

ESCUELA DE MÚSICA

ŧ

+

SIEMPRE ES HOY CON CERATI: COMPOSICIÓN DE TRES CANCIONES BASADAS EN EL ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LOS TEMAS "NACÍ PARA ESTO", "SULKY" Y "TORRE DE MARFIL" DEL DISCO SIEMPRE ES HOY DE GUSTAVO CERATI.

AUTOR

EDISON ALEXANDER ENRÍQUEZ NARVÁEZ

AÑO

2018

ESCUELA DE MÚSICA

SIEMPRE ES HOY CON CERATI: COMPOSICIÓN DE TRES CANCIONES
BASADAS EN EL ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LOS TEMAS "NACÍ PARA
ESTO", "SULKY" Y "TORRE DE MARFIL" DEL DISCO SIEMPRE ES HOY DE
GUSTAVO CERATI.

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

Profesor Guía Mg. Lenin Guillermo Estrella Aráuz

Autor
Edison Alexander Enríquez Narváez

Año

2018

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, Siempre es hoy con Cerati: Composición de tres canciones basadas en el análisis estilístico de los temas "Nací para esto", "Sulky" y "Torre de marfil" del disco Siempre es hoy de Gustavo Cerati, a través de reuniones periódicas con el estudiante Edison Alexander Enríquez Narváez, en el semestre 2018-02, 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".

Mg. Lenin Guillermo Estrella Aráuz CC 1711933695

DECLARACIÓN PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, Siempre es hoy con Cerati: Composición de tres canciones basadas en el análisis estilístico de los temas "Nací para esto", "Sulky" y "Torre de marfil" del disco *Siempre es hoy* de Gustavo Cerati, del estudiante Edison Alexander Enríquez Narváez, en el semestre 2018-02, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

Mg. Jonathan Xavier Andrade Yánez CC 1719814830

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE "Declaro que este trabajo es original, de mi 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." Edison Alexander Enríquez Narváez CC 1725251704

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento a los maestros que han guiado mi camino en esta hermosa carrera, principalmente a Lenin Estrella, Diego Carlisky y David Morris.

DEDICATORIA

A mi madre Olga Narvaez, a mis hermanos Andrés e Israel, a mi querida novia Evelyn Cueva y a Lucianita.

RESUMEN

Este trabajo investigativo se enfoca alrededor de la vida y obra del músicocompositor Gustavo Cerati. Para ello, fue importante destacar los cimientos del rock argentino y su evolución en diferentes etapas del tiempo.

Cerati, integrante de la agrupación de rock en español "Soda Stereo", produjo diversos trabajos discográficos y obtuvo muchos premios alrededor de toda su carrera; uno de sus discos solistas y fuente de investigación para este proyecto, fue el álbum *Siempre es hoy,* que se caracteriza por fusionar el género *rock-pop* y cierta influencia de la música electrónica, dicho álbum fue grabado en el año 2002 y obtuvo el premio *Disco de oro* en Argentina.

Como primer objetivo, se busca determinar la forma compositiva del artista, para ello se realizó un profundo análisis musical sobre tres temas del álbum *Siempre es hoy*: "Nací para esto", "Sulky" y "Torre de Marfil"; donde se identificaron ciertos recursos y coincidencias características. Como segundo objetivo, se utilizó estos recursos en tres composiciones.

Esta investigación aporta a la innovación de música, en cuanto a la fusión pop, rock, electrónica y otros géneros latinoamericanos. La misma que pretende ser difundida a nivel nacional e internacional. Este proyecto pertenece al énfasis de composición de música popular, es por eso, que el producto final engloba dos partes: El trabajo escrito y un portafolio de tres composiciones, basadas en elementos encontrados en la investigación.

PALABRAS CLAVE: Rock argentino, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Siempre es hoy, análisis musical, composiciones.

ABSTRACT

This tesis work focuses on the life and work of the musician-composer Gustavo Cerati. For this, it was important to highlight the foundations of the rock in Argentina and its evolution in different stages of time.

Cerati, member of the rock band "Soda Stereo", produced several record works and won many awards around his career. One of his solo albums and source of research for this project was the album *Siempre es hoy*, that is characterized by merging the rock-pop genre and certain influence of electronic music, this album was recorded in 2002 and won the Golden Record in Argentina.

As a first objective in this work, we seek to determine the compositional form of the artist, for this a profound musical analysis was made on three themes of the album *Siempre es hoy*: "Nací para esto", "Sulky" and "Torre de Marfil"; where certain resources and characteristic coincidences were identified. As a second objective, these resources are use in three compositions.

This research contributes to the innovation of music, in terms of fusion pop, rock, electronic and other Latin American genres. This project belongs to the emphasis of popular music composition, which is why; the final product includes two parts: Written work and a portfolio of three compositions, based on elements found in research.

KEYWORDS: Argentine Rock, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Siempre es hoy, musical analysis, compositions.

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo 1: Marco Teórico: Rock Argentino y Gustavo	
Cerati	2
1.1 Rock "prehistórico" (1957- 1967)	2
1.1.2 Era inicial del "Rock Nacional"	4
1.1.3 Segunda etapa del "Rock Nacional" (1967 a 1974)	5
1.1.4 La era dorada	9
1.1.5 La llegada del punk rock y new wave en Argentina	10
1.2 Biografía de Soda Stereo	11
1.2.1 Inicios de la anda	11
1.2.2 Debut y grabación de su primer álbum	13
1.2.3 Discografía de Soda Stereo	14
1.2.4 La despedida de Soda Stereo	.15
1.3 Vida y obra de Gustavo Cerati como solista	.16
1.3.1 Discografía de Gustavo Cerati en proyectos alternos y solista	.17
1.4 Sinopsis De álbum Siempre es Hoy	24
Capítulo 2: Análisis musical y de los recursos estilísticos	
utilizados en las canciones seleccionadas	.28
2.1 Análisis armónico de los temas	.30
2.1.1 Nací para esto	30
2.1.2 Sulky	.32

2.1.3 Torre de Marfil	34
2.2 Análisis estructural y melódico de los temas	36
2.2.1 Nací para esto	37
2.2.2 Sulky	40
2.2.3 Torre de Marfil	42
2.3 Análisis rítmico de los temas	46
2.3.1 Nací para esto	46
2.3.2 Sulky	47
2.3.3 Torre de Marfil	49
base a los recursos estilísticos identificados	51
3.1 Composición del primer tema "Desenlace de un Sueño" 3.1.1 Estructura del tema "Desenlace de un Sueño"	
3.1.2 Recursos utilizados del análisis	52
3.2 Composición del segundo tema "¿Pronto Será?"	54
3.2.1 Estructura del tema "¿Pronto Será?"	54
3.2.2 Recursos utilizados del análisis	55
3.3 Composición del tercer tema "Te escondes bajo la sombra"	57
3.3.1 Estructura del tema "Te escondes bajo la sombra"	
3.3.2 Recursos utilizados del análisis	
Conclusiones y Recomendaciones	
Referencias	63
Anexos	67

Introducción

Este trabajo investigativo está desarrollado a partir del método cualitativo, donde se ha utilizado varios enfoques de investigación, con la finalidad de recopilar material importante alrededor de la vida y obra de Gustavo Cerati.

Para el primer capítulo, donde se detalla la historia del rock argentino desde sus primeros cimientos, influencias, artistas relevantes de cada época, y sobre todo la importancia que tuvo la banda Soda Stereo en el país y el trabajo como solista que realizó Cerati, se utilizó la investigación documental, a través de libros, revistas, documentos digitales y audiovisuales o cualquier otro registro iconográfico vinculado al artista, además, se utilizó el enfoque biográfico en cuanto la clasificación y orden cronológica de la información encontrada.

El segundo capítulo, abarca el proceso de análisis musical de los tres temas anteriormente mencionados, para esta etapa, se ha utilizado el instrumento de la observación mediante los recursos tecnológicos (videos, cds, conciertos, entrevistas), los mismos, que han ayudado al proceso de transcripción de las canciones las cuales están dispuestas en un registro de partitura. Dichas transcripciones se enfocan principalmente en la estructura, armonía y melodías de los temas, con el fin de hacer una comparativa entre las obras y obtener caracteristicas relevantes que demuestren el estilo y la forma compositiva de Cerati.

Finalmente, en el tercer capítulo, el trabajo concluye en la presentación de tres composiciones: El primer tema "Desenlace de un sueño" tiene un aire de Albazo, que es un género tradicional ecuatoriano. El segundo y tercer tema "Pronto será" y "Te escondes bajo la sombra" correspondientemente, guardan la idea de *rock pop*, al igual que Gustavo Cerati, los cuales están desarrollados para un formato de: Batería, piano, guitarra eléctrica y acústica, sintetizadores, voces y ciertos elementos electrónicos.

Capítulo 1: Marco Teórico: Rock Argentino y Gustavo Cerati

Este capítulo hace un breve recorrido cronológico por la historia del *rock* argentino antiguo o prehistórico, hasta llegar a la era inicial del rock nacional donde se insertan grupos íconos como: Sui Géneris, Serú Girán, Almendra, Los gatos, entre otros; además, se habla de la época dorada del rock argentino después de la dictadura militar donde se aborda al grupo Soda Stereo, que tuvo una fuerte participación en la época de los 80's en Latinoamérica. Se detalla la configuración del proyecto Soda Stereo con el afán de puntualizar la carrera del Gustavo Cerati como solista. En la parte final, se hace una sinopsis y descripciones generales del álbum en solitario *Siempre es Hoy* de Cerati.

1.1 Rock "prehistórico" (1957- 1967)

La escena musical argentina de los años 50 estaba compuesta por tango y folklore. Fue entonces cuando a mediados de los años 50's con la llegada del cine Norteamericano, se estrenaba en Argentina películas de *rock and roll* como: *Blackboard Jungle* y *Rock Around the Clock*, que causaron sensación en la juventud argentina y una alta demanda en la venta de discos en casas musicales especializadas, en este momento, aparece Eddy Pequenino, músico que venía de una escuela de *jazz* sin embargo, decide configurar su estilo musical para tocar *rock 'n' roll* con su nueva banda Mr. Roll y sus Rockers, con la cual grabó el tema cantado en inglés *Saltando en rock*, que atravesó las fronteras porteñas hasta llegar a todas las provincias, generando un importante cimiento en el *rock* argentino conocido posteriormente como "Rock nacional" (Tapia, 2016, párrs. 6-7 y Colao, 1978, Párr. 1).

Figura 1. Eddie Pequenino. Tomado de (Tapia, 2016)

En una entrevista radial realizada a Sandro, el artista menciona con gratitud a Pequenino como el primero en tocar *rock* en argentina, y declara que, aunque a los jóvenes no les gusta esa cronología del rock, Eddie Pequenino fue el precursor de este género. (Oficial, 2011)

Por otro lado, el escritor Mariano del mazo da su punto de vista en el libro *Sandro. El Fuego Eterno* y ubica a Sandro como el primero en poner la piedra basal en la creación del *rock 'n' roll* argentino.

El compromiso de Sandro con el rock and roll fue absoluto. Quedó muy pegado a la caricatura de Elvis, es cierto. Pero se despegó rápidamente. Fue el primer cantante en traer noticias de la obra de Los Beatles y de Bob Dylan y el primero en grabar sus canciones casi en simultáneo con las ediciones originales de los Estados Unidos y Gran Bretaña. (Del mazo, 2018, párrs. 1-3)

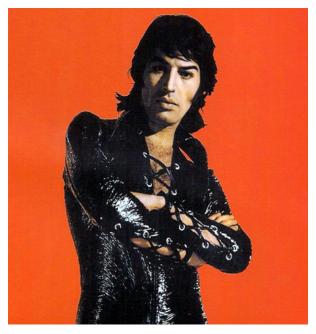

Figura 2. Sandro, Símbolo rockero en los 60's. Tomado de (s.n., 2017)

En la información recopilada podemos ver que hay una cierta discrepancia en los orígenes del rock, únicamente se reconoce a Eddy Pequenino, desde el punto de vista de los rockeros y no tanto a Sandro como uno de los precursores, sin embargo, en febrero de este año aparece un Sandro. El fuego eterno, escrito donde se reivindica el aporte de Sandro como uno de los iniciadores del *rock* argentino.

1.1.2 Era inicial del "Rock Nacional"

El *rock* argentino o "Rock nacional", es el resultado de una ola musical muy amplia aplicada a diferentes variaciones como, por ejemplo: *rock 'n' roll, blues rock, jazz rock*, pop-*rock, punk rock, garage rock, rock psicodélico*, entre otros.

En el año de 1962 se introduce *The wild cats*, una de las primeras bandas argentinas que empiezan a interpretar *covers* (se refiere a una versión de alguna canción ya existente) de grupos modelos del *rock* estadounidense como Chuck Berry y Elvis Presley, más adelante se inclinan hacia el *beat*(ritmo, o sonido que proviene del bombo y bajo) de las bandas británicas *Hollies* y *The*

Animals; además, tocaban canciones traducciones al español de temas *Teen tops* como: "El rock de la cárcel", "Popotitos" y "La Plaga". Finalmente, en el año 1964 la banda empieza a ensayar temas de Litto Nebbia vocalista del grupo, de esta manera, The Wild Cats empieza con sus primeras aportaciones en composiciones inéditas (Bitar M. F., 2006, p. 3).

