

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música Contemporánea

A Bordo

José Javier Peña Ochoa

Producción musical y sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Producción musical y sonora

Quito, 4 de mayo del 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música Contemporánea

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

A Bordo

José Javier Peña Ochoa

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, M.A.

Quito, 4 de mayo del 2020

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: José Javier Peña Ochoa

Código: 00139388

Cédula de identidad: 0107117673

Lugar y fecha: Quito, 4 de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

A Bordo es un proyecto artístico que explora una pregunta en concreto ¿vale la pena la vida considerando el sacrificio que esta supone? Este cometido se realiza mediante dos composiciones musicales que conforman un producto conceptual que se vale de simbolismos sobre la navegación marítima. El trabajo se enfoca en un nivel alto de producción, grabación y estructuración comercial dentro de la industria musical contemporánea como un ejercicio académico que sirva como acreditación a los conocimientos adquiridos en la carrera de producción musical y sonora de la Universidad San Francisco de Quito.

Palabras clave: Navegar, Sentido, Flotar, Control, Flujo

ABSTRACT

A Bordo is an artistic project that explores one question in particular. Is life worth the sacrifice? This task is done via two musical compositions which conform a conceptual product that uses symbolism about maritime navigation. The work focuses on high level of production, recording, and commercial structuring around contemporary music industry as an academic exercise that serves as accreditation to the acquired knowledge in the career of music production and sound on the Universidad San Francisco de Quito.

Key words: To Sail, Meaning, Float, Control, Flow

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Arreglos e Instrumentación.....	10
Estrategia de Lanzamiento y Promoción	14
Estrategia de Marketing	15
Diseño	21
Conclusiones	23

INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo nace de una exploración filosófica sobre la persecución de objetivos significativos y la importancia del sacrificio para alcanzar una razón de vivir, esta cuestión ha sido explorada por diversos autores en la historia, pero este proyecto busca hacerlo desde una perspectiva artística personal, moderna y original.

La eterna discusión del ser, por un lado, el quedarse en el lugar cómodo, seguro y sin riesgo, que inmoviliza al hombre en un estado de aparente felicidad pero que a la larga conlleva al nihilismo; por otro lado, la opción del camino inseguro, de afrontar lo desconocido y movilizarse hacia un posible destino de objetivos lejanos a conseguir, que puede presentarse como una peligrosa búsqueda que al final le da un significado a vivir.

Este trabajo contiene 2 canciones que siguen la estética de la música popular contemporánea que puede ser parte de la industria musical nacional.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

Las dos canciones del género pop creadas en este proyecto se basan en temas relacionados a la navegación y el mar como simbolismos que expresen esta exploración por medio de recursos de composición instrumental y letra, que representa una conversación de 2 personajes que tratan de persuadirse entre ellos sobre la forma de navegar una embarcación. Se busca crear sonidos novedosos como una exploración académica. Inicialmente se planeó una amplia experimentación con diversos instrumentos análogos grabados con los micrófonos que ofrecen las instalaciones de la Universidad San Francisco de Quito, sin embargo, el proceso de grabación fue interrumpido por el decreto de cuarentena a nivel nacional que impidió el acceso a los estudios de grabación de la universidad desde el 12 de marzo como medida cautelar ante el esparcimiento del Covid-19.

Ante esta situación, este proyecto se enfoca en explorar en detalle los instrumentos disponibles en casa durante el confinamiento, especialmente: guitarras, voces, y samples. Utilizando equipo de grabación limitado.

Equipo de trabajo

Productor: Javier Peña

Ingenieros de grabación: Javier Peña, Jorge Martínez

Ingeniero de mezcla: Javier Peña

Arreglos e instrumentación

Los arreglos tienen una dirección minimalista, tomando en cuenta que lo complejo se encuentra en la calidad de los sonidos y la limitación de instrumentos; son ideas más bien simples y pegajosas tal y cómo funciona el género pop en la actualidad.

