

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Sleepless

María Caridad Espinosa Calderón

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción Musical y Sonora

Quito, 12 de mayo de 2021

Universidad San Francisco de Quito USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Sleepless

María Caridad Espinosa Calderón

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 12 de mayo de 2021

© 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 la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: María Caridad Espinosa Calderón

Código: 00117330

Cédula de identidad: 1727985986

Lugar y fecha: Quito, 12 de mayo de 2021

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El trabajo presentado a continuación es un resumen de la producción musical y sonora del proyecto Sleepless. Presenta dos temas compuestos en su totalidad por María Fernanda Zavala y arreglos por María Caridad Espinosa. El proyecto muestra dos canciones tienen una intención y temática similar, pero con un ambiente e instrumentación un tanto distinta. Se detallará: el concepto musical, equipo de trabajo técnico para todo el proceso de producción, grabación y mezcla, así también la parte creativa involucrando la composición, arreglos e instrumentación de cada tema. De igual forma, se detallaran las estrategias de promoción y lanzamiento y el diseño gráfico de “Sleepless”.

“Sleepless” aborda la dualidad, la combinación y balance entre opuestos para generar distintas sensaciones y emociones al momento de la escucha, logrados a través de la composición, grabación y mezcla.

Palabras clave: Producción musical, composición, grabación, mezcla, dualidad, acústica.

ABSTRACT

The following describes the musical and sound production of the record "Sleepless". Two compositions made by the artist María Fernanda Zavala and arranged by Caridad Espinosa. Both songs share a similar intention and theme, but with a different atmosphere and instrumentation. It details: the musical concept, technical work team for the entire production, recording and mixing process, as well as the creative side involving the composition, arrangements and instrumentation of each song. Likewise, the promotion and release strategies and the graphic design of "Sleepless" will be detailed.

"Sleepless" addresses duality, the combination and balance between opposites to generate different sensations and emotions at the time of listening, achieved through composition, recording and mixing.

Key words: Music production, composition, recording, mixing, duality, acoustics.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del tema	9
Propuesta de concepto	9
Propuesta de equipo de trabajo	10
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	10
Propuesta de distribución de horas de estudio	12
a. Propuesta rider técnico	12
b. Grabación	12
c. Mezcla	13
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	14
Propuesta de diseño	16
Agradecimientos	19
Conclusiones	20

INTRODUCCIÓN

En una época tan incierta como la que se vive en la actualidad, la música ha sido el refugio de muchos. Así nace Sleepless, como una forma de expresar y transmitir sentimientos y emociones a través de la melodía, letra y sonoridad.

Hoy en día, un gran porcentaje de música en el mercado está basada en sonidos virtuales o electrónicos, haciendo un poco de lado al músico y a su interpretación única y humana. Es por esto que este proyecto explora las posibilidades de lo acústico, las diferentes técnicas de grabación direccionadas hacia lo análogo, con arreglos poco tradicionales para el diseño ambiental de los temas. Si bien actualmente ciertos procesos como la comercialización y promoción musical se han vuelto mucho más sencillos y alcanzables para todos; roles como los de un productor musical o ingeniero de mezcla han debido desarrollar nuevas habilidades para dar a la música ese “algo” que la diferencie en el mercado. En este proyecto eso es la calidad interpretativa de los músicos, el detalle durante cada proceso y la incorporación de lo orgánico a la producción de las canciones.

Este proyecto fue realizado de forma remota en su totalidad, a causa de la emergencia sanitaria a nivel mundial por el Covid-19. Todo el proceso fue dirigido y coordinado por María Caridad Espinosa, obligando a los músicos participantes a aprender y desarrollar habilidades de grabación desde sus casas y con equipos escasos. Todos los procesos de pre-producción, producción, grabación y mezcla fueron adaptados a las circunstancias, obteniendo como producto final dos canciones producidas, grabadas y mezcladas con la mejor calidad posible para lograr obtener un producto final terminado.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta del concepto

Dualidad, es la palabra que mejor describe los temas trabajados en este proyecto. Lo moderno y lo vintage, lo acústico y lo digital, el brillo y la oscuridad, la vulnerabilidad y la fuerