20 obras en las cuales combina la guitarra con otros instrumentos (Stratton, 2012, p. 148).

En ese tiempo comenzó a sostener una vida desorganizada y en una apuesta de juego perdió su violín, no obstante pudo continuar con su carrera puesto que recibió como regalo un violín Guarneri del Gesù por parte de un comerciante francés que admiraba su técnica impecable (Prodhomme, 1968, p. 7).

Paganini fue nombrado director musical de la corte de María Anna Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca y se mantuvo en ese cargo durante 8 años para luego abandonar la corte con el propósito de comenzar su carrera como violinista independiente (Stratton, 2012, p. 148).

En 1813 obtuvo un gran reconocimiento por parte de todo el país al debutar en la Scala de Milán. En el año 1816 participó en varios conciertos en Trieste y Venecia, dos años más tarde en Piacenza y Bolonia y en el periodo de 1819 a 1820 ofreció varios shows en Roma, Nápoles y Palermo (Salvat, 1987, p. 859).

En 1822 de regreso en Milán sufrió a causa de la tuberculosis, enfermedad que le dejó como secuela un aspecto cadavérico producto del cual se generaron una infinidad de comentarios sobre su mística apariencia (Salvat, 1987, p. 859).

Después de este suceso el músico decidió alejarse definitivamente de los escenarios hasta 1824, año en el cual retomó su carrera ofreciendo algunos conciertos por el norte de Italia (Salvat, 1987, p. 859).

En 1826, Paganini recayó con su enfermedad y se aisló completamente hasta el 30 de enero de 1827 en donde escogió Nápoles para estrenar su concierto N°2 escrito para violín y orquesta (Prodhomme, 1968, p. 7).

En 1828 comenzó su carrera internacional ofreciendo catorce conciertos en los que desplegó su inigualable virtuosismo. El público quedó tan admirado que hasta el emperador de Viena lo condecoró con el título honorífico de virtuoso de cámara de la corte (Salvat, 1987, p. 860).

Desde 1839 la enfermedad fue degradando la ya afectada salud de Paganini el cual se vio obligado a abandonar París para instalarse primero en Génova y después en Niza donde falleció. Sus restos fueron trasladados a Parma en 1876 (Salvat, 1987, p. 860).

En su haber compuso alrededor de 200 obras y entre las más destacadas están: cinco conciertos y varias sonatas para violín, los reconocidos 24 caprichos para violín solo, algunos cuartetos de cuerda y algunas piezas para violín y guitarra (Stratton, 2012, p.148).

Paganini escribió en total 15 cuartetos para guitarra, violín, viola y violonchelo y solo tres obras para cuarteto de cuerdas estándar (Stratton, 2012, p.148).

2.3.1 Cuarteto N°7 en E mayor

La obra *Cuarteto N° 7 en E mayor* que fue analizada en este trabajo, originalmente estaba en formato para violín, viola, violonchelo y guitarra. La editorial Kistner en 1831 recopiló una adaptación de la obra para cuarteto de cuerdas estándar y la publicó años después de la muerte de Paganini (Schubertiade, 2015, párr. 2).

Durante la carrera de Paganini se publicaron solamente cinco obras de su autoría y el resto de composiciones salieron a la luz después de sus días siendo un claro ejemplo el cuarteto N° 7 en E mayor que fue el primero de los cuartetos que se publicaron después de la muerte del autor (Schubertiade, 2015, párr. 4).

La obra fue compuesta entre 1817 y 1818 y fue dedicada al Marqués de Génova Caterian Raggi Pallavicini. Es una obra que cuenta con una mayor riqueza musical que los anteriores cuartetos escritos por Paganini (Schubertiade, 2015, párr. 5).

La obra consta de cuatro movimientos: *Allegro moderato*, *Minuetto allegreto*, *Adagio cantabile sostenuto con passione* y *Rondo vivace* (Kistner, 2012, p. 2).

3 Realización del proyecto

Este trabajo se realizó mediante la combinación del enfoque cualitativo y la recopilación documental. Dentro de estos dos enfoques se han desarrollado algunas estrategias metodológicas como la observación, el cuaderno de campo y la investigación documental multimedia (López y San Cristóbal, 2014, p. 84).

Además el estudio de la obra se ha apoyado también para el análisis musical en metodologías como las de Shenker y las de Alejandro Martínez.

En esta sección mediante la herramienta de observación del método cualitativo se analizó las principales características compositivas de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor de Niccolò Paganini*.

Se realizó la digitalización y reconstrucción del *score* general puesto que en el proceso de recopilación de las partituras solo se encontraron las partes de cada uno de los instrumentos del cuarteto.

Además se realizó la reconstrucción del cifrado y el análisis de las funciones tonales de la obra.

La obra cuenta con cuatro movimientos y en este caso se trabajó en el análisis sobre la primera parte del primer movimiento.

Tabla 1. Secciones del análisis

Quartet N° 7 in E mayor (Niccolo Paganini)				
SECCION A (Compás 1-12)	SECCION B (Compás 13-35)	SECCION C (Compás 36-54)	SECCION D (Compás 55-65)	SECCION E (Compás 66-84)
Del compás 1 al 12 (E mayor).	Del compás 13 al 26 (E mayor). Del 27 al 35 (B menor).	Del compás 36 al 50 (B mayor). Del 51 al 54 (E mayor).	Del compás 55 al 65 (B mayor).	Del compás 66 al 67 (E mayor). Del 68 al 84 (B mayor).

La principal característica que se encontró en el análisis es la modulación de tonalidad en muchas secciones.

A continuación se detalla el análisis armónico de una sección de la obra de Paganini que se utilizó para la elaboración del arreglo del tema *La leyenda del hada y el mago* de Rata Blanca.

3.1 Análisis armónico

El fragmento que se tomó para la elaboración del arreglo comienza en la sección C en el compás 36 que se encuentra en la tonalidad de B mayor hasta el compás 50, en el compás 51 realiza una modulación a E mayor hasta el compás 54, en el compás 55 regresa a la tonalidad de B mayor y entra en la sección D que se extiende hasta el compás 65, en el compás 66 realiza un cambio de tonalidad a E mayor para terminar en la sección (E).

Figure 1 shows a musical score for Section C in B major, measures 36-39. The score is for Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. Above the staves, the chord progression is indicated: I (B), V/IIIm (G#), IIIm (C#m), and Vm (F#m). A red bracket groups the last three chords. Dynamics include *p* and *mf*.

Figura 1. Sección C en tonalidad B mayor (Compases 36-39). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 1 se observa una progresión armónica en B mayor que comienza en el primer grado con el acorde B, pasa a un dominante del segundo grado menor con el acorde G# que resuelve al segundo grado menor en el acorde C#m y a continuación se encuentra un quinto grado menor que es un intercambio modal proveniente de la escala paralela menor de B.