Instrumentación

- Guitarra principal: Javier Peña
- Guitarras secundarias: Javier Peña
- Bajo: Javier Peña y Jorge Martínez
- Teclado: Javier Peña y Jorge Martínez
- Voz principal: Javier Peña
- Coros: Javier Peña
- *Drum-machine*: Javier Peña

Análisis de los arreglos de los temas

Control

El tema comienza con tres guitarras que interpretan un loop en 77,86 bpm de intervalos de terceras tocadas en semicorcheas con sincopas ocasionales en registros agudos del instrumento, tras cuatro compases se adicionan dos guitarras que crean un piso armónico más grave y completo que terminan de establecen la armonía en Re menor natural, este conjunto de guitarras se mantendrán todo el tema como en una eterna discusión, esta es la primera dicotomía que ofrece la obra. La voz entra tras 16 compases de introducción de forma sutil, con filtros de ecualización que limitan su sonido dentro de los rangos medios, esta contiene dos repeticiones octavadas para agrandar su espacio dentro de la composición y denotar otra vez la mencionada dicotomía, puesto que existe

un rango de octava ascendente y uno descendente de la voz principal todo el tiempo. Luego se brinda la entrada a la voz sin efectos más que la reverberación y el delay, junto con el resto de voces, las cuales suben de intensidad para adentrar al oyente completamente a la obra, también comienza la interpretación del bajo y la percusión que brindan un piso en donde se moverán el resto de instrumentos en los versos y coros de ahora en adelante. Hasta este momento la letra implica que el personaje que canta trata de convencer a otro de la inacción, es la voz nihilista que representa el cuestionamiento fundamental de este trabajo.

El precoro tiene cuatro voces con melodías simples, sumados al teclado y las mismas guitarras de la sección anterior con filtros que reducen su presencia en el tema. Sin embargo, la ausencia de la voz principal, el bajo y la percusión evocan una sección inestable, que durante cinco compases generan la anticipación para otra parte, esta llega en forma de un coro, en este se recuperan todos los instrumentos de la sección de la estrofa, pero con un cambios armónicos y rítmicos importantes, la guitarra del registro bajo toca acordes con figuras más cortas y rápidas igual que el *hi-hat* para generar agresividad y se suma un aplauso muy reverberante que se toca junto a la caja; esta vez la voz principal (que ahora está en primera persona) canta su parte en forma de reclamo o petición, esta es la respuesta al personaje anterior, expresando su negativa ante la persuasión.

El ciclo se repite casi exactamente, solamente cambia la letra en el verso siguiente (dado que el primer personaje busca más argumentos que fundamenten sus intenciones) y la inclusión total del teclado en toda la estrofa, pero el coro vuelve a responder con las mismas frases. El tema termina con un coro más donde se juntan las voces del precoro con toda la instrumentación, generando variaciones en el *hi-hat* y el bajo e incluyendo una última guitarra más que toma el rol principal con una melodía rápida y agresiva durante 8 compases y que da conclusión a este tema con un final abrupto de toda la música, pero no del sonido, puesto que el tema acaba con efectos sonoros

de olas creados con ruido blanco y sampleo que recuerdan la temática de la obra y ayudan a una transición al tema siguiente.

Flujo

La canción comienza con las mismas olas de la parte anterior, ahora en 84 bpm se interpretan dos guitarras, una de ellas en un registro bajísimo, creado con un octavador digital y otra que funciona en registros medios-agudos durante 4 compases, esto se hace porque este tema va a tratar de lo mismo que el anterior, pero de forma completamente instrumental, de inmediato los acordes llaman a la tonalidad de La menor natural. En el quinto compás aparece el bajo, otra guitarra, pero con un registro normal para establecer la armonía, un teclado con mucha distorsión y otra guitarra que esta vez toca armónicos naturales dentro de la escala como una melodía introductoria que anuncia la conversación que tendrá lugar a continuación. Durante toda la introducción seguirán sonando las olas hasta crear un efecto con distorsión ascendente con las mismas para llegar al primer verso.