Figura 3. Litto Nebbia. Tomado de (RCA, 2017)

Posteriormente, en 1964 en el Mar de la Plata y en Buenos Aires, se contagiaban del *limbo-rock*, género interpretado por "El Indio Gasparino" (pseudónimo de Facundo Cabral), compuesto por un estilo musical que tenía letras intranscendentes y que el baile trataba de pasar por debajo de una barra sin perder el ritmo, igual al estilo "Watusi" de las películas norteamericanas. Además, llega la era "beatleneana", época en la cual *The Beatles* llegan a grabar en Norteamérica. De igual forma Piero debuta con canciones italianas que tuvo gran impacto durante todo el año (Bitar M. F., 2006, p. 5).

1.1.3 Segunda etapa del "Rock Nacional" (1967 a 1974)

Luis Alberto Spinetta, músico argentino destacado por darle un giro al *rock* nacional, vivía una época dura, en medio de una cuestión rebelde opuesta a la

dictadura militar, y a los acontecimientos políticos que atravesaba Argentina, en este contexto, se puede rescatar el pensamiento del Flaco Spinetta sobre el *rock*:

Rock no significa más que todas éstas y aquellas capitales excrecentes donde la vida anula a la vida, donde el sonido a veces trae un ensordecedor murmullo: el de las gargantas humanas. Y está el roll, el movimiento de esa mirada de roca que sólo busca salir de sí misma para irse siendo piedra. Más allá de los cursos de la decadencia de la civilización. (Bitar M. F., 2006, p. 2)

En 1967 nace una trilogía musical: Los Gatos, Manal y Almendra. Almendra, banda que tuvo una gran participación en eventos importantes como la temporada veraniega en Mar del Plata, el Festival de la Canción de Lima, Perú, y el Festival Pinap, organizado por la revista homónima. La agrupación graba un álbum importante donde, destaca la canción "Muchacha ojos de papel", fanáticos catalogan a la misma, como la mejor canción de la historia del rock argentino. Desafortunadamente la banda se separa a finales de los 70's. Una de sus últimas presentaciones tuvo lugar para diez mil personas y fue en el festival B. A. (Bitar, 2006, p. 174).

En abril de 1968 aparece la revista *Pinap* con amplia información sobre *The Rolling Stones* y *The Beatles*, también información importante sobre bandas nacionales como Los Gatos, Los abuelos de la nada, Manal y Almendra, bandas que tuvieron una fuerte influencia de la banda británica *Cream*, del conjunto de Eric Clapton, Jonny Winter y bandas norteamericanas (Bitar, 2006, pp. 39-73).

Mientras tanto en el año de 1967 se forma la banda Sui Géneris que resulta de la unión de dos grupos musicales como *To Walk Spanish* (Charly García) y *The Century Indignation* (Carlos Piegari y Carlos Alberto Nito Mestre), ambas bandas motivadas bajo la influencia de grupos como *The Beatles, The*

Rolling Stones y The Byrds, más tarde Beto Rodríguez, Rolando, Juan Bellia y Alejandro *pipi* Correa forman parte de la agrupación Sui Géneris (Bitar M. F., 2006, p. 28).

Figura 4. Sui Generis. Tomado de (Gassi, 2017)

Gustavo Santoalla hace su aparición en 1967, iniciándose profesionalmente con el grupo "Arcoíris" en la cual amalgama música tradicional latinoamericana y *rock*, convirtiéndose en un importante icono en el rock nacional en Argentina. Su visión como productor y compositor musical lo llevan más a delante, a conquistar la industria del cine, permitiéndole ganar dos veces el premio óscar entregado por la *Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood*. (Misetich, 2017, párr. 1)

Raúl Alberto Antonio Gieco conocido como "León Gieco" quién a sus inicios se presentaba con un grupo de folklore en el colegio y paralelamente tenía una banda que hacían *covers* de grupos como: *The Beatles, Rolling Stones*, y otros artistas importantes que causaron un alto impacto en Argentina. Finalmente "León" gana un significativo concurso en el año de 1965 en canal 5

de rosario. Mas tarde en el 69' empieza a relacionarse con bandas reconocidas como: Los Gatos y Gustavo Santaolalla. En 1974, forma el grupo La Banda de los Caballos Cansados y paralelo a esto la banda PorSuiGieco, junto a Charly García, con quien graba un disco importante en 1976 que le permite obtener mucho éxito (Gassi, 2017, p.117).

Por otra parte, la separación de Sui Generis se concreta en 1975 debido a un desgaste físico de la banda y a la falta de viajes por el exterior, estaban cansados de hacer shows en los mismos círculos de siempre, así lo menciona el vocalista de la banda Nito Mestre. "En ese momento yo retire mi apoyo unos meses antes porque estaba aburrido de lo que estaba pasando: no salíamos al extranjero, estábamos en el año 75, nadie sacaba discos afuera. Estaba harto de hacer los mismos círculos de show" (Guzmán, 2014, párr. 15).

Spinetta conforma la banda Pescado Rabioso en 1971, después de la disolución de Almendra. Pescado Rabioso tuvo la oportunidad de presentar su música en la película *Hasta que se ponga el sol* en 1972, dirigida por Aníbal Uset. En 1973, la banda decide separarse y Luis *El Flaco* Spinetta toma un rumbo diferente, esta vez con la agrupación Invisible, con la cual presenta la canción *Durazno Sangrando* en el *teatro Coliseo* en 1975. Un año más tarde lanzan su tercer y último disco *El jardín de los presentas*, despidiéndose de la escena musical (Gassi, 2017, p. 421).

Figura 5. Luis Alberto Spinetta. Tomado de (Salegh, 2018)

1.1.4 La era dorada

La dictadura militar empieza en el año de 1974 hasta 1983 donde el rock nacional llega a tener mayor acogida, antes ocupado por el rock anglo, este elevado crecimiento, rápidamente es categorizado como censura por parte de la junta militar, debido a que toda la juventud empieza a tener una gran adicción por el rock, por lo tanto, se convertirían en jóvenes subversivos, por esta razón, el rock fue censurado. En 1979 la banda Serú Girán presenta el disco *La grasa de las Capitales*, que era un álbum donde hablaba del imaginario social, las represiones y el estancamiento en Argentina. En el tema *viernes 3 Am*, se puede descifrar momentos oscuros que pasaba el país, "fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza", "todo el mar en primavera". Esta canción pasó a formar parte de la lista de temas de difusión prohibida (Favoretto, 2014, pp. 1-10).

El rock nacional constituyó más una cultura que un género musical. Los músicos de *rock* tenían muchas trabas para acceder a sellos discográficos, y cuando lo conseguían tenían que cambiar letras, repertorios y obtenían muchas frustraciones con los productores. El único que tuvo oportunidad de tener continuidad de grabaciones fue León Gieco, sin embargo, siempre tuvo que pelear con el gobierno por las letras de sus canciones (Favoretto, 2014, p. 10).

En 1983 en la guerra contra Inglaterra, el gobierno se da cuenta que el *rock* tiene una participación política y social importante en la juventud, y decide dar espacios para el desarrollo de esta música. Sin embargo, los espacios son aprovechados para expresar el descontento en contra de la dictadura que vivía el país (Favoretto, 2014, párr. 1).

La era dorada del rock nacional argentino llegó en el año 1982, a causa de *La Guerra de las Malvinas*, el gobierno intentó mantenerse en el poder mediante la manipulación popular. Durante la guerra, se prohíben temas cantados en inglés y se prioriza la música cantada en castellano, esto dio la pauta para que las radios descubran una amplia discografía del rock en castellano. Así, los temas más escuchados fueron *Botas sucias*, de los

españoles Barón Rojo, *Ayer te vi,* de Rada, *Ando rodando*, de Santaolalla, *Va por vos*, de Zas, *Sólo le pido a Dios*, de León Gieco, entre otras. Además, se logra escuchar piezas importantes olvidadas, a causa de una prohibición impuesta por el gobierno sobre difundir algunos temas por radios como: *Materia Gris, todo volvió a fluir*, entre otras, de esta manera, se revitaliza el rock nacional argentino en el país. Por otro lado, miles de jóvenes soldados fueron enviados a la guerra con pésimas condiciones y con mala información de la situación. Luego de cientos de muertes y difíciles combates, los ingleses ganaron la batalla. Esto hizo que la junta militar se retirara del gobierno. (Bitar, 2006, pp. 152-153).

1.1.5 La llegada del *punk rock* y *new wave* en Argentina

La influencia de bandas como The Clash, The Cure y U2, causaron un fuerte impacto en el rock argentino. La primera banda de punk en lograr repercusión fue Los Violadores, más adelante tuvieron que cambiarse de nombre a "Los Voladores" debido a la censura que impartió la dictadura militar. También, Los Twist aparecen en 1982 y graban un disco en la productora de Charly García, junto a Andrés Calamaro al piano como músico invitado. Por otro lado, la banda Sumo debuta el 28 de marzo del mismo año en el Festival Rock del Sol a la Luna, era una banda de rock inicialmente, en 1985 deciden inclinarse por el Reggae y rock medio "pesado". De igual manera, Los Abuelos de la Nada, empiezan a sobresalir con su primer álbum, el cual fue grabado y promocionado por Charly García, esta banda estuvo integrada por: Cachorro López, Gustavo Bazterrica, Daniel Melingo, Polo Corbella, y Andrés Calamaro, quién llevó la banda al sonido más pop y new wave de los 80's; Calamaro compuso dos de los temas más importantes del grupo: "Sin Gamulán" y "Mil Horas" (Bitar, 2006, p. 159; Jalil & Martelli, 2006, p. 50 y Gassi, 2017a, p. 38, 2017b, p. 256, 2017c, p. 457).

La agrupación argentina Zas, ganó un fuerte reconocimiento y prestigio, al ser escogidos como teloneros de la banda *Queen* en el *Estadio de Vélez* el 28 de febrero de 1981, era muy notorio su imparable ascenso de popularidad.

Por otro lado, Soda Stereo, banda conformada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti; incorporaban en el rock, ritmos "bailables", con estilos nuevos denominados "clics modernos". En octubre de 1984, "Soda" lanza su primer álbum, en un evento organizado por la *Agencia Rodríguez Ares*, mismo que se llevó a cabo en un lugar de comida rápida de la cadena *Pumper Nic*. Además, tuvo la oportunidad de tocar en el club Atlético, *Vélez Sarsfield* junto a: Nina Hagen, *Inxs*, Charly García, Virus, sumo, entre otros (Gassi, 2017, p. 33 y Gassi, 2017, p. 200).

1.2 Biografía de Soda Stereo

A comienzos de 1982 una banda argentina compuesta por tres jóvenes soñadores, inspirados por bandas como: *The Police y Televisión*, emprenden un camino musical donde combinan la fuerza del punk-rock con melodías al estilo *reggae* y *ska*, posteriormente se inclinan por una onda más "Pop", esto se refleja en cada uno de sus álbumes. Soda Stereo llevó el rock a multitudes en toda Latinoamérica y alcanzó millones de fanáticos durante la época de los 80's (Gassi, 2017, p. 200 y Heath, 2014, Párrs. 1-3).

1.2.1 Inicios de la banda

A finales de los 70's Gustavo Cerati entra a la facultad de periodismo y publicidad en la *Universidad del Salvador*, en medio de amigos melómanos y gente muy influyente en música "rara" que en ese momento nadie conocía, conoce a Héctor Pedro Juan Bosio Bortolotti más conocido como "Zeta" Bosio, debido a que siempre era último en llegar a cualquier lado, Zeta volvía de un crucero donde trabajaba tocando el bajo como músico de una orquesta, dominaba algunos géneros a causa de que el buque de la armada siempre se anclaba en un puerto diferente, y tenía que tocar canciones tradicionales del país que arribaban. (Morris, 2015, pp. 35 - 36).

En 1980, la banda *The Police* visitó Argentina para presentar *Zenyattà Mondatta*, que era su tercer álbum. Esta agrupación fue de gran inspiración para Cerati y Zeta en cada uno de sus grupos. Compartieron algunas

experiencias en Uruguay donde *The Morgan* banda de Zeta tocaba en un bar llamado "La Olla" y la banda de Gustavo, *Sauvage* en un bar en *Punta Este*; pocos meses después, Zeta integra a Andrés Calamaro y a Cerati en su banda, sin embargo, Calamaro abandona el grupo y decide formar parte de Los Abuelos de la Nada, provocando así, la disolución de *The Morgan* (Morris, 2015, p.37).

La pasión musical de Zeta y Gustavo era muy grande que continúan haciendo música en el cuarto de ensayo de la familia de Bosio, más adelante, se suma un tercer integrante a la banda, Charly Alberti, hijo del baterista de jazz y música caribeña Tito Alberti; por lo que, el sueño de formar una agrupación al estilo de *The Police* en un formato musical de tres músicos: guitarra, bajo y batería estaba completo (Morris, 2015, pp. 39 - 40).

Figura 6. Soda Stereo en sus primeros ensayos. Tomado de (Morris, 2015)

Paralelamente al crecimiento la agrupación, en el año de 1982 en pleno conflicto con los británicos por Las Malvivas, se organizaba un concierto denominado *Mucho Rock por Algo de Paz,* donde se presentaron artistas como: León Gieco, Charly García y Luis Alberto Spinetta, este evento tenía

como objetivo reclamar por la paz y la violación de los Derechos Humanos, sin embargo, el verdadero objetivo era crear una emboscada por parte del gobierno para alentar a la juventud rebelde a formar parte de la Guerra (Morris, 2015, pp. 40 -41).

