

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Facultad de Arquitectura y Artes

Escuela Internacional de Música Contemporánea

JUAN LUIS GUERRA COMO COMPOSITOR, ARREGLISTA Y PRODUCTOR

Sustentante

Janina Mercedes Rosado Peralta, matrícula 16-2592

Trabajo de grado para optar por el título de

Licenciada en Música Contemporánea

Director MA: Corey Allen

Asesoría metodológica

PhD. Arq. Gilkauris Rojas Cortorreal

Asesoría presentación artística

MA: Federico Méndez

Santo Domingo, República Dominicana, agosto 2020.

INDICE		Conclusiones.....	74
Introducción	5	Bibliografía	78
Justificación.....	6		
Objetivos	6		
Objetivo general.....	6		
Objetivos específicos.....	6		
Antecedentes	7		
Marco Teórico	14		
Acápites I	14		
El compositor musical	14		
El arreglista musical	14		
Productor musical.....	15		
Diferencias entre compositor, arreglista y productor.....	15		
Acápites II	22		
Juan Luis Guerra, biografía.....	22		
Producciones discográficas de Juan Luis Guerra.....	24		
Acápites III.....	28		
Las influencias de géneros musicales que tiene el artista	28		
Influencias musicales	28		
Algunos instrumentos de otras tradiciones usados por el arreglista.....	29		
Año 2006. El cambio en la nueva etapa de producción	34		
Texto de la composición “La llave de mi corazón”	47		
Año 2010. El cambio con Bachata en Fukuoka	52		
Texto de la composición “Bachata en Fukuoka”.....	56		
Proyecto de grado / Performance	60		
Información técnica y presupuestos	68		

Agradecimientos

A Dios, primero, mi más profunda gratitud por el precioso regalo de la música, porque es la expresión más extraordinaria en la que todo ser humano puede transmitir, de forma inmediata, múltiples sensaciones, sentimientos, exaltación y empatía, que probablemente otras formas de arte no podrían. Por ello, quienes han recibido en la tierra la gracia de crear y dar música, poseen tesoros especiales para despertar un universo de emociones de impacto social.

La música juega un papel tan importante en nuestro ser, que es básica y al mismo tiempo, compleja, hermosa, fascinante y, por demás, está su desarrollo mismo, su función social o cultural en cada etapa de la humanidad, lo que la hace parecer tan distinta en cada demarcación, período, civilización, subcultura, pueblo, urbe, individuo... así tan inmensa es, así de infinita, y como si fuera poco, la música produce resultados poderosos y curativos en el ser humano, que no obstante siendo nosotros incapaces de comprenderla en su totalidad, acudimos a ella, tal fuente de vida es, indispensablemente, una y otra vez.

Extiendo este agradecimiento a mi familia, por su inmenso apoyo, amor y paciencia. A mis hijos Jean e Ivana, por escuchar con expectación mis primicias musicales. Jean, mi ortógrafo. Ivana, mi diseñadora de gráficos. A mi amado esposo Johnny, por acompañarme en los desvelos de mis tareas de música, por ser siempre mi cayado emocional en esta maravillosa e irrepetible jornada; mi compañía idónea por toda la eternidad.

De manera especial, quiero manifestar mi eterno agradecimiento a Juan Luis Guerra, a quien le debo tanto y no siempre puedo hacerlo de justa manera, por el gesto de cedernos su inestimable tiempo y brindar amablemente toda la información que durante el proceso le fuimos solicitando. Agradezco infinitamente la gran bendición de su amistad y la preeminencia de contar con la propia fuente para el desarrollo de este proyecto sin precedentes, del cual pude extraer importantes conocimientos para mi crecimiento como músico. ¡Gracias Juan Luis! ¡El aprendizaje es inherente a tu música!

A nuestros maravillosos profesores, asesores y en especial, a la UNPHU, por hacer realidad el ferviente anhelo de los músicos de mi terruño. ¡Gracias!

Ilustración 1. Tour 440 Literal en 2019. Houston, TX. Fuente: Babeto Rodríguez

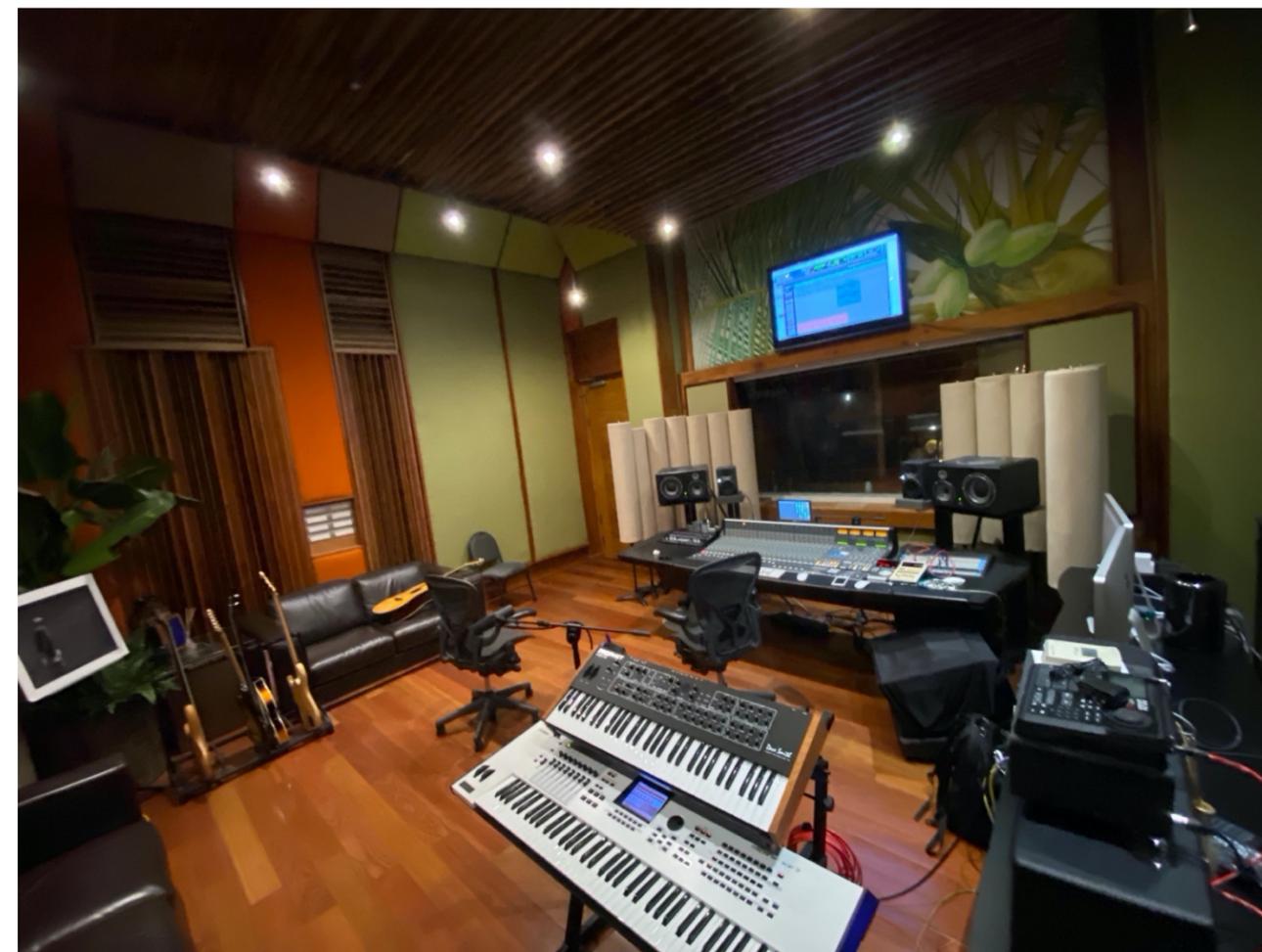
Introducción

La música no es palpable. Existe solo en el momento en que es captada por primera vez, en el interior de quien la compone. Aquella primera impresión de quien luego recurre a todas las maneras posibles de recrearla por medio del arreglista musical y, posteriormente, por su productor. Toda música es el esfuerzo de alguien tratando de expresar y recrear lo que en un momento específico percibió, le inspiró, y a veces no resulta como lo sentimos, pues mientras se va puliendo ese diamante en bruto, van ocurriendo diversas transformaciones, y la mayoría de las veces el resultado cambia nuestra perspectiva y paleta de conceptos y nos embarcamos en otra idea que supera la inicial, porque, además, esta nueva propuesta cumple con las directrices comerciales establecidas en el mercado, que de cualquier manera es imperativo tomar en cuenta. Así comienza el desarrollo de un proyecto, desde la composición, pasando por el arreglo y producción musical, hasta que se tiene la obra terminada.

En este proyecto hemos estimado profundizar en los aspectos musicales de la carrera de Juan Luis Guerra, por ser uno de los artistas más trascendentales de República Dominicana, de una amplia dimensión internacional y el más reconocido en toda Latinoamérica. Estas razones nos motivan a analizar su exitosa trayectoria desde la perspectiva estrictamente musical, no la del artista en escena sino la del orquestador y productor, ya que a la fecha no ha sido expuesto un reconocimiento analítico de los rasgos que tienen que ver con el distintivo de los arreglos musicales y producciones discográficas de dicho artista.

Elegimos este autor, además, por la gran relevancia que tiene, tanto para los dominicanos a nivel general como por la influencia que ejerce para los nuevos músicos, compositores y productores de la industria discográfica latina, a nivel local e internacional. Vale la pena profundizar en la música del artista de mayor dimensión de la República Dominicana del siglo XX, quien catapultó el merengue y la bachata a otras latitudes, y entendemos que desde el punto de vista musical, saber fusionar influencias con el sumo cuidado de no perder la naturaleza caribeña de su sonido, ha sido una parte relevante y clave del éxito alcanzado. Este proyecto muestra un horizonte específico del arreglista que no se ventila en una entrevista mediática, por razones de tiempo o simplemente porque no es de interés popular. El éxito sostenido en un medio tan variable como lo es el negocio de la música actual, demanda de estrategias musicales y mercadológicas muy distintas cada vez, y nos atrae poderosamente la idea de registrar aspectos musicales relevantes, que han contribuido con la expansión de la música de Juan Luis Guerra.

Ilustración 2. Estudio de grabación Juan Luis Guerra. Fuente: propia autoría

Justificación

Juan Luis Guerra ha sido un propulsor de nuestras raíces musicales, al punto de catapultarlas a extensiones imprevisibles en el transcurso de su carrera, pues sus metafóricas composiciones como los arreglos novedosos, forman parte de nuestra identidad cultural. Composiciones firmemente arraigadas en el entusiasmo del merengue y la bachata, junto con diversos estilos regionales del caribe. La particularidad literaria y musical de sus composiciones, también forman parte de la compilación de la música dominicana a nivel mundial. Podríamos señalar, que no hay período de grandeza para la música actual latina que no haya alojado la calidad y el gusto de Juan Luis Guerra. Por ello, nuestro principal interés radica en presentar un documento que recopile parte de la trayectoria de este propulsor de nuestra música. Con ello, posiblemente podamos también agregar a la historia de la música dominicana, con datos más amplios de la musicalidad de un autor que permanece exitosamente vigente, y sus producciones son un referente indiscutible, por la característica habilidad de innovación demostrada en cada una de sus propuestas, considerado por musicólogos, como una de las personas más productivas por su amplia musicalidad en composición, arreglos y producción. Aunque el arreglo musical es una destreza que se aprende a través del estudio, para los jóvenes estudiantes de música, la impronta musical debe adquirirse y desarrollarse a través de la exposición continua a buena música y arte. La música de Juan Luis Guerra consolida los aspectos tanto compositivo y poético, como los del músico arreglista y productor musical. Como artista completo, los intérpretes, arreglistas y productores podrían beneficiarse de los diferentes ángulos expuestos en este proyecto y tener una idea más concisa sobre la exposición de un esquema musical. El contenido de este proyecto, cuenta con el soporte y análisis visual de algunas imágenes de arreglos musicales de Juan Luis Guerra, ya que para el crecimiento y aprendizaje de la música, es fundamental el análisis de arreglos musicales, porque es tan esencial que el estudiante evite adoptar una visión limitada de sus propias ideas, como sustancial que pueda sostener el desafío de escribir música para casi cualquier situación, género o grupo musical. La revisión analítica de partituras musicales, propicia el medio de comprensión crucial para ampliar la habilidad musical. Estas imágenes de arreglos musicales de Juan Luis Guerra, proporcionan una perspectiva útil para los interesados en conocer ciertos aspectos técnicos y musicales de primer pulso, ya que lo expuesto en este proyecto de grado lo hemos ido recopilando, a través de los años, de la propia fuente: Juan Luis Guerra.

Objetivos

Objetivo general

Registrar de primera mano la historia musical del artista Juan Luis Guerra, dando como resultado la creación de un documento que desglosa los temas fundamentales de su carrera artística.

Objetivos específicos

1. Analizar las influencias de géneros musicales que tiene el artista Juan Luis Guerra, permitiendo evidenciar las características principales de su composición musical.
2. Evaluar los diferentes panoramas de la música de Juan Luis Guerra, profundizando en el desarrollo de las ideas musicales y la manera en cómo son aplicadas para renovar su sonido.
3. Investigar en qué circunstancias hace uso de ellas y cómo estas características y texturas musicales juegan un papel preponderante para lograr el sonido que lo hace distintivo.

Antecedentes

El periodista Alfonso Quiñones, en su portal llamado “Nota clave” narra que Juan Luis Guerra mezcla colores que provienen de otros ritmos, como por ejemplo el saxo barítono tan utilizado en el jazz o la singular trompeta con sordina y su particular timbre del ámbito del son. (Quiñones, 2019).

EL cronista español David Callejo, en su artículo sobre el recorrido de la carrera artística del compositor, manifiesta que aunque Juan Luis Guerra se mantiene fiel a su estilo, la paleta de géneros y ritmos que utiliza en sus producciones es tan numerosa, como la cantidad de canciones que ha compuesto. (Callejo, 2019).

El periodista y productor de TV, Euri Cabral, afirma que la excelente producción de “La Llave de mi Corazón” y su amplia propagación por todo el continente, la llevaron a convertirse en un auténtico fenómeno discográfico, lo que propició convertirlo en el gran ganador de todas las premiaciones discográficas del año 2007 y buena parte del 2008. (Cabral, 2013).

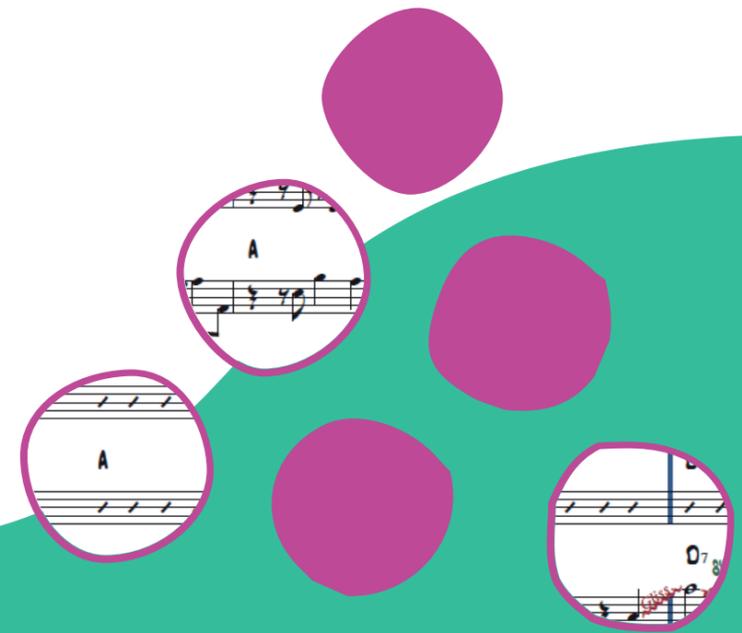
Estos renglones ganadores fueron:

- Grabación del año
- Álbum del año
- Canción del año
- Mejor álbum de Merengue
- Mejor Canción Tropical
- Mejor Ingeniería de Sonido
- Mejor álbum Tropical (Grammy anglosajón)

Ilustración 3. Juan Luis Guerra con estatuillas en los premios Grammy Latino 2007. Fuente: Excelsior, 2017.

Marco Teórico

Acápite I

El compositor, arreglista & productor

Marco Teórico

Acápites I

El Compositor, arreglista y productor

El compositor musical

Un compositor, es el artista creativo. La creación al desnudo de una composición. La piedra angular sobre la que descansa toda la construcción de la música. En el entorno de música popular, no es preciso ser músico o tener conocimientos de armonía y técnicas musicales para componer, pero en el ámbito clásico, se requiere el estudio de muchas disciplinas como armonía, contrapunto, orquestación y conocimiento de formas musicales. El compositor, es el autor en cualquier forma de música tanto conceptualizada o de manera escrita, estilo instrumental, vocal, coral, teatro, cine, televisión, música electrónica o combinación de varios estilos. En tiempos anteriores, los compositores tenían una debilidad que era un común entre los artistas, el anhelo de vivir en una torre de marfil centrándose exclusivamente en la creación de arte y no lo suficiente en el resultado final. Pero en los tiempos actuales, se deben comprender los estándares necesarios como creador, para construir una estrategia que pueda ayudar a obtener más proyectos de composición. (Corozine 2002).

