

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

FPB

Esteban Alejandro Revelo Pólit

Producción Musical y Sonido

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción Musical y Sonido

Quito, 13 de diciembre del 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

FPB

Esteban Alejandro Revelo Pólit

Calificación: /

Nombre del profesor, Título académico

Firma del profesor: _____

Quito, 13 de diciembre del 2019

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.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Esteban Alejandro Revelo Pólit

Código: 00143916

Cédula de identidad: 1723071419

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre del 2019

RESUMEN

FPB es la culminación de mis dos carreras universitarias en la USFQ. Es la recopilación de todas las cosas aprendidas durante 5 años en el ámbito musical y de producción musical. Todos los errores cometidos en producciones me fueron enseñando a hacer las cosas de mejor forma y esto se ve reflejado en este álbum llamado FPB. FPB+2 (Franji-Piña-Bolaños) (Cruz-Cazar) es la banda que produje y ellos son los mejores músicos que están actualmente en el Colegio de Música y es un honor para mí haber sido su productor.

ABSTRACT

FPB is the final stage of my both Bachelor's degrees in USFQ. It is the compilation of all the things I learned during these 5 years, from contemporary music to modern music production. All the mistakes I did in my previous productions taught me how to become a better music producer, and this is reflected in this music album called FPB. FPB+2 (Franji-Piña-Bolaños) (Cruz-Cazar) is the band I produced and they are the best musicians currently enrolled in the College of Music and it is my honor I produced them this semester.

TABLA DE CONTENIDO

Propuesta del Concepto.....	7
Equipo de Trabajo.....	7
Arreglos e Instrumentación.....	8
Distribución de Horas de Estudio	9
Grabación.....	9
Ingeniería de Grabación.....	¡Error! Marcador no definido.
Mezcla y <i>Mastering</i>	¡Error! Marcador no definido.
Propuesta de Estrategia de Lanzamiento	12
Plan de Diseño	13
Plan de Promoción	15

Quito 10 de diciembre del 2019

Esteban Revelo

00143916

2475742 – 0992715427

es_al93@hotmail.com

Propuesta de Concepto

Se va a producir dos temas del trío de jazz Franji-Piña-Bolaños (FPB), una agrupación que tiene como miembros a unos de los mejores músicos que han estudiado en el CoM. El estilo musical de este trío es jazz moderno en el que se aprecian todas las influencias musicales a lo largo de las vidas de los integrantes de FPB, que incluyen, rock, metal, jazz y música experimental. Esta combinación da como resultado melodías y armonías complejas crean un *mood* o *soundscape*, que causa que el oyente se conecte con la música instrumental como si estuvieran oyendo una historia. Estos *soundscape*s también incluyen partes de caos total que resuelven en momentos de tranquilidad y paz, haciendo que oír estos temas sea una experiencia única. Uno de los dos temas será interpretado por FPB+2, al que se añaden dos instrumentistas más (teclados y bajo). FPB es Julián Franji, Cristóbal Piña, Luigi Bolaños. FPB+2 incluye a Nicolás Cruz y Andrés Cazar.

Equipo de Trabajo

- Ingeniería de grabación: Fabián Navarrete
- Edición: Esteban Revelo
- Ingeniería de mezcla y *mastering*: Esteban Revelo
- Producción: Esteban Revelo
- Diseño: Cristóbal Piña

Arreglos e Instrumentación.

Los arreglos de estas dos obras rodean el jazz moderno con muchos elementos del rock: ostinatos, pedales, cambios armónicos modernos y métricas no comunes.

8-83

- Arreglos: FPB+2
 - Batería: Luigi Bolaños
 - Guitarra 1: Julián Franji
 - Guitarra 2: Cristóbal Piña
 - Teclados: Nicolás Cruz
 - Bajo eléctrico: Andrés Cazar

Consignación

- Arreglos: FPB
 - Batería: Luigi Bolaños
 - Guitarra 1: Julián Franji
 - Guitarra 2: Cristóbal Piña

La idea atrás de cada tema es grabar la interacción única que estos grandes músicos del CoM tienen luego de haber tocado innumerables veces juntos, entonces cada instrumento (excepto el bajo) tendrá su dedicado tiempo para la improvisación y contar una historia.

Para el primer tema ‘8-83’ se tendrá introducción de *ostinato*, *head in*, solo de teclado, solo de guitarra 1, solo de guitarra 2, puente, solo de batería para ir al *head out*. Entre cada cambio de sección hay *stop times* que hacen todos los instrumentos.

Para ‘Consignación’ el arreglo consiste en un *soundscape* como introducción que resuelve con un motivo rítmico y melódico para dar paso al *head in* (que tiene dos partes), solo de guitarra 1, solo de guitarra 2, puente, solo de batería, puente, *head out*.