1.2.2 Debut y grabación de su primer álbum

En búsqueda de un cuarto integrante la banda hace varias audiciones de guitarristas, tecladistas y saxofonistas. Se grabaron las primeras canciones como: "Dime Sebastián", "Jet -Set" y "Debo Soñar". Sin embargo, la actitud celosa e impenetrable por parte de la banda terminaba alejando a los músicos que iban a probarse. Richard Coleman que también había adicionado y que tocó un par de semanas con el grupo, admiraba la forma de trabajo y el talento de Charly, Zeta y Gustavo, pero tampoco sentía un protagonismo mayor y decide dejar la banda, sin antes recomendarlos que los tres eran suficientes para el proyecto y, además, deberían tocar en vivo ya que la propuesta musical era nueva e innovadora y que otra banda podría arrebatarles la idea (Bitar, 2017, pp. 14 -15)

Su primera presentación se llevó a cabo en la fiesta de Alfredo Lois, amigo de la banda que empezaba a interesarse por la imagen del grupo. Se hacían llamar Los Estereotipos, tocaban composiciones propias y un par de covers en fiestas de amigos. El nombre Soda Stereo nace de la búsqueda de un juego de palabras que se platearon Zeta y Cerati. En Julio del 83'debutaron con el nombre oficial en la discoteca *Airport*, donde había desfile de modas y barra libre de cerveza. Luego, se presentaban cada fin de semana en el *Stud Free Pub;* fue entonces cuando Horacio Martínez, un cazatalentos de la discográfica CBS famoso por reclutar a las primeras bandas de rock nacional como: Los gatos, Los Beatniks, Tanguito y Moris, les propone firmar un contrato con la disquera. En poco tiempo Soda estuvo compartiendo escenario con grandes bandas como: Sumo, Los Twist, entre otras. (Morris, 2015, pp. 44-45).

Finalmente, Carlos Rodríguez Ares, empieza a manejar a la banda y consigue negociar con CBS para grabar el primer disco de Soda Stereo. Fue en agosto de 1984, cuando salió el vinilo con once temas cargado de mucha innovación, que lograron despertar una nueva era musical, no tenía nada que envidiar a una banda extranjera de "pop-new wave neorromántica" (Morris, 2015, pp. 46-49).

1.2.3 Discografía de Soda Stereo

Después haber grabado el primer álbum denominado *Soda Stereo*, hacen varias presentaciones. Una de las más importantes fue cuando compartieron escenario junto a Fito Páez y Git y autobús, ya que Alberto Ohanian que fue manager de Spinetta observó el show y quedó encantado con Soda, sobre todo con la voz de Cerati. Ohanian sería el encargado de llevarlos a un nivel más alto (Morris, 2015, pp. 51).

Cerati sentía que el primer disco de Soda Stereo no representaba el sonido de la banda. Estaba muy metido en sonoridades diferentes, influencias que venían de grupos como: *The Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode, David Bowie*, entre otras. Con este nuevo conocimiento graban su segundo álbum *Nada Personal*, un disco que sobrepasó las ventas del primero y, además, mostraba un sonido más oscuro y una evolución compositiva por parte de Cerati. Luca Prodan, integrante de la banda Sumo, criticaba el trabajo de Gustavo en todo momento, intentaba llamar la atención de los medios de comunicación, ya que Soda Stereo estaba en pleno auge y Sumo en decadencia (Morris, 2015, pp. 53 -55).

En noviembre del 86 aparece su tercer álbum Signos ya como Disco de Platino, tenía varios pedidos por más de 60 mil copias por parte de las disqueras argentinas, mientras las revistas famosas catalogaban a Soda Stereo como mejor banda, mejor disco, mejor actuación y a Cerati como mejor cantante. Desde la gira de su tercer álbum Soda Stereo tuvo muchos reconocimientos y su carrera artística sobrepasó los límites que cualquier banda hubiera alcanzado (Morris, 2015, pp. 67-68).

A continuación, se detalla en una tabla con los álbumes principales de la banda y algunos de los reconocimientos alcanzados:

Tabla 1. Discografía de Soda Stereo.

N	Álbum	Año	Disquera
1	Soda Stereo	1984	CBS
2	Nada Personal	1985	CBS
3	Signos	1986	CBS
4	Doble Vida	1988	CBS
5	Canción Animal	1990	CBS
6	Dynamo	1992	Sony Music
7	Sueño Stereo	1995	BMG
8	Confort y Música para Volar	1996	BMG
9	El Último Concierto (A y B)	1997	Sony Music/BMG
10	Me Verás Volver	2008	Sony BMG

En conclusión, Soda Stereo destacó en diversos aspectos, ganó varios premios y reconocimientos, entre los más importantes: Discos de platino, Discos de Oro, reconocimientos en distintas categorías de revistas, premio *Legend* por su trayectoria música, Antorcha de Plata en *Viña del Mar* del 87', entre otros, esto permitió que la banda permanezca en escena durante muchos años (Risso, 2018, p. 1; Morris, 2015, p. 68; SodaStereo, 2018, p. 1 y Gassi, Soda Stereo, 2017, p. 200).

1.2.4 La despedida de Soda Stereo

Después de varios años de anécdotas y experiencias la banda sufre un deterioro, un desgaste muy grande por parte de la pieza creativa del grupo, Gustavo Cerati. Una mañana de 1 de mayo Soda Stereo anunciaba su

separación a través de una carta que Cerati escribió para la revista *Clarín*, la cual contenía palabras muy profundas del artista, recalcaba su profunda tristeza, sin embargo, estaba decidido a dejar la banda por motivos de conflicto, disentimientos y diferencias musicales entre los integrantes, comprometían el equilibrio que Soda llevaba. Cerati creía que la banda se había vuelto un peso muy fuerte y que él no tenía por qué hacerse cargo. Finalmente, "cortar por lo sano" es la expresión que Gustavo utilizó para despedirse de todos sus fans que lo apoyaron durante toda la carrera de Soda Stereo (Morris, 2015, p. 111 y FlacoStereo, 2017, p. 1).

Después de quedar en acuerdo con la separación Charly, Zeta y Cerati, deciden hacer *El último Concierto* como despedida de Soda Stereo, estaban muy agradecidos con todos sus fans, que hicieron posible este sueño. Por esta razón organizaron el show del adiós en estadio *River Plate* en Buenos Aires, ciudad que los vio nacer y que fue el sitio de donde salieron, Los tres músicos disfrutaron de ese momento, se sintieron orgullosos de haberlo podido pasar y de lo que esa presentación significaba para mucha gente que apoyo a la banda durante toda su carrera musical (Aboitiz, 2012, pp. 111-112).

Figura 7. El último concierto de Soda Stereo. Tomada de (vicksaraujov, 2015)

1.3 Vida y obra de Gustavo Cerati como solista

Gustavo Ardían Cerati, nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires, aprendió a tocar la guitarra a los nueve años, con temas sencillos como "Yo vendo unos ojos negros", a los doce años formó su primer grupo con dos amigos que vivían cerca de su barrio. A los dieciséis, formó otra banda denominada Koala donde pone en práctica géneros cono el funk y el R&B,

participa por primera vez en el concurso de *La Canción Navideña, en su colegio* donde León Gieco y Carlos Cutaia formaban parte del jurado. Empieza a tocar "Blowing in the Wind", un cover de Bob Dylan, el cual le permite presentarse en algunas iglesias de la ciudad (Bitar, 2017, p. 5 y Morris, 2015, p. 32).

Figura 8. Cerati en una de sus primeras presentaciones. Tomada de (Morris, 2015)

Cuando Gustavo termina el servicio militar en 1979 tenía apenas 19 años y su sueño era ser músico. Entra a la universidad en la Facultad de Publicidad donde conoce a Zeta Bossio, y más adelante se suma Charly Alberti a su grupo, con quienes forma Soda Stereo, banda que lo convertiría en un ícono en toda Latinoamérica (Morris, 2015, p. 35).

1.3.1 Discografía de Gustavo Cerati en proyectos alternos y solista.

Colores Santos

Cuando Gustavo Cerati atravesaba por un momento muy duro debido al estado de salud de su padre, realiza un primer álbum en colaboración, Colores Santos, junto a Daniel Melero, tecladista y autor del famosísimo tema "Tratame Suavemente" que fue parte del repertorio de Soda Stereo; paralelamente, se grababa el disco Dynamo de Soda. *Colores Santos* tenía una fusión entre *Tecno* (género de música electrónica) por parte de Melero y lo que respecta a rock, se encargaba Gustavo. En pleno auge de los *samplers*, *Colores Santos*

fue un disco hecho con capas de sonidos, ambientes que buscaba Daniel con una suma de efectos de guitarra a partir de una base que era de un órgano (Aboitiz, 2012, p 25-27 y Saez, 2018, p. 1).

Figura 9. Portada de *Colores Santos*. Tomado de (Saez, 2018)

• Amor Amarillo

La grabación del primer álbum solista de Cerati fue *Amor Amarillo*, se llevó a cabo en 1994, y fue acreedor a disco de Oro y de Platino en Argentina. Grabado gran parte del material en Chile, mezclado en Argentina y algunos detalles entre los vuelos de avión. Este álbum solista fue muy íntimo para el artista debido a que estaba en espera del nacimiento de su hijo, que fue la gran fuente de inspiración para el este material (Aboitiz, 2012, pp. 57-59 y Saez, 2018)

Figura 10. Portada del álbum *Amor Amarillo*. Tomado de (Saez, 2018)

Plan V

Otro de los proyectos de Cerati fue Plan V, los integrantes de esta agrupación eran amantes de la música electrónica, todos vivían en diferentes lugares como: Alemania, Chile y Argentina. Lanzaron dos álbumes en 1996: el primero solo Plan V en esencia y el segundo, Plan V con *Black Dog* una banda europea de música electrónica, este álbum contenía dos temas de cada banda y remixes mutuos. Cerati se libera con este proyecto electrónico, abre su mente para tratar de sobrepasar todos los problemas que estaba viviendo con Soda Stereo (Aboitiz, 2012, pp. 131-132).

Figura 11. Portada del álbum Plan V. Tomada de (Saez, 2018)

Figura 12. Portada del álbum Plan Black V Dog. Tomada de (Saez, 2018)

Ocio

En el año 2000 Gustavo Cerati y Flavio Etcheto, juntan sus conocimientos electrónicos para formar Ocio, un proyecto que nace cuando Cerati observa una presentación de Flavio y queda encantado con su manera de componer. Después de algunos ensayos lanzan Medida Universal, álbum cargado de polirrítmias, con mucho aire y un pulso heredado del *House* (Aboitiz, 2012, pp. 143-144).

Figura 13. Portada del álbum Medida Universal. Tomado de (Saez, 2018)

Bocanada

En 1999, El álbum *Bocanada* fue acreedor a disco de oro en Argentina, aparece en las radios nacionales con la canción "Raíz", una canción que tiene una mezcla de tecno y folklore sobre una base de bolero, fue un reto muy alto, ya que bandas como Bersuit, La Renga, Los Piojos estaban en pleno auge, y tenía todos los shows y entrevistas para ellos. *Bocanada* fue una transición muy importante para el artista, lo lanza al mercado una vez que estuvo fuera de Soda Stereo, fue un símbolo de libertad, hizo lo que sentía, dejó a un lado la promoción y los protocolos de un "solista" que busca el éxito encasillándose en componer alrededor de lo que está de moda. Además, las melodías y las armonías del álbum tienen un tono de melancolía eufórica, el ritmo rock es reemplazado por uno más funk con un *leitmotiv* (melodía o idea fundamental de una composición) que se repite por todo el disco. *Bocanada* es un álbum romántico, todas las canciones tienen un "toque" melancólico, pero, en su

desarrollo tienden a la felicidad, además, posee mucho espacio con el afán de que los sonidos creen imágenes (Morris, 2015, p. 127 y Aboitiz, 2012, pp. 154-160 y 211).

Figura 14. Portada del álbum Bocanada. Tomado de (Saez, 2018)

+ bien

En el 2001 Gustavo Cerati debuta como actor junto a Ruth Infarinato en la película + bien de Eduardo Capilla, misma que, fue sonorizada con música producida por Cerati con la colaboración de Leandro Fresco y Claudia Oshiro, paralelo a esto, Gustavo pulía el álbum *Siempre es Hoy*, en su Home Studio. Más adelante musicaliza *Solo por Hoy* una película producida por Ariel Rotter, la música es totalmente instrumental (Aboitiz, 2012, pp. 201-211).

Figura 15. Portada del álbum +bien, Tomado de (Saez, 2018)

• Siempre es Hoy

Este álbum fue creado en el año 2002, cargado de mucha dinámica (ritmo y potencia), a diferencia de la sutileza de su segundo trabajo discográfico, *Bocanada*. Este disco es muy extenso y tiene un aire más rockero con cierta influencia electrónica; en cuanto al proceso de composición, empieza por el ritmo y una parte armónica muy pequeña, hasta llegar a su desarrollo. Mas adelante, se detallan datos más específicos, ya que todo este trabajo investigativo gira alrededor de dicho álbum (Aboitiz, 2012, pp. 233-235).