Figure 2 shows a musical score for Section C in B major, measures 40-42. The score is for Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. Above the staves, the chord progression is indicated: I (B), VIIm (G#m), III° (D#°/F#), and IIIm (C#m/E). A red bracket groups the last three chords.

Figura 2. Sección C en tonalidad B mayor (Compases 40-42). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 2 se observa como continua la progresión armónica en el primer grado con el acorde B, después se encuentra el sexto grado menor con el acorde G#m y a continuación está el tercer grado disminuido con el acorde D#°/F# que es una inversión del acorde B#° y se encuentra como sustitución del dominante para resolver al segundo grado menor de la tonalidad en el acorde C#m/E.

The musical score shows four staves: Vln. I, Vln. II, Vla., and Vc. The key signature is B major (two sharps). Above the staves, red brackets and labels indicate the harmonic progression:

- Measure 43: V/V (C#7/E#)
- Measure 44: V (F#)
- Measure 45: I (B)
- Measure 46: V/II m (G#)

Figura 3. Sección C en tonalidad B mayor (Compases 43-46). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 3 se observa un dominante del quinto grado con el acorde C#7/E# que resuelve al quinto grado en el acorde F# y este a su vez resuelve al primer grado en el acorde B. A continuación se encuentra el dominante del segundo grado menor con el acorde G# que resuelve al segundo grado menor en el acorde C#m.

The image displays a musical score for Section C in B major, covering measures 47 to 50. The score is arranged in four staves: Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). Above the staves, chord symbols are provided for each measure: C#m, F#, B, and G#m. The C#m chord is labeled with a red 'IIIm' above it, and a blue bracket connects it to the F# chord, which is labeled with a red 'V'. A red bracket connects the F# chord to the B chord, which is labeled with a red 'I'. Above the G#m chord, there are two labels: a green 'IIIIm' and a red 'VIIm', with a blue bracket connecting them to the chord. The musical notation includes various note values and rests across the four staves.

Figura 4. Sección C en tonalidad B mayor (Compases 47-50). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 4 se puede observar como el acorde C#m junto a los acordes F# y B forman una cadencia II-V-I. A continuación para preparar la modulación a la tonalidad de E mayor se encuentra el acorde pivote G#m que es sexto grado menor de la tonalidad B y a su vez es tercer grado menor de E.

Modulación (E)

V I

B7 E

I V I

E B7 E

VIm
IIIIm

G#m7/F#

Figura 5. Sección C en tonalidad E mayor (Compases 51-54). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 5 se puede observar la modulación a E mayor que comienza en el quinto grado con el acorde B7 y resuelve al primer grado en el acorde E, a continuación aparece de nuevo el primer grado y se repite la resolución del quinto grado al primero con el acorde B7 que resuelve a E. En el compás 54 se prepara la modulación a B mayor con el acorde pivote G#m7/F# que es tercer grado menor de E y a su vez sexto grado menor de B.

En la figura 7 continua la progresión en el quinto grado de la tonalidad con el acorde F# que resuelve al primer grado en el acorde B. A continuación se encuentra el dominante del cuarto grado con el acorde B7 que resuelve al cuarto grado en el acorde E. En los dos siguientes compases se aprecia una bajada cromática para llegar al bIII en el acorde D que es un intercambio modal de la paralela menor de B y se complementa la bajada cromática con la resolución del dominante secundario de Eb para resolver a ese acorde y luego el dominante secundario del bIII con el acorde A para resolver al bIII en el acorde D.

The musical score for Figure 8 shows a section in B major (measures 62-65). The score includes staves for Violin I, Violin II, Viola, and Cello. Above the staves, chord progressions are indicated with Roman numerals and letter names. A green arrow points to the chord 'D' (labeled 'bIII') in the first measure. Red brackets and arrows indicate harmonic relationships between chords. The chord sequence is: G# (V/II), C# (V/V), F# (V), B (I), F# (V), B (I), F# (V), B (I), D#m7 (III m7), and B (I).

Figura 8. Sección D en B mayor (Compases 62-65). Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 8 continua la progresión en el dominante del segundo grado con el acorde G# que no resuelve. A continuación aparece el dominante del quinto grado con el acorde C# que resuelve al quinto grado en el acorde F# y este a su vez resuelve al primer grado en el acorde B. Luego se encuentra la resolución del quinto grado al primero que se repite dos veces con el acorde F# que resuelve al acorde B, después aparece el tercer grado menor siete con el acorde D#m7 y finaliza esta sección con la preparación de la modulación a la tonalidad de E mayor mediante el acorde pivote B que es primer grado de la tonalidad B mayor y a su vez quinto grado de E mayor.

Modulación (E)

E **V7** **I**
B7 **E**

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Figura 9. Sección (E) en E mayor (Compases 66-67). Adaptada de Kistner, 2012.

Para finalizar, en la figura 9 se observa como inicia la sección (E) en la tonalidad de E mayor con una resolución del quinto grado con el acorde B7 al primer grado en el acorde E.

3.2 Recursos compositivos encontrados

En esta sección del análisis se realiza una descripción de algunas características compositivas que por observación se identificó en esta obra. Algunas de ellas son: características contrapuntísticas, duplicaciones de la melodía principal, protagonismo de la melodía en diferentes instrumentos, bloques rítmicos de acompañamiento, líneas melódicas cromáticas y uso de articulaciones como legatos y trémolos.

The image shows a musical score for four instruments: Violin I, Violin II, Viola, and Cello. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Above the staves, the chords E, C#7, F#m, B, B7, and E are indicated. A green box highlights a rhythmic block in the accompaniment, labeled 'Bloque rítmico 1'. This block consists of two measures. In the first measure, the Violin II, Viola, and Cello parts play a quarter note followed by a quarter rest. In the second measure, they play a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The Violin I part plays a melodic line with a slur over the first two measures.

Figura 10. Bloque rítmico 1. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 10 se observa un bloque rítmico de acompañamiento que se compone de dos compases, en el primer compás utiliza la primera corchea del tiempo uno y en el segundo compás utiliza negra en el tiempo dos y la primera corchea del tiempo tres.

Figura 11. Bloque rítmico 2. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 11 se observa un bloque rítmico entre la viola y el chelo que enfatiza con corcheas en los tiempos uno y tres.

Figura 12. Bloque rítmico 3. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 12 se observa un bloque rítmico formado entre el violín dos, la viola y el chelo que se compone de dos compases, en el primer compás utiliza corcheas enfatizando en los tiempos uno, dos y cuatro y en el compás dos utiliza corchea en el tiempo uno.