Los compositores tienden a ser individuos artísticos, creativos, intuitivos, sensibles, articulados y expresivos. Son espontáneos, no siguen protocolos, son originales e innovadores. La composición de la música no es una ciencia exacta, es como la pintura de un cuadro, no se pueden establecer reglas, no se pueden aplicar cánones, excepto los de la belleza. Y como invención, puede decirse que es infinita, por lo que no hay límites fijos para la capacidad de crear. En todo el proceso de elaboración de un proyecto musical, la composición es el elemento más intuitivo. Ello implica una inspiración que en cada compositor llega de manera distinta y espontánea. En el compositor Juan Luis Guerra, la melodía es su primera percepción y en el proceso de producción posteriormente, procede a ponerle las palabras. La creación musical es una necesidad expresiva, sin composición probablemente no habría música, pero la misma por buena que sea, siempre necesitará de un plan de gestión estratégica sólida, que conduzca al avance buscado.

El arreglista musical

El arreglista es el músico especializado para adaptar una obra; es quien confirma que todos los aspectos de una pieza musical estén perfectamente organizados, armonizados con un coherente diálogo musical entre todos los instrumentos involucrados en la pieza, y elementos tales como género musical, tonalidad y tempo¹.

El arreglista necesariamente debe tener amplios conocimientos armónicos del lenguaje, las técnicas musicales, el color, timbre y rango de los instrumentos de la orquesta, para poder procesar la composición y adaptarla de manera escrita, para su exposición en una forma que no sea la original, y a través de la utilización de estas técnicas, orquestar la obra de modo que represente completamente la estructura melódica, armónica y rítmica de la misma. El arreglista es también un tipo de compositor técnico, pues crea una composición musical derivada. No obstante que su función es sumamente importante en la música, por ser la profesión más relacionada con la creación de esta, en el ámbito popular, el trabajo del arreglista, salvo excepciones, trasciende escasamente del anonimato a la opinión pública.

El ejercicio principal de un arreglista musical

Es establecer un orden musical basado en las necesidades de un intérprete, un coro o un director musical. Como el arreglo es una reconceptualización musical de una obra previamente compuesta, puede diferir del trabajo original por medio de la rearmonización, parafraseo melódico, orquestación o desarrollo de la estructura formal. Un arreglista musical juega un papel suplementario para el compositor. Es quien recibe la melodía simple o el diamante en bruto, y dentro de sus habilidades, elabora la presentación de la estructura que necesariamente requiere un arreglo musical, tales como: tonalidad de la pieza, introducción, tempo y estilo, forma de los versos y estribillos, dónde iniciará la melodía, qué cantidad de instrumentos involucra, las transiciones musicales entre versos, la orquestación apropiada para cada rango o límites de tonalidad de cada instrumento participante, el acompañamiento, las dinámicas y articulaciones (entiéndase esto como el volumen que llevan los instrumentos, en su diálogo entre partes). También el arreglista debe establecer letras de ensayo. Estas son una especie de carta de ruta o capítulos para que los músicos transiten por la pieza de manera fluida y precisa, y después que todos esos aspectos estén cubiertos, el arreglista se alista para engrandecer toda la pieza con las técnicas que entienda adecuadas, para enriquecer la composición ya expuesta, pero con el cuidado de no entrar en competencia con la misma. Reiteramos, el

¹ Tempo es la velocidad o rapidez rítmica con que se ejecuta una composición musical.

arreglista es el compositor técnico de una obra derivada. Para explicarlo de un modo más palpable, un arquitecto es la analogía más cercana al trabajo del arreglista. (Corozine 2002).

Productor musical

Cuando los avances de la tecnología hicieron posible la música grabada en estudios, propició el inicio de la figura del productor musical. Una misión difícil de resumir, ya que la producción musical requiere un ingenio invaluable y el continuo entrenamiento del oído para escuchar su propio contenido, desde diferentes perspectivas y de una manera objetiva asumir el enfoque del proyecto una vez terminado.

El requisito común para todo productor es la musicalidad y la facultad de ver el panorama general, mientras el artista se enfoca en los detalles de la escritura y la interpretación. Quien produce un proyecto ya sea discográfico, teatral, para cine o televisión, tiene una visión general de música, el sonido y los objetivos de este y aporta una perspectiva única para inspirar, auxiliar y, en ocasiones estimular a los intérpretes a transmitir lo que ni siquiera sospecharon poder desarrollar; podría decirse que el productor es el gerente de proyecto desde el origen, hasta hacer posible la puesta en circulación de este. Su interés tiene que ver con presentar el trabajo musical al público con cierto interés comercial. En la mayoría de los casos, un productor musical trabaja en todas las etapas del proyecto, y desde sus perspectivas propone aportes positivos a los resultados de este, específicamente en la música popular, donde las reglas cambian y el productor contemporáneo necesita un conjunto de habilidades multifacéticas, para que el proyecto sea exitoso. El productor es el oído objetivo y control del aspecto comercial, quien se asegura que el público obtenga la música que necesita y de que el contexto está balanceado. Cada proyecto es único y presentará desafíos puntuales, por eso el rol de productor es de una amplitud importante dentro de la industria musical. Es una forma compleja de ganarse la vida, por las consideraciones comerciales que requiere. Producir es un negocio y el negocio de la música, funciona casi como cualquier otro donde se necesita una perspectiva comercial para tener éxito. La parte de la belleza musical impulsará el corazón, sin dudas, pero el esfuerzo debe ser el mismo que se haría con otro emprendimiento empresarial. En la actualidad, tanto el compositor como el arreglista y el productor han aprendido que la mayoría de los trabajos en el negocio de la música se basa en los negocios, no en la música.

Diferencias entre compositor, arreglista y productor

Si bien los compositores y arreglistas pueden actuar en círculos musicales similares, sus responsabilidades cotidianas suelen ser bastante diferentes. Los compositores escriben canciones originales, mientras que los arreglistas aportan sus propias interpretaciones al trabajo de los compositores. Arreglar musicalmente es el arte de dar una variedad musical a la melodía existente, para una actuación o grabación.

El arreglista necesita la composición para estructurar. El compositor no requiere del arreglista para crear. La composición es la materia prima de la música. La diferencia entre compositor y productor es como la diferencia entre un ingeniero y un maquinista. El ingeniero expone lo que necesita ser construido, el operador es quien define lo que se ajusta a los requerimientos para poner en marcha el proyecto. Es cierto que muchos compositores asumen la tarea de producción, pero es menos probable que haya muchos destacados productores capaces de hacer la composición de un concierto (Corozine 2002).

Ilustración 4. El productor musical. Fuente: propia autoría.

Las habilidades del arreglista son la parte clave de la industria de la música. La labor de este es el siguiente paso, después del compositor; solo necesita tener una versión simplificada de la canción, una voz con guitarra, por ejemplo, o tan solo la voz desnuda, con el carácter melódico. El arreglista requiere las habilidades de transcribir o transponer musicalmente y una sólida formación de orquestación, habilidad muy distinta a las del productor y el compositor.

Compositor es el que crea y el modo en que crea. Arreglista es quien organiza y adapta la estructura, según las necesidades requeridas. El productor es el supervisor del proyecto, desde el proceso creativo y técnico, incluidos los aspectos de logística y comerciales.

Juan Luis Guerra desempeña a cabalidad los roles de compositor, arreglista y productor musical.

Un dato comprobado a través de los años, y que consolida la ejecución de estas tres funciones en el ámbito musical, es que Guerra, además de ser el creador de sus composiciones, es también arreglista, productor musical y ejecutivo de las mismas, y quien escribe el concepto principal de la historia que narran sus videos, y de la misma manera, propone las ideas concebidas a su personal de producción técnica en cada propuesta escénica, especificando detalles que agregan movimientos precisos en la fluidez escenográfica, a través del uso de recursos técnicos tales como contenido visual en pantallas, luminotecnica, pirotecnia, robótica y toda vestimenta del set; vale decir que estos son utilizados con un balance preciso, para no competir con el objetivo principal, su música.

Juan Luis Guerra no es uno ni lo otro; es un conjunto de varios roles en plena actividad.

Como muestra, presentaremos una especie de guion técnico de cómo Juan Luis Guerra indica, según el repertorio planificado, algunas pautas a todo el equipo técnico, para el desarrollo en escena de cada propuesta en vivo. En este caso, la lista con datos técnicos de canciones interpretadas en el tour “Todo tiene su hora”, en el año 2015.

Orden de canciones “TodoTieneSuHora” -Tour 2015-Miami, Fl.

1)- Cookies and cream... Máquinas de humo en cookies and cream a la salida de la cabina (este cue es nuevo, atento Otis o quien lo sustituya en Curazao)... en la papa caliente... salto de toda la banda en power chords...

JL- ¡Buenas noches... Miami!

Un gran placer estar con todos ustedes. ¡Gracias por acompañarnos en este tour Todo tiene su hora! Vamos a ver esas palmas...

2)- La Travesía...

Luces off...

Pantallas- libro se abre y aparece lluvia... percusión...

3)- Ojalá que llueva café... Pantallas...

Luces... simular lluvia con las luces en intermedio... (Enmanuel)

Luces off

4)- La llave... contenido en pantallas...

JL habla con el público... Gracias... ¿cómo se sienten?

5)- Mi bendición... pantallas en vivo

Es una bachata que habla sobre lo hermoso que es mantener el primer amor en el matrimonio, no importa cuánto tiempo ud. tenga de casado...

El amor es paciente y bondadoso...

¡nunca se cansa y todo lo puede!!

Esto se llama Mi bendición....

Segmento de salsas...

JL... Vamos a hacer un medley de salsas...

6)- Medley salsas.... Razones y Carta de amor... pantallas en vivo

Luces off

Orquesta con palmas...

Baja Luis... después de intro, se pone al lado de Quico...

7)- Como yo... pantallas contenido y vivo...

8)- Rosalía

9)- El costo de la vida...

JL entra en cabina... se marca... sale pantalla operadora y empieza...

Cue de humo a Martin... nuevo...

10)- Para ti

Este merengue se lo dediqué al Dios padre del cielo. Tanto nos amó, que envió a su único hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Esto es para Jesús, mi Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores!

11)- Todo tiene su hora... Secuencia, máquina confetis dorados.

Boba sale con pandero...

Black Out...

12)- Bachata instrumental...

Baja Joel con saxo... solo.

Guitar... solo que da paso a El Farolito...

13) El Farolito

Bajan Joel y Daniel... Saxos.

14) Intro músicos...

¡¡¡Permítanme presentarles a Bobadilla, Mojica, Roger y Quico, que les van a enseñar a hacer el paso del Capitán, y a esta maravillosa orquesta 440!!! Gallera y percusión... pantallas en vivo!

Entrar cabina...

15) Visa para un sueño... pantallas en vivo.

16) La guagua... pantallas contenido nuevo...

Bajan metales... ensayar bajada... músicos se quedan en escenario...

Luces off.

Pantallas con ruedas...

17) El Niágara en bici.

JL.....Permítanme llamar a un amigo...

18) Moca a París.

Pantallas... Video sincronizado.

19) La bili...

JL y banda se despiden.

Salen a escenario saludando... Se queda escenario, luces off, solo se ilumina la cabina...

Entran músicos con toallas en mano...

Encore

1) A pedir su mano... pantallas contenido y en vivo... metales en solo percusión.

2) Medley bachatas... Estrellitas, La hormiguita, Bachata Fukuoka, Que me des tu cariño, Bachata Rosa, Frío-frío y Burbujas... pantallas en vivo.

3) Las avispas... pantallas en vivo...

Metales adelante...

Se termina... músicos bajan de tarima y se despiden parte delantera escenario... Luces off y solo cabina iluminada... Fin (Inédito, 2015).

(Este orden inédito de canciones fue proporcionado por el equipo técnico de Juan Luis Guerra).

Ilustración 5. Producción escenográfica concierto Juan Luis Guerra. Tour Literal 2019. Fuente: Babeto Rodríguez

Acápite II

Juan Luis Guerra, biografía

Acápite II

Juan Luis Guerra, biografía

Juan Luis Guerra, compositor, músico, cantante, arreglista, productor y uno de los artistas dominicanos más premiados y reconocidos en el mundo, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de junio de 1957. Desde edad temprana, mostró interés por la música, y aunque llevó a cabo estudios de Filosofía y Letras en la Facultad Autónoma de Santo Domingo, también tomó la elección de estudiar música en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, y después, en Berklee College of Music en Boston, academia que hace unos años le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

Después de sus estudios en Berklee, a su regreso a la República Dominicana, produce su primer proyecto discográfico, titulado “Soplando” (1984), en compañía de tres vocalistas locales, formando el cuarteto que después se conocería como Juan Luis Guerra y 440. Este disco, con arreglos vocales tipo el cuarteto vocal estadounidense “Manhattan Transfer”, fue descrito por el propio músico como “una fusión de merengue con jazz”.

En ese momento, los pertenecientes al grupo 440 eran Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Zayas. Este último, a la fecha, sigue formando parte del grupo.

En 1989, Guerra produce su disco “Ojalá que llueva café”, una creación de contenido popular y romántico que representa el comienzo de la consagración en todo el mundo de Juan Luis Guerra, al conseguir ventas de importancia y colocarse en el top de varios países de Latinoamérica, siendo él mencionado uno de los temas más promocionados del disco, además de “Visa para un Sueño” y la canción folklórica venezolana “Woman del Callao”.

El 11 de diciembre de 1990 da a conocer su disco, “Bachata Rosa,” primero en formato de disco compacto, reconocido como el más exitoso de su trayectoria desde el criterio comercial, vendiendo más de nueve millones de copias, lo que le mereció su primer GRAMMY. En este álbum, Guerra dio a conocer al resto del mundo el ritmo de la bachata, cuya difusión hasta el momento se encontraba limitada a algunos espacios del territorio dominicano.

Para 1991, Guerra incursiona en el mercado brasileño, con el álbum “Romance Rosa” que contiene cuatro temas de su disco previo, versionados al idioma portugués por el letrista brasileño Aloysio Reis, y temas en castellano de sus discos anteriores con Karen Records.

“Areíto” (1992) fue la siguiente producción, con temas de contenido social como “El costo de la vida” donde pone de manifiesto en forma de denuncia las precarias condiciones de vida de muchos dominicanos y latinos, tocando su sensibilidad y provocando una creciente identificación del gran público con sus canciones. Dicho álbum contiene el tema "Si de aquí saliera petróleo" (con la participación del panameño

Rubén Blades). También en esta producción experimenta con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, para hacer el romántico tema “Cuando te beso” en dos versiones, sinfónica y bachata.

Su siguiente proyecto, “Fogaraté” (1994), tuvo como punta de lanza el tema “La Cosquillita”, rescatando el merengue folklórico popular en República Dominicana conocido como "perico ripiao". Además, fusionó el merengue con el *soukous*, de Sudáfrica, en temas como “Fogaraté” y “El beso de la ciguatera”; aquí cuenta con la interpretación en las guitarras, del músico oriundo del Congo, el guitarrista Diblo Dibala.

En 1995 salió al mercado la compilación “Grandes Éxitos”, la cual alcanzó ventas de más de siete millones de discos en todo el mundo.

Luego de una pausa de cuatro años, Guerra sacó a la luz el disco “Ni es lo mismo ni es igual” (1998), con el cual consiguió, en el año 2000, tres premios en la primera emisión del Latin GRAMMY. Con este disco, Juan Luis Guerra logró posicionarse en los primeros lugares los temas “Mi PC” y “Palomita blanca” en la lista Hot Latin Tracks de Billboard, aunque ha sido “El Niágara en bicicleta” el tema que más ha prevalecido del mismo.

El 31 de agosto de 2004, luego de una pausa de seis años, lanzó el álbum de título “Para ti”, un álbum de corte cristiano en su totalidad. Con este disco ganó dos Premios Billboard en 2005, en las categorías de Gospel-Pop y Merengue Tropical, con el tema “Las avispas”; por vez primera, una sola canción ganó estas dos categorías.

Para este mismo año, Guerra fue premiado con el “Premio Especial Latino de la Academia de Música de España”, por su colaboración a la música de República Dominicana y del Caribe en las últimas dos décadas.

A principios de 2006, Juan Luis Guerra participó en el 60 aniversario de Berklee, en compañía de varios artistas, entre ellos, Paul Simon, Herbie Hancock, Michel Camilo y Chiara Civello.

El 6 de abril de 2006, en la decimotercera edición de los Premios Latinos de BMI, Juan Luis Guerra fue honrado como ícono de BMI como “Compositor Latino del año”. Sus composiciones han ganado 14 Premios Latinos de BMI.

En el mismo año, fue invitado por Sting a cantar junto a él en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana.

2007 fue un año de suma importancia para la carrera de Juan Luis Guerra. El álbum “La llave de mi corazón”, después de “Bachata Rosa” es, probablemente, el más reconocido, y con el cual logra ganar más de 20 premios, incluyendo un GRAMMY anglosajón, cinco Latin GRAMMY, cuatro premios Billboard, seis premios Casandra, y dos Premios Lo Nuestro, donde se le otorgó el premio a la Trayectoria Artística. (*Arias P. 2019*).

La Academia Latina de la Grabación, nombrándolo Persona del Año, le reconoció en ese mismo año por su increíble trayectoria musical y su invaluable contribución a la música Latina.

El 16 de marzo de 2008, forma parte de los artistas de “Paz Sin Fronteras”, invitado por Juanes, en la frontera colombiana; artistas como Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Carlos Vives y Miguel Bosé también participaron en el mismo.

El 11 de abril de 2008, Juan Luis Guerra se convierte en el gran ganador de los Premios Billboard, con siete nominaciones y tres premios. El 15 de septiembre de 2008, Guerra recibió el nombramiento de “Artista de la UNESCO para la Paz” (*Arias-Polo 2019*).