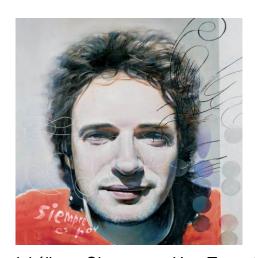

Figura 16. Portada del álbum Siempre es Hoy. Tomada de (Saez, 2018)

Ahí Vamos

Para Gustavo Cerati, fue todo un desafío crear este álbum ya que, después de haber compuesto varios temas y discos era el momento de romper con ciertos métodos utilizados, porque las canciones empiezan a parecerse entre sí. Dio la vuelta todo, para que la fluidez sea más orgánica. *Ahí Vamos* es un disco donde el artista levanto mucho los tempos para que las cosas estén más aceleradas. Es por eso que aparecen temas muy explosivos y rockeros. En cuanto a la forma estuvo pensado a la forma clásica de la canción: estrofa, estribillo, puente. Fue un disco con más dirección, esta vez no era muy heterogenia como los demás; este álbum tiene un sonido fuerte de guitarra eléctrica, tiene una sonoridad muy clásica, es más guitarrero, abarca 13 temas, muchos de las canciones las hizo con su hijo Benito Cerati. Por otro lado, es un

disco que ganó varios premios: disco de platino en argentina, disco de oro en México (Aboitiz, 2012, pp.300-301)

Figura 17. Portada del álbum Ahí Vamos. Tomada de (Saez, 2018)

Fuerza Natural

Después de un reencuentro con soda Stereo y compartir una gira en el 2007 y 2008 con ellos, Cerati siente la necesidad de hacer un nuevo álbum, para esto se dio un tiempo de tranquilidad. Este último álbum tiene mucha libertad estilística, de letras,

El último trabajo que compuso fue *Fuerza Natural*, es el que más música tuvo debido al esfuerzo y dedicación que se plantee el artista, por un lado, es rockero y por otra es folk además tiene ambiente, psicodelia, cosas infantiles, mucho amor, casi no se habla de odio. (Aboitiz, 2012, pp. 357-358)

Figura 18. Portada del álbum *Fuerza Natural*. Tomada de (Saez, 2018)

Después de una pequeña reseña de los discos solistas de Gustavo Cerati, nos enfocamos en el álbum *Siempre es Hoy,* que es utilizado para el desarrollo de este trabajo investigativo, donde se describen todos los detalles del disco de manera muy minuciosa, para tratar de comprender la composición y el estilo del artista.

1.4 Sinopsis De álbum Siempre es Hoy

Gustavo Cerati, es un artista que le gusta renovar su sonido en cada álbum por esta razón, sus trabajos plantean cosas diferentes entre sí. Después de haber compuesto *Bocanada* y +*Bien* que salieron prácticamente a la par, aparece *Siempre es hoy* a finales del 2002, albúm que fue planificado en dos etapas, la primera, donde la banda hizo mucha música durante días y noches, una especie de *reality show* en un estudio rentado, y la segunda, donde escogieron lo mejor que se había logrado en la primera etapa para llevarlo al proceso de grabación y mezcla; la creación de este disco tardó mucho en comparación con álbumes anteriores, la primera parte fue grabado en el estudio *Del Cielito* donde salieron más de veinte canciones producto de *jams* realizados con la banda, empezaron con lo más primitivo como el ritmo y una leve armonía, debido a que Cerati quería realizar un disco más rítmico y potente, que a diferencia de *Bocanada* fue más sutil (Morris, 2015, p. 139 y Aboitiz, 2012, p. 231-233).

Siempre es Hoy, Gana un disco de Oro en Argentina, es un álbum que abarca la vida: amor, desamor, enojo, dulzura, es un disco muy directo y claro, muy íntimo, pero también extrovertido, uno de los trabajos más potentes, groovy y rockero de Cerati. El formato musical está compuesto por: Batería, bajo, guitarra, teclados, voces; el ritmo es llevado hacia el *Groove* (sensación rítmica) del *Hip-hop*, la armonía está relacionada con el rock y representada con las guitarras, y la melodía es más cercana al Pop. Toda la banda tuvo importante participación en cuanto a la creación del álbum. (Aboitiz, 2012, pp.235-236).

La alineación de la banda está compuesta por:

- Gustavo Cerati: voz, guitarras, sintetizadores, MPC (secuenciador y caja de ritmos), Piano Rhodes, bajo y programaciones.
- Flavius Etcheto: efectos y samplers, trompeta y guitarra.
- Leandro fresco: coros, sintetizadores, samplers, Piano Rhodes y percusión.
- Fernando Nalé: bajo y contrabajo.
- Pedro Moscuzza: batería y percusión.
- Javier Zuker: scratches y loops.

Además, participan músicos invitados como:

- Charly García: Piano y sintetizadores en los temas "Vivo" y "Sudestada".
- Domingo Cura: Bombos en "Sulky".
- Déborah de Corral: voces en "Casa" y "Torre de marfil". Silbido en "Altar".
- Camilo (Tea-time): rap en "Altar".

El álbum está compuesto por 17 temas que son:

Cosas imposibles, No te creo, Artefacto, Nací para esto, Amo dejarte así, Tu cicatriz en mí, Señales luminosas, Karaoke, Sulky, Casa, Camuflaje, Altar, Torre de marfil, Fantasma, Vivo, Sudestada, Especie. Todos los temas fueron compuestos por Gustavo Cerati; excepto en las pistas (1, 3, 10 y 14) donde hubo colaboración de Etcheto, y en la pista 12 de Etcheto, Castaldi y Lira.

La producción y coproducción fue realizada por Gustavo Cerati junto a Toy Hernández de la banda Control Machete y Sacha Triujeque como ingeniero de mezcla. Fue grabado entre abril del 2001 y septiembre del 2002 en los estudios: Del Cielito, Capitán, Santino y El Pie. El diseño de tapa la realizó

DDC, Pinturas: Diego Gravinese, Gráfica y arte digital: estudio Sofía Temperley. Manager: Fernando Travi y Direccion a&r: Afo Verde (Saez, 2018).

En cuanto a letras Cerati escribía lo que le estaba pasando en ese momento, trató de ser lo menos metafórico posible, Argentina pasaba por serios problemas financieros, por eso Cerati trataba de responder con mucha sinceridad, envuelta en fantasía, imaginación, purificación, y más. Siempre buscando musicalidad y las palabras más apropiadas. Además, el artista cuenta las experiencias de su vida, por ejemplo, la separación de su esposa que estaba pasando, la participación de varios proyectos, su nueva relación, toda esta combinación deja al oyente un espacio de fantasía para que éste pueda completarlo y provocar algo en él (Aboitiz, 2012, pp. 243-244).

El título del álbum fue inspirado, en muchas cosas que pasaba Gustavo Cerati. Y la idea de que el tiempo más importante es aquí y ahora. Que cuando las cosas se proyectan demasiado no salen como uno las desea. "Hoy es una ventana para siempre, pero hoy no es tampoco siempre, pero ¡siempre es hoy! (Aboitiz, 2012, pp. 249-250).

Figura 19. Premio obtenido en Argentina. Tomada de (FlacoStereo, 2017)

La canción" sulky", pista n.º 9, fue muy importante para Cerati, puesto que, Domingo Cura, uno de los percusionistas más destacados del folklore

argentino graba la base rítmica de la canción; al inicio Cerati quería utilizar un sample de Cura tomado de un vinilo antiguo; pero al final, decidió grabar en vivo al creador de este material; era un bombo "legüero" con aire de chacarera y algunas variaciones de esta, que marcan el pulso de toda la canción (Aboitiz, 2012, pp. 256-257 y Cerati, 2002, pista n.º 9).

Por otro lado, las canciones "Nací para esto" y "Torre de Marfil", pista n.º 4 y n.º 13 correspondientemente, tiene una onda más *Pop- rock*, además, denotan las influencias electrónicas del artista.

En conclusión, de este primer capítulo después de una detallada explicación sobre la vida y obra de Gustavo Cerati, este proyecto se enfocará en el análisis musical y estilístico de los temas mencionados anteriormente, donde se hará un análisis profundo sobre las tres obras mencionadas, con el afán de comprender y descifrar el modo compositivo del artista para entender el estilo que lo caracterizaba.

Capítulo 2: Análisis musical y de los recursos estilísticos utilizados en las canciones seleccionadas.

Por medio del método cualitativo de observación tecnológica y los modelos de análisis en cuanto al entendimiento compositivo; se hará un profundo estudio de las tres canciones propuestas en este proyecto.

A través del método cualitativo de observación se realizará la clasificación e indagación de los elementos utilizados en la creación del álbum *Siempre es Hoy,* así como el formato musical de la banda y los recursos tecnológicos.

Para abordar la fraseología de una curva melódica, se aplicará el método propuesto por Alejandro Martínez, que netamente se enfoca en el entendimiento motívico de una melodía (Martínez, 2012).

La composición de una curva melódica será analizada bajo el trabajo de la microforma de Guillo Espel, donde habla sobre contrapunto, el motivo, los intervalos, inicio y fin de frase, entre otros; además, se utilizará el análisis Shenkeriano donde hace alusión a que, toda composición en su estructura general siempre está supeditada a la simplificación y a un primer elemento generatriz, refiriéndose al motivo melódico (Espel, 2009, pp. 51-72 y Cetta, s.f., pp. 2-5).

Para sustentar conceptos de armonía básica nos apoyaremos del libro *Armonía Funcional* De Claudio Gabis, donde habla sobre armonía tonal funcional, armonía modal, centro tonal, el uso de las tensiones, modos gregorianos, entre otros, que ayudarán a clarificar el planteamiento compositivo de Gustavo Cerati (Gabis, 2006).

En cuanto a la estructura de la forma de una obra, se fundamentará con el estudio de William Caplin *Musical Form, Forms & Formenlehre,* donde hace una jerarquización muy clara en cuanto a: Progresiones, cadencias, ideas motívicas, ritmo y dinámicas, analiza obras clásicas, sonatas, canciones, conciertos (Press, 2010).

Para el estudio rítmico, se aplicará una estrategia de observación directa y un análisis comparativo, con el afán de obtener las formulaciones rítmicas utilizadas en las tres canciones.

Se ha realizado una transcripción detallada de las canciones, donde se puede evidenciar información relevante para el proceso final de composición. Primero hablaremos de la armonía utilizada, por lo cual, se abordará el concepto básico de armonía modal y así, facilitar la explicación del planteamiento armónico.

La música modal es muy amplia en posibilidades, provocan climas muy envolventes y sonidos diferentes. Aunque muchas veces se piensa que la armonía modal es limitada con respecto a la Armonía tonal funcional, la modal también tiene su encanto (Gabis, 2006, pp. 243-244).

Para referirnos a los acordes utilizaremos el Cifrado americano y para describir notas de una melodía como la voz, líneas y solos de guitarra o piano utilizaremos el Cifrado latino.

Tabla 2. Cifrado americano y Latino.

Cifrado Americano	Cifrado Latino
7	26
С	Do
D	Re
Е	Mi
F	Fa
G	Sol
А	La
В	Si

Por otro lado, para referirnos a grados de un modo, utilizaremos números romanos (I, II o bII, III o bIII, IV, V, VI ó bVI, VII ó bVII) acompañados de una calidad: Xmaj7, Xm7 o X-7, X7, XmMaj7 o X-maj7, con respecto a *chord tones* (Notas del acorde) *y* tensiones son establecidos con números arábigos con la excepción de la raíz representada con la letra R. (Raíz=R, Tercera=3, quinta= 5, séptima=7); (novena=9, oncena=11, trecena=13).

2.1 Análisis armónico de los temas:

A continuación, se profundiza la relevancia armónica de las canciones "Nací para esto", "Sulky" y "Torre de marfil", del álbum *Siempre es hoy,* a través del siguiente análisis musical planteado. Primero empezaremos por la canción "Nací para esto".

2.1.1 Nací para esto

Se ha podido determinar que hay una búsqueda de texturas y color a través de armonía modal. A continuación, se detalla los modos empleados en cada sección de la canción.

El Intro de la primera canción se divide en dos partes "a" y "b"; la parte "a" empieza con un *pad* (es un colchón armónico que generalmente lo hace un teclado) en el sintetizador con el acorde de (D) mayor durante seis compases; luego, en la parte "b" se nota claramente un modo alrededor de E jónico porque tiene un centro tonal mayor, pero tiene algunos acordes intercambiados lo que denota una sonoridad modal, por ejemplo; el acorde de G podría venir del bIII del modo menor al igual que D vendría del bVII del mismo modo, así como se muestra en la figura 20.

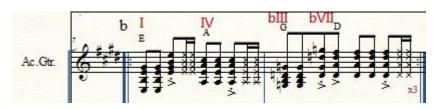

Figura 20. Análisis armónico del Intro parte "b".

A continuación, en la figura 21, se puede identificar que el acorde (D) es utilizado como un acorde pivote para enlazar el Intro con la parte A, de la misma manera, con la parte D.

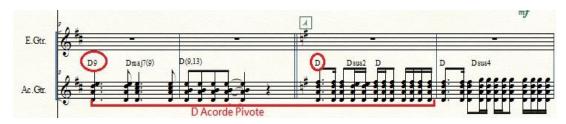

Figura 21. (D) como acorde pivote.

En la parte A se puede destacar que la armonía gira alrededor del modo de (D) mixolidio, ya que, tiene el I mayor (D) y su V- (Am) como podemos ver en la figura 22.

Figura 22. Armonía de la parte A.

En la figura 23, podemos observar que en la parte B, se ha evidenciado el modo de Bm7 Frigio ya que, está implícito el bII (C9) y el bVII-7(Am7,9) como acordes principales y el IV-7 (Em7) como acorde secundario.

Figura 23. Análisis armónico de la parte B.