The image shows a musical score for measures 14 and 15. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The score includes staves for Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Cello (Vc.). A yellow box highlights the rhythmic block in measures 14 and 15, labeled "Bloque rítmico 4". The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Chords are indicated above the staves: F#m/A, E/G# A, E/B B. The Viola part starts with a piano (p) dynamic marking.

Figura 13. Bloque rítmico 4. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 13 se observa un bloque rítmico formado entre el violín dos, la viola y el chelo que utiliza corcheas enfatizando en los tiempos uno, dos, tres y cuatro.

Figura 14. Bloque rítmico 5. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 14 se observa un bloque rítmico durante cuatro compases que enfatiza con corcheas en los tiempos uno y cuatro.

Figura 15. Bloque rítmico 6. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 15 se observa un bloque rítmico que se compone de dos compases y está formado entre el violín dos y la viola, en el primer compás utiliza negra en el tiempo uno y en el segundo compás enfatiza con negras en los tiempos uno y tres.

The image shows a musical score for four instruments: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Cello (Vc.). The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. Above the staves, the notes D, B, F#, B, and F# are indicated. A purple box highlights a rhythmic block labeled 'Bloque rítmico 7' across two measures. In the first measure, the Violin II, Viola, and Cello parts each play a quarter note. In the second measure, they play quarter notes on the first and third beats. The Violin I part has a complex melodic line with many notes and slurs.

Figura 16. Bloque rítmico 7. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 16 se observa un bloque rítmico que se compone de dos compases y está formado entre el violín dos, la viola y el chelo, en el primer compás enfatiza en la primera corchea del tiempo uno y en el segundo compás en los tiempos uno y tres.

Figure 17 is a musical score snippet starting at measure 36. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The chords are B, G#, C#m, and F#m. The score includes staves for Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). A yellow box highlights the Violin II staff, labeled 'Contrapunto', showing a melodic line that moves in parallel motion with the Viola. A blue box highlights the Viola staff, labeled 'Melodía principal', showing the main melodic line. The Violin I and Violoncello parts provide harmonic support.

Figura 17. Contrapunto. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 17 se observa el uso de contrapunto en el violín dos mientras que la melodía principal está asignada a la viola.

Figure 18 is a musical score snippet starting at measure 45. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The chords are B, G#, C#m, F#, and B. The score includes staves for Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). A green box highlights the Violin II and Viola staves, labeled 'Duplicación de la melodía', showing that both instruments play the same melodic line in parallel motion. The Violin I and Violoncello parts provide harmonic support.

Figura 18. Duplicación de la melodía. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 18 se observa como el violín dos duplica la rítmica y la curva melódica de la melodía principal de la viola.

Melodía principal en el violín 1

28

Vn. I

Vn. II

Va

Vc

f

f

G G F#

Detailed description: This musical score shows four staves: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va), and Violoncello (Vc). The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 4/4. The first violin part (Vn. I) is highlighted with a red box and contains the main melody. Above the first violin staff, a box labeled 'Melodía principal en el violín 1' spans the first three measures. Above the staff, the notes G, G, and F# are marked. The first violin part starts with a forte (f) dynamic. The other instruments provide accompaniment.

Figura 19. Protagonismo de la melodía principal en el violín. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 19 se observa que la melodía principal es asignada al violín uno.

Melodía principal en la viola

36

Vn. I

Vn. II

Va

Vc

B G# C#m F#m

Detailed description: This musical score shows four staves: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va), and Violoncello (Vc). The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 4/4. The viola part (Va) is highlighted with a yellow box and contains the main melody. Above the first violin staff, a box labeled 'Melodía principal en la viola' spans the first three measures. Above the staff, the chords B, G#, C#m, and F#m are marked. The first violin part starts with a forte (f) dynamic. The other instruments provide accompaniment.

Figura 20. Protagonismo de la melodía principal en la viola. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 20 se observa cómo se da protagonismo a la viola asignándole la melodía principal.

The image shows a musical score for three measures. The top staff is for Violin I (Vn. I) and the bottom staff is for Violin II (Vn. II). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The measures are labeled with notes: F#, B, and F#. The Violin I part features a melodic line with staccato articulation, indicated by a box labeled 'Uso de staccato'. The Violin II part plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. The Viola (Vla) and Violoncello (Vc) parts are also visible, with the Viola playing a rhythmic accompaniment and the Violoncello playing a melodic line.

Figura 21. Uso de staccato. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 21 se observa el uso de articulaciones como staccato en dos compases en la melodía.

Figure 22 is a musical score for a string quartet in 4/4 time, key of D major. The first violin part (Vn. I) features a melodic line with chromaticism, highlighted by a yellow box. The melodic line consists of eighth-note triplets moving chromatically across the staff. Above the first violin staff, a box labeled "Cromatismos" contains the notes of the chromatic line. The harmonic progression above the first violin staff is B/F#, C#7, Bmaj7, F#, and B. The score includes parts for Vn. I, Vn. II, Vla, and Vc. The Vn. II and Vc parts have a *p* dynamic marking. The Vn. I part has a *rit.* marking at the end of the highlighted section.

Figura 22. Líneas cromáticas. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 22 se observa un movimiento cromático en la melodía principal.

Figure 23 is a musical score for a string quartet in 4/4 time, key of D major. The viola part (Vla) features a melodic pattern, highlighted by a blue box. The pattern consists of eighth-note triplets moving chromatically across the staff. Above the first violin staff, a box labeled "Patrón melódico" contains the notes of the melodic pattern. The harmonic progression above the first violin staff is B, G#, C#m7, B/F#, F#, B, and G#7. The score includes parts for Vn. I, Vn. II, Vla, and Vc. The Vn. I part has a *rit.* marking. The Vn. II part has a *p* dynamic marking. The Vc part has a *p* dynamic marking.

Figura 23. Patrón melódico en la viola. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 23 se observa como la viola realiza un patrón melódico en corcheas que cumple la función de colchón armónico usando arpeggios como herramienta principal y mantiene un patrón de curva melódica ascendente-descendente.

The image shows a musical score for five staves: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The score consists of five measures. Above the staves, the chords G#, B7, E, B7, and E are indicated. The Violin I part features a melodic line with slurs and accents. The Violin II part is highlighted with a yellow box and contains a continuous eighth-note arpeggiated pattern. The Viola and Violoncello parts provide a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests. A text box labeled 'Uso de legato' is placed over the first two measures of the Violin II staff.

Figura 24. Uso de legato. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 24 se observa el uso continuo de la articulación legato en un bloque de cinco compases.

Figure 25 is a musical score for a string quartet, starting at measure 16. The score is in the key of E major (three sharps) and 3/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). The Violin I part features a melodic line with a tremolo effect indicated by a wavy line above the notes. The Violin II part has two measures highlighted with blue boxes, labeled 'Uso de trémolos', showing a tremolo effect on a sustained chord. The Viola and Violoncello parts provide harmonic support with chords and a steady bass line.