El 14 de febrero de 2009, presenta nueva vez en el Estadio Olímpico “Félix Sánchez”, de Santo Domingo, el estadio más importante del país, un concierto donde se dieron cita más de 60,000 personas.

El 18 de abril de 2010, a razón del terremoto que devastó la nación de Haití, Juan Luis Guerra organizó el concierto benéfico “Un Canto de Promesa por Haití”, logrando reunir un grupo de artistas como Alejandro Sanz, Juanes, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Johnny Ventura, Milly Quezada y Maridalia Hernández, con el objetivo de la construcción de un hospital infantil, el cual sería entregado a inicios del 2015. La Fundación Sur Futuro fue la entidad encargada de conducir los fondos y supervisión de la obra.

El 8 de junio de 2010, lanzó al mercado el disco “A son de Guerra”. El mismo contiene éxitos como “La Guagua,” “La Calle” (junto a Juanes), y “Bachata en Fukuoka”. Este último fue el primer simple de esta novedosa producción, tema que se colocó en la posición #1 en las listas Hot Latin Tracks, Latin Pop Airplay Songs de Billboard y Tropical Songs.

Esta producción propicia girar por otros aires, Australia, África y parte importante de Europa, presentándose a casa llena en el legendario Royal Albert Hall en Londres, Inglaterra, lugar considerado como uno de los más emblemáticos teatros de todo el mundo.

Además, fue nombrado anfitrión para el concierto La Pepa, de la cadena MTV5, que se llevó a cabo en San Fernando, Cádiz, España.

En enero de 2012, estrena en YouTube el video de su nuevo single “En el cielo no hay hospital”, de contenido cristiano, canción que pertenece al álbum de nombre “Colección Cristiana”.

El mismo año produjo para Juanes el disco “Juanes MTV Unplugged”, y con este logra un GRAMMY como productor musical.

EL 16 de abril del 2013 lanza su primer disco grabado en vivo en doble formato “A Son de Guerra Tour” DVD y disco compacto, grabado del concierto del mismo nombre llevado a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, al cual acudieron más de 50,000 personas. El mismo disco doble debutó en la primera posición de ventas digitales en más de 16 países de forma simultánea.

Su primer sencillo, “Frío Frío”, se convirtió de forma automática en un triunfo radial en los primordiales mercados latinos; esta versión cuenta con la participación de Romeo Santos. El exitoso

DVD lleva a Juan Luis Guerra & 440 por todo el mundo, y de nuevo por República Dominicana, en Punta Cana, con un concierto a casa llena, donde compartió con Alejandro Sanz.

La exitosa carrera de Juan Luis Guerra le ha permitido colaboraciones con Tony Bennet, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Milly Quezada, Enrique Iglesias, Emmanuel, Juanes, Miguel Bosé, Maná, Diego Torres, Nelly Furtado, y otros.

En 2014, posteriormente al lanzamiento del sencillo “Tus besos”, lanzó su producción discográfica “Todo tiene su hora”, recibiendo excepcional acogida, tanto por la fanática a nivel mundial, como por la prensa especializada. De esta producción fueron escuchados con frecuencia los temas “Tus besos,” “Todo tiene su hora” y “Muchachita linda.”

Parte de este álbum es el tema “Cookies & Cream”, de contenido popular, a ritmo de merengue; “Para que sepas”, un hermoso y romántico son, y “De Moca a París”, tema en que cuenta con la famosa leyenda del merengue, Johnny Ventura. La canción “Canto a Colombia” también destaca en esta producción y fue inspirada en el pueblo colombiano.

Luego del éxito alcanzado con el primer sencillo “Tus besos”, inicia el tour “Todo Tiene Su Hora Tour” a inicios del mes de julio, con una extraordinaria recepción en Europa, mostrando el letrero de Sold Out en localidades como París, Madrid, Barcelona, Las Canarias y otras ciudades, presentándose frente a más de 60 mil personas. Lo mismo se reitera en Miami, Puerto Rico y New York, con ventas a casa llena, repitiendo la hazaña en Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Todo Tiene Su Hora recibió otros reconocimientos, como lo son Disco de Oro, Platino y Diamante en Colombia, Costa Rica, Perú, con ventas superiores a las 400 mil copias.

En noviembre, “Todo Tiene Su Hora” recibió cuatro nominaciones al Latin GRAMMY, de las cuales ganó tres de ellas: Mejor Canción Tropical (“Tus Besos”), Mejor álbum Tropical por “Todo Tiene Su Hora” y el más alto galardón, “Mejor Álbum del Año,” también por “Todo Tiene Su Hora”.

El 5 de noviembre de 2017, culmina el tour “Todo Tiene Su Hora Tour”, con un monumental recibimiento del público dominicano en el Festival Presidente, frente a más de 50,000 personas.

“Todo Tiene Su Hora Tour” visitó más de 25 países, con un total de 53 recitales y sobre los 350,000 espectadores.

El 9 de marzo, en Tenerife, España, Juan Luis Guerra fue recibido con entusiasta alegría y cariño, logrando romper todos los récords impuestos de asistencia en el Festival de Tenerife, donde convocó a más de 400,000 personas en el cierre de ese legendario festival.

Más adelante, en 2019 sale a la luz el primer sencillo llamado “Kitipún” tema antesala al posterior lanzamiento de su más reciente producción “Literal” puesta en circulación el 31 de mayo de 2019. (Inédito 2019).

(Esta biografía inédita es proporcionada por el equipo de publicidad de Juan Luis Guerra).

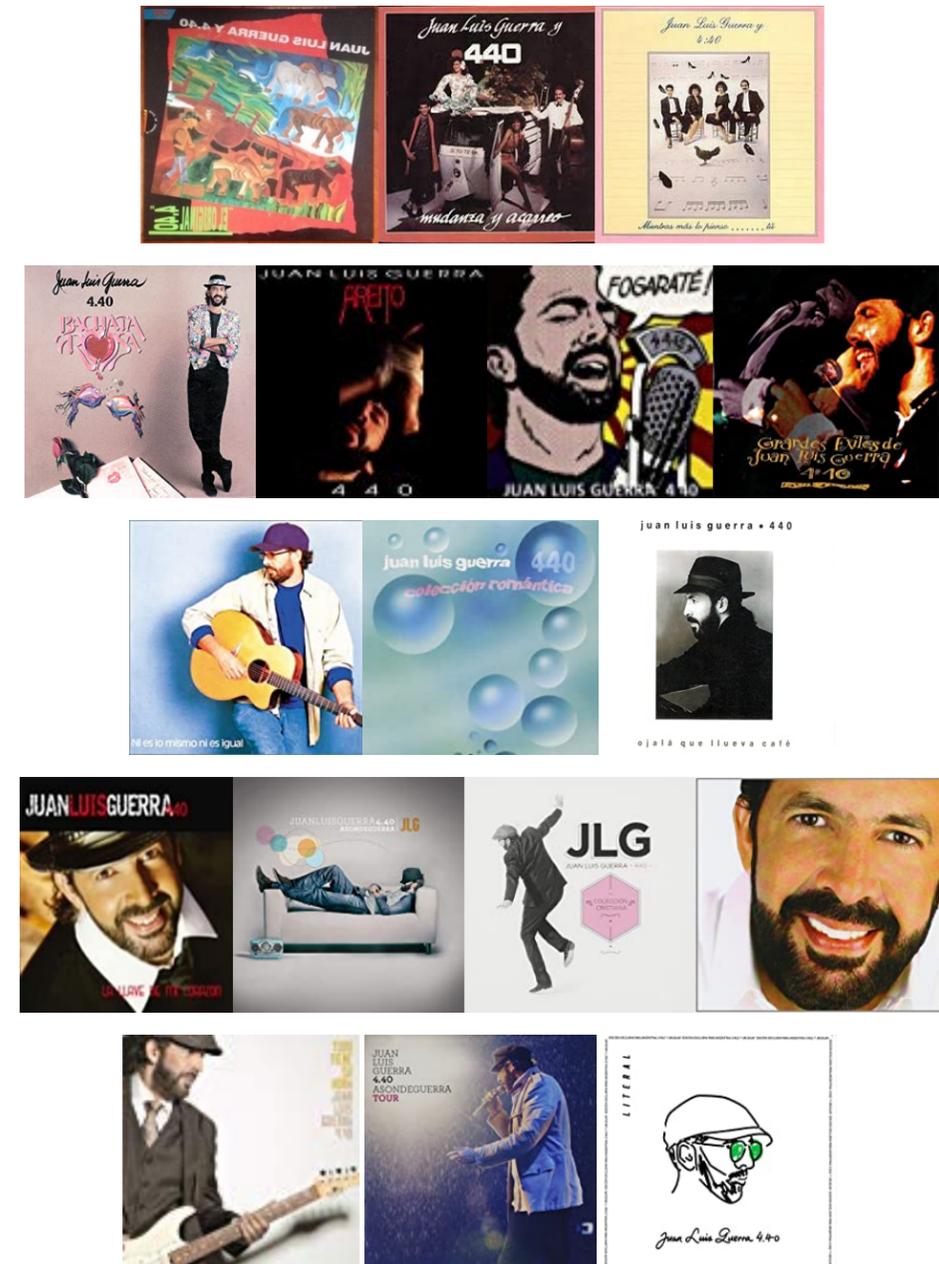
El sencillo “Kitipún”, una bachata con una mezcla de sonido orgánico y digital, con tintes de modernidad, tuvo una gran y entusiasta acogida por el público en general. En ese mismo año, Guerra recibe dos Latin Grammy por su exitosa producción “Literal” (Alegría, 2019).

La creatividad y diversidad musical del trabajo de Juan Luis Guerra lo han colocado como el artista dominicano más universal, pues ha llevado con su palabra, su música y su historia, los más altos valores de la dominicanidad al mundo (Cabral, E. 2008).

Producciones discográficas de Juan Luis Guerra

- Soplando –1984
- Mudanza y acarreo –1985
- Mientras más lo pienso... tú – 1987
- Ojalá que llueva café – 1990
- Bachata Rosa –1991
- Areíto –1992
- Fogaraté –1994
- Grandes Éxitos–1995
- Ni es lo mismo ni es igual –1998
- Colección Romántica –2000
- Para ti –2004
- La llave de mi corazón –2007
- A Son de Guerra –2010
- Colección Cristiana –2012
- A Son de Guerra Tour DVD/CD – 2013
- Todo Tiene Su Hora – 2014
- Literal –2019

Ilustración 6. Carátulas discográficas de Juan Luis Guerra. Fuente: Amazon.ND

MUTE TPET. (MOTIVO INFLUENCIA PEREZ PRADO)

OPEN

Acápite III

Las influencias de géneros musicales que tiene el artista

A min A min A min A min7

The image shows a musical score for a piece titled "Acápite III". The score is for a trumpet section (PET IN Bb 1, 2, 3) and a trombone section (TROMBONE 1, 2). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. A purple wavy shape is overlaid on the score, containing the title and subtitle. The subtitle reads "Las influencias de géneros musicales que tiene el artista". The score includes performance instructions: "MUTE TPET. (MOTIVO INFLUENCIA PEREZ PRADO)" and "OPEN". The chord progression at the bottom of the score is A min, A min, A min, A min7.

Acápite III.

Las influencias de géneros musicales que tiene el artista

Juan Luis Guerra tiene en su haber el ser compositor, arreglista y productor, y sus influencias van desde el jazz, blues, rock, hasta la música clásica, soukous africano y ritmos caribeños como el son, la salsa, etc.

Influencias musicales

Si bien pueden venir a la mente varias razones idiosincrásicas, en general, todas apuntan a la misma dirección, en los gustos y preferencias de las personas. La noción de que nuestras elecciones son impulsadas por nuestros propios pensamientos y opiniones personales parece tan obvia que ni siquiera vale la pena mencionarla... excepto que está mal.

Sin que nos demos cuenta, otros tienen una gran influencia en casi todos los aspectos de nuestra vida. La música y los diferentes géneros musicales no escapan a ello. Estamos recibiendo constantemente influencias, desde la radio, la televisión, lo que leemos o del artista que admiramos y su forma de vestir. Influencias que aceptamos con empatía, por la necesidad de encajar en un esquema o grupo social. En la música, todos, incluso aquellos que nos antecieron, han tenido variadas influencias, y nuestra forma de combinar o recrear dichas influencias es lo que reflejará resultados insospechados y a la vez, innovadores.

Jazz

El jazz es una forma original de arte musical estadounidense. Tuvo su origen a principios del siglo 20, enraizado en la técnica y teoría de la música occidental. Este estilo de música está marcado por las profundas contribuciones culturales de los afroamericanos, incluidos los espirituales, el blues, el ragtime y la música de la banda militar europea, proveniente de su última etapa de África occidental, y se identifica por notas sincopadas, polirritmos e improvisación. El jazz es uno de los fenómenos musicales más relevantes del siglo XX. Nacido de las comunidades negras de principios de dicho siglo, ganó popularidad internacional en la década del 1920 y desde entonces, ha tenido una influencia dominante en otros estilos musicales en todo el mundo. Incluso en la actualidad, varios estilos de jazz continúan evolucionando. Diversos estilos regionales contribuyeron al proceso de su desarrollo temprano, pero podría decirse que el más importante tuvo lugar en el área de Nueva Orleans, Luisiana, donde recibió el nombre de jazz. Este estilo de jazz de New Orleans también adoptó gran parte del vocabulario del blues y, a su vez, comenzó a ser adoptado con entusiasmo por los jóvenes blancos, hijos de inmigrantes de la clase trabajadora de la época (Guerrero, 2010).

En este género del jazz han sido de gran influencia para Juan Luis Guerra: Oliver Nelson, Charles Mingus, Duke Ellington, Thad Jones, Wes Montgomery, Sammy Nestico, Count Basie, Pat Metheny, Bill Evans. Una nota curiosa es que Guerra, a través del jazz, tuvo influencias de los músicos clásicos Ravel y Debussy.

Blues

El blues tiene profundas raíces en la historia estadounidense, particularmente en la historia afroamericana musical nacida en el sur de Estados Unidos, a finales del siglo XIX, como derivación de las canciones de los esclavos negros de las plantaciones, que cantaban sus penas mientras trabajaban en los campos de algodón; en general se acepta que la música evolucionó a partir de espirituales africanos, música rural, música de tambor, himnos revivalistas y música country. El blues se caracteriza por su aire melancólico. Tan pronto como la comunidad afroamericana que creó el blues comenzó el éxodo del sur hacia el norte, para escapar de su dura existencia y de las leyes de Jim Crow², la música del blues evolucionó para reflejar nuevas circunstancias. Un nuevo entorno urbano que no les recordara su antaño, cambiando la guitarra acústica por la eléctrica, y la incorporación de la batería. Esto dio lugar a un sonido más electrificado, más alegre y movido para bailar. Más adelante, esta mezcla de elementos musicales rítmicos da pie para el rock and roll. Armónicamente, el blues no evidencia una cadencia clásica de carácter conclusivo, y como una de sus características, produce una sensación de tonalidad mayor, por la ambigüedad de modo mayor y modo menor entre la melodía y la armonía.

Gospel

Es la música religiosa de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo popular durante la década de 1930. Un género de música protestante, basado en los renacimientos religiosos del siglo XIX, que se desarrolló dentro de las comunidades blancas europeas y las comunidades negras afroamericanas de los Estados Unidos. Hasta principios del siglo XX, los himnos gospel eran generalmente serios, pero para la década de 1910 comenzaron a perder su austeridad, en gran parte por el trabajo de algunos evangelistas. Esta música es de índole más optimista, donde la parte cantada adquirió una calidad más demostrativa, con letras de mensaje más positivo. En la segunda mitad del siglo XX, la himnodia evangelística volvió a desempeñar un papel determinante en el renacimiento religioso protestante, con estilos más populares y más variedad musical. Podría decirse que desde entonces, esta música sirvió como la base de muchos servicios protestantes.

Música africana

La música producida por los pueblos del África, del sur del Sahara, es la que más nos ha llegado. Esta es muy distinta de la música árabe característica del norte de África. Muy rítmica y sonora, por naturaleza funcional, pues los cuerpos de la gran diversidad de instrumentos de percusión son contruidos de madera, arcilla y calabaza, y en sus membranas utilizan pieles de reptiles, cabras y vacas. Estos instrumentos de percusión han sido muy utilizados en la gran mayoría de géneros musicales como el rock, pop, merengue y salsa. Ejemplo de algunos de los instrumentos occidentales concurrentes en la música latina: el djembe (yembé), la kalimba, la ocarina, el shékere, handpan o tambor de agua (Guerrero 2010).

² Término sinónimo de un concepto perverso de segregación social dirigido a los afroamericanos.

Algunos instrumentos de otras tradiciones usados por el arreglista.

Ilustración 7. Instrumento la Kalimba.
Fuente: banggood.ND

Ilustración 8. Instrumento el Djembe. Fuente: x8drums.ND

Ilustración 9. Instrumento el Handpan.
Fuente: wellnessorama.ND

Ilustración 10. Instrumento la Ocarina. Fuente: 123RF.ND

Dentro de los grupos o artistas africanos referentes de Juan Luis Guerra están: Youssou N’Dour, Salif Keita, Kanda Bongo Man, Papa Wemba. Pero donde realmente Juan Luis Guerra logra conectar la música africana con el merengue es con el género soukous, oriundo del Congo, en el centro de África, siendo de mucha influencia en su forma de ejecutar la guitarra el músico Diblo Dibala, guitarrista de origen congolés.