Distribución de horas de estudio.

Basics: 6 horas.

Overdubs: 3 horas.

Mezcla y *mastering*: 12 horas.

Grabación

El reto de este proyecto fue grabar a todos los instrumentos principales en *basics*, Para la grabación de los *basics*, el ingeniero de grabación, Fabián Navarrete, consiguió micrófonos que no se disponen en el *Live Room* del CoM para tener mas opciones sonoras, en especial para la grabación de guitarras y batería. Todos los micrófonos usados, además de sus respectivos *preamps* están listados en el *input list* y la disposición de los instrumentos también.

Para efectos de tener lo mejor para la grabación se usó una batería *Grestch*, dos cajas para probar diferentes sonidos, percusiones varias que se pueden incorporar a la batería, *sizzles*, para darle un carácter único al sonido de la batería. En cuanto a las guitarras se usó un amplificador EVH5150iii, pedales de efectos para que los guitarristas obtengan el mejor sonido posible y experimentaron con su tono usando *delays*, *pitch shifters*, *drives*, *octavers*, etc. Para el bajo se usó un amplificador Aguilar *Tonehammer* que también sirve como caja directa (DI). Para los teclados se usó una caja directa pasiva estéreo. El sonido que se busca con todo esto que se ha detallado es el sonido que tienen agrupaciones como Alfa Mist, Thank You Scientist, Aaron Parks y Robert Glasper.

En la sesión de *overdubs* se regrabó el solo de teclado y guitarra 2 de 8-83, por decisión de producción y de los músicos respectivos. Aparte de eso se grabaron efectos con la guitarra, usando *slides*, las porciones de cuerda del clavijero y muchos efectos parecidos. Todo esto fue configurado de la misma forma como se dispuso el amplificador de guitarra en *basics* puesto que se buscaba obtener el mismo tono en la regrabación del solo de guitarra.

Finalmente, se hizo *prints* de señales grabadas con equipos analógicos de compresión y efectos (*reverb* y *delays*), aparte de saturación analógica usando los *faders* de la consola API y su suma analógica a canales estéreo.