La parte C de la canción vuelve a modular a (A) mixolidio, ya que abarca el I (A), el V- (Em7) y el bVII(G), estos acordes son característicos del modo, tal como se muestra en la figura 24.

Figura 24. Análisis armónico de la parte C.

En la figura 25, podemos observar que en la parte la parte D, reitera la idea del Intro, que tiene centro tonal en (E) mayor, y que existen intercambios modales de la escala menor.

Figura 25. Armonía parte D.

El Outro básicamente está compuesto por la misma idea del acorde pivote alrededor de (D), utilizando las tensiones 9 y 13, así como se muestra en la figura 26.

Figura 26. Armonía del Outro.

A continuación, se revela un profundo análisis armónico de la canción "Sulky" del mismo álbum.

2.1.2 Sulky

Desde el punto de vista armónico, se ha determinado que en la parte A está implícito el modo mixolidio de E, ya que consta del I (E) y el bVII (G), acordes característicos de dicho modo; aunque la melodía no presenta la nota

característica del modo mencionado, en este caso el b7 que sería (D); la línea vocal está construida alrededor de la intuición melódica de los acordes, tal como se muestra en la figura 27.

Figura 27. Parte A, La melodía en contexto con la armonía.

En la parte B, se puede decir que está inmerso (E) Jónico, ya que podemos encontrar acordes característicos de la tonalidad mayor, como el V7(B7) y el II- (F#m), así como se indica en la figura 28.

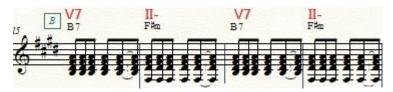

Figura 28. Armonía de la parte B de la canción.

En la figura 29 podemos ver que la parte C, está compuesta alrededor de (E) Jónico, ya que, claramente podemos observar una resolución de II-, V, I, que ayuda a recalcar este modo mayor.

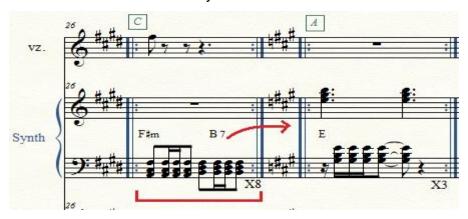

Figura 29. Armonía de la parte C de la canción.

Finalmente, se muestra el análisis armónico de la canción "Torre de Marfil"

2.1.3 Torre de marfil

En esta canción se ha determinado que: El Intro gira alrededor de (A) Dórico, además, además, la guitarra acústica y el bajo hacen un ostinato en el I (Am) y el IV (D), mientras que, la armonía en el *pad* de sintetizador involucra: I-, IV, bIII, bVII, bVI intercambio modal con (A) eólico, V-, II-. Como podemos ver en la figura 30 y 30.

Figura 30. Intro, ostinato de la guitarra acústica y el bajo.

En los cuatro primeros compases de la parte A, se puede observar un line cliché (línea melódica que se mueve sobre un acorde constante de manera cromática) alrededor de A, es decir: Am, Ammaj7, Am7, Am6; luego llega al bVI (F) intercambio modal eólico, seguido de una progresión armónica de (A) dórico, tal como indica la figura 31.

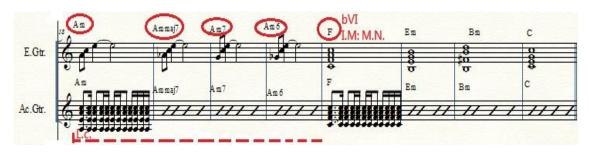

Figura 31. Análisis armónico de la parte A.

En la figura 32, podemos ver que la parte A', conserva la idea de (A) dórico, ya que se encuentra implícito el I, IV, bIII, bVII, V-, II-, con la excepción del bVI, que pertenece a un intercambio modal con la escala eólica, por otra parte, el grado II- (Bm) se mantiene en los dos últimos compases.

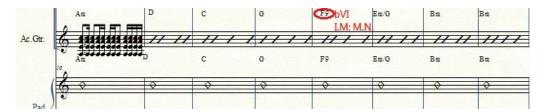

Figura 32. Armonía de la parte A'.

El puente es presentado dos veces en la canción con la misma progresión armónica, después de la parte A y Solo; además, en el puente reitera la idea de hacer un *line cliché* alrededor (A), es decir: Am, Ammaj7, Am7, Am6 y después, continúa en la tonalidad de A dórico, finalmente, hay unas pequeñas variaciones sobre (D) mayor. Como podemos ver en la figura 33.

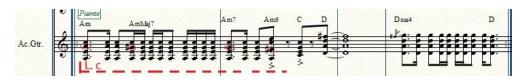

Figura 33. Line cliché en la progresión armónica del Puente.

En la figura 34, podemos observar que, el coro tiene una nueva búsqueda de textura y color mediante dos acordes mayores que tienen medio tono entre sí, Dmaj7 y Ebmaj7.

Figura 34. Estructura constante en la armonía del Coro.

En el Solo de la canción se puede destacar una modulación a G dórico, ya que, tiene acordes principales del modo, el I- (Gm) y IV (C) además, tiene la nota característica "Mi" en la armonía, como se muestra en la figura 35.

Figura 35. Modulación a G Dórico en el Solo.

En la figura 36, podemos ver que el *Outro* básicamente repite la progresión armónica del Coro y la guitarra eléctrica hace unas líneas melódicas sobre esta.

Figura 36. Progresión armónica Outro.

En conclusión de este análisis armónico, se ha podido identificar que el artista busca darles diferentes texturas y colores a sus composiciones, mediante la utilización de armonía modal mayor y menor, además de la utilización de intercambios modales como recurso primordial en sus canciones.

Se ha logrado identificar el uso reiterativo del modo mixolidio en la primera y segunda canción; la utilización del modo dórico y frigio en el primer tema; y el modo dórico y eólico en el tercer tema. Esta forma de emplear los modos genera sensaciones distintas de centros tonales, lo que le ha permitido al artista experimentar con diversas sonoridades.

2.2 Análisis estructural y melódico de los temas:

En este segundo punto, se hará un análisis alrededor de la estructura de las canciones, la fraseología de cada sección, los tipos de inicio y final de una frase, además, de una comparación de la línea melódica de la voz y solos de guitarra en función de los acordes, para obtener relevancias en cuanto a la manera de la utilización de *chord tones* y tensiones. A continuación, se detalla el análisis estructural y melódico del tema "Nací para esto".

2.2.1 Nací para esto

Se ha podido determinar que esta canción tiene una estructura que consta de cuatro secciones A-B-C-D, además, tiene algunas variaciones de esta. A continuación, se muestra una tabla con el análisis estructural y fraseológico.

Estructura de la forma de la canción "Nací para es

Tabla 3. Estructura de la forma de la canción "Nací para esto"

	Estr	uctu	ıra	de	la f	orma de	la canc	ión "Na	ací para	a esto"		
Sonoridades armónicas utilizadas: Mayor con intercambios modales Mixolidio y Frigio Métrica: 4/4 Bpm: 110	Intr		A		В	A'	С	Intro	Solo	D	Outro	
Compases	14	ļ	16		1	8	14	8	2	6	8	2
	а	b	c d e		е	f	e'	g	С	b	b'	С
Construcción Fraseológica	1,1,1,	2,2,	2	2	1,1 ,1, 2,1 , 1,2 , 1,1 ,2,	2,2,1,2,1	1, 1, 2, 1,1,2, 1,1, 2,1,1	2, 2, 2, 2	2	2,2,2	2,2,2,2,2,2,2	2

A continuación, se muestran algunos fragmentos fraseológicos relevantes de la canción.

Como se puede evidenciar en la figura 37, se muestra un fragmento de la fraseología de la parte A.

Figura 37. Análisis fraseológico de un fragmento de la parte A.

En la figura 38, podemos observar un fragmento de la fraseología de la parte B.

Figura 38. Análisis fraseológico de un fragmento de la parte B.

A partir del análisis fraseológico se hará un profundo análisis sobre las líneas melódicas más importantes de la voz y la guitarra eléctrica.

En la figura 39, hemos encontrado que también se utiliza la nota característica del modo mixolidio b7 (Do) en la melodía, también, la utilización de la nota (Si) que es la novena de Am7, sobre un tiempo fuerte.

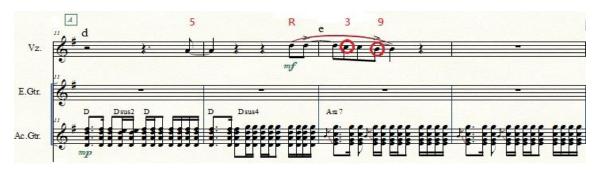

Figura 39. Análisis melódico de la parte A.

En la parte B, se puede observar la utilización de la trecena en función de del acorde C9, y las recurrentes anticipaciones de la melodía con respecto a un cambio armónico, así como se ilustra en la figura 40.

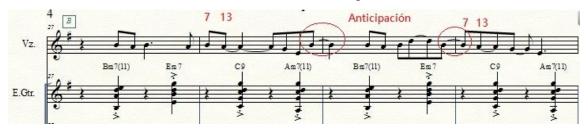

Figura 40. Análisis melódico de la parte B.

En la parte C de la canción se puede ver la relevancia de la novena en la línea melódica, además, la guitarra eléctrica reitera la novena en su *voicing* (búsqueda del mejor enlace entre un acorde y otro), así como vemos en la figura 41.

Figura 41. Análisis melódico de la parte C.

En la figura 42 podemos observar que el Solo de guitarra, está construido sobre un fragmento armónico del Intro y la línea melódica gira alrededor de los *chord tones* y tensiones de los acordes.

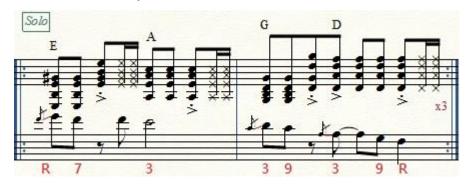

Figura 42. Solo de la canción.

En cuanto a la parte D, se puede evidenciar la anticipación de los *chord tones* y tensiones, en los compases, así como muestra en la figura 43.

Figura 43. Análisis melódico de la parte D.

,1, 1,1

2.2.2 Sulky

En cuanto a la estructura de la forma, Cerati utiliza una forma AB, donde hace algunas variaciones de esta. A continuación, se muestra una tabla que indica la forma estructural de la canción y la construcción fraseológica de su melodía.

	Estructura de la forma de la canción "Sulky"															
Sonoridades armónicas encontradas: E mixolidio y E jónico Métrica: 6/8 Bpm: 117	Inti	ro	А	Α	В	Intro	А	Α	В	Puente	A'	A'	В	Puente	Outro	
Compases	1	5	8	8	8	4	8	8	12	8	8	8	9	9	12	7
	а	b	С	С	d	b'	С	С	d'	е	c'	c'	d'	е	e'	f
Construcción Fraseológica	1 , 1	8 , 4	3,3 ,1, 1	3,3 ,1, 1	2,3 ,1, 1,1	1,3	3,3 ,1, 1	3,3 ,1, 1	2,2 ,4, 1,3	1,1,1,1, 1,1,1,1	1,1 ,1, 3,1	1,1 ,1, 3,1	2,2 ,4, 1	1 (x16)	2,2 ,2, 2,2	1,1 , 1,1

Tabla 4. Estructura de la forma de la canción "Sulky"

A continuación, se presentan algunos fragmentos fraseológicos de la melodía.

En la figura 44, se muestra un fragmento de la fraseología de la parte A

Figura 44. Análisis fraseológico de la parte A.

En la figura 45, podemos observar un fragmento de la fraseología de la parte B,

Figura 45. Análisis fraseológico de la parte B.

A partir del análisis fraseológico nos centraremos en la construcción de las líneas melódicas de la voz y la guitarra acústica

En la figura 46, podemos observar que en la parte A, hay descanso sobre los *Chord tones* del acorde E, con pequeñas variaciones alrededor de su novena F#, en cambio, en Dmaj7 su novena E, se situá en un tiempo fuerte.

Figura 46. Análisis de la construcción melódica a partir de la armonía.

En la parte B, podemos descifrar que la melodía utiliza la trecena y oncena como notas de paso, y a partir del compás 18, la trecena de Dmaj7, enfatiza en la melodía con un importante descanso sobre un tiempo fuerte, así como vemos en la figura 47

Figura 47. Parte B de la canción.

En la figura 48, vemos que en el Puente, existe una melodía realizada con guitarra electroacústica que reitera el uso de tensiones sobre el acorde, en este caso las novenas se encuentran como notas de paso.

Figura 48. Melodía en el Puente

2.2.3 Torre de marfil

La canción está compuesta en base a una forma AB, a continuación, se detalla una tabla con la estructura del tema y la construcción fraseológica de su melodía.

Tabla 5. Estructura de la forma de la canción "Torre de Marfil".

	Estructura de la forma de la canción "Torre de Marfil"																		
Sonoridades A Dórico y Eólico Métrica: 4/4 Bpm: 117		Intro	Intro		А		۸'	puente	,	Α	A	,	Coro	Solo	Puente	Coro	Outro		
Compases		16		8		8	3	8		В	8		8	12	8	8	1	16	
	а	b	b'	С	d	c'	d	е	С	d	c'	d	f	g	е	f'	h	i	
Construcción Fraseológica	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 2, 2, 1	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,2	1 , , , , 2	2 , 2	1 , , , 2	1,2	2, 2	1,1	2, 2	1, 1, 2	2, 2, 2, 2	1,1 ,2, 2,2	1,2,1	2, 2, 2, 2	2,2 ,2, 2	1,1 ,2, 1,1 ,2	

A continuación, se presentan algunos fragmentos fraseológicos de la melodía.