Fueron también de influencia tanto el trabajo de Paul Simon, en su producción “Graceland”, grabado en África del Sur, como el grupo coral Ladysmith Black Mambazo. Este estilo de voces corales africanas ha sido puesto de manifiesto en varias producciones discográficas de Juan Luis Guerra.

Música clásica

El término clásico, se refiere a toda la música artística tradicional occidental, pero los musicólogos opinan que el período clásico abarca desde el 1660 hasta el 1830. Podríamos plantear que la música clásica es correspondiente a la música culta o erudita que encierra el período clásico y finaliza con la época contemporánea. En esta era se estandarizaron las formas musicales sonata³, sinfonía⁴ y concierto⁵. Esta música inherentemente demandante, encierra elementos que no se pueden comprender sin una cuidadosa atención, porque la armonía involucrada puede ser compleja o puede haber varias melodías al mismo tiempo; su forma puede ser muy larga o el ritmo muy sutil. Por esto se requiere de estudio y escucha permanente, para el aumento de la apreciación de estas piezas musicales. Citamos los compositores clásicos de más apego de Juan Luis Guerra: Johan Sebastian Bach, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Wolfgang A. Mozart, Claude Debussy, Maurice Ravel y el compositor minimalista Steve Reich (Alegría, 2019).

Rock

Los orígenes del rock se remontan a finales de la década de los años 40, cuando los estilos populares de la época, la música country y el blues se transformaron en un nuevo sonido, apoyado en las guitarras eléctricas y un ritmo constante. El rock es una forma híbrida. Desde el punto de vista musicológico, cualquier explicación del rock tiene que comenzar con su eclecticismo, comenzando con la mezcla de country y blues (la primera encarnación del rock). Este estilo musical fue ampliado en la década de 1960, como derivación del rock and roll, caracterizado por el empleo de más melodías y ritmos complejos y con una instrumentación bastante fija; básicamente guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado y batería.

A medida que esta música se convirtió en la música dominante en la década del 70, surgieron nuevas bandas sobre las fortalezas de sus predecesores, mientras se ramificaban en un nuevo territorio sonoro. Dentro de los grupos influyentes en la formación musical de Juan Luis Guerra podemos citar: Los Beatles, Steely Dan, Joni Mitchell, Tom Petty, Crosby, Stills, Nash & Young, Pat Metheny, Eric Clapton, como también el grupo británico de rock progresivo llamado “Yes”.

⁵ Concierto: la forma en que la melodía es combinada por los diferentes instrumentos de una orquesta.

³ Sonata: música escrita para varios instrumentos.

⁴ Sinfonía: música para ser interpretada por orquesta.

Son

El son cubano es una de las raíces de la salsa de hoy en día. La primera vez que el ritmo de clave se tocó en público fue en el son cubano. Después de la emancipación de los esclavos en Haití, en la isla La Hispaniola, muchas familias ricas del Caribe francés y sus esclavos emigraron a la provincia de Oriente en Cuba. Algunos de estos esclavos fueron educados en música, y conocían tanto la música europea como la música secular africana (Ecured,2020).

Alrededor de 1917, cuando el "danzón" era el baile nacional más popular en Cuba, un nuevo estilo musical, conocido como el son cubano, hizo su aparición en La Habana. Este descendiente fue aprobado con tal conmoción que, de súbito, se hizo muy popular sin usurparle nada a su predecesor, el danzón.

El son tenía los mismos elementos que el danzón, pero era diferente en su forma. Es debido al son que los instrumentos africanos salieron a la luz, para animar las orquestas que prevalecían y eran típicas en ese momento en La Habana; son los mismos que expusieron las profundas corrientes de los ritmos africanos en Cuba, traídos por los esclavos en su doloroso viaje desde África. Aunque el son solo estaba acompañado de percusión e instrumentos rítmicos, siendo el ritmo lo más destacado, tenía su propia música y sonido distintos. Se originó entre la gente del campo, en la región oriental de Cuba, zona conocida como Oriente Provençe. Esto probablemente se debió a la influencia de los esclavos africanos liberados que llegaron poco después de su emancipación de los franceses en "Hispaniola" (ahora Haití y la República Dominicana). Posiblemente la aportación más elocuente del son cubano sea el efecto en toda la música latina presente.

De las influencias musicales que tiene el artista en este género podemos citar a Los Compadres, el Trío Matamoros y el Septeto Habanero.

La salsa

Salsa es el vocablo utilizado para referirse a un particular estilo musical, consecuencia de la integración del son cubano, el mambo y otros géneros de la música afrocaribeña fusionados con el jazz, que lograron expandirse por toda América Latina, y más adelante, a consecuencia de la migración de latinos hacia Estados Unidos, específicamente a New York, es donde tiene su mayor auge. El nombre "salsa" era empleado para animar la banda musical en un determinado momento de la actuación. Juan Luis Guerra recibe influencias de diferentes vertientes de salsa, entre ellas, Willie Colón, Rubén Blades, Cortijo y su combo, Ismael Rivera, El Gran Combo, Héctor Lavoe, Richie Rey y Bobby Cruz (Ecured,2020).

Merengue y bachata

Agrupamos ambos ritmos por su origen dominicano. El merengue, danza folclórica de difusión amplia pero de origen todavía en discusión, y la bachata, definida como un ritmo musical dominicano autóctono, que emerge en 1961, teniendo como base la música latinoamericana tocada con guitarra, como el bolero y el son (iASO Records,2003).

Esta danza dominicana llamada merengue, surgida en el siglo XIX, irrumpió en todo el Caribe como género regional, pero tanto República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Haití, le dieron proyecciones

nativas, con firmes individualidades y personalidades. Su ritmo es moderado, binario y alternando estrofas y estribillos, en un principio tocado con tambora, güira y guitarra, y más adelante, por la importación de instrumentos musicales foráneos, se incorpora el acordeón alemán, en sustitución de la guitarra y más tarde se integra el saxofón (Pérez & Solano, 2005).

El género musical merengue siguió evolucionando durante décadas, aunque siempre con la tambora como elemento central. En la actualidad, una orquesta básica de merengue consta de diez a doce integrantes. El grupo 440 está conformado por 13 músicos y dos coristas en la actualidad, y el género musical que le ha dado mayor dimensión ha sido el merengue. Vale resaltar que el género merengue fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en inglés como UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el 30 de noviembre de 2016. El autor recibe influencias en el merengue de orquesta de Joseíto Mateo, Johnny Ventura y Félix del Rosario; y en el merengue folclórico, también conocido como perico ripiao, recibe influencias de Pedro Santana de la Cruz, mejor conocido como El General Larguito, y del músico acordeonista Bartolo Alvarado (El cieguito de Nagua). (RPP noticias, 2016).

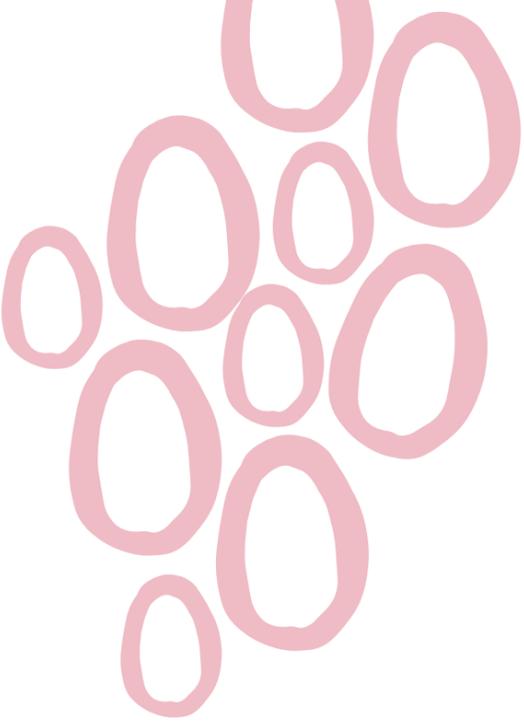
La bachata, subgénero de identidad nacional, es una modificación del bolero popular romántico, con líricas alusivas al amor y al engaño; ejecutada con guitarras, bongó y maracas desde sus inicios, en la década del 1960, era llamada en ese entonces "bolero campesino". La palabra bachata no era alusiva a este ritmo; se refería más bien a un tipo de fiesta informal, donde la música ejecutada era habitualmente con bandurria (instrumento de cuerda punteada, similar a la guitarra). De este tipo de fiesta partió el hecho de que más adelante se le diera el nombre de bachata a este subgénero (Educando, 2007).

La bachata en sus inicios, presentaba ausencia o pobreza de contenido literario (Pujols 2019). En cierto modo, tiene cierta semejanza con el género del blues, pues tanto el bachatero como el "bluesman" cantaban lo concerniente al sufrimiento o a los problemas que enfrentan los humanos en la convivencia, y así como la guitarra eléctrica fue introducida al blues en busca de una sonoridad más brillante, en la bachata fueron sustituidas las maracas por la güira, en busca de agresividad, intensidad y fuerza sonora.

En 1990, Juan Luis Guerra incursionó en este subgénero, influenciado por quien se conoce como el pionero de la bachata romántica, el guitarrista, cantante y compositor José Manuel Calderón, quien, según datos publicados en la prensa, grabó la primera bachata el 30 de mayo de 1962 (Jiménez, 2020). Otra de sus influencias en la bachata fue el cantante Bernardo Ortiz.

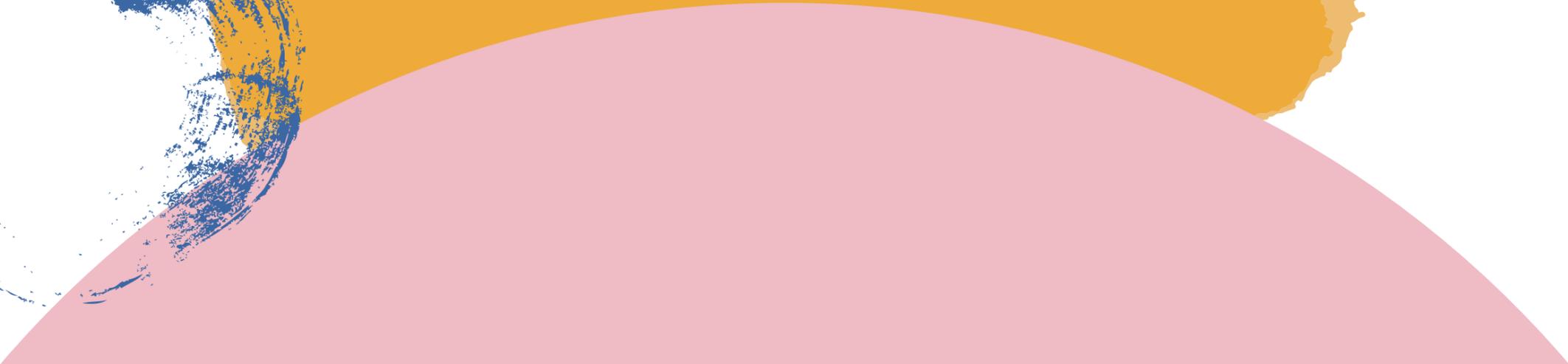
Guerra tomó este ritmo, le puso la etiqueta de sus fuertes influencias y lo catapultó a todos los posibles mercados mundiales, rompiendo el rechazo social al subgénero e ingresando en los ámbitos de alcurnia de la sociedad con una bachata poética.

En la actualidad, la bachata ha tenido transformaciones, tanto en la melodía como en crecimiento de la conformación de los grupos que la interpretan. Hoy día, exponentes internacionales han hecho fusiones de bachata con los géneros pop y rock, entre ellos Luis Fonsi, Grupo Maná, Enrique Iglesias y otros. Un hecho que le suma relevancia a este ritmo es que el 12 de diciembre de 2019, la UNESCO declaró la bachata como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (Civita 2019).

Acápite IV

**Año 2006. El cambio con la nueva
etapa de producción**

Acápite IV

Año 2006. El cambio en la nueva etapa de producción

La llave de mi corazón

Mes de julio. Comienza una nueva propuesta, con un experimento muy perspicaz. Juan Luis Guerra inicia los arreglos de la producción “La Llave de mi corazón”, título también del sencillo que dio lanzamiento a la misma. Una iniciativa diferente en todo el sentido de composición, arreglo y producción, pues los avances tecnológicos en el campo de la grabación dieron un giro a la forma de producción discográfica, y propiciaron que este disco fuera programado digitalmente desde su preproducción, diferente a todas las producciones anteriores del arreglista, que fueron grabadas, en su generalidad, de forma análoga. Para exponer una comparación, la plataforma de grabación análoga utilizada anteriormente limitaba la capacidad de grabación a solo 24 canales de audio; el nuevo recurso de grabación digital permitió al arreglista utilizar, en este tema, más de 65 canales de grabación. Cambio tecnológico que, por demás, redujo notablemente el tiempo de grabación a un total de nueve meses, un récord para este productor, que en producciones anteriores requería un tiempo mínimo de dos años, debido al desafío que implica dar prioridad a tantas ideas musicales en un espacio limitado de grabación.

La canción “La llave de mi corazón” sale a la luz en marzo de 2007. Se configura en una estructura musical armónica de blues de doce barras⁶ y rítmicamente, se desarrolla sobre el género musical mambo, al estilo de los años 50, con una orquestación de Big Band, donde también se dan cita elementos musicales y rítmicos variados jamás combinados anteriormente por el arreglista. Se mezclan los géneros mambo, danzón, merengue, con el ingrediente estilo rap como elemento urbano contemporáneo. En la ilustración del arreglo de “La llave de mi corazón” que mostraremos más adelante, se exhiben los momentos en que el carácter armónico del género blues se establece, en una miscelánea combinación de diversos cambios rítmicos por los que transita la obra musical. A esta agrupación de elementos caribeños, conjuntamente con el blues, le fueron agregados los recursos tecnológicos de sintetizadores, instrumentos virtuales y sonidos sampleados, en una peculiar plática innovadora de estilos.

Estos sonidos computarizados y la sutileza con que ligeramente se relacionan, propician un hábitat musical curioso, interesante, ameno y fresco, no genérico, y que considerablemente, son herramientas y estrategias interesantes a tomar en cuenta dentro de los potenciales de un éxito comercial, independientemente de la precisa planificación de difusión y distribución discográfica en el negocio de la música actual. Ciertas estrategias musicales parecidas fueron utilizadas por Los Beatles, en sus producciones, evidentemente con los recursos tecnológicos en ese momento disponibles y dentro del rock. Esta práctica ha sido muy influyente para el productor dominicano.

⁶ La estructura del blues: la forma más interpretada en la estructura del jazz consta mayormente de 12 compases o barras en su totalidad, con la característica peculiar de que en el quinto compás muestra un acorde de séptima dominante sobre el cuarto grado de la tonalidad en cuestión.

“La Llave de mi corazón”, según nos ha sido informado por el autor, es una composición concebida originalmente en inglés, con el título “Medicine for my soul” y versionada al español en la misma producción discográfica, posteriormente también grabada a dueto con el rapero urbano estadounidense conocido como Taboo, integrante del grupo “Black Eyed Peas”; igualmente, fueron grabadas versiones en los idiomas portugués, italiano y francés, para ampliar su difusión radial a nivel global. Hasta la fecha, es el tema idiomáticamente más versionado en toda la carrera artística de Juan Luis Guerra. Todo un reto de experimentación se llevó a cabo con este proyecto, pues también es la primera producción de Guerra sin un score⁷ o plantilla musical física escrita a mano previamente. La orquestación fue secuenciada, a modo de ensayo, de manera digital, como una especie de prueba en laboratorio, combinando sonidos, loops, efectos y sintetizadores con una sesión amplia, tanto de instrumentos de viento como de instrumentos de percusión, entre ellos, congas, timbal, bongó, maracas, tambora, güira, pero, sobre todo, y lo más importante, con el firme empeño de mantener siempre la naturaleza del tema, la esencia del género del mambo. El recurso de la tecnología en la grabación también se extrapoló a la producción de conciertos en vivo, pues a partir de este momento, la producción escenográfica de Juan Luis Guerra/440 cuenta con un contenido visual en pantallas, diseño de luminotecnia, digitalmente creado en sincronización con la música. Las luces y visuales en pantalla de los conciertos en vivo son programadas para ser disparadas en escena desde una computadora central, de manera que cada recital se desarrolle sistemáticamente puntual.