STUDIO SET-UP

Project Title: FPB TRIO

Session Title: _____

Session Date: _____

Producer: Esteban Revelo

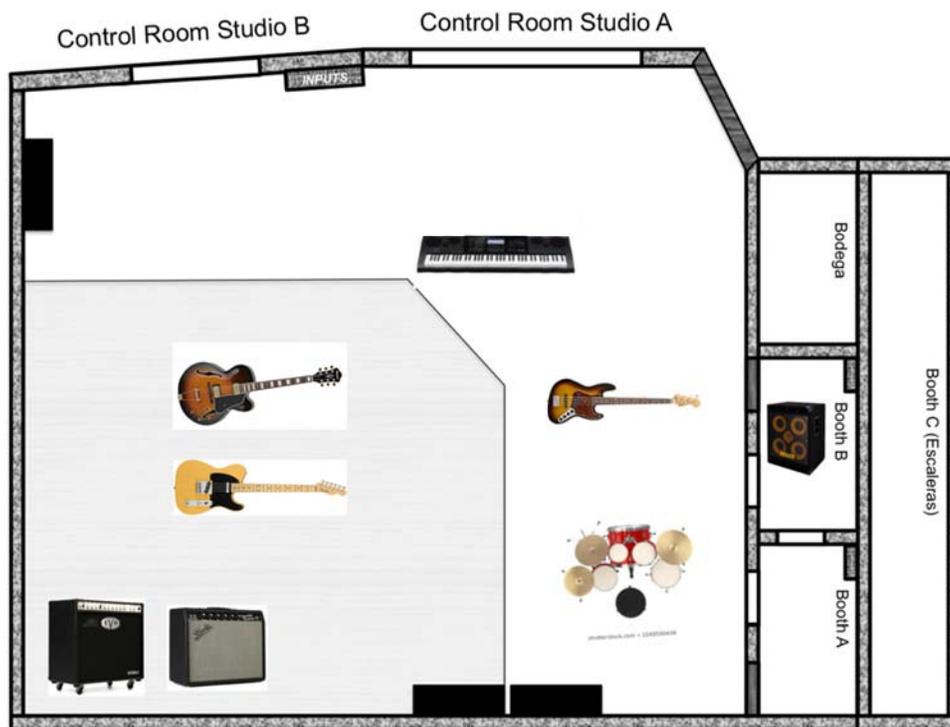
Engineer: Fabián Navarrete

Input	Instrument	Mic	Mic Pre	Processing
1	KICK IN	AKG D112	API VINTAGE	
2	KICK OUT	U87	API	
3	SNR UP A	KM184	CHANDLER	
4	SNR UP B	M80	LITTLE DEVIL	
5	SNR DW	SM57	API	
6	RACK TOM	AKG 414	API	
7	FLOOR TOM	AKG 414	API	
8	HI HAT	SM7B	API VINTAGE	
9	OHL	SE5	NEVE	
10	OHR	SE5	NEVE	
11	ROOM L	EW T30	API	
12	ROOM R	EW T30	API	
13	SPOT 1	NT2	BABY PRE	
14	SPOT 2	NT5	BABY PRE	
15	BASS AMP 1	AKG D112	API VINTAGE	
16	BASS AMP 2	AKG D112	AVID PRE	
17	BASS DI	TONEHAMMER	AVALON	
18	GT1	R101	BABY PRE	
19	GT1'	E609	SSL	
20	GT1 DI	ACTIVE	AVID PRE	
21	GT2	R101	BABY PRE	
22	GT2'	E609	SSL	
23	GT2 DI	ACTIVE	AVID PRE	
24	KEYS L	ST DI	API	
25	KEYS R	ST DI	API	
26	TALKBACK	137	AVID PRE	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

AUX/CUES:

NOTES:

Ingeniería de Grabación



La disposición de los instrumentos se diseñó para no tener *bleed* y para poder tener un performance en donde los músicos puedan tocar bien y sentirse cómodos. La batería estuvo medianamente *gobead* hacia las paredes y el baterista no va a tener obstáculo visual con el resto de los músicos. Los amplificadores se pusieron uno a lado de otro, separados por un *gobo* y cubiertos con cobijas pesadas y el sistema se cerró con más *gobos*. El teclado se grabó por línea y el amplificador de bajo se puso en el *booth B*, aparte de su línea directa. Para ‘8-83’ se usó el monitoreo de los *Hearbacks*, puesto que los instrumentos por línea no se podrían oír acústicamente (teclado y amplificador de bajo). Para ‘Consignación’ no se usó el monitoreo de los *Hearbacks*, por lo cual el performance está balanceado en volumen, puesto que los músicos se estaban oyendo en directo. Esto resulta en un performance que tiene dinámicas y un tipo de “automatización” que viene directo del performance.

Mezcla y *Mastering*

El siguiente paso en la producción fue la mezcla, en la cual se buscó mantener un balance de los instrumentos con referencia a álbumes de jazz contemporáneo, en especial el *Invisible Cinema* de Aaron Parks. Se buscó saturar los diferentes micrófonos grabados con la consola API, haciendo *prints* en estéreo, se usó compresión en batería y bajo para controlar un poco las dinámicas sin alterarlas drásticamente. De igual forma se usó *prints* de efectos como *reverb* y de compresión en buses, en tanto que en lo digital se hizo corrección quirúrgica con *plugins* de ecualizadores, se usó *faders* digitales para el balance final de los *prints* y finalmente suma analógica de todo. Esto quiere decir que la mezcla fue híbrida, obteniendo lo mejor del mundo analógico y digital. Para el *mastering* se usó pequeñas compresiones, usando *plugins* como SSL G Bus, Fairchild, y Ozone; para añadir color y presencia al *master* se usó distorsión armónica y así se ha obtenido el producto final, que es de agrado de los músicos y de la producción. Para ‘8-83’ se ha usado una aproximación mas apegada al jazz moderno, y para ‘Consignación’ un sonido mas *grunge* apegado al rock.

Propuesta de Estrategia de Lanzamiento

Ambos temas que se produjeron son parte de un género no comercial. Pero al ser una muestra de lo que se puede lograr en el Colegio de Música de lado musical y de producción se lo puede usar como publicidad para atraer más músicos y productores. Si la gente interesada en estudiar música puede experimentar como son los resultados de músicos increíbles con productores que están al mismo nivel, seguramente elijan a la USFQ por la calidad que representa este álbum.

En el lado de FPB trío como tal, la estrategia de lanzamiento viene acompañada de una pequeña gira de conciertos en la ciudad de Quito en los que será por motivos de lanzamiento del disco. La gira pretende suceder en los bares y restaurantes en Quito que se prestan para

este tipo de formatos y de música: Ananké Guápulo, Ananké González Suárez, La Oficina, etc. Que se harán a lo largo de 2 meses a saltando una semana los conciertos.

La idea es tener copias físicas del álbum, para promocionarlos y venderlos durante esa gira. Al mismo tiempo que promocióne en las principales plataformas de *streaming*: Spotify, Deezer, Apple Music, BandCamp etc., todo eso a través de la agregadora digital Distrokid. En los conciertos se sorteará un código de descarga a través de BandCamp entre las personas asistentes que sigan en redes sociales a FPB.