En la figura 49, se muestra un fragmento de la fraseología de la parte A

Figura 49. Análisis fraseológico de la parte A.

En la figura 50, podemos observar un fragmento de la fraseología de la parte B.

Figura 50. Análisis fraseológico del Coro.

A partir del análisis fraseológico nos enfocaremos en la línea vocal y las melodías importes de los instrumentos acompañantes.

En la figura 51, encontramos que en la parte "b" del Intro, hay un pequeño ostinato por parte de la guitarra electroacústica que acompaña la cadencia armónica, además, el piano responde a estas líneas con un pequeño solo introductorio en *chord tones* y tensiones a partir de los acordes planteados.

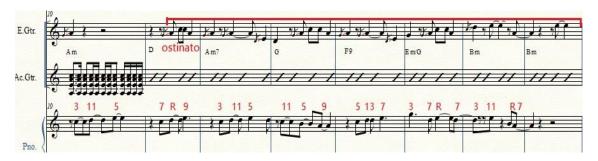

Figura 51. Ostinato de la guitarra electroacústica en el Intro.

En la figura 52 y 53, se determina que en la parte A, el acompañamiento de la guitarra hace un descenso cromático (line cliché) que viene desde un Am,

Ammaj7, Am7, Am6 hasta llegar a un F que es el bVI intercambio modal con el modo Eólico, de la misma manera, en el puente reitera la utilización de un line cliché como recurso.

Figura 52. Line Cliché en la parte A.

Figura 53. Line Cliché en el Puente.

En la parte A', la línea de la voz utiliza los *chord tones* del acorde y las tensiones como notas de paso, siempre anticipa las notas, por otro lado, la guitarra eléctrica hace un background armónico basado en los arpegios de cada acorde. Como podemos observar en la figura 54.

Figura 54. Análisis melódico parte A'.

En la línea melódica del coro, se puede encontrar importantes descansos sobre las tensiones 9 y 13, además, la guitarra eléctrica hace una melodía por debajo de la voz, donde reitera las tensiones mencionadas, así podemos observar en la figura 55.

Figura 55. Análisis melódico del Coro de la canción.

En la parte del Solo de guitarra, se ha determinado que está construido a partir de acordes, además, la voz más alta toca la nota característica del modo dórico de G, en este caso (Mi), así como se muestra a continuación en la figura 56.

Figura 56. Análisis del Solo de Torre de Marfil.

Para concluir el análisis estructural y melódico, se ha podido identificar que las composiciones tienen estructuras muy fluctuantes, es decir, en la música pop rock en general se encuentra preestablecido el orden de las secciones de manera convencional, como por ejemplo: Intro- A- B- Precoro-Solo- Puente, y muchas de las veces se presenta el tema por segunda vez, o tiene alguna variación sencilla de la misma, por otro lado, Cerati ordena cada sección de manera impredecible para el oyente, lo que genera renovación y sorpresa a cada instante, combina fragmentos de secciones entre sí, para obtener nuevas sonoridades como solos y puentes.

La construcción melódica de la voz tiene una importante relevancia, ya que, es una de las cosas que caracterizan al artista; siempre anticipa o retrasa las notas de la melodía en referencia al acorde o movimiento armónico; esto hace que dichas notas tengan una función diferente para cada acorde, es decir, lo que para uno puede funcionar como un *chord tone*, para otro podría ser una

tensión o viceversa. Además, siempre reitera la utilización de la novena y trecena en tiempos fuertes del compás ya sea suspendiendo o retrasando la nota.

Las líneas y solos de guitarra se caracterizan por ser sencillas, donde utiliza generalmente las tensiones del acorde.

2.3 Análisis rítmico de los temas:

2.3.1 Nací para esto

Esta canción tiene un género Pop-Rock, con una métrica convencional de 4/4 y un tempo de 110 Bpm. La batería y el bajo están compuestos por dos patrones rítmicos que giran alrededor de toda la canción, así como lo indica la figura 57 y 58.

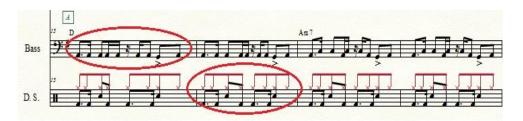

Figura 57. Primer patrón de bajo y batería.

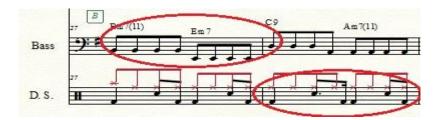

Figura 58. Segundo patrón rítmico de bajo y batería.

Por otro lado, la guitarra acústica y eléctrica tienen algunas variaciones en el acompañamiento. El siguiente patrón rítmico aparece en el Intro y en la parte D, de la canción. Como lo muestra en la figura 59 y 60.

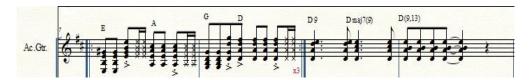

Figura 59. Intro; acompañamiento rítmico de la guitarra acústica.

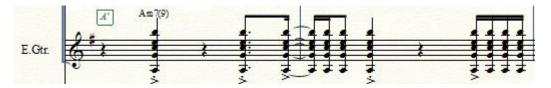

Figura 60. Parte A'; primer patrón rítmico de guitarra eléctrica.

En la figura 61, podemos ver que en la parte B, el acompañamiento de guitarra eléctrica marca el tiempo dos y cuatro, por otro lado, la guitarra acústica, hace una línea en semicorcheas a tempo, lo que se genera contratiempo con la guitarra eléctrica.

Figura 61. Parte B; segundo patrón del acompañamiento de guitarra eléctrica.

2.3.2 Sulky

En cuanto al ritmo se ha determinado que tiene una métrica de 6/8. El bombo Legüero marca una base de chacarera y algunas variaciones de esta. Paralelamente, el bajo tiene un patrón rítmico que enfatiza el contratiempo de la chacarera, creando una especie de polirritmia con el bombo, Así como se muestra en la figura 62.

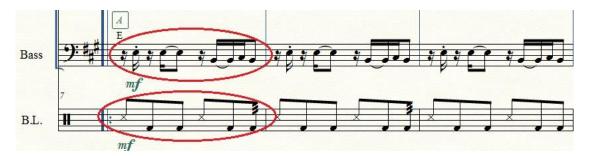

Figura 62. Bombo Legüero y bajo, enfatizando la chacarera.

Luego, cuando se presenta el tema por segunda vez, en la parte A, entra la guitarra electroacústica como acompañamiento en los tiempos cuatro y cinco de semicorcheas, para formar un contratiempo rítmico con los demás instrumentos. Como se detalla en la figura 63.

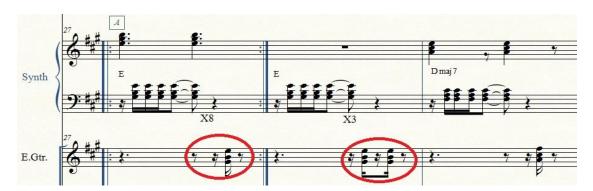

Figura 63. Acompañamiento en la reexposición de la parte A.

En la figura 64 se observa que, en el Puente y en la parte A' y B', el bombo legüero y guitarra utilizan una variación rítmica, a partir de la idea de chacarera.

Figura 64. Reexposición parte B, con variación en el acompañamiento.

En la parte del *Outro*, se inserta una batería (Caja y bombo), que le dan mucha fuerza a esta sección, además, acompaña un *pad* de sintetizador que genera un aire electrónico; por otra parte, la densidad rítmica del bajo aumenta y la guitarra eléctrica y acústica hacen acentuaciones, en tiempos *up- beat* de los compases; sumado todo esto, se crea un contratiempo instrumental muy relevante, así como se muestra en la figura 65.

Figura 65. Análisis métrico del Outro.

2.3.3 Torre de marfil

La figura 66 se puede observar que, en esta segunda canción la batería gira alrededor de un *beat* más Pop, utiliza una formulación rítmica constante con pequeñas variaciones de esta. El bajo siempre está cayendo en tiempos como: el primer *beat* y la segunda corchea de los tiempos dos, tres y cuatro. En la articulación podemos identificar que siempre tiene acentos en cada pulsación. Básicamente, el patrón rítmico es constante.

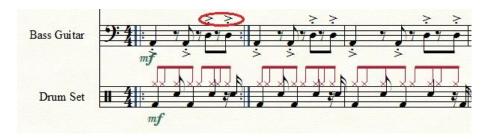

Figura 66. Análisis rítmico de la canción, bajo y batería.

En el Outro se puede determinar que, la guitarra eléctrica crea una especie de contra punto con el bajo y la batería, ya que está cayendo en tiempos diferentes, lo genera una polirritmia. Como lo muestra en la figura 67.

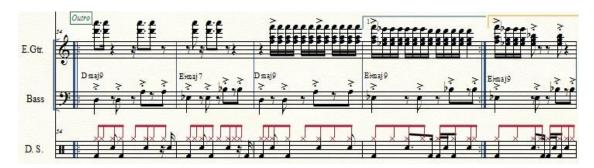

Figura 67. Outro de la canción Torre de Marfil.

En conclusión, del análisis rítmico, hemos visto que Cerati utiliza algunos patrones característicos del *pop- rock*. Por otro lado, hay mucha utilización de la anticipación.

En las canciones "Torre de Marfil" y "Nací para esto", hemos encontrado un mismo patrón rítmico en la guitarra acústica que siempre está en contratiempo en función de los demás instrumentos, por este motivo se puede decir que en estos dos temas hay una reiterada utilización del contratiempo.

En cuanto a la canción "Sulky" se ha identificado que el acompañamiento de guitarra rítmica marca el rasgueo típico de la chacarera, a excepción de algunas partes que van a contratiempo con el bombo legüero y el bajo; en la parte del Outro, toda la sección rítmica hace referencia a configuraciones polirrítmicas.

Capítulo 3: Composición de los tres temas inéditos en base a los recursos estilísticos identificados

Este capítulo aborda el proceso de composición de las tres canciones; además, de una descripción completa de cada tema, donde se aborda la composición, la estructura y la aplicación de los recursos característicos de Cerati.

3.1 composición del primer tema "Desenlace de un Sueño"

Sinopsis del tema "Desenlace de un Sueño"

La primera canción denominada "Desenlace de un Sueño", está compuesta alrededor de una base rítmica de un género tradicional ecuatoriano como es el Albazo; en cuanto al contenido habla sobre todo lo que conlleva alcanzar un sueño, las vicisitudes, los desafíos, el esfuerzo, y demás.

Tiene una instrumentación compuesta por:

- Voz
- Guitarra eléctrica
- Guitarra electroclásica
- Bajo eléctrico
- Pad electrónico
- Sintetizadores y Fx (efectos)
- Batería

3.1.1 Estructura del tema "Desenlace de un Sueño"

En cuanto a la estructura tiene una forma AB, con algunas variaciones. Está compuesta alrededor de Cm Eólico y dórico, además, tiene algunos intercambios modales que le dan un color característico a la obra. En la siguiente tabla se analiza el tema.

Д	nál	isi	s e	Análisis estructural del tema "Desenlace de un Sueño"														
Sonoridades armónicas Dórico y Eólico Métrica: 6/8 Bpm: 130	Intro		Α	Α	В	Intro	Α	А	В	Pue nte	В	Pue	ente	Outro				
Compases	20		8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	6	3				
	а	b	b	С	С	d	b'	С	С	d	е	d	е	e'	f			
Construcció n	1, 1,	1	-	2,1	2,1	2,2	1,2,1	2,1	2,1	2,2	2,2,2	2,2,2	2,2	1,1 ,1,	1,1,1			
Fraseológica	1, 1, 1	, 2 ,	, 2 ,	2	2	2		2	2	2	,_	,_	2	, ı, 2,2 ,1				
		1	1															

Tabla 6. Análisis estructural del tema "Desenlace de un Sueño"

3.1.2 Recursos utilizados del análisis

Este tema tiene una forma AB, pero con variaciones atípicas; este recurso fue determinado en las tres canciones de Cerati. En la figura 68, se puede evidenciar que el ritmo está inspirado en la idea del tema "Sulky", el cual utiliza un patrón rítmico de chacarera, en nuestro caso se emplea un patrón inspirado en el Albazo, que es un género ecuatoriano.

Los patrones de batería y bajo fueron basados en las formulaciones del trabajo investigativo alrededor de la "misquilla", en obras del músico compositor Alfonso Arauz (Estrella, 2017, pp. 114-120).

Figura 68. Patrón rítmico de bajo y batería del primer tema.

En cuanto a la armonía, está basada en lo modal, que es uno de los pilares en la composición de los tres temas de Cerati, ya que le permitieron explorar diversos colores y texturas.

Según este concepto de búsqueda de color, la canción "Desenlace de un Sueño", emplea dos modos: Eólico en el "Intro", la parte B y, el Puente; con algunos acordes prestados de otros modos paralelos; y Dórico en la parte A. En la figura 69 y 70 se puede apreciar lo explicado.

Figura 69. Armonía del Intro.

Figura 70. Armonía de la parte B.

En las figuras 71 y 72, se puede apreciar que el puente y la parte A giran alrededor de los modos eólico y dórico, respectivamente.

Figura 71. Armonía del Puente.