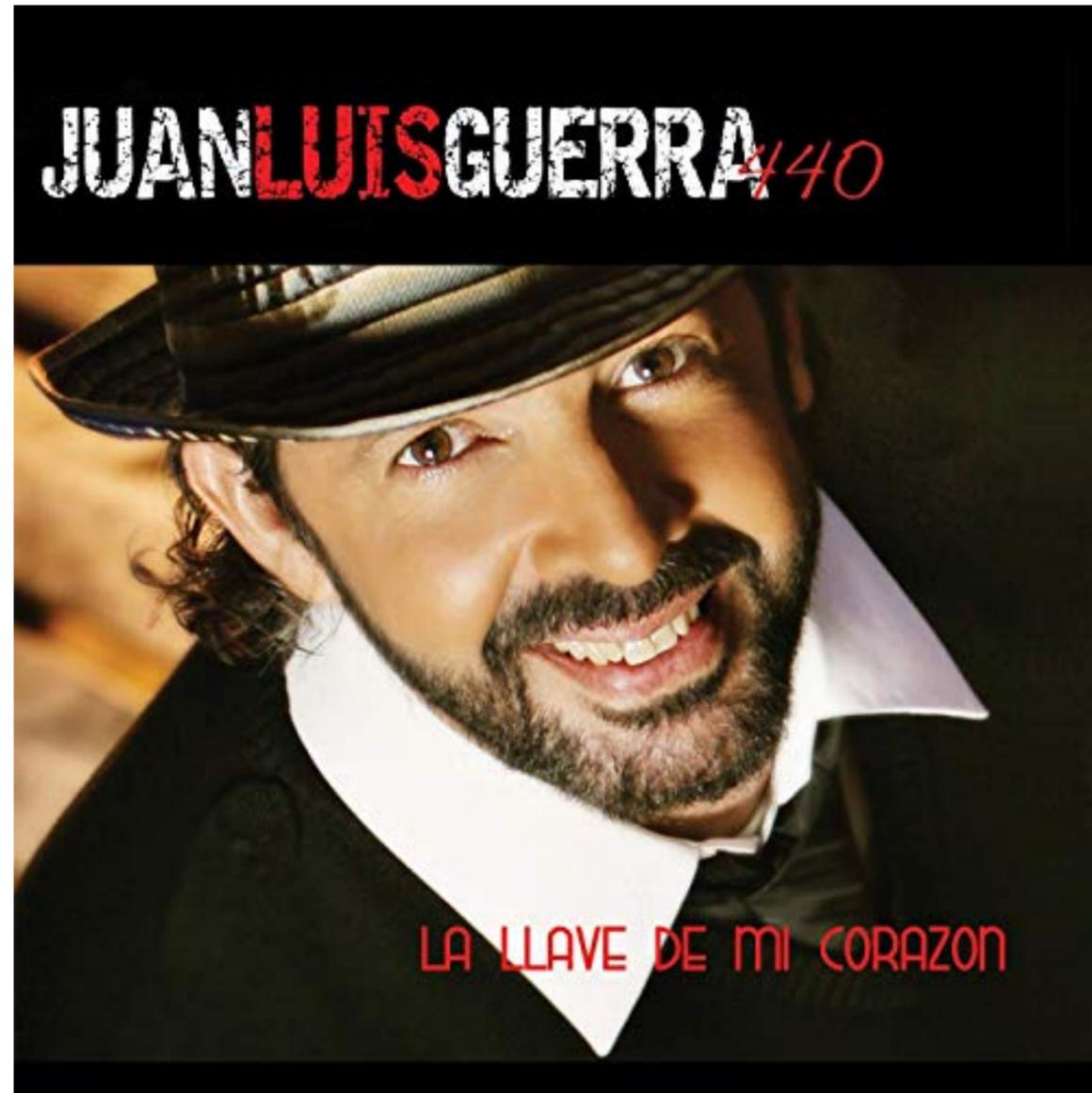
Otro dato a resaltar es que en esta producción es donde por primera vez el artista cuenta con una colaboración en inglés de una cantante de origen italiano, llamada Chiara Civello, también egresada de Berklee College of Music. “Something Good” es la primera y única canción dueto del subgénero bachata hasta la fecha, presentado en una producción del artista.

Previamente establecido que el productor musical tiene la facultad de estudiar el panorama comercial, en 2006 el mercado discográfico estaba superado por conceptos como la bachata, reguetón, pop. Guerra entendía que era el momento clave para algo distinto en el mercado, lo que lo lleva a plantear, no desde el punto de vista del autor o arreglista sino desde la visión y habilidad del productor, de cara a su compañía discográfica (en ese momento, EMI Latin), con plena convicción, que el sencillo “La llave de mi corazón”, junto a una eficaz estrategia de distribución y profusión en todos los diversos medios, sería el ariete que derribaría la puerta del ceñido mercado discográfico. En pocas palabras, exhortó a la discográfica a ser partícipe de su visión y plantear las estrategias pertinentes para la difusión global del proyecto (ISEL, 2017).

Por consiguiente, la producción “La llave de mi corazón” ha sido una de las más galardonadas en la exitosa carrera de Juan Luis Guerra, con más de 20 premios, incluyendo un GRAMMY, cinco Latin GRAMMY, seis premios Casandra, cuatro premios Billboard y dos Premios Lo Nuestro (Arias-Polo, 2019).

⁷ Score es una forma escrita de una composición musical donde se exponen todos los instrumentos involucrados en un tema en pentagramas por separado.

Ilustración 11. Carátula CD *La llave de mi corazón*. Año 2007. Fuente: Amazon.ND

“La llave de mi corazón” es una pieza musical de género mambo, que ejemplifica el estilo de composición del autor y resalta la recurrente habilidad de mantener vigencia comercial, fusionando géneros sin perder la médula de las raíces musicales caribeñas.

El género mambo ⁸, tiene como características ser un ritmo vivo muyailable y usualmente instrumental (no cantado), de gran orquestación, mayormente al unísono trompetas y trombones sobre contrapunto de los saxofones. Más adelante, en este proyecto de grado, presentaremos un análisis del score musical “La llave de mi corazón”, especificando la integración de los géneros, elementos musicales y cómo proceden los aspectos rítmicos y melódicos durante el recorrido de esta orquestación del arreglista Juan Luis Guerra (Grimaldi 2013).

Definimos score musical como el documento manuscrito o impreso de un conjunto de pentagramas alineados verticalmente, para representar la coordinación e interpretación de cada instrumento involucrado en la obra musical. Cada pentagrama expresa, de manera horizontal, lo que ha dispuesto el arreglista para cada instrumento. En este caso, el primer pentagrama corresponde a la trompeta primera, el segundo pentagrama, a la segunda trompeta, el tercer pentagrama, a la trompeta tercera, el cuarto, al trombón primero, el quinto, al trombón segundo; los pentagramas sexto, séptimo y octavo corresponden a los saxofones alto, tenor y barítono, respectivamente. El noveno corresponde al bajo eléctrico. Los pentagramas décimo y décimo primero corresponden solamente al piano (respectivamente, mano derecha y mano izquierda); le sigue, de igual modo, el órgano y, finalmente, los dos pentagramas restantes, corresponden, por separado, a la guitarra y a la percusión. En resumen, un score muestra todas las partes de una pieza musical y cómo deben encajar, según lo determinado por el arreglista.

A continuación, las imágenes de la composición y arreglo orquestal del mambo “La llave de mi corazón”, con un análisis conceptual de los diferentes elementos rítmicos y géneros musicales que fueron combinados de modo atrevido en todo el desarrollo de este.

⁸ Danza de estilo latino de origen cubano. Consiste en una combinación de ritmos afrocubanos y latinoamericanos de la década de 1940, de ritmo vivo, con instrumentación de Big Band. Su baile dinámico fue influenciado por el jazz estadounidense y la música afrocubana. Su mayor auge ocurrió con el pianista cubano Dámaso Pérez Prado, en 1950.

Ilustración 12. Arreglo de *La llave de mi corazón*. Página 1. Fuente: Juan Luis Guerra

"LA LLAVE DE MI CORAZÓN"

MAMBO

ARR. & COMP.: JUAN LUIS GUERRA
COPIA: JANINA ROSADO

INTRO ORQUESTA

♩ = 160

MUTE TRP. (MOTIVO INFLUENCIA PEREZ PRADO)

OPEN

TRUMPET IN B♭ 1

TRUMPET IN B♭ 2

TRUMPET IN B♭ 3

TROMBONE 1

TROMBONE 2

ALTO SAX

TENOR SAX

BARITONE SAX

ELECTRIC BASS

PIANO

ORGAN

ELECTRIC GUITAR

PERCUSSION

A min A min A min A min7

A min A min A min A min

Librería de Juan Luis Guerra
2006

- 1- En un tempo de velocidad de 160 pulsaciones, inicia el arreglo con una breve figura musical de trompeta en solo y con sordina, a manera de llamado de atención, con un efecto de audio de vinilo o disco de pasta, propiciando la imagen de una época y de características musicales establecidas en el Caribe en el transcurso de la historia. La sección de introducción en un arreglo tiene la función de instalar tempo, tonalidad y todo un conjunto de ideas antes de su desarrollo. Los arreglistas juegan a crear expectativas en el oyente, empleando secuencias de sonidos correspondientes a un estilo musical en concreto, y el oyente gesta en su imaginación cómo va a ser, antes de desarrollarse la canción.
- 2- Esta secuencia musical, interpretada por trompeta en solo, pertenece a una época, y aunque está rítmicamente parafraseada, proviene directamente del motivo musical del legendario tema “Qué rico el mambo”, de Dámaso Pérez Prado, dado a conocer alrededor del año 1950 (Randón, S., 2012).
- 3- En el compás o barra número 5, donde indica “INTRO-ORQUESTA”, el arreglista introduce todo el peso de la orquesta al unísono (una característica del mambo): trompetas, trombones, saxofones, piano y bajo, y en la percusión, congas, timbal, bongó, maracas y güira, en vez de güiro, reafirmando las particularidades del género en cuestión. La guitarra eléctrica, un instrumento foráneo al mambo, es introducida también en esta parte, como un elemento contemporáneo, esencial en el rock que, a su vez, es referencia muy fuerte del arreglista.

- 4- En la letra A, específicamente en el compás o barra número 9 del arreglo, es donde se ve la sección conocida en música como exposición, donde el arreglista en cuestión introduce la voz en un recitado rítmico de las letras, a modo de jerga, comúnmente conocido como rap, otro elemento ajeno al género musical del mambo, pero en cierto modo adecuado, porque preserva una generalidad del mambo de época: la de no cantado.
- 5- También en la letra A (como expresamos anteriormente, utilizada en música popular para indicar inicio de verso) consecuentemente, en los números circulados 5 y 6, señalamos la característica del blues, donde la armonía tiene un descanso sobre el acorde del cuarto grado de la tonalidad, con la séptima dominante (en este caso, el acorde de re mayor séptima, a su vez, el cuarto grado de la escala de la menor).
- 6- En este descanso notamos que el bajo cambia a un patrón rítmico de cha-cha-chá (otro subgénero posterior, que nació de la combinación de mambo y danzón, surgido en Cuba en 1953). Dicho elemento le otorga a la pieza variedad con movimiento en este breve pasaje.
- 7- Al finalizar este transitorio descanso del blues en el compás o barra número 15, el bajo retorna a la secuencia rítmica original del género mambo.

Ilustración 13. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 2. Fuente: Juan Luis Guerra

2 LA LLAVE DE MI CORAZÓN

A voz RAP (CARACTERISTICA BLUES)

B♭ Trp. 1
B♭ Trp. 2
B♭ Trp. 3
Ten. 1
Ten. 2
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
E.B.
Pno.
Org.
E.Gtr.
PERC.

9 10 11 12 13 14 15 16

15

8- En el compás o barra número 17 se presenta el primer indicio de voz cantada, a manera de ir preparando el final de la primera exposición del tema. Dos compases más adelante (compás 19) notamos una parada que solo corresponde a los instrumentos melódicos: Piano, guitarra y órgano. Esta parada, o más bien, descanso, aunque sutil por ser solo en una sección de los instrumentos, es tal como la función de la coma como signo de puntuación de pausa breve entre textos. Esta pausa secciona las partes del arreglo, sin interrumpir el curso de este y prepara la atención del oyente para lo que prosigue; en este caso, será la repetición del arreglo con toda la orquesta, en la sección llamada re-intro (reducción de la palabra reintroducción), donde tocan todos los instrumentos de viento al unísono. Evidenciamos que solo tres acordes han protagonizado el contexto armónico en estos doce compases de melodía, y que la progresión de su resolución final es una cadencia de tipo plagal (característica en este estilo musical). Al término de esta frase en el compás 19, se produce la sensación de tonalidad mayor. Una ambigua y exclusiva peculiaridad también en la forma musical de blues.

Mientras se recrea la introducción de toda la orquesta, el arreglista, sutilmente, sostiene una nota larga en la línea del pentagrama ejecutada por el órgano electrónico. El objetivo claramente no es protagónico sino que este instrumento, con una nota sostenida como especie de alfombra tonal y con timbre peculiar, crea variedad en el ambiente sonoro del arreglo, y es incorporado a la orquestación por la influencia musical del autor, ya que el mismo no es propio del género mambo, pero sí muy utilizado en el rock progresivo, en el funk y en el jazz. Fue posible incorporar el sonido de este instrumento de órgano electrónico gracias a la tecnología y las librerías de instrumentos virtuales disponibles hoy en día, que permiten la integración de una amplia cantidad de elementos de manera digital, sin la necesidad de incurrir en gastos mayores de producción, adquiriendo físicamente estos instrumentos de manera individual.

Como hemos ido observando, en tan solo 18 compases ocurren detalles de pinceladas delgadas, de colores, que el arreglista emplea como recurso de estética musical.

Ilustración 14. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 3. Fuente :Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN 3

RE-INTRO--UNISONO

17 19

9- En la letra B se recrea todo el contenido del arreglo con los elementos inicialmente expresados en la letra A, con la diferencia de que esta vez incorpora, con figuras breves, la sección de saxofones en el acompañamiento del rap o canción hablada. Estas notas breves son un recurso, dentro de la composición orquestal, para agregar variedad y movimiento melódico. El arreglista en cuestión no es dado a recapitular tal cual las ideas en los diferentes bloques del arreglo, sin tomarse la osadía de sumarle un detalle de variedad. A partir del punto de vista orquestal, el uso repetido de material previamente escuchado en una pieza, resulta en coherencia y continuidad en el arreglo, pero es muy válido adicionar ciertos detalles en cada sección recreada en el mismo. Mantener el interés del oyente es una constante en la manera de orquestar de Juan Luis Guerra en todas sus creaciones. En este tema, en particular, combina porciones de creatividad, espontaneidad y practicidad, cambiando el punto focal cada cuatro compases.

Nótese que 4 barras o compases antes de la letra B, la orquesta toca el motivo al unísono o a octava interválica para, al instante, abrir en un pesado acorde, abriendo la armonía de las voces justo en la letra B. El uso del unísono en los instrumentos de un arreglo musical, además de que es un procedimiento que ahorra tiempo, su mejor contribución es de simpleza y sonoridad limpia en una melodía, pero siempre estará subordinado a la tesitura o registro de los instrumentos. En este caso, el registro de los instrumentos es muy adecuado para el unísono o duplicación en octava justa. Observemos que este unísono arriba en la letra B a una sola nota armonizada a diferentes voces, como un efecto de acento en el tiempo fuerte del compás. En el estudio de orquestación musical, el uso del unísono que conduce a un acorde de sonido completo es un recurso que hace que el acorde suene más completo en comparación, el cual es utilizado varias veces en el transcurso de esta pieza.

10- En el compás 29 (con números circulados 5 y 6) reaparece la característica del blues, y los saxofones tocan en contrapunto con el patrón de cha-cha-chá del bajo. Esta diferenciación rítmica y armónica tiene el objetivo de resaltar las líneas musicales. Se podría definir este recurso como el aislamiento de una línea musical de las otras partes circundantes, que sirve para crear un color tonal separado, que en contexto, es un detalle que proporciona una alegre dinámica rítmica sobre el descanso armónico del blues.

11- El compás 31 hace el retorno al mambo, y los saxofones retoman la figura breve hasta el compás #33, donde se aplica todo el peso de la orquesta, armonizando, en diferentes voces, trompetas, trombones y saxos pero con larga figura rítmica. El final de esta parte, en el compás número 35, se instaura con un cierre de la orquesta, exceptuando la percusión, marcando el final de la sección correspondiente a la segunda estrofa o verso y a la vez, preparando una especie de bienvenida a la segunda sección del arreglo.

Ilustración 15. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 4. Fuente :Juan Luis Guerra

4 LA LLAVE DE MI CORAZÓN

ACORDE A VOCES EN BRASS

(CARACTERISTICA BLUES)

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

B♭ Tpt. 3

Tbn. 1

Tbn. 2

A. Sax.

T. Sax.

B. Sax.

E.B.

Pno.

Org.

E.Gtr.

Perc.

25 26 27 28 29 30 31 32

29 31

Ambigüedad tonal

2 3 4 5 6 7 8

A_{min}7 D A_{min} D A_{min} A_{min} D D₇ D₇ A_{min} D A_{min} D

Ilustración 16. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 5. Fuente: Juan Luis Guerra

12- La letra C expone una parte nueva del tema en el concepto armónico y melódico. Esta sección corresponde a lo que se conoce en música como desarrollo, parte que se distingue por pasar a una tonalidad relativa, en este caso, do mayor (relativo mayor de la menor).

La letra C también inicia con una interacción entre coros y la voz solista. En el compás número 41, nótese que los saxofones ejecutan el mismo motivo melódico de la introducción del arreglo, pero en esta ocasión, en contrapunto con las trompetas y los trombones, que a su vez, tocan figuras largas, mientras que armónicamente, en el piano, bajo y la guitarra, se establece la característica del blues nueva vez. Todos estos elementos de diverso timbre, tesitura y carácter, son combinados de forma simultánea, como un recurso para crear texturas que le aportan espesor a la cualidad sonora de la composición orquestal.

Podemos certificar que el arreglo y la composición melódica son las dos áreas de acción de la música; la melodía es una estructura de identidad única, pero por la infinidad de combinaciones instrumentales que se puede tener a disposición en una orquesta, y en sintonía con las técnicas profesionales del arreglo puestas en función, además de la mezcla de influencias que tiene cada individuo, son las que definitivamente dan como resultado reacciones y efectos sonoros frescos que, de una manera única, amplían la diversidad de la pieza, transformándola en una obra única, exclusiva y particularmente distintiva.