El verso consiste en una percusión continua que funciona como piso para el resto de instrumentos, le acompañan dos guitarras que arpeggian la armonía en registros distintos, y lo más importante: una melodía que es alternada por dos guitarras con efectos de distorsión y ecualización diferentes, estas realizan un juego de preguntas y respuestas que representan la discusión que los personajes viven en este viaje.

El coro tiene la misma armonía que la introducción, esta vez sin sonidos de mar y con dos guitarras que duplican en registros distintos la melodía principal, también los últimos compases generan tensión hacia otra sección con el uso de percusión agregada por partes, y entonces el ciclo se repite de nuevo desde el verso con un sintetizador agregado y variaciones en el ritmo. El retorno al coro

tiene ahora aún más distorsión en el teclado para tener tensión para la siguiente sección, además de una pausa acompañada de otro efecto de mar modificado para llevar a un último coro.

Este último coro es el final del tema y la obra, por lo que se busca que sea una conclusión fuerte, esta consiste de una melodía modificada basada en la de del coro, pero con la melodía del verso, a esto se junta una percusión más agresiva gracias a la adhesión de un plato en contratiempos con mucha reverberación y la misma guitarra que tocaba armónicos en la introducción para cerrar el círculo del tema. Los últimos cuatro compases son más bien calmados, poseen una percusión con una intensidad mucho menor, las guitarras que brindan la armonía en arpegios y la guitarra que toca los armónicos hasta acabar con el efecto sonoro de una última ola en *fade-out* para acabar el tema.

Distribución de horas de estudio

- 6 horas de basics en el STC de la Universidad San Francisco de Quito.
- Debido a la situación de cuarentena las horas restantes de grabación se producirán en un *home studio*, con un total de 24 horas de trabajo de overdubs.

Estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento

El mercado al que apunta este proyecto son jóvenes entre 14 y 26 años dado el estilo de música, por ende, el lanzamiento ocurrirá de manera netamente digital, el mismo será anunciado con anticipación por redes sociales como Facebook e Instagram, incluyendo el diseño hecho para el proyecto.

Mediante una agregadora digital el proyecto se lanzará al mismo tiempo en las plataformas digitales: Apple music, Tidal y Spotify.

Estrategia de promoción

La promoción ocurriría de igual manera en redes sociales, en Facebook e Instagram, y se publicarán pequeños extractos de los temas con promociones pagadas para llegar a la mayor cantidad de personas.

A demás, dadas las condiciones de cuarentena vigentes, se realizará un concierto en línea via streaming una vez haya pasado algún tiempo para que los temas sean escuchados por parte del público objetivo, este contenido puede realizarse por Instagram

Estrategia de marketing

En lo que respecta al negocio musical con una competencia tan alta y toda clase de música a disposición de los consumidores, ya no basta el tener la habilidad de crear y arreglar una canción para que ésta sea exitosa, tras de ella debe existir todo un plan de marketing y comercialización que aumenten sus posibilidades de éxito, se trata de fijar un rumbo que permita planificar y cumplir objetivos a corto y a largo plazo.

Antes de trazar el mencionado plan de marketing y ventas hay que reconocer que el negocio musical ha cambiado a pasos agigantados y que se puede observar las siguientes peculiaridades en el mercado musical actual:

- La competencia ha crecido exponencialmente ya que los equipos se pueden adquirir a muy bajo precio y es posible aplicar empíricamente los procesos de producir en casa.
- La variedad de música está a disposición del consumidor, por ello este se ha vuelto más exigente.
- La música que se crea puede ser escuchada de forma gratuita por medio de varias plataformas.
- El consumidor debe ser considerado como el primer crítico que puede ayudar a promocionar y vender el producto, por ello es el centro de la estrategia.
- La música muy complicada no siempre es la más apreciada sin importar el esfuerzo y dedicación de la misma.
- Es importantísimo considerar las emociones de los clientes para promocionar y vender con éxito el producto.