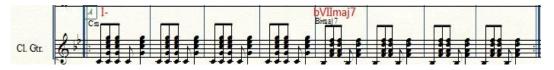

Figura 72. Armonía parte A.

Por otro lado, se utilizó el estilo del fraseo de la voz que utiliza el artista. A continuación, se muestra lo mencionado en la figura 73.

Figura 73. Melodía de la parte A.

3.2 Composición del segundo tema "¿Pronto Será?"

• Sinopsis del tema "¿Pronto Será?"

Este tema está basado en un género *rock pop*; trata de la llegada de un tiempo mejor, después de haber pasado por caminos tormentosos viene la calma, la armonía, la alegría, para cambiar el rumbo de la vida.

"¿Pronto Será?", tiene mucha influencia de los dos temas "torre de marfil" y "Nací para esto".

Tiene una instrumentación compuesta por:

- Voz
- Guitarra eléctrica
- · Guitarra electroacústica
- Bajo eléctrico
- Pad electrónico
- Sintetizadores
- Batería

3.2.1 Estructura del tema "¿Pronto Será?"

Esta canción tiene una forma AB, con algunas variaciones, básicamente está inspirada en la forma de la canción "Torre de marfil". En la siguiente tabla se detalla la estructura completa.

	Análisis estructural del tema "Pronto Será"														
Sonoridades armónicas Mayor, frigio, lidio Métrica: 4/4 Bpm: 100	lr	ntro	А	Intro	А	Coro	Puente	Solo	Coro	Puente	Outro				
Compases		10	8	8	8	8	7	8	8	7	8				
	а	b	С	b	С	С	d	е	С	d	b				
Construcción fraseológica	2	2,2 ,2, 2	2,1	2,2,2,	2,1	2,1,1, 2,1,1	1,1,2,3	2,2,2,	2,1,1,2,1,	1,1,2,3	2,2,2,2				

Tabla 7. Análisis estructural del tema "Pronto Será"

3.2.2 Recursos utilizados del análisis

En cuanto al ritmo, se basa en los temas "Torre de Marfil y "Nací para esto", donde el patrón rítmico es constante en casi toda la canción; asimismo, el bajo cumple un roll similar que acompaña a la batería. Tal como se muestra en la figura 74.

Figura 74. Patrón rítmico de Bajo y batería.

En la figura 75, se observa que la guitarra rítmica tiene un patrón constante durante toda la canción; recurso tomado de los temas "Torre de Marfil" y "Nací para esto".

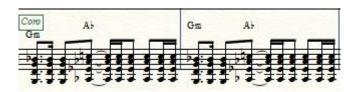

Figura 75. Patrón de la guitarra rítmica.

En los temas de Cerati hay una búsqueda constante de colores en cuanto a la armonía. En esta composición se empleó esta búsqueda del color por medio de algunos modos: En la sección A tenemos (Dmaj7) mayor, con ciertos intercambios modales de la escala natural y Lidia; para el coro G frigio ya que está implícito el I- y el bII y; para el solo el modo de G Lidio se encuentra el I y VII-, así como se muestra en las figuras 76, 77 y 78.

Figura 76. Armonía de la parte A.

Figura 77. Armonía de la parte del Coro

Figura 78. Armonía del Solo.

También se hace uso del recurso de Line cliché armónico, identificado en los temas "Nací para esto" y "Torre de Marfil". Tal como se muestra en las figuras 79 y 80.

Figura 79. Line cliché en la parte del Intro.

Figura 80. Line cliché en la parte del Outro.

En la figura 81, se observa que a construcción fraseológica es no es convencional, está basada en los tres temas transcritos; por otro lado, se aplica el uso de las tensiones en función de los acordes anticipando las notas.

Figura 81. Fraseología y construcción de la melodía en la sección A.

3.3 Composición del tercer tema "Te escondes bajo la sombra"

• Sinopsis del tema "Te escondes bajo la sombra"

Esta composición gira alrededor de un género rock-pop, y trata sobre la timidez y el temor que envuelven las relaciones tempranas, de contar con la pareja a todo momento.

Al igual que el segundo tema, esta composición está cargada de contratiempos generadas por la base rítmica, tiene una sonoridad inspirada en los temas "Torre de Marfil" y "Nací para esto". La instrumentación utilizada fue:

- Voz
- Guitarra eléctrica
- Guitarra electroacústica
- Bajo eléctrico
- Pad electrónico
- Sintetizadores
- Batería

3.3.1 Estructura del tercer tema "Te escondes bajo la sombra".

Esta canción tiene una forma AB, con algunas variaciones, básicamente está inspirada en la forma de la canción "Sulky". En la siguiente tabla se detalla la estructura completa.

Anális	Análisis estructural del tema "Te escondes bajo la sombra"														
Sonoridades Mayores con intercambios modales (Jónico y Mixolidio) Métrica: 4/4 Bpm: 110	Intro	A Intro		В	B Solo		Pue	nte	Outro						
compases	11	8	8	8	8	8	10)	10						
	a b b'	С	b'	d	е	d'	f	f'	b'						
Construcción	1,1,1,	2,2,	2,2,2,	2,2,2,	2,2,2,	2,2,	1,1,2,2	2,2,2	2,2,2,2						
fraseológica	2,2,2,2	2,2, 2	2,2	2	2	2,2									

Tabla 8. Análisis estructural del tema "Te escondes bajo la sombra"

3.3.2 Recursos utilizados del análisis

En cuanto a la base rítmica, está compuesta en 4/4, la guitarra electroacústica tiene mucho movimiento, lo que genera contratiempo con respecto a los demás instrumentos, la batería y el bajo tienen un patrón constante durante toda la canción, en el solo hay menos densidad rítmica por parte de toda la base rítmica. En la figura 82, podemos evidenciar lo mencionado.

Figura 82. Base rítmica de "Te escondes bajo la sombra"

Por otro lado, en la construcción armónica, el Intro tiene sonoridad mayor que viene dada por el modo jónico. Este tiene dos intercambios modales con la escala menor, en el bVI maj7(Bbmaj7) y bVII (C). A continuación, se observa lo mencionado en la figura 83.

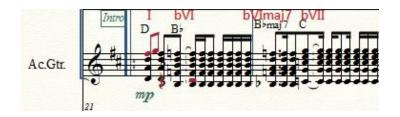

Figura 83. Armonía del Intro

En la parte A, se puede evidenciar el modo de G mixolidio debido a sus acordes característicos como: I (G), bVIImaj7 (Fmaj7), V-7 (Dm7), IVmaj7 (Cmaj7), como se muestra en la figura 84.

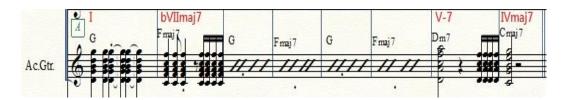

Figura 84. Análisis armónico de la parte A

En el puente, está implícito un modo de B eólico debido a sus grados característicos como; I- (Bm), V- (F#m), bVI (G), bVII7 (A), en la figura 85 se muestra lo detallado.

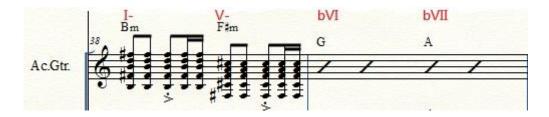

Figura 85. Análisis armónico del puente

Por parte de la construcción melódica de la voz, tenemos descansos importantes sobre las tensiones del acorde, en este caso en la (13) y la (9). Así como lo muestra la figura 86.

Figura 86. Análisis melódico de la parte A.

En la parte B, se puede evidenciar la utilización de chord tones y tensiones en tiempos importantes, tal como se muestra en la figura 87.

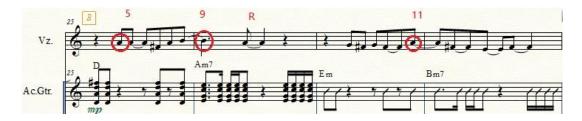

Figura 87. Análisis melódico de la parte B.

Conclusiones

Gustavo Cerati, siempre estuvo explorando nuevas sonoridades, mediante la fusión de géneros musicales, lo que le permitió ubicarse entre uno de los exponentes del rock en español.

Se puede evidenciar que el artista tiene una fuerte influencia de la música latinoamericana sobre todo la de su país, ya que, varias de sus obras presentan una base rítmica que viene dada por un aire de chacarera, así como se ha podido determinar en el segundo tema transcrito "Sulky".

Existe una búsqueda constante de texturas y sonoridades, para ello, el autor recurre al uso de la armonía modal en todo momento. Por ejemplo: En el tema "Nací para esto" y "Sulky", se puede determinar el uso de los modos mayores jónico y mixolidio, por otro lado, también aparece una aplicación de los modos menores dórico y frigio en el primer tema; y el modo dórico y eólico en el tercer tema. Esta forma de manejar dicho concepto genera sensaciones distintas de centros tonales.

La estructura de los temas es variante, generalmente las canciones *rock pop* se encuentran prestablecidas de manera convencional, pero Cerati juega con la experimentación y la combinación de secciones, por esta razón, cada canción difiere entre sí, estructuralmente hablando.

La construcción melódica de la voz es muy particular, ya que siempre anticipa o retarda la nota en referencia al movimiento armónico, reiterando el uso de las tensiones en tiempos fuertes o débiles. En los tres temas transcritos se puede evidenciar que la novena y trecena son parte de la sonoridad característica del artista. Para los temas inéditos, se ha sumado la experimentación con la oncena en tiempos fuertes.

Recomendaciones

Es de suma importancia, dominar el concepto sobre armonía modal, ya que el artista hace uso de este recurso en todas sus composiciones, por esta razón, es de vital importancia tener claro el manejo de intercambios modales, modulaciones, grados, entre otras.

La experimentación con dicha armonía ayuda a descifrar nuevas sonoridades, lo que permite plantear composiciones y texturas totalmente diferentes.

Se recomienda escuchar y transcribir diferentes géneros musicales, para enriquecer el proceso compositivo, mediante una paleta más completa en cuanto a sonoridades, texturas y fusiones.

Referencias

- Aboitiz, M. (2012). Cerati en primera persona. Buenos Aires, Argentina: B Aires.
- Bitar, M. F. (2006). *Historia del rock en Argentina: una investigación cronológica*. Buenos Aires: Ediciones El Juglar.
- Bitar, M. F. (2017). *Soda Stereo: La biografía total.* Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.
- Cerati, G. (2002). Sulky [Grabado por G. Cerati]. De *Siempre es Hoy*. Buenos Aires, Argentina: BGM Ariola Argentina.
- Cetta, P. (s.f.). Apunte de introducción al análisis Shenkeriano. Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
- Colao, D. (1978). De cómo y con quiénes empezó la cosa en nuestro país. Rocksuperstar, 4.
- Del mazo, M. (2018). Sandro, *Sandro. El fuego eterno*, Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.
- Espel, G. (2009). Escuchar y escribir música popular: Escritos sobre forma, diseño y técnicas en composición. Buenos Aires: Melos.
- Estrella, L. (2017). Composiciones musicales en manuscritos originales de Alfonso Aráuz e interpretaciones editadas: estudio comparativo para una definición de las manifestaciones rítmicas de la "mishquilla" en el aire típico y el albazo. (U. D. CUENCA, Ed.) Cuenca, Azuay, Ecuador. Recuperado de: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27029/4/Trabajo%20 de%20titulaci%C3%B3n%204-4.pdf
- Favoretto, M. (2014). La dictadura argentina y el rock: enemigos íntimos.

 Recuperado de:

 http://resonancias.uc.cl/images/articulos_N34/N34/PDF_cada_articulo/M

 ara_Favoretto.pdf

- FlacoStereo. (2017). Escribe Gustavo Cerati. Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/flaco_stereo/34159927560
- Gabis, C. (2006). *Armonía funsional la ed. Buenos Aires:*. Buenos Aires, Argentina: Melos de fucordi Americana.
- Gassi, D. (2017). *Almendra*. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/73/biografia
- Gassi, D. (2017). Invisible. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/241
- Gassi, D. (2017). Los Abuelos de la Nada. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/38/biografia
- Gassi, D. (2017). Los Violadores. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/256
- Gassi, D. (2017). *Pescado Rabioso*. Recuperado Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/421
- Gassi, D. (2017). *Soda Stereo*. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/200/biografia
- Gassi, D. (2017). *Sui Generis*. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/262/biografia
- Gassi, D. (2017). Sumo. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/457/biografia
- Gassi, D. (2017). Zas. Recuperado Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/33/biografia
- Guzmán, L. (2014). Nito Mestre: "Sui Generis se separó casi sin ganas de separarse". Recuperado de: http://www.losandes.com.ar/article/nito-mestre-sui-generis-se-separo-casi-sin-ganas-de-separarse
- Heath, M. (2014). Cerati, el músico que revolucionó el rock latinoamericano.