LA LLAVE DE MI CORAZÓN 5

C CORO Tonalidad mayor relativa unísono

35

13- En el compás número 45 se invierte el carácter en la dinámica e interacción. Las trompetas ejecutan contrapunto con los saxofones, que a su vez, tocan figuras más largas, mientras los trombones se presentan entre pequeñas pausas, a manera de diálogo con las trompetas. Es muy apropiado agregar que esta es una práctica de orquestación muy utilizada en la música del género clásico, que expone que donde haya instrumentos ejecutando líneas melódicas activas, es más eficiente que los demás instrumentos desarrollen un acompañamiento armónico sostenido.

14- También en el compás número 45, en la parte de la percusión, se registra súbitamente un cambio de patrón rítmico de género musical danzón. Esto, reiteramos, se utiliza para agregarle más interés y diversión al contraste establecido en el curso de la orquestación.

15- En el compás o barra número 49, retoma el género mambo y continúa la interacción de coros y voz solista.

16- En la letra D, a modo de recapitulación, vuelve a establecer el rap y demás elementos anteriormente expuestos.

17- En la letra E se expone el tutti⁹ en los instrumentos de viento. En este caso, ocurre un tutti de los instrumentos de viento mientras los instrumentos armónicos hacen una pausa significativa de 8 compases o barras, dejando tácito el estilo blues, y precisamente en este quinto compás de la E, correspondiente al compás número 73 del arreglo, irrumpe sorpresivamente la percusión, con patrón rítmico de merengue durante dos compases y con pulso enérgico de velocidad (merengue *caballito*), conduciendo el arreglo al clímax musical, para luego retornar al género original, como un súbito recordatorio o llegada a casa. Asimismo, la orquesta al unísono, en una segunda recapitulación, ejecuta la introducción manteniendo tal cual la característica del mambo hasta finalizar la pieza.

El disco “La llave de mi corazón” es un álbum que, aunque retiene en gran parte el estilo 440 ya establecido, supera el concepto de grabación de las producciones anteriores, que conjuntamente con el trabajo visual de video clip del sencillo, como estrategia de difusión televisiva, solidifica el balance del autor en los roles composición, arreglo y producción en la era contemporánea. Cabe resaltar la importancia del elemento matemático de este arreglo musical. Impresionantemente, el mismo guarda un orden o simetría de interacción orquestal que aparece en cuatro compases a la vez, lo que nos lleva a referir a Platón, quien expresa que “A través de la medida y la proporción siempre se llega a la belleza y a la excelencia” (Puebla, E., 2002).

Ilustración 17. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 6. Fuente: Juan Luis Guerra

⁹ Término musical que significa que todos los instrumentos deben intervenir al mismo tiempo.

Ilustración 18. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 7. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN 7

RETORNO AL MAMBO unísono

SAXOS TOCAN INTRO COMBINADA

MAMBO

49 50 51 52 53 54 55 56

Ilustración 19. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 8. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN 8

voz RAP (CARACTERISTICA BLUES)

SAXOS elemento rítmico

57 58 59 60 61 62 63 64

Ilustración 20. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 9. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

9

E TUTTI

Instrumentos Armónicos 8 barras en Silencio

65 66 67 68 69 70 71 72

Ilustración 21. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 10. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

10

MERENGUE CABALLITO RETORNO MAMBO

73 74 75 76 77 78 79 80

73

Ilustración 22. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 11. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

11

F voz RAP (CARACTERISTICA BLUES)

81 82 83 84 85 86 87 88

Ilustración 23. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 12. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

12

G CORO

89 90 91 92 93 94 95 96

Ilustración 24. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 13. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

13

MAMBO

unísono

SAXOS TOCAN INTRO COMBINADA

A7(#9) A7(13) A7(#9) A7(13) E_{min}7 0 A7(13)

A7(#9) A7(13) A7(#9) A7(13) E_{min}7 0 A7(13)

A7(#9) A7(13) A_{min} A_{min} E_{min}7 0 A7(13)

97 98 99 100 101 102 103 104

Ilustración 25. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 14. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

14

RECAPITULACION INTRO

OPEN

1 2 3 4 5 6 7 8

705 706 707 708 709 710 711 712

Ilustración 26. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 15. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

15

COXA

OPEN

B♭ Trp. 1

B♭ Trp. 2

B♭ Trp. 3

Tbn. 1

Tbn. 2

A. Sax.

T. Sax.

B. Sax.

E.B.

PNO.

Org.

E.Gtr.

Perc.

723 114 115 116 117 118 119 120

Chords: E min7, D7, A, A min, A7(13)

Org. Fingering: 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4

Ilustración 27. Arreglo de La llave de mi corazón. Página 16. Fuente: Juan Luis Guerra

LA LLAVE DE MI CORAZÓN

16

(CARACTERISTICA BLUES)

B♭ Trp. 1

B♭ Trp. 2

B♭ Trp. 3

Tbn. 1

Tbn. 2

A. Sax.

T. Sax.

B. Sax.

E.B.

PNO.

Org.

E.Gtr.

Perc.

727 122 123 124 125 126 127

Fine

Chords: D7, A min, E min7, A7(13)

Org. Fingering: 5, 6, 7, 8

Fin

Texto de la composición “La llave de mi corazón”

Yeah yeah yeah yeah
 Yo escuchaba el otro día
 Una emisora radial
 Un siquiatra, Doctor Louise
 Daba consejo matrimonial

Marqué 305 594 1185
 (Three o' five, five ninety-four eleven eighty-five)¹⁰
 Hey, doc, le llamo por una amiga que conocí en un website.
 Le pido que me dé solución
 pues tiene la llave de mi corazón

Yo soy de Ciudad Nueva y ella es
 de San Pedro de Macorís, you know
 Tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives

Le gusta beber jugo de papaya con anís
 y narrar telenovelas, but love is blind as you can see

Le pido que me dé solución
 pues tiene la llave de mi corazón

Solo quiero que me beses como besas tú.

You know I can't stop loving you, baby
 I said mambo

Love me, yeah
 Love me, yeah

Confirme su autoestima
 Make a point, you're on the air

Qué usted quiere que haga yo
 Debo aprender español
 Y bailar con un pie¹¹

Hasta que me dé su amor

O viajar un año luz
 De Saturno a Nueva York
 Moving in, moving on, merengue, bachata y son

Le pido que me dé solución
 Pues tiene la llave de mi corazón

¡Dance!
 ¡Dance!
 Yeah yeah yeah yeah
 ¡Dance!

Qué usted quiere que haga yo
 Tocaré mi conga drums
 Y me haré un carnet
 De poeta y trovador

Desempolvaré mi voz
 Cantaré 'La vie en rose'
 Moving in, moving on
 Merengue, bachata y son, now

Le pido que me dé solución
 Pues tiene la llave de mi corazón

Solo quiero que me beses como besas tú.

You know I can't stop loving you, baby

Le pido que me dé solución
 Pues tiene la llave de mi corazón

You're so sweet, to me, yeah
 You're so sweet
 You're so sweet, to me, baby
 You're so sweet, to me, baby
 You're so sweet yeah yeah yeah

Le pido que me dé solución
 Pues tiene la llave de mi corazón

Sweet to my heart
 Ehh baby now
 Sweet to my heart
 Sweet to my heart
 Sweet to my heart yeah yeah yeah
 Sweet to my heart yeah baby
 Le pido que me dé solución
 Pues tiene la llave de mi corazón.

¹⁰ Expresado en inglés por la versión de origen, realmente fue el número telefónico del autor en ese momento, de este modo protegía su composición de una demanda judicial por difusión no consentida.

¹¹ Frase que amplía en una composición posterior de título “En el cielo no hay hospital”.

Acápite V

Año 2010. El cambio con Bachata en Fukuoka

Acápite V

Año 2010. El cambio con *Bachata en Fukuoka*

Producción "Asondeguerra"

Los contrastes rítmicos y armónicos han sido una constante en cada producción de Juan Luis Guerra. Esta vez se encamina al lanzamiento de la producción "Asondeguerra", con el tema del sencillo titulado "Bachata en Fukuoka". Tal como indica el título, el contexto musical es bachata. Esta vez nos encontramos de repente con una manera de composición romántica, melódicamente nunca antes desarrollada por el arreglista. Más ligera, alegre y juvenil, distando mucho del tipo de bachata compuesta por el autor en etapas anteriores.

La melodía de "Bachata en Fukuoka" se desarrolla en un ambiente modal mixolidio¹². Sin profundizar mucho en modos tonales, hacemos un paréntesis para referir que los modos o escalas son códigos aplicados sobre un grado de la escala. En el caso del modo mixolidio, por ejemplo, su sonido es la secuencia de notas partiendo del quinto grado de una tonalidad. Tomando como modelo la tonalidad de do mayor, las notas de la escala son: do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero si construimos una escala sobre el quinto grado, en este caso, la nota sol, tendríamos la escala: sol, la, si, do, re, mi, fa. Esta secuencia de sonidos generadas sobre el quinto grado es lo que se conoce como el sonido del modo o escala mixolidia y tiene un sonido característico de carácter jubiloso.

Retomando el tema "Bachata en Fukuoka", esta es la primera pieza del compositor en un contexto modal mixolidio, con mínimas cadencias perfectas de resolución convencional de la música clásica o popular, no clásica de género sino de concepto. Lo que determinó que este tema resultara en un modo mixolidio no fue la intención del autor sino la influencia musical de Eric Clapton, específicamente de su tema "Let It Rain". La progresión de los cuatro primeros acordes de dicho tema sirvió de referencia para inspirar y ampliar la composición y el desarrollo melódico del tema Bachata en Fukuoka, lo que, a su vez, dio resultado un desarrollo modal en si bemol mixolidio.

Pudimos también confirmar que en esta pieza, el arreglista sustituye, por primera vez, las maracas por la güira, evolucionando rítmicamente el ya establecido y exitosamente conocido estilo de bachata *melo*, romántica y orgánica, grabada anteriormente por el artista, que junto al cambio de modo melódico y compositivo, cambia de manera sistemática a un sonido de bachata más intrépido. No obstante esos cambios de estilo y sonoridad, existe una constante que realmente se mantiene, la perseverante manera de entrelazar texturas con elementos rítmicos y géneros caribeños. En este arreglo se relacionan sutilmente, conceptos musicales del Caribe como bachata, son y bolero, además de un sin número de sonidos arpegiados de sintetizadores, en combinación con librerías de instrumentos virtuales y un cambio

inesperado de tonalidad, como transición entre secciones, que le otorgaron a esta pieza un sonido particular. Como muestra, hemos incluido copia de la partitura original con guía de acordes de "Bachata en Fukuoka", donde se manifiestan los recursos de cambio de tonalidad a mi bemol menor (letra E), como transición al género del son, a través de la segunda cadencia perfecta en el arreglo (letra F), y que posteriormente, se traslada al género del bolero (letra G) donde emplea una sutil transición armónica de resolución cadencial, para un total de tres cadencias perfectas en toda la pieza, con el preciso objetivo de conducir el retorno al ritmo y tonalidad de origen (Letra H) o recapitulación de la sección de coros. Consideramos que la exposición, desarrollo y recapitulación de esta pieza hacen cierta referencia a una estructura musical de sonata.

Ilustración 28. Arte del sencillo "Bachata en Fukuoka" Año 2010. Fuente: Amazon. ND

¹² Mixolidio: modo musical muy relacionado al jazz y al rock progresivo, de tonalidad mayor y de matiz alegre y despreocupado.

Ilustración 29. Lead sheet Bachata en Fukuoka .Página 1. Fuente Juan Luis Guerra

SCORE **Bachata en Fukuoka** **JUAN LUIS GUERRA**
Cop. JANINA ROSADO

VOICE

PIANO

ELECTRIC BASS

PERCUSSION

Progresión 4 acordes influencia intro " Let it rain" de Eric Clapton

A

6

11

11

© JANINAROSADO@GMAIL.COM

Ilustración 30. Lead Sheet Bachata en Fukuoka. Página 2. Fuente: Juna Luis Guerra

2 **BACHATA EN FUKUOKA SCORE**

PNO.

E.B.

PERC.

16

16

16

16

B Coro

21

21

21

21

21

26

26

26

26

Ilustración 31. Lead Sheet Bachata en Fukuoka. Página 3. Fuente: Juan Luis Guerra

BACHATA EN FUKUOKA SCORE 3

31

PNO. $A^b\text{maj}^7$ B^b B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$

E.B. $A^b\text{maj}^7$ B^b B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$

PERC. 31

36

PNO. $G\text{min}$ B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$ B^b

E.B. $G\text{min}$ B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$ B^b

PERC. 36

41

PNO. G^b A^b B^b $G\text{min}^7$ G^b

E.B. G^b A^b B^b $G\text{min}^7$ G^b

PERC. 41

Ilustración 32. Lead Sheet Bachata en Fukuoka. Página 3. Fuente: Juan Luis Guerra

BACHATA EN FUKUOKA SCORE 4

D

46

PNO. Resolución cadencial

PNO. A^b $F^7\text{sus}$ F E^b/G F/A B^b $F\text{min}^7$

E.B. A^b $F^7\text{sus}$ F E^b/G F/A B^b $F\text{min}^7$

PERC. 46

51

PNO. $A^b\text{maj}^7$ B^b B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$

E.B. $A^b\text{maj}^7$ B^b B^b $F\text{min}^7$ $A^b\text{maj}^7$

PERC. 51

56

PNO. Resolución cadencial

PNO. $G\text{min}$ $E^b\text{min}$ $A^b\text{min}$ B^b7 $E^b\text{min}$

E.B. $G\text{min}$ $E^b\text{min}$ $A^b\text{min}$ B^b7 $E^b\text{min}$

PERC. 56

E Cambio tonalidad transición al son

Ilustración 33. Lead Sheet Bachata en Fukuoka. Página 5. Fuente: Juan Luis Guerra

BACHATA EN FUKUOKA SCORE 5

F SON

G BOLERO Preparación cadencia

H BACHATA Retorno a bachata/ modo Bb Mixolidio

Ilustración 34. Lead Sheet Bachata en Fukuoka. Página 6. Fuente: Juan Luis Guerra

BACHATA EN FUKUOKA SCORE 6

CODA

Texto de la composición “Bachata en Fukuoka”

Dile a la mañana que se acerca mi sueño
 Que lo que se espera con paciencia se logra
 Nueve horas a París viajé sin saberlo
 Y crucé por Rusia con escala en tu boca.

Yo canté tu bachata aquí, en Fukuoka
 (Tu bachata en Fukuoka)

Y un atardecer pintó de canvas el cielo
 Caminé la playa de Momochi, mi anhelo
 Y se me escapó una sonrisa del alma
 AKI¹³ me enseñó arigato gozaimas

Yo canté tu bachata aquí, en Fukuoka

Pa'bailar contigo (pa'bailar)
 Se me alegra la nota
 Quiero cantar contigo (quiero)
 Una bachata en Fukuoka

Una bachata en Fukuoka sí (pa' soñar contigo)
 En el mar, las gaviotas

Con tu piel de abrigo (quiero)
 Y mi bachata en Fukuoka

Y llegó la hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas
 Y una palomita se posó en mi ventana
 Kon'nichi wa!, ohayoo gozaimas

Pa'bailar contigo (pa'bailar)
 Se me alegra la nota
 Quiero cantar contigo (quiero)

Una bachata en Fukuoka

Ritmo son¹⁴

Sueños de arena en las olas
 Besos me daba tu boca
 Tengo estrellas y rosas
 Niña, cantando en Fukuoka

Transición musical en ritmo de bolero¹⁵

Pa'bailar contigo (para bailar)
 Se me alegra la nota (si)
 Quiero cantar contigo (quiero)
 Una bachata en Fukuoka

Una bachata en Fukuoka (pa' soñar contigo)
 En el mar las gaviotas

Con tu piel de abrigo
 Y mi bachata en Fukuoka

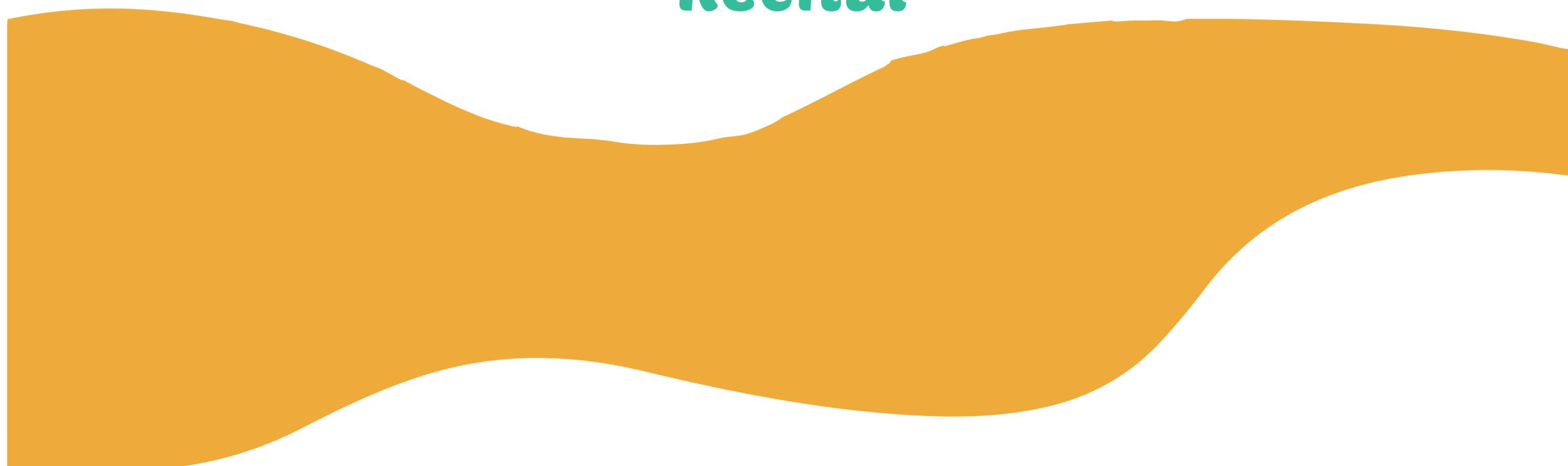
¹³ Nombre de la persona de nacionalidad japonesa que da la bienvenida a 440 en Fukuoka, Japón.