Con todo este panorama se seguirán los siguientes pasos que detallan el plan estratégico:

- 1.- Planeación estratégica que inicia con una autoevaluación del proyecto FODA y que se complementará con el establecimiento de estrategias en una matriz CAME.
2. Fijar un objetivo general que incluyan los objetivos específicos que ayuden a fijar una ruta clara a seguir.
- 3.- Aplicación del Branding para crear imagen visual comercial.
- 4.- Planificación de acuerdo a formato CANVAS que permita organizar el proyecto.

Plan estratégico

1.- Planeación estratégica matriz FODA y CAME.

- Foda estratégico

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Compositor con conocimiento de teoría musical. - Productor con manejo actualizado de las técnicas modernas de grabación. - Trabajo en equipo entre diferentes ingenieros de grabación. - Utilización y experiencia de Pro tools y Ableton Live. - Equipos de alta calidad como micrófono de condensador e interfaz de audio semi profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de experiencia en el mercado laboral de compositor, productor e ingeniero de mezcla. - Falta de espacio con tratamiento acústico adecuado debido al cierre del estudio por la cuarentena. - Falta de un sistema de monitoreo adecuado. - Dificultad en la formación de un equipo de trabajo. - Equipo de instrumento incompleto
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia en cada etapa de la planificación, organización y promoción de la creación de un proyecto musical - Demostrar la adquisición de los conocimientos que la Universidad ha puesto a disposición. - Experimentar con nuevos sonidos. - Adaptar el trabajo a circunstancias de crisis. - Canales de comunicación virtual 	<ul style="list-style-type: none"> - Crisis de pandemia mundial - Alta competitividad de otros proyectos. - Cierre provisional de los espacios disponibles para grabación de la Universidad. - Gustos musicales particulares de los profesores.

<p>CAME ESTRATÉGICO</p>	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Compositor con conocimiento de teoría musical. -Productor con manejo actualizado de las técnicas modernas de grabación. -Trabajo en equipo entre diferentes ingenieros de grabación. -Utilización y experiencia de Pro tools -Equipos de alta calidad como micrófono de condensador e interfaz de audio semi profesionales 	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Falta de experiencia en el mercado laboral de compositor, productor e ingeniero de mezcla. -Falta de espacio con tratamiento acústico adecuado debido al cierre del estudio. -Falta de un sistema de monitoreo adecuado. -Dificultad en la formación de un equipo de trabajo. -Equipo de instrumentos incompleto.
<p>OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Experiencia en cada etapa de la planificación, organización y promoción de la creación de un proyecto musical -Demostrar la adquisición de los conocimientos que la Universidad ha puesto a disposición. -Experimentar con nuevos sonidos. -Adaptar el trabajo a circunstancias de crisis. -Canales de comunicación virtual 	<p>ESTRATÉGIA FO OFENSIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicación de diferentes elementos artísticos adquiridos en la Universidad. -Aprovechar las ideas del equipo de trabajo. -Aprovechar los equipos disponibles de alta calidad. -Aplicar los valores de creatividad y esfuerzo en cada etapa de la creación del proyecto. 	<p>ESTRATÉGIA DO REORIENTACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilizar grabaciones realizadas en la universidad y adaptarlas a la situación en crisis. -Armar un lugar funcional para el trabajo -Adaptación del proyecto con el equipo disponible. -Comunicación virtual permanente.
<p>AMENAZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Crisis de pandemia mundial -Alta competitividad de otros proyectos. -Cierre provisional de los espacios disponibles para grabación de la Universidad. -Gustos musicales particulares de los profesores. 	<p>ESTRATÉGIA FA DEFENSIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Armar un lugar funcional para el trabajo -Adaptación del proyecto con el equipo disponible. -Atención a los consejos y directrices de los docentes. 	<p>ESTRATÉGIA DA SUPERVIVENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilizar grabaciones del trabajo en equipo y adaptarlas a la situación en crisis -Aplicar los valores de creatividad y esfuerzo en cada etapa de la creación del proyecto.