 Recuperado de:

- https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN0GZ2DY2014090
- Jalil, O., & Martelli, E. (2006). Vueltas por mi Universo. *Rolling Stone*(33), 46-53. doi:1794-0370
- Martínez, A. (2012). El análisis formal de música popular : la oración y sus subtipos en ejemplos seleccionados de tango, folklore y rock argentinos. *Universidad Católica Argentina: Facultad de Artes y Ciencias Musicales.*
- Misetich, L. (2017). Gustavo Santaolalla: una vida con la canción. Recuperado de: http://losandes.com.ar/article/view?slug=gustavo-santaolalla-una-vida-con-la-cancion-2
- Morris, J. (2015). *Cerati: La Biografía*. Buenos Aires: Sudamericana. doi:9562624765
- Oficial, S. S. (2011). Sandro en Lote Rock 1987 (parte 1 de 4). Recuperado de:

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=4E12ONgGVvE
- Press, L. U. (2010). *MUSICAL FORM, FORMS, FORMENLEHRE* (2 ed.). Leuven, Bélgica: Pieter Bergé.
- RCA, P. (2017). *Litto Nebbia*. Recuperado de: http://rock.com.ar/artistas/217/fotos/1752
- Rebosio, A. (2017). *elpais.com*. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2015/08/11/actualidad/1439301027_097748.ht ml
- Risso, E. (2018). *Premios Gardel*. Recuperado de: https://www.premiosgardel.org.ar/WebSite/premiosgardel.aspx
- s.n. (2017). Siempre Espectacular. Recuperado de: http://siempreespectacular.com/5337-van-a-producir-la-bioserie-desandro-de-america/

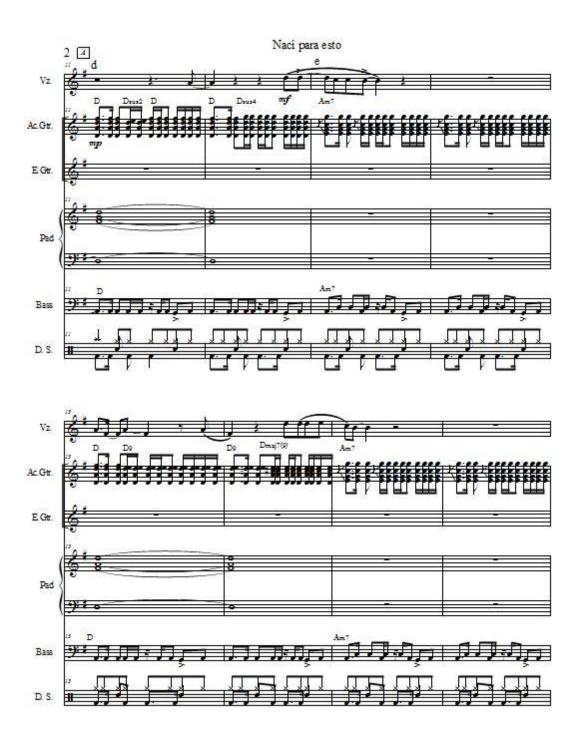
- Saez, G. (2018). *Cerati.com*. Recuperado de: http://cerati.com/proyectos/colores_santos/
- Salegh, G. (2018). *Pinterest*. Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/239957486371830199/
- Soto Cárdenas, J. A. (2011). EL IMAGINARIO LITERARIO DE JORGE LUIS BORGES EN LAS LETRAS Y MÚSICA DE GUSTAVO CERATI.

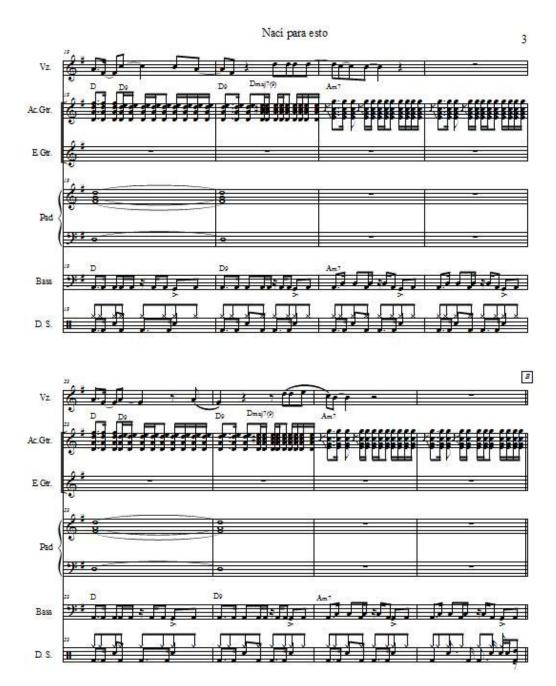
 **NEUMA*, 2, 153. Recuperado de: http://musica.utalca.cl/DOCS/neuma/2011-2/Neuma_UTAL_152-161.pdf
- Stereo, S. (2018). sodastereo.com. Recuperado de: http://sodastereo.com
- Tapia, V. (2016). Cuando todo era nada, él era el principio: Eddie Pequenino, el primer rockero argentino. Recuperado de: https://universoepigrafe.wordpress.com/2016/11/18/cuando-todo-eranada-el-era-el-principio-eddie-pequenino-el-primer-rockero-argentino/#comments
- vicksaraujov. (2015). *El último concierto*. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/73JZvxL-jW/?tagged=el%C3%BAltimoconcierto

ANEXOS

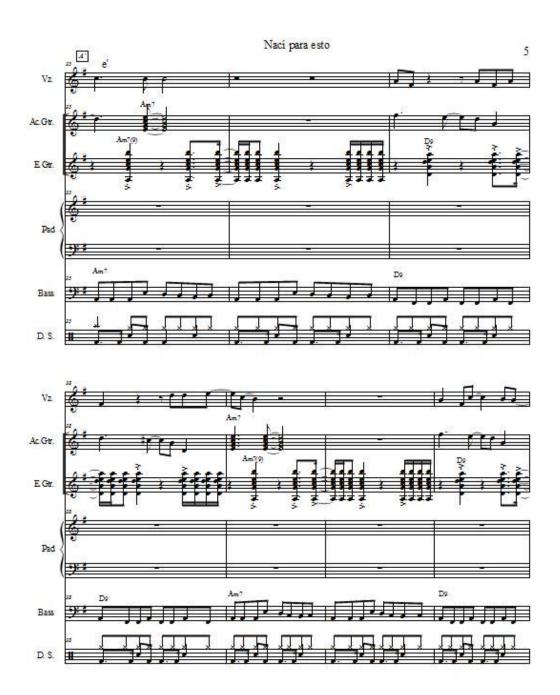
Anexo 1: Partitura transcrita del tema "Nací para esto".

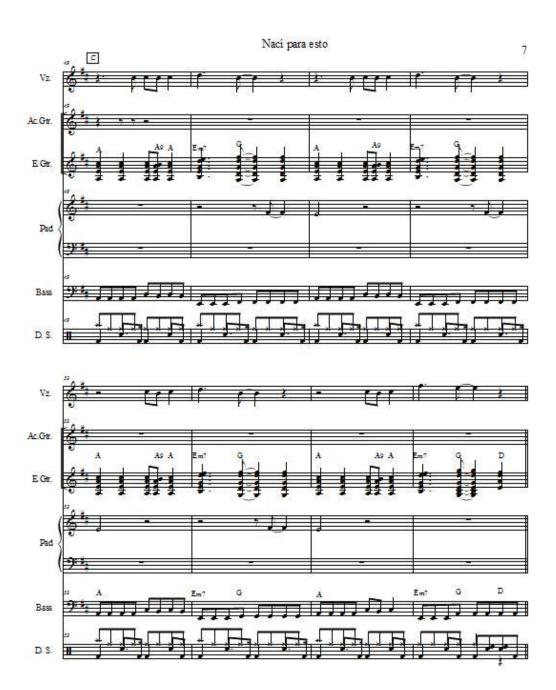

Anexo 2: Partitura transcrita del tema "Sulky".

Sulky 3

Sulky 5

Anexo 3: Partitura transcrita del tema "Torre de Marfil".

0

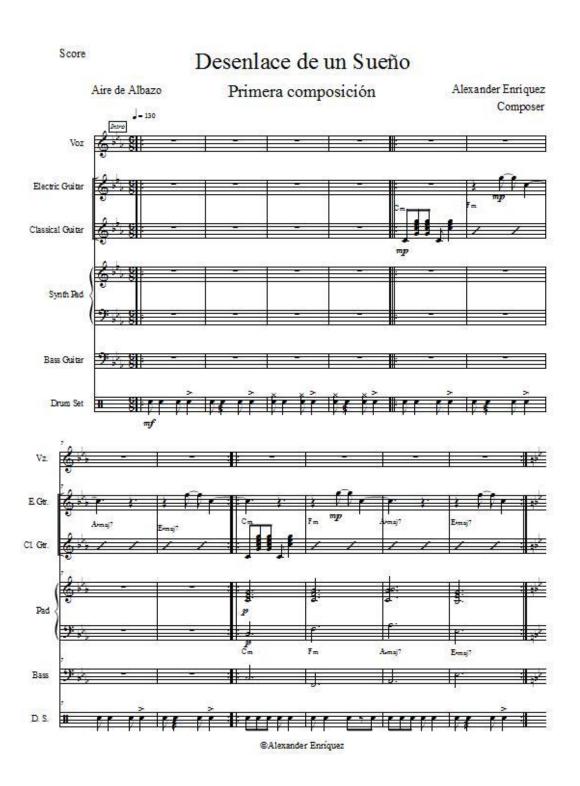

Anexo 4: Composición del tema "Desenlace de un sueño".

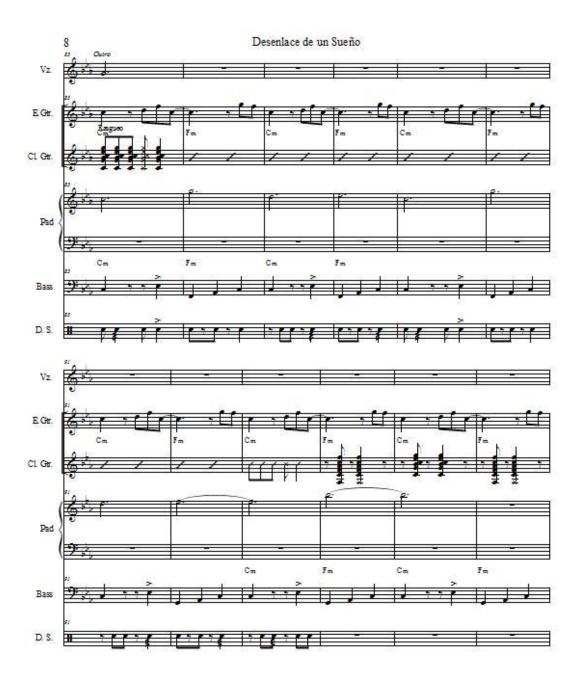

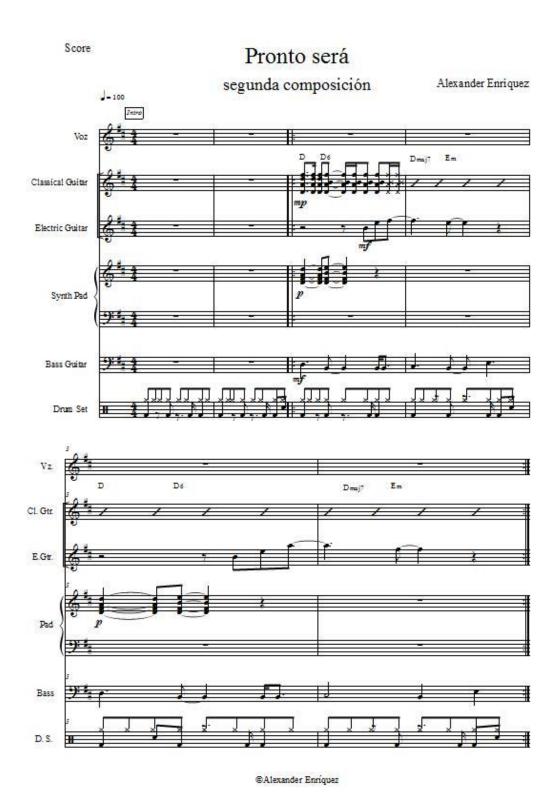

Anexo 5: Composición del tema "¿Pronto Será?".

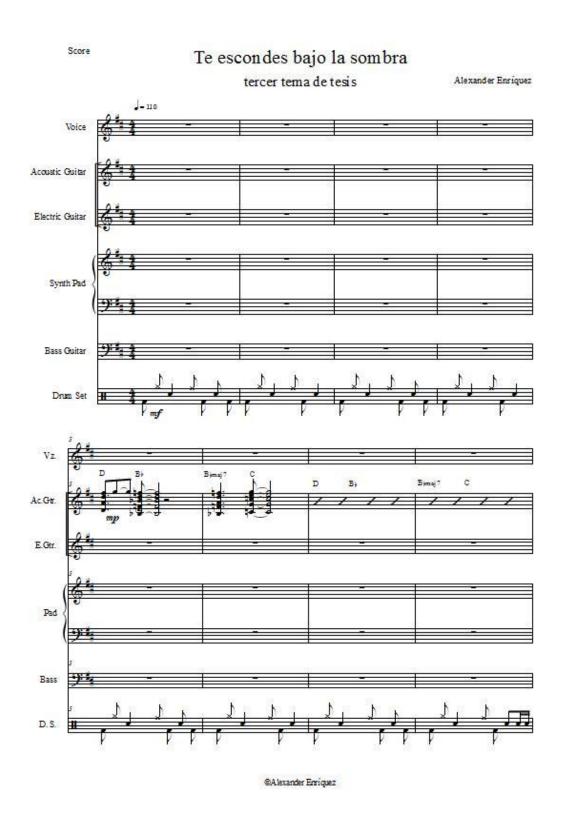

Pronto será 5

Anexo 6: Composición del tema "Te escondes bajo la sombra".

Pad

Bass