Figura 25. Uso de trémolos. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 25 se observa el uso de trémolos en dos compases de esta sección con el fin de generar densidad y peso rítmico.

Figure 26 is a musical score for a string quartet, starting at measure 24. The score is in the key of E major (three sharps) and 3/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). The Violin I part features a melodic line with a tremolo effect indicated by a wavy line above the notes. The Violin II part has two measures highlighted with an orange box, labeled 'Background', showing a sustained chord. The Viola and Violoncello parts provide harmonic support with chords and a steady bass line.

Figura 26. *Backgrounds*. Adaptada de Kistner, 2012.

En la figura 26 se observa el uso de *backgrounds* en blancas entre el violín dos, la viola y el chelo.

3.3 Adaptación de dos temas de Rata blanca en base a los recursos encontrados en el análisis

En esta sección se aborda el proceso de adaptación de los temas *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* de la banda Rata blanca, además de su estructura, sinopsis, formato y la aplicación de los recursos encontrados en el análisis de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini.

3.3.1 Adaptación del primer tema “La leyenda del hada y el mago” del álbum *Magos espadas y rosas*.

3.3.1.1 Sinopsis del tema

El tema *La leyenda del hada y el mago* originalmente está compuesto para formato de banda de rock y en este caso se realizó la adaptación para cuarteto de cuerdas más la instrumentación original del tema. Es uno de los temas más representativos de la banda y es considerado un himno del rock en español.

La instrumentación de la adaptación está compuesta por:

- Violín 1
- Violín 2
- Viola
- Violonchelo
- Voz
- Guitarra eléctrica
- Bajo eléctrico
- Sintetizador

- Batería

3.3.1.2 Estructura del tema

El tema cuenta con una estructura: A (introducción), B (verso), C (coro), D (solo de guitarra) y E (nueva sección-final). La tonalidad original del tema es E menor y se le añadió la sección (E) en la que modula a E mayor, después modula a B mayor y por último regresa a E menor que es la tonalidad original del tema. El tema está en 4/4 sin embargo en el solo de guitarra cuenta con dos modulaciones a 2/4.

Tabla 2. Estructura del tema *La leyenda del hada y el mago*

<i>La leyenda del hada y el mago</i>				
A (Introducción)	B (Estrofa)	C (Coro)	D (Solo)	E (Sección nueva)
<i>Kicks</i> atresillados y características contrapuntísticas	<i>Backgrounds</i>	Duplicación de melodía y bloques rítmicos de acompañamiento	<i>Backgrounds</i> , bloques rítmicos de acompañamiento, duplicación de melodía y protagonismo de melodía en diferentes instrumentos	Modulaciones de tonalidad y protagonismo del cuarteto de cuerdas con melodía construida en base a arpeggios del acorde

3.3.1.3 Recursos utilizados del análisis

En la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago* se añadió la sección (E) que cuenta con dos modulaciones de tonalidad ya que la variedad de modulaciones de tonalidad fue la principal característica que se encontró en el análisis armónico de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini. Además se aplicaron en el arreglo algunos recursos compositivos identificados en la obra entre los cuales podemos numerar: características contrapuntísticas, duplicaciones de la melodía principal, protagonismo de la melodía en diferentes instrumentos, bloques rítmicos de acompañamiento y aplicación de la técnica trémolo.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for a string quartet in E major. The score is for four parts: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). Above the staves, the chords G# (G#7), B7, E, and B7 are indicated. A blue box highlights a rhythmic block in the Viola part, labeled "Bloque rítmico 2". This block consists of a sequence of eighth notes in the right hand and eighth notes in the left hand, with a specific rhythmic pattern.

Figura 11. Bloque rítmico 2. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for a string quartet. The score is for four parts: Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). A blue box highlights a rhythmic block in the Violin I and Violin II parts, labeled "Bloque rítmico 2". This block consists of a sequence of eighth notes in both hands, with a specific rhythmic pattern. The score also includes triplets and other musical notations.

Figura 27. Bloque rítmico 2. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 27 se observa cómo se replica el bloque rítmico 2 en el tema *La leyenda del hada y el mago* entre el violín uno y el violín dos enfatizando con corcheas en los tiempos uno y tres.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 13. Bloque rítmico 4. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Bloque rítmico 4

Figura 28. Bloque rítmico 4. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 28 se observa cómo se replica el bloque rítmico 4 en el tema *La leyenda del hada y el mago* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corcheas en los tiempos uno, dos, tres y cuatro.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for the first movement of Paganini's Quartet No. 7 in E major. The score is for a string quartet (Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass). A blue box highlights a specific rhythmic pattern in measures 50-54, labeled 'Bloque rítmico 5'. Above the first staff, chords are indicated: B, B7, E, B7, D#, A, D, and G#. The rhythmic block consists of a sequence of eighth and sixteenth notes across all four staves.

Figura 14. Bloque rítmico 5. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for the piece 'La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)'. The score is for a string quartet. A blue box highlights a specific rhythmic pattern in measures 65-69, labeled 'Bloque rítmico 5'. The rhythmic block consists of a sequence of eighth and sixteenth notes across all four staves, mirroring the pattern in Figure 14. The notation includes accents and slurs over the notes.

Figura 29. Bloque rítmico 5. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 29 se observa cómo se replica el bloque rítmico 5 en el tema *La leyenda del hada y el mago* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corcheas en los tiempos uno y cuatro.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for a string quartet. The top staff is the first violin (Vn. I), followed by the second violin (Vn. II), the viola (Va.), and the cello (Vc.). The key signature is E major (three sharps). Above the staves, the chords B7, E, and F°/G# are indicated. A green box highlights a rhythmic block in the string parts, labeled "Bloque rítmico 6". This block consists of a sequence of notes in the second, third, and fourth measures of a phrase, showing a specific rhythmic pattern across all four string parts.

Figura 15. Bloque rítmico 6. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for a string quartet. The staves are for the first violin (Vn. I), second violin (Vn. II), viola (Va.), and cello (Vc.). The key signature is E major (three sharps). A green box highlights a rhythmic block in the string parts, labeled "Bloque rítmico 6". This block is a direct replication of the rhythmic pattern seen in Figure 15, showing the same sequence of notes and rests in the string parts.