Estas canciones al ser extensas y por ser jazz moderno, no son del todo radiales, pero de todas formas se intentará tener entrevistas en radios para promocionar el disco y la gira. La difusión que si se puede lograr es a través de Radiococoa, que ellos usualmente se dedican a la difusión de estos proyectos alternativos. De la misma forma se puede aplicar para una grabación vivo en la Casa del Abuelo Sessions, para tener material visual del álbum.

Plan de Diseño

El diseño de la portada del disco se la va a realizar con Cristóbal Piña. Cristóbal como guitarrista tienen dos discos publicados y él mismo ha desarrollado sus portadas. Estas portadas están cargadas de mucho significado y símbolos que representan ciertas épocas de la vida de este guitarrista chileno. No se siguió un lineamiento de mercadeo para saber que colores son los que más resaltan para el público, si no que se optó por el tener una obra de arte en sí misma (la portada) que acompaña al concepto musical. La portada es un diseño de Cristóbal Piña y la contraportada es de Isaac Cabrera y Esteban Revelo.



Plan de Promoción

La aproximación de mercadeo para la promoción de este producto va a ser orientado a producto y no orientada al público. Se van a hacer productos de *merchandising* que acompañen al concepto de la banda y que ayude a crear *awareness* de FPB para ponerlos en el mapa.

Producto

Se va a tener unos cuantos productos que ayuden a posicionar la imagen de FPB trío. Los productos principales serán *stickers* que tengan que ver con el arte del álbum, y una versión de un *sticker* más elaborado que incluya un código de descarga en BandCamp del álbum. Esta parte visual estará a cargo de Cristóbal Piña. Se harán Funko Pops de los integrantes del trío+2, con sus características (barba, aretes, facciones exageradas) para hacerlas en versión animada. Todo esto se debe tomar en cuenta que no tuvo un análisis de mercadeo y es una decisión por concepto y diseño.

Lugar

El lugar disponible que se tiene para exhibir los productos de *merchandising* serán los lugares en los que presente FPB para conciertos en vivo, es decir que se tendrá un *stock* de los productos que estarán a la venta en las entradas de los *venues*.

Precio

Primero se debe hablar de los precios de las entradas a los conciertos que es donde estarán los productos. Usualmente para este formato de conciertos el precio es de \$5, lo cual quiere decir que los posibles clientes del local tengan un presupuesto para la salida de ese día. Esto complica un poco las ventas de los productos extras que tenemos, lo cuales tienen los siguientes precios:

Álbum físico: \$7

Stickers normales: \$2

Stickers Premium (con código de descarga): \$5

Funko Pops: \$15

Pero estos precios serían en el *stand* de *merchandising* al comprarse solo. La estrategia que se tiene pensada para estos productos es incluir diferentes tipos de entrada al concierto que viene con mas beneficios, así los clientes no piensan en que tienen 3 gastos para el concierto (comida, entrada, *merch*), si no que solo sería entrada y comida. Los precios diferenciados para estas entradas serían:

Entrada normal: \$5

Entrada #2 (con *sticker* normal): \$6

Entrada #3 (con *sticker premium*): \$8

Entrada Funko Pops: \$20 (dos personas entran).

Todo esto con el afán de aumentar el volumen de ventas y la probabilidad que la gente que va al concierto se lleve algo de FPB+2 en sus manos.

Redes Sociales

Aparte de la promoción externa mencionada para el lanzamiento del álbum, tenemos como se manejará la promoción y comunicación en redes sociales. Cabe recalcar que no se tiene pensado usar página web propia o Twitter al inicio de la trayectoria de FPB.

- Facebook: Esta red social servirá como la red principal de FPB. En esta red se crearán los eventos en conjunto con las páginas de los locales en los que se realizarán los conciertos. Los mensajes serán respondidos lo más pronto posible, puesto que las personas que escriban pueden estar recién conociendo a FPB, o necesiten información sobre donde adquirir un álbum o producto, etc. Aparte de eso se publicarán afiches de

los conciertos, con fotos y videos de los mismos, los cuales serán grabados con una GoPro y una cámara principal, para esta red no habrá nada de grabaciones de video con celular.

- Instagram: Para esta red social se va a manejar el lado humano de FPB (Facebook tendrá la cara de FPB como empresa seria). Las fotos que se tengan en Facebook también serán publicadas aquí, en tanto que los videos serán contenido grabado los mismos integrantes de FPB, en ensayos, desde su punto de vista en los conciertos. Aparte de eso se usará el *stories* para dar un poquito de cómo son los conciertos para atraer más público, de los productos, los precios de las entradas y demás. La gente que etiquete a los miembros de FPB o al Instagram de FPB será *repostead*o. En esta red social también se reflejará la personalidad de FPB y sus miembros tal cual son al público.