En base de las estrategias que se repiten en el plano y de las indispensables se puede establecer los objetivos a seguir.

2.- Establecer objetivos

Los objetivos bien planteados fijan el rumbo del proyecto.

Objetivo general

Planificar, organizar y comercializar el nuevo concepto musical “A BORDO”, para la Universidad San Francisco de Quito, 2019-2020.

Objetivos específicos

- Experimentar diferentes estilos de música para poder expandir artísticamente la industria musical nacional.
- Realizar un trabajo técnico que refleje los conocimientos adquiridos en la carrera de producción musical y sonido de la Universidad San Francisco de Quito.
- Demostrar un prototipo funcional sobre marketing que sea utilizable en proyectos futuros.
- Realizar los arreglos a partir de una composición musical.

3.- Branding estratégico

El branding es la parte del marketing que busca crear una relación especial con el consumidor por medio de la imagen visual (nombre, isotipo).

- Nombre: A bordo
- Isotipo:

Colores de la portada: naranja, celeste, azul oscuro, negro, blanco y amarillo.

4.- Planificación de acuerdo a formato canvas que para organizar el proyecto.

Este proyecto no es susceptible a ningún negocio y formará parte de un activo intangible perteneciente a la Universidad; sin embargo, sólo por efectos académicos se realiza la siguiente matriz de planificación como si fuese un emprendimiento particular de negocio, para completar el elemento anteriormente descrito en el FODA como la oportunidad de adquirir la experiencia en cada etapa de la planificación, organización y promoción de la creación de un proyecto musical.

Canvas estratégico

SOCIOS CLAVE Ingeniero de grabación Directores de proyecto	ACTIVIDADES CLAVE Grabación con sonidos nuevos y de alta calidad	PROPUESTA DE VALOR A bordo ofrece participar en una conversación que lleva a la dicotomía de detenerse en el tiempo resguardándose de cualquier tormenta, o partir ante la aventura para buscar un destino y encontrar la grandeza del hombre, luchar ante la adversidad.	RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Por medio de una innovación y creación constante que estimule la imaginación.	SEGMENTO DE CLIENTES Jóvenes ecuatorianos entre 14 a 26 años de edad
	RECURSOS CLAVE Equipo humano de trabajo actualizado Equipos confiables de alta calidad		CANALES DE DISTRIBUCIÓN A través de las principales plataformas musicales de internet: Apple music Tidal Spotify	
ESTRUCTURA DE COSTOS		FUENTES DE INGRESO Por medio de las reproducciones por streaming de las plataformas de internet		
COSTOS FIJOS Gastos básicos e internet	COSTOS VARIABLES Depreciación de equipo informático e instrumental Costos de agregadoras digitales			

Diseño

El diseño de este proyecto consiste en dos pinturas hechas en acrílico sobre lienzo y madera que representan la idea principal que busca abarcar este proyecto, estas obras fueron realizadas por Javier Peña Aguirre

Portada

Contraportada

Diseño del disco

CONCLUSIONES

Dentro de la industria musical nacional, es de suma importancia que quienes pretendemos ser parte de ella seamos capaces de estructurar proyectos de manera profesional, en ese cometido, este proyecto fue una experimentación justamente de eso, también cumple su objetivo de ser un ejercicio académico y artístico que recopila muchas disciplinas adquiridas en cuatro años de estudio universitario.

A bordo es un proyecto que fue forzado a evolucionar en la marcha, los planes, estrategias y por ende los resultados fueron totalmente ajenos a lo esperado, pero, aun así, es un proyecto exitoso, la obligación a adaptarse y las diversas limitaciones en su creación maximizaron la creatividad que este trabajo requirió para funcionar.