¹⁴ Texto solo para determinar el momento en que el arreglo cambia al género son.

¹⁵ Texto para indicar la transición musical breve del género bolero, antes de retornar al ritmo bachata en la siguiente estrofa.

Proyecto de Grado
Recital

Interpretación: Janina Rosado

Proyecto de grado / Performance

Introducción

Performance es un término propio del idioma inglés, que debido a su constante uso, ya ha sido adoptado en nuestro idioma. Equivalente a recital o puesta en escena, y definido como el procedimiento apropiado para desarrollar en escena todos los conceptos estudiados, que involucra elementos básicos como tiempo, espacio, interpretación de un repertorio de uno o varios compositores en un único espectáculo.

El repertorio seleccionado para nuestro recital pondrá de manifiesto las características de cada tema musical a interpretar, el desempeño de técnicas y demostración artística en el escenario, de acuerdo con las pautas académicas exigidas por la institución, para optar por el título de Licenciatura en Música Contemporánea, mención "Performance", y que tendrá lugar en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón, de la UNPHU, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en fecha a determinar próximamente por la institución.

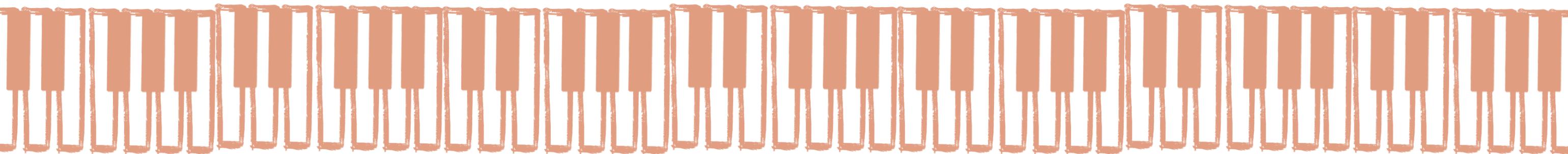
Nuestro desempeño como pianista, arreglista y productora musical, y en la actualidad, directora musical del grupo 440 de Juan Luis Guerra por 33 años, ha sido fundamentalmente propicio para exponer el proyecto "*Juan Luis Guerra como arreglista, compositor y productor*", tanto por los aspectos inéditos sobre la obra de este extraordinario artista dominicano como por la peculiar y sinérgica relación que se establece entre compositor, productor y arreglista durante todo el proceso creativo en torno a la realización de un proyecto musical. Los temas a interpretar son enfocados desde la óptica no solo musical sino comercial, recreando la sorprendente versatilidad de su obra musical y los elementos sonoros que contribuyeron a su gran auge internacional. Dicho repertorio permitirá, en gran parte, desarrollar nuestra interpretación bajo los requerimientos especificados en el programa por la Escuela de Música Contemporánea.

Interpretar es un arte complejo, lleno de especialidades, pero absolutamente insustituible. La buena interpretación es otra forma de creación, ya que tiene la importante función no solo de transmitir el mensaje del compositor sino la de aportar una propia versión de los hechos. El intérprete musical es el vehículo expresivo del autor, pues sin su intención, visión o mediación, la música no existiría en la realidad, sino solo en papel.

Orden de canciones

Recital

Orden de canciones

Recital

1- “Amor de conuco”

Compositor y arreglista : Juan Luis Guerra.

Tema a voz, piano y guitarra con Maridalia Hernández y Amaury Sánchez en calidad de invitados.

Este tema será interpretado de forma acústica, en apego al requisito del programa académico de interpretar una canción a trío.

2- “Si tú no bailas conmigo”

Compositor: Juan Luis Guerra; arreglo: Oscar Hernández.

Hemos adaptado una versión de esta pieza con la intención de interpretar un tema en solitario, en este particular, a piano solo y en cumplimiento de los requerimientos que demanda el proyecto de grado. Esta versión cuenta con una estructura de canción y aunque es, en su mayor parte instrumental, en un momento podría haber algo de *scat* de nuestra parte.

3- “La calle gris”

Compositor: música de Bronislaw Kaper; letra de Ned Washington y arreglo de Juan Luis Guerra.

Este tema es una versión adaptada al español por Juan Luis Guerra, de la canción “On Green Dolphin Street”, el cual elegimos por considerar que cumple con la petición del programa, de llevar a cabo un tema del repertorio standard de jazz. Para la realización de este, contaremos con la participación de las voces invitadas de: Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Roger Zayas y Juan Enrique Rizek, acompañados por la orquesta que hemos conformado para nuestro recital de grado. Esta adaptación al español es parte del primer disco del grupo 440, titulado “Soplando”.

4- “Bemsha swing”

Compositor: Thelonious Monk; arreglo: Álvaro Dinzey.

Este es otro tema no compuesto por Juan Luis Guerra, que hemos seleccionado con el único propósito de plantear el requerimiento que establece el programa, de interpretar una pieza de

género Jazz Fusion. El mismo pertenece al repertorio americano de standards, y será interpretado de manera instrumental, con la orquesta anteriormente mencionada.

5- “Bachata en Fukuoka”

Composición y arreglo: Juan Luis Guerra.

Esta pieza ha sido elegida en apego a nuestro marco conceptual sobre los elementos y cambios aplicados por el arreglista dentro del ritmo bachata. Esta pieza también cubre el requerimiento de interpretar una canción de un compositor latinoamericano en el programa.

6- “Cuando te beso”

Composición: Juan Luis Guerra, arreglo: José Antonio Molina.

En cumplimiento de interpretar un tema a dúo, en su primera parte, a piano y voz, luego, muestra una faceta diferente del artista, con un sonido grandioso, sinfónico, el cual recrearemos integrando, al final, una sección de cuerdas a la orquesta que nos acompaña.

7- “La llave de mi corazón”

Composición y arreglo: Juan Luis Guerra.

Género musical mambo y tema seleccionado como argumento central de análisis en nuestro marco proyectual y que, coincidentalmente, por la mezcla de ritmos y elementos en su desarrollo, cubre la designación en el programa de un latin music.

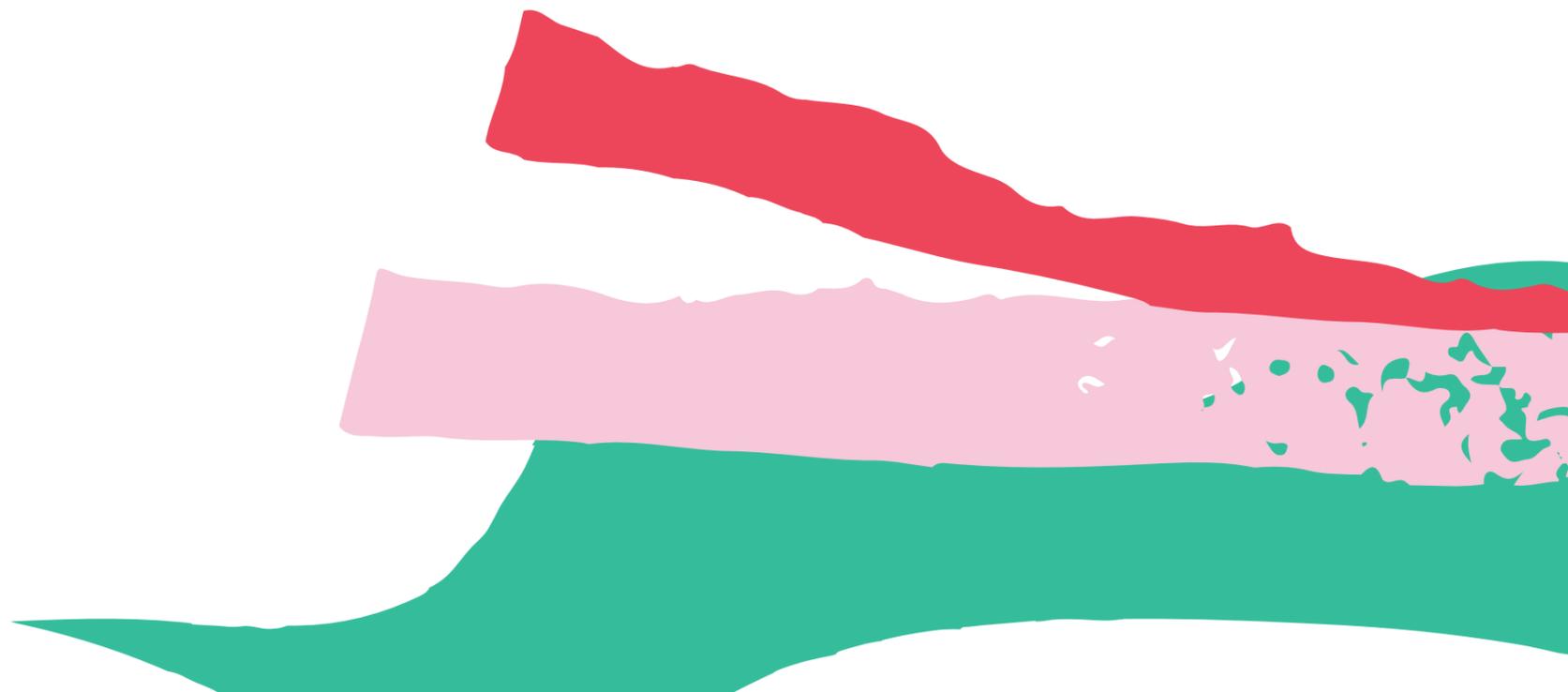
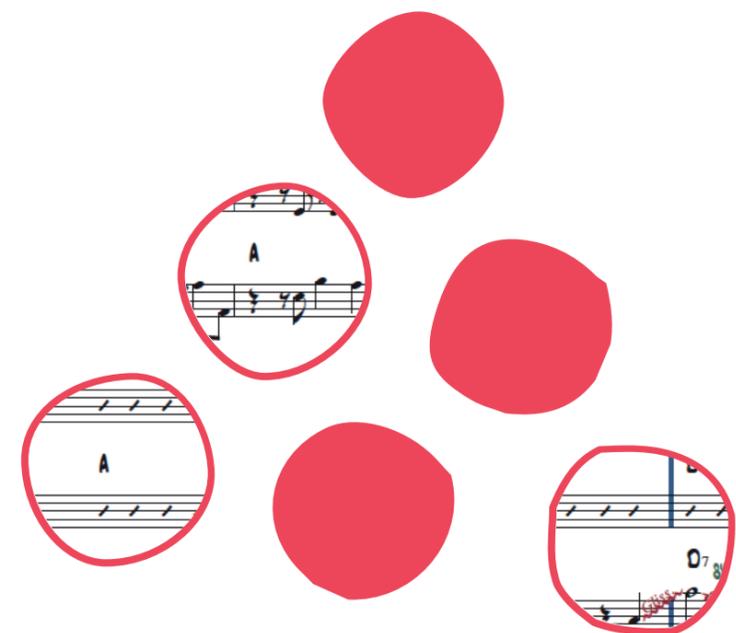
8- “Las avispas”

Composición y arreglo: Juan Luis Guerra.

Este tema no está atado a ningún requerimiento académico. Hemos incluido un merengue en nuestro programa a manera de tributo al género de identidad nacional y, precisamente, uno de los ritmos más exaltados por el arreglista en toda la historia de su carrera artística, y que por demás, complementa nuestro cierre de recital de grado.

Información Técnica & Presupuestos

Información técnica y presupuestos

Ilustración 35. Rider técnico / Sonido. Fuente : Manuel Sorribas

Proyecto JMA

Rider técnico 2020.

Sonido:

La amplificación debe cubrir de manera homogénea y con una buena respuesta de frecuencias, toda las áreas de público.

De ser necesario, proveer de amplificación adicional en areas del fondo, laterales y balcones, según las necesidades del local.

Marcas preferidas: Meyer Sound, D&B, L Acoustics, Martin.

Consolas:

2 X Yamaha CL5 con dos Rio3224, cada una.

Medusa analoga split de 48 canales.

Monitores:

8 monitores de piso con componente de 12".

2 IEM Inalámbricos, Sennheiser serie 2000 o shure PSM1000.

10 sistemas de IEM de cable. Opción preferida: shure PSM600.

Side fill stereo, con subs, de ser posible volado.

Marcas preferidas: Meyer Sound, D&B, L Acoustics.

Microfonía:

4 sistemas de micrófonos inalámbricos de mano.

Marcas preferidas: Shure UR o superior con cápsula SM58 o Sennheiser series 500 o 2000 con cápsula 835 o 935.

Resto de la microfonía, favor mirar el input list.

Ilustración 36. Input List. Fuente: Manuel Sorribas

JMA INPUT LIST

CH	INSTRUMENTO	MIC	STAND
1	KICK	e602	mini boom
2	SNARE	Sm57/E 604	short boom
3	HAT	ksm137	straight
4	TOM 1	E 604	clip
5	TOM 2	E 604	clip
6	FL TOM	E 604	clip
7	OH L	ksm137	boom
8	OH R	ksm137	boom
9	DUO	E 604	short boom
10	5TO	E 604	short boom
11	PALO	MD421	short boom
12	MANO	MD421	boom
13	TOYS	ksm137	boom
14	BAJO	DI	
15	PIANO L	DI	
16	PIANO R	DI	
17	GTR	e906	short boom
18	ACC	DI	
19	SEQ1	DI	
20	SEQ2	DI	
21	SEQ3	DI	
22	SEQ4	DI	
23	SEQ5	DI	
24	CLICK	DI	
25	VOZ 1	sm58	boom
26	VOZ 2	sm58	boom
27	VOZ 3	sm58	boom
28	VOZ 4	Wrl 58/835	boom
29	SPR	Wrl 58/835	
30	CUE		58 boom
31	SAX 1	sm58	boom
32	SAX 2	sm58	boom
33	TPT 1	SM 57	boom
34	TPT 2	SM 57	boom
35	TBN	SM 57	boom
36	VIOLINES 1	ksm137	boom
37	VIOLINES 2	ksm137	boom
38	VIOLAS	ksm137	boom
39	CHELOS	ksm137	boom
40			

MONS MIX

1	BAT	PSM-600
2	BAJO	PSM-600
3	PIANO	PSM-600
4	PERC	2 UM
5	GTR	PSM-600
6	MET	2 UM
7	FRONT	2 UM
9	VOX 1	wrl IEM
10	VOX 2	wrl IEM
11	VOX 3	wrl IEM
12	VOX 4	wrl IEM
L	S. FILL L	
R	S. FILL R	

Ilustración 37. Equipo de sonido. Fuente: Manuel Sorribas

Srs. Janina Rosado, Maridalia Hernández y Amaury Sánchez.

Abril 16, 2020.

COTIZACION

Servicio de amplificación para evento: Graduación.
 Locación: Auditorio Unphu.
 Fecha: Por confirmar.

Equipos sonido:

Consola digital Yamaha PM5D.
 Consola digital x32
 Amplificación Meyer tipo line array, colgada.
 4 sub bajos Meyer.
 Monitores y microfónica para orquesta.
 2 In ears inalámbricos y 6 de cable.
 2 micrófonos inalámbricos de mano.
 Toda la cablería eléctrica y de audio necesarias.

Ave. Italia # 24, Honduras
 Santo Domingo; R.D.
 (809) 533-7222, (809) 535-3599 fax

Ilustración 38. Equipo luces y video. Fuente : Manuel Sorribas

Equipos Luces:

Consola de iluminacion.
 32 Luminarias LED.
 8 luces moviles.
 6 Fresnels.
 4 truss.
 1 hazer.

Equipos grabación video:

1 cámara fija en trípode.
 1 cámara de mano.
 Control switch.
 Monitores de video.

Servicio:

Transporte e instalación de los sistemas.
 Montaje y ensayo el día anterior.
 Operadores de consolas.
 Operadores de cámaras.
 Técnicos de escenario y RF.
 Personal técnico de apoyo para monte y desmonte.