Figura 30. Bloque rítmico 6. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 30 se observa cómo se replica el bloque rítmico 6 en el tema *La leyenda del hada y el mago* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con negras en el primer compás en el tiempo uno y en el segundo compás en los tiempos uno y tres.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 17. Contrapunto. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Figura 31. Contrapunto. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 31 se observa cómo se aplica el concepto de contrapunto en el tema *La leyenda del hada y el mago* asignando la melodía principal a la viola marcada con color azul mientras que los violines y el chelo realizan el contrapunto marcado con color naranja.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for Quartet N°7 in E major by Niccolò Paganini. The score is in E major and 2/4 time. The first staff (Violin I) contains the main melody with notes B, G#, C#m, F#, and B. A label 'Duplicación de la melodía' is placed above the first two measures. The second and third staves (Violin II and Viola) show the same melodic line duplicated. The fourth staff (Cello) shows a different rhythmic accompaniment.

Figura 18. Duplicación de la melodía. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for 'La leyenda del hada y el mago' (Rata blanca). The score is in E major and 2/4 time. A label 'Duplicación de la melodía' is placed above the first two measures of the first staff (Violin I). The first and third staves (Violin I and Viola) show the same melodic line duplicated. The second and fourth staves (Violin II and Cello) show a different rhythmic accompaniment.

Figura 32. Duplicación de la melodía. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 32 se observa cómo se aplica el recurso de duplicación de melodía en el tema *La leyenda del hada y el mago*. En este caso la viola y el chelo duplican la melodía de la voz.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for the first four staves of a quartet. The key signature is E major (three sharps). Above the first staff, there are chord markings: B, G#m, C#m, F#m, and B. A box labeled "Duplicación de la melodía" is drawn around the second, third, and fourth staves in measures 132 and 133, indicating that these instruments are duplicating the melody of the first staff.

Figura 18. Duplicación de la melodía. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for the piece "La leyenda del hada y el mago" (Rata blanca). It features four staves. A box labeled "Duplicación de la melodía" is placed over the second and third staves in measure 132. In measure 133, a box is drawn around the first, second, and fourth staves, indicating that the first violin, the second violin/viola, and the cello are all duplicating the melody.

Figura 33. Duplicación de la melodía. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 33 se observa cómo se aplica el recurso de duplicación de melodía en el tema *La leyenda del hada y el mago*. En este caso en el compás 132 el violín dos duplica la melodía de la viola y en el compás 133 el violín uno duplica la melodía del chelo.

Quartet N°7 in E major (Niccolò Paganini)

The image shows a musical score for a string quartet. The first violin part is highlighted with a red box. Above the first violin staff, there is a label: "Melodía principal en el violín 1". The score is in E major and 2/4 time. The first violin part starts with a melodic line that is the main theme of the piece.

Figura 19. Protagonismo de la melodía principal en el violín. Adaptada de Kistner, 2012.

The image shows a musical score for a string quartet. The viola part is highlighted with a yellow box. Above the viola staff, there is a label: "Melodía principal en la viola". The score is in E major and 2/4 time. The viola part starts with a melodic line that is the main theme of the piece.

Figura 20. Protagonismo de la melodía principal en la viola. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for a string quartet. The melody is highlighted in different colors across different instruments: red for the first violin, yellow for the viola, green for the second violin, and blue for the cello. The score is in E major and 2/4 time. The melody starts in the first violin, then moves to the viola, then back to the first violin, then to the second violin, and finally to the cello.

Figura 34. Protagonismo de la melodía. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 34 se observa cómo se aplica el recurso de protagonismo de la melodía en diferentes instrumentos del cuarteto de cuerdas en el tema *La leyenda del hada y el mago*. En el primer gráfico se observa en el compás 122 que la melodía está asignada al violín uno y en el 124 es asignada a la viola. En el segundo gráfico se puede observar en el compás 126 como la melodía regresa al violín uno y posteriormente pasa al violín dos, viola y chelo.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for the second violin part of Paganini's Quartet N°7 in E major. The score is in 3/4 time and E major. A blue box highlights two measures in the second violin part where tremolos are used. A label 'Uso de trémolos' points to these measures. The first measure of the highlighted section is a half note chord (E2, G#2, B2) with a tremolo marking. The second measure is a half note chord (E2, G#2, B2) with a tremolo marking. The rest of the score shows various chords and melodic lines for the other instruments.

Figura 25. Uso de trémolos. Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

The image shows a musical score for the piece 'La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)'. The score is in 3/4 time and E major. A blue box highlights the final section of the piece, which consists of six measures. A label 'Uso de trémolos (Outro)' points to this section. Each measure in the highlighted section contains a half note chord (E2, G#2, B2) with a tremolo marking. The rest of the score shows various chords and melodic lines for the other instruments.

Figura 35. Uso de trémolos. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 35 se observa cómo se aplica trémolos en el final del tema *La leyenda del hada y el mago* para generar densidad y peso rítmico.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Modulación (E)

B7 E E B7 E G#m7/F#

Figura 5. Sección C en tonalidad E mayor (Compases 51-54). Adaptada de

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Modulación (E)

B7 E E B7 E E G#m7/F#

Figura 37. Sección (E). Comparación de un fragmento de la progresión armónica de la obra de Niccolò Paganini con la progresión armónica replicada en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 37 se describe la sección (E) que fue modificada por completo de la versión original del tema *La leyenda del hada y el mago* y corresponde al final del mismo. En esta sección se replica un fragmento de la armonía de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* de Niccolò Paganini y se busca otorgar protagonismo al cuarteto de cuerdas, razón por la cual se le asigna la melodía principal acompañada de cortes atresillados que están contruidos en base a arpeggios y notas de los acordes. *La leyenda del hada y el mago* está en tonalidad E menor por lo cual se utiliza el acorde B7 como acorde pivó para modular a E mayor que es la tonalidad original de la obra de Paganini. A continuación se encuentra de nuevo el acorde B7 que es el quinto grado de E mayor que resuelve al primer grado en el acorde E, en el siguiente compás nuevamente aparece el primer grado con el acorde E y en el último compás se prepara una modulación a B mayor con el acorde pivó G#m7/F# que es tercer grado menor de E y a su vez sexto grado menor de B.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Modulación (B)

D B F# B

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Figura 6. Sección D en B mayor (Compases 55-57). Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Modulación (B)

B F# B

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Figura 38. Sección E. Comparación de un fragmento de la progresión armónica de la obra de Niccolo Paganini con la progresión armónica replicada en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 38 se observa una modulación a la tonalidad B mayor que comienza en el primer grado de la misma con el acorde B. Después aparece el quinto grado de la tonalidad con el acorde F# que resuelve al primer grado en el acorde B.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Bajada cromática

The figure shows a musical score for the Quartet N°7 in E major by Niccolò Paganini. Above the score, a red line with arrows indicates the harmonic progression: V (F#) to I (B), V/IV (B7) to IV (E), V/Eb (Bb) to V/bIII (Eb), and V/bIII (Eb) to V/bIII (A). The chords E, Eb, and A are circled in green. The text "Bajada cromática" is written in green above the progression.