Ave. Italia # 24, Honduras
 Santo Domingo; R.D.
 (809) 533-7222, (809) 535-3599 fax

Ilustración 39. Estimado de costos. Fuente: Manuel Sorribas

Costos:

Sonido:.....RD\$115,000.00
 Luces:.....RD\$125,000.00
 Grabación video:.....RD\$40,000.00
 Total general:.....RD\$280,000.00

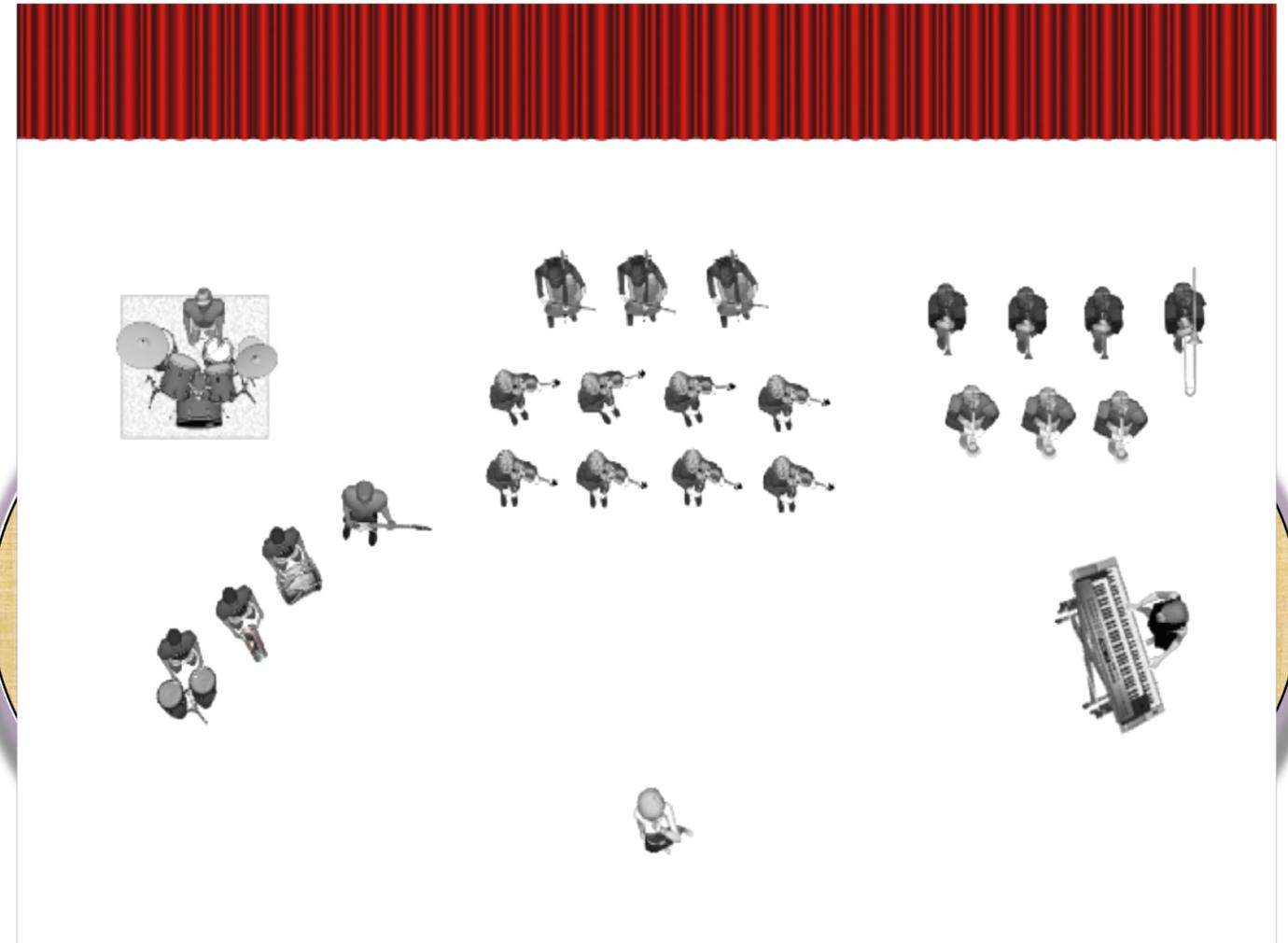
Notas: Estos precios no incluyen ITBIS.

Agradeciendo nos escojan como opción para sus eventos, se despide.

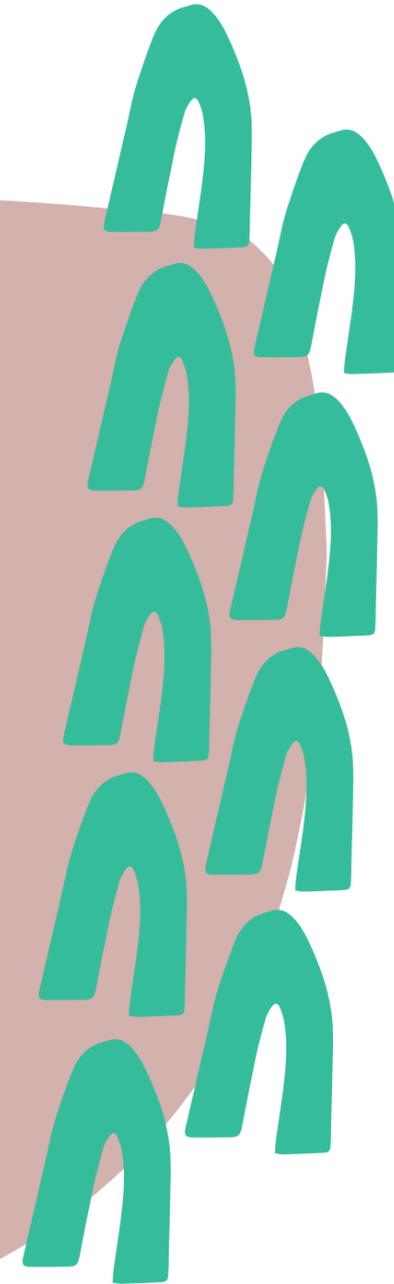
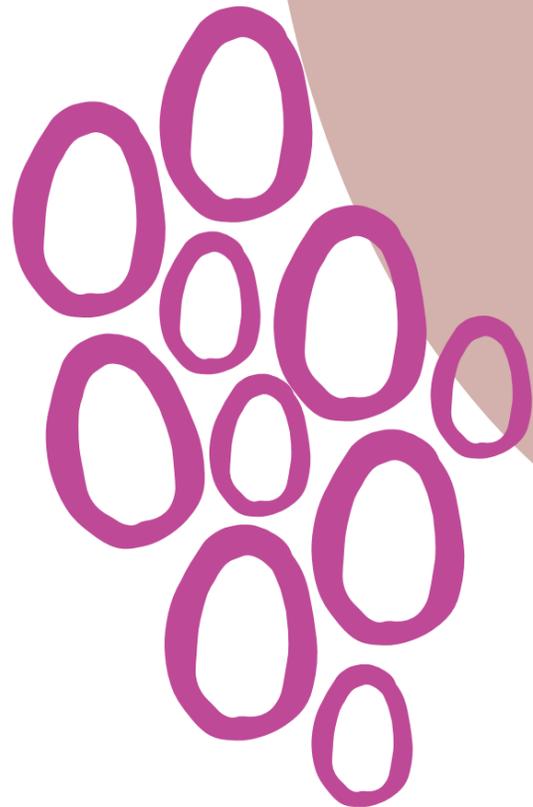
Manuel Sorribas
 Audiosoluciones, s.r.l.
 (809)533-7222 OF
 (809)481-2828 CL

Ave. Italia # 24, Honduras
 Santo Domingo, R.D.
 (809) 533-7222, (809) 535-3599 fax

Ilustración 40. Stage Plot o conformación de orquesta en tarima. Fuente: propia autoría

Conclusiones

Conclusiones

El análisis mostrado en este proyecto de grado despierta una serie de conclusiones en torno a ciertos aspectos especificadores en el discurso musical de Juan Luis Guerra.

1. Como conclusión general, el trabajo expuesto ha tenido como objetivo investigar de una manera más amplia, el vínculo de los tópicos composición, arreglo y producción musical con los trajes de influencias musicales que convergen de una manera certera y novedosa en cada propuesta musical de Juan Luis Guerra. La forma en que establece el diálogo entre géneros musicales, elementos rítmicos, melodías y prosa, han sido características implícitas en su lenguaje musical.

2. Una conclusión preponderante en este proyecto, es la manera en que Guerra, con la cuantía de influencias, sobre la base de un estilo musical dotado de características culturales determinadas, ha ido generando nuevas y diversas estructuraciones de sonidos que, sin lugar a dudas, han proporcionado un constante progreso y un valor expresivo propio en las obras musicales en cada época de su carrera. Repetirse en la música es, definitivamente, una idea a la que Juan Luis Guerra no ha recurrido.

3. Un resultado que necesariamente debemos señalar es que los nuevos recursos tecnológicos de producción y distribución, han provocado que la música se convierta en un elemento en continua evolución y que encarecidamente se hace indispensable la organización de esa profusión de sonidos tecnológicos para agrupar estilos, modas, efectos, etc., ya que los avances constantes del mundo actual están fuertemente vinculados a la dinámica de vida social.

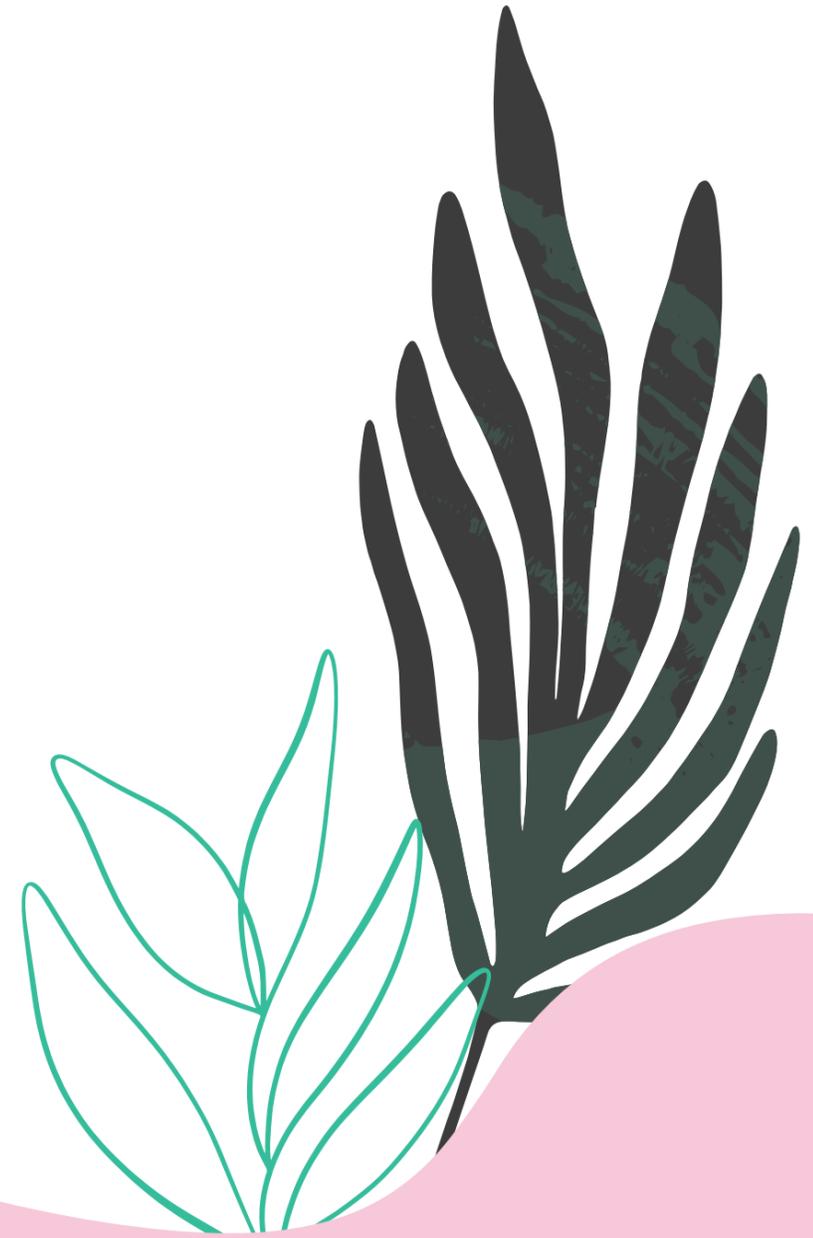
4. La conclusión más importante, producto de esta investigación y la suma de experiencias generadas por décadas de participación en los proyectos musicales de Juan Luis Guerra, es indudablemente la inestimable integridad de su música, la originalidad del mensaje y su expresión, tanto textual como melódico. Estas son sus características más prominentes, las que no claudican ante presiones de comercialización, moda, estrella de turno o industria discográfica.

La composición, capacidad musical y habilidad probadas de Juan Luis Guerra para ornamentar con novedad su discurso musical con los códigos de identidad y la aplicación de diversos estilos para llegar a un público elegido, son la esencia de su gran éxito e imperecedero aporte cultural.

Ilustración 41. 440 Tour *Todo tiene su hora*. Gran Canaria, España 2017. Fuente: Mayra Núñez

Bibliografía

Bibliografía

Alegría (2019). *Vengo con un sonido nuevo, moderno y muy 440*. Febrero 25, 2020, de Diario Gente Sitio web: <http://diariogente.com/2019/03/11/juan-luis-guerra-vengo-con-un-sonido-nuevo-moderno-y-muy-440-a-la-vez/>

Arias-Polo,A. (2019). *Juan Luis Guerra recibirá el reconocimiento más importante de los Premios Billboard a la Música Latina*. Febrero 26, 2020, de El Nuevo Herald Sitio web: <https://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/article228851379.html>

Cabral, E. (2008). *Juan Luis Guerra y 440, Merengue y Bachata a ritmo de poesía y compromiso*. Junio 15, 2020 Santo Domingo, RD: Búho

Callejo, D. (2019). *Juan Luis Guerra, cómo hemos cambiado*. Febrero 25, 2020 de SER Sitio web: https://cadenaser.com/emisora/2019/05/28/ser_madrid_sur/1559032083_029356.html

Civita, A. (2019). *El desnudo 'Literal' de Juan Luis Guerra*. Febrero 26-2020, de El Nuevo Herald Sitio web: <https://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/ent-columnistas-blogs/alicia-civita/article231099403.html>

Corozine, Vince (2002). *Arranging Music for the Real World*. Abril 26, 2020. Estados Unidos: Mel Bay Publications.

Ecured (2020). *Salsa Género Musical*. Febrero, 22-2020, de Ecured Sitio web: [https://www.ecured.cu/Salsa_\(género_musical\)](https://www.ecured.cu/Salsa_(género_musical))

Educando (2007). *Orígenes de la Bachata*. Febrero 25, 2020, de Educando Sitio web: <http://www.educando.edu.do/articulos/docente/origenes-de-la-bachata/>

Guerrero, V. (2010). *Juan Luis Guerra: Unparalleled Ingenuity*. Febrero 2, 2020, de Esendom Sitio web: <https://esendom.com/english/2016/11/20/juan-luis-guerra-unparalleled-ingenuity>

Grimaldi, J. (Julio 23, 2018). *Qué es el Mambo: cómo se baila esta danza y cuál es su origen*. Febrero 8, 2020, de Grimaldi dance Sitio web: <https://www.grimaldidance.com/que-es-el-mambo-como-se-baila/>

Huston-Crespo, M. (2019). *La bachata dominicana declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco*. Febrero 2, 2020, de CNN en español Sitio web: <https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/12/la-bachata-dominicana-declarada-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad-por-la-unesco/>

iASO Records (2003). *HISTORY OF BACHATA, THE GUITAR MUSIC OF THE DOMINICAN REPUBLIC*. Abril, 4-2020, de IASO RECORDS Sitio web: <https://www.iasorecords.com/music/history-of-bachata-the-guitar-music-of-the-dominican-republic>

Inédito (2019) *Juan Luis Guerra Biografía*. Enero 12, 2020, proporcionada por el equipo de publicidad de JLG.

Inédito (2015) *Orden canciones concierto*. Marzo 28, 2020, facilitado por el equipo técnico de JLG.

ISEL (2017). *La trascendencia histórica de Juan Luis Guerra y 440*. Febrero, 25, 2020, de Arte por excelencias Sitio web: <https://www.arteporexcelencias.com/index.php/es/articulos/la-trascendencia-historica-de-juan-luis-guerra-y-4-40>

Jiménez, M. (2020). *El Universo Bibliográfico de la Bachata*. Marzo 3, 2020, de Global Sitio web: <http://revista.global/el-universo-bibliografico-de-la-bachata/>

Kasse, M. (2013). *Tras los pasos de Juan Luis Guerra*. Febrero 26, 2020, de Listín Diario Sitio web: <https://listindiario.com/entretenimiento/2013/04/15/273162/tras-los-pasos-de-juan-luis-guerra>

Lluis-Puebla, E. (2002). *La matemática en la música*. Pro Mathematica, 16(31-32), 129-143. Recuperado Mayo 4, 2020 a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/8188>

Pérez, C. & Solano, R. (2005). *El Merengue, Música y Baile de la República Dominicana*. Diciembre 14, 2019. República Dominicana: Alfa y Omega.

Proceso (2007). *Juan Luis Guerra se explica*. Abril 2, 2020, de Proceso Sitio web: <https://www.proceso.com.mx/90627/juan-luis-guerra-se-explica>

Pujols, D. (2019). *José Manuel Calderón: "La bachata es el único fenómeno musical con fecha de nacimiento"*. Febrero 25, 2020 de Diario Libre Sitio web: <https://www.diariolibre.com/revista/musica/jose-manuel-calderon-la-bachata-es-el-unico-fenomeno-musical-con-fecha-de-nacimiento-GJ15850547>

Quiñones, A. (2019). *CRITICARTE: Análisis del nuevo tema de Juan Luis Guerra, Kitipún*. Julio 2, 2020, de El Periódico Digital Sitio web: <https://notaclave.com/criticarte-analisis-del-nuevo-tema-de-juan-luis-guerra-kitipun/>

RPP Noticias (2016). *El merengue fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco*. Febrero 5, 2020, de RPP Noticias Sitio web: <https://rpp.pe/cultura/mas-cultura/el-merengue-fue-declarado-patrimonio-de-la-humanidad-por-la-unesco-noticia-1013459>

Randón, S. (2012). *Pérez Prado. Cronología*. Marzo 7, 2020, de Latina Stereo Sitio web: <http://old.latinastereo.com/SalserodelMes/PerezPrado/Cronologia.aspx>