Figura 7. Sección D en B mayor (Compases 58-61). Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Bajada cromática

The figure shows a musical score for "La leyenda del hada y el mago" (Rata blanca). Above the score, a red line with arrows indicates the harmonic progression: V (F#) to I (B), V/IV (B7) to IV (E), V/Eb (Bb) to V/bIII (Eb), and V/bIII (Eb) to V/bIII (A). The chords E, Eb, and A are circled in green. The text "Bajada cromática" is written in green above the progression.

Figura 39. Sección E. Comparación de un fragmento de la progresión armónica de la obra de Niccolo Paganini con la progresión armónica replicada en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 39 continua la progresión en el quinto grado de la tonalidad con el acorde F# que resuelve al primer grado en el acorde B. A continuación aparece el dominante del cuarto grado con el acorde B7 que resuelve al cuarto grado en el acorde E. En los dos siguientes compases se aprecia una bajada cromática para llegar al bIII en el acorde D que es un intercambio modal de la paralela menor de B y se complementa la bajada cromática con la resolución del dominante secundario de Eb para resolver a ese acorde y luego el dominante secundario del bIII con el acorde A para resolver al bIII en el acorde D.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 8. Sección D en B mayor (Compases 62-65). Adaptada de Kistner, 2012.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Figura 40. Sección E. Comparación de un fragmento de la progresión armónica de la obra de Niccolo Paganini con la progresión armónica replicada en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

En la figura 40 continua la progresión en el dominante del segundo grado con el acorde G# que no resuelve. A continuación aparece el dominante del quinto grado con el acorde C# que resuelve al quinto grado en el acorde F# y este a su vez resuelve al primer grado en el acorde B. Luego se aprecia la resolución del quinto grado al primero que se repite dos veces con el acorde F# que resuelve al acorde B, después aparece el tercer grado menor siete con el acorde D#m7 y finaliza este sistema con el acorde B que originalmente en la obra de Paganini sirve como acorde pivó para modular a E mayor, sin embargo en este caso se busca modular a E menor en la última sección que es la tonalidad original del tema *La leyenda del hada y el mago*.

La leyenda del hada y el mago (Rata blanca)

Cadena de acordes disminuidos

C⁷ D[♭]7 F[♭]7 A⁷

Modulación Em

V7/Im B7 V7/Im B7 V7/Im B7

Im Em Im Em

Figura 41. Sección (E). Comparación de un fragmento de la progresión armónica de la obra de Niccolò Paganini con la progresión armónica replicada en la adaptación del tema *La leyenda del hada y el mago*.

Para finalizar, en la figura 41 se utiliza una cadena de disminuidos para generar tensión y enriquecer la resolución del acorde B7 que funciona como dominante secundario del acorde Em para resolver en el mismo como primer grado menor de la tonalidad original del tema *La leyenda del hada y el mago*.

3.3.2 Adaptación del segundo tema “Guerrero del arcoíris” del álbum *Guerrero del arcoíris*.

3.3.2.1 Sinopsis del tema

El tema *Guerrero del arcoíris* originalmente está compuesto para formato de banda de rock y en este caso se realizó la adaptación para cuarteto de cuerdas más la instrumentación original del tema. En cuanto a su letra demuestra interés por las causas ecologistas y preocupación por proteger el medio ambiente.

La instrumentación de la adaptación está compuesta por:

- Violín 1
- Violín 2
- Viola
- Violonchelo
- Voz
- Guitarra eléctrica
- Bajo eléctrico
- Sintetizador
- Batería

3.3.2.2 Estructura del tema

El tema tiene una estructura: A (introducción), B (verso), C (coro), D (puente), E (solo), A (final). La tonalidad del tema es A mayor y se encuentra en métrica 4/4.

Tabla 3. Estructura del tema *Guerrero del arcoíris*

<i>Guerrero del arcoíris</i>					
A (Introducción)	B (Verso)	C (Coro)	D (Puente)	E (Solo)	A (Final)
Bloques rítmicos y duplicación de melodía	Colchón armónico	Duplicación de melodía más <i>backgrounds</i>	Patrones melódicos, bloques rítmicos de acompañamiento y líneas cromáticas	Duplicación de la melodía y bloques rítmicos de acompañamiento	Bloques rítmicos de acompañamiento y duplicación de melodía

3.3.2.3 Recursos utilizados del análisis

En la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris* se aplicaron algunos recursos compositivos identificados en el análisis de la obra de Paganini entre los cuales destacan: Bloques rítmicos de acompañamiento, duplicación de melodía, uso de articulaciones como staccato, líneas cromáticas, patrones melódicos y aplicación de la técnica trémolo.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 10. Bloque rítmico 1. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Figura 42. Bloque rítmico 1. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 42 se observa cómo se replica el bloque rítmico 1 en el tema *Guerrero del arcoíris* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corchea en el tiempo uno del primer compás y en el segundo compás con negra en el tiempo dos y la primera corchea del tiempo tres.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 10. Bloque rítmico 1. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Figura 43. Bloque rítmico 1. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 43 se observa cómo se replica el bloque rítmico 1 en el tema *Guerrero del arcoíris* entre el violín uno y el violín dos enfatizando con corchea en el tiempo uno del primer compás y en el segundo compás con negra en el tiempo dos y la primera corchea del tiempo tres. En este caso el bloque rítmico acompaña a la melodía principal del tema.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for the first four measures of the Quartet N°7 in E major by Niccolò Paganini. The score is in E major (three sharps) and 3/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Cello (Vc.). Above the staves, the chords G# (G#4), B7 (B4), E (E4), and B7 (B4) are indicated. A blue box labeled "Bloque rítmico 2" highlights the rhythmic pattern in the cello part, which consists of eighth notes in the first two measures and quarter notes in the last two measures.

Figura 11. Bloque rítmico 2. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

The image shows a musical score for the piece Guerrero del arcoíris (Rata blanca). The score is in E major (three sharps) and 3/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Cello (Vc.). A blue box labeled "Bloque rítmico 2" highlights the rhythmic pattern in the violin II and cello parts, which consists of eighth notes in the first two measures and quarter notes in the last two measures. The violin I part features a melodic line with slurs over the first three measures.

Figura 44. Bloque rítmico 2. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 44 se observa cómo se replica el bloque rítmico 2 en el tema *Guerrero del arcoíris* entre el violín dos y el chelo enfatizando con corcheas en los tiempos uno y tres.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for a string quartet. It consists of four staves. The first measure is marked with 'E', the second with 'E', and the third with 'F#m/A'. A blue box highlights the rhythmic pattern in the third measure across all four staves, labeled 'Bloque rítmico 3'. The rhythm consists of a quarter note followed by a quarter rest, repeated three times.

Figura 12. Bloque rítmico 3. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

The image shows a musical score for a string quartet. It consists of four staves. The first measure is marked with 'E'. A blue box highlights the rhythmic pattern in the first measure across all four staves, labeled 'Bloque rítmico 3'. The rhythm consists of a quarter note followed by a quarter rest, repeated three times.

Figura 45. Bloque rítmico 3. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 45 se observa cómo se replica el bloque rítmico 3 en el tema *Guerrero del arcoíris* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corcheas en el primer compás en los tiempos uno, dos y cuatro y en el compás dos en el tiempo uno.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 13. Bloque rítmico 4. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Figura 46. Bloque rítmico 4. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 46 se observa cómo se replica el bloque rítmico 4 en el tema *Guerrero del arcoíris* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corcheas en los tiempos uno, dos, tres y cuatro.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Bloque rítmico 5

Figura 14. Bloque rítmico 5. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Bloque rítmico 5

Figura 47. Bloque rítmico 5. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 47 se observa cómo se replica el bloque rítmico 5 en el tema *Guerrero del arcoíris* distribuido en todo el cuarteto de cuerdas y enfatizando con corcheas en los tiempos uno y cuatro.

Quartet N°7 in E major (Niccolò Paganini)

The image shows a musical score for the first system of Quartet N°7 in E major by Niccolò Paganini. The score is in E major and 3/4 time. The first staff (Violin I) contains the original melody with a box labeled 'Duplicación de la melodía' above it. The second staff (Violin II) and third staff (Viola) both duplicate the melody from the first staff. The fourth staff (Cello) provides a bass line. Chords B, G#m, C#m, F#m, and B are indicated above the first staff. The duplicated melody is highlighted with a green box.

Figura 18. Duplicación de la melodía. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

The image shows a musical score for the first system of Guerrero del arcoíris (Rata blanca). The score is in E major and 3/4 time. The first staff (Violin I) contains the original melody with a box labeled 'Duplicación de la melodía' above it. The second staff (Violin II) and third staff (Viola) both duplicate the melody from the first staff. The fourth staff (Cello) provides a bass line. The duplicated melody is highlighted with a green box.

Figura 48. Duplicación de la melodía. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 48 se observa cómo se aplica el recurso de duplicación de melodía en el tema *Guerrero del arcoíris*. En este caso la viola y el chelo duplican la melodía de la guitarra.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 21. Uso de staccato. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Figura 49. Uso de staccato y duplicación de la melodía. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 49 se observa la aplicación de la articulación staccato en el tema *Guerrero del arcoíris* en la melodía del violín dos y el chelo marcados con color rojo y en color verde se señala el recurso de duplicación de melodía entre la viola y el violín uno.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 22. Líneas cromáticas. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

Figura 50. Cromatismos. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 50 se observa la aplicación de cromatismos en el tema *Guerrero del arcoíris* en la melodía del violín uno que a su vez es duplicada en la viola. En este caso debido a que en estos compases se encuentra el acorde dominante E7 se utilizó una escala *bebop* construyendo una línea melódica descendente.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

The image shows a musical score for the first four measures of the Quartet N°7 in E major by Niccolò Paganini. The score is in E major and 2/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). The viola part is highlighted with a blue box and labeled 'Patrón melódico'. The notes in the viola part are: E4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, E4. Above the score, the chords are indicated as B, G#1, C#m7, B/F# F# B, and G#7.

Figura 23. Patrón melódico en la viola. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

The image shows a musical score for the first five measures of the Guerrero del arcoíris (Rata blanca). The score is in E major and 2/4 time. The instruments are Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), Viola (Va.), and Violoncello (Vc.). The viola part is highlighted with a blue box and labeled 'Patrón melódico'. The notes in the viola part are: E4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, E4. The score shows a melodic pattern in the viola part that is a transposition of the pattern in Figure 23.

Figura 51. Patrón melódico. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 51 se observa cómo se aplica el patrón melódico encontrado en la obra de Paganini en el tema *Guerrero del arcoíris*. Al igual que en la obra de Paganini la viola realiza un patrón melódico en corcheas construido en base a notas del acorde y tensiones que mantiene un patrón de curva melódica ascendente- descendente.

Quartet N°7 in E major (Niccolo Paganini)

Figura 25. Uso de trémolos. Adaptada de Kistner, 2012.

Guerrero del arcoíris (Rata blanca)

The image shows a musical score for a string quartet. The top staff is the first violin, followed by the second violin, then the viola, and the cello/bass. The key signature is E major (three sharps). A box labeled 'Uso de trémolos' (Use of tremolos) is placed over the entire string section, indicating that tremolos are used in all parts. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *mf*.

Figura 52. Uso de trémolos. Comparación del análisis con los elementos aplicados en la adaptación del tema *Guerrero del arcoíris*.

En la figura 52 se observa la aplicación de trémolos en todo el cuarteto de cuerdas en los versos del tema *Guerrero del arcoíris*. En este caso con este recurso a manera de colchón armónico se busca proyectar una textura cálida que acompañe a la melodía de la voz.

4 Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

Los objetivos propuestos se cumplieron a cabalidad. En primera instancia se recopiló la información sobre el metal neoclásico y la influencia del mismo en la banda Rata blanca. En este punto cabe recalcar que una de las principales conclusiones que se obtuvo en la investigación es que está mal empleado el término metal neoclásico puesto que los músicos de la escena del rock utilizan este término para referirse a la fusión de heavy metal con elementos de la música del período barroco, clásico y del romanticismo y el término neoclásico se refiere al regreso de elementos musicales del período del clasicismo en específico.

En segundo lugar se recopiló información sobre la biografía del maestro Niccolò Paganini y el contexto histórico sobre su obra *Cuarteto N°7 en E mayor*. Cabe recalcar que existe muy poca información acerca de sus obras y que las partituras que se encuentran, al ser documentos escaneados de recopilaciones muy antiguas no son muy claros y fue complejo el proceso de digitalización y reconstrucción del *score* general.

Como tercer punto se puede mencionar que en el análisis de la obra *Cuarteto N°7 en E mayor* se encontraron algunas características musicales de mucha relevancia, entre ellas la más importante fue el constante cambio de tonalidad que en muchos casos se realiza mediante el uso de un acorde *pivot*.

Además, se encontraron algunas características compositivas que se identificaron mediante la herramienta de observación del método cualitativo, algunas de ellas son: características contrapuntísticas, duplicaciones de la melodía principal, protagonismo de la melodía en diferentes instrumentos, bloques rítmicos de acompañamiento y líneas cromáticas.

Como punto final, se realizaron sin problema las adaptaciones de los temas *La leyenda del hada y el mago* y *Guerrero del arcoíris* a formato de banda de rock más cuarteto de cuerdas mediante los elementos identificados en la obra de

Niccolo Paganini. Cabe mencionar que si existe una clara relación entre la sonoridad de la banda Rata blanca con la obra de Niccolo Paganini puesto que al realizar las adaptaciones sus elementos se acoplan de una manera muy sutil y enriquecen la sonoridad de la banda.

4.2 Recomendaciones

Como se mencionó anteriormente, existe muy poca información acerca de las obras de Niccolò Paganini y las partituras que se encuentran de libre acceso en internet no son muy claras así que es necesaria la correcta digitalización de las mismas.

Este trabajo de investigación puede servir como precedente para futuras investigaciones acerca de Niccolò Paganini y otros autores que estén relacionados con el metal neoclásico.

Para realizar este tipo de adaptaciones de heavy metal con elementos de la música clásica o rock con instrumentos sinfónicos se debe conocer más las características del periodo o del autor que se tiene como objeto de estudio.

Por último, en el proceso de adaptación del tema es muy importante reconocer secciones o melodías emblemáticas de la canción puesto que en base a ellas se pueden aplicar algunos recursos que ayudarían a consolidar y reforzar las mismas en la mente del oyente.

Referencias

- Armesilla, S. (2012). *El heavy metal y la música académica*. *Rev El catoblepas*.(119), 2-3 Obtenido de https://eprints.ucm.es/16139/2/EI_heavy_metal_y_la_m%C3%BAsica_acad%C3%A9mica.pdf
- Casado, M. (2016). *Evolución de la simbología utilizada en la comunicación publicitaria del hard rock al metal y su relación con el entorno social*. (Tesis doctoral). Universidad de Valladolid. Obtenido de <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16976>
- García , O. (2002). *Metal neoclásico: la furia y la técnica*. Obtenido de <https://www.lafactoriadelritmo.com/metal-neoclasico/la-furia-y-la-tecnica/>
- Gassi, D. (1996). *Rata Blanca*. Obtenido de <https://rock.com.ar/artistas/210/biografia>
- Kistner, F. (2012). *Grand quatuor pour deux violons, alto et basse / composé par Niccolò Paganini*. (Kistner, Editor) Obtenido de <http://hdl.handle.net/1802/25016>
- Knutnowski, R. (2014). *Rata Blanca biography*. Obtenido de <https://www.allmusic.com/artist/rata-blanca-mn0000868511/biography>
- Lebon, D. (2020). *Biografía Rata Blanca*. Obtenido de https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=252&banda=Rata_Blanca
- López, R., & San Cristóbal, U. (2014). *Investigación artística en música*. Barcelona: Conaculta.
- Magallón, R. (2013). *Fábrica de "Metalheads" arquetipo de la representación del aficionado al heavy metal en España*. Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_216790/FABRICA_DE_METALHEADS_TESINA_FINAL_ROBERTO_MAGALLON.pdf

- Martínez, M. (2014). *Metal neoclásico. El nieto de la música clásica*. Obtenido de <https://galakia.com/metal-neoclasico-el-nieto-de-la-musica-clasica/>
- Mercado, L. (2007). *Los 250 álbums de todos los tiempos del rock iberoamericano*. Obtenido de https://rateyourmusic.com/lists/list_view?list_id=72679&show=150&start=150&list_id=72679&show=150&start=150
- Mir, L. (2011). *Encuentro en el estudio con Rata Blanca*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=VM3YMv8p87I>
- Neiret, S. (2012). *Música en el software educativo para adolescentes. Aplicación en la lectura e interpretación de textos literarios*. (Tesis de maestría). Universidad de la Plata. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20427/Documento_completo___pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Prodhomme, J. (1968). *Celebrated musicians Niccolo Paganini*. (T. I. California, Editor) Obtenido de [http://www.public-library.uk/dailyebook/Nicolo%20Paganini%20-%20a%20biography%20\(c1911\).pdf](http://www.public-library.uk/dailyebook/Nicolo%20Paganini%20-%20a%20biography%20(c1911).pdf)
- Rangger, S. (2017). *Qué es el metal neoclásico*. Obtenido de https://aminoapps.com/c/metal-amino/page/blog/que-es-el-metal-neoclasico/MQDb_4VJhku2XnkVYVXmwe7jVBeBnZjW8xJ
- Rodriguez, R. (2015). *Metal neoclásico*. Obtenido de <https://laguitarradelasmusas.com/tag/metal-neoclasico/>
- Salinas, S., & Cascione, D. (2018). *El enfoque neoclásico para guitarra shred*. Obtenido de <http://www.deancascione.com/ebook/The%20Neoclassic%20approach%20to%20Shred%20Guitar.pdf>
- Salvat, J. (1987). *Musicalia enciclopedia y guía de la música clásica*. Pamplona: Salvat S.A.

- Schubertiade, M. (2015). *Grand quatuor pour deux violons, alto et basse/composé par Niccolò Paganini*. Obtenido de <https://www.iberlibro.com/Grand-Quatuor-Deux-Violons-Alto-Basso/19614892651/bd>
- Sonemic, I. (2019). *Los 250 discos del rock en América*. Obtenido de https://rateyourmusic.com/list/JICAMARCA/los_250_discos_de_rock_en_las_americas_de_todos_los_tiempos__50_anos_de_rock_hispanoamericano_en_250_albumes/2/
- Stratton, S. (2012). *Niccolò Paganini: su vida y obra*. (17ed). [Versión electrónica] Obtenido de https://www.gutenberg.org/files/39571/39571-h/39571-h.htm#Page_148
- Treto, M. (2020). *Biografía Rata Blanca*. Obtenido de <https://www.buenamusica.com/rata-blanca/biografia>
- Valdizan, R. (2014). *Los 25 años de Rata Blanca en 5 grandes canciones*. Obtenido de <https://elcomercio.pe/luces/musica/25-anos-rata-blanca-cinco-grandes-canciones-174068-noticia/>

ANEXOS

Partes originales del *Cuarteto en E mayor* de Niccolò Paganini

https://drive.google.com/drive/folders/1gMq8kqxm_cTIDckDOiNhS3jPLOa_H40Q?usp=sharing

Análisis armónico del *Cuarteto en E mayor* de Niccolò Paganini

https://drive.google.com/drive/folders/1euXSo4QuQPfMB-A8_PpqsYITfZwaZ5gG?usp=sharing

Arreglo del tema *La leyenda del hada y el mago* de Rata blanca

<https://drive.google.com/drive/folders/11N4UugwbxnsD9723vnxFLtJEwMRrGMSG?usp=sharing>

Arreglo del tema *Guerrero del arcoíris* de Rata blanca

<https://drive.google.com/drive/folders/1HBZ0Cm7ldrZb7mOH7NqoYKZvZ3fsZhCh?usp=sharing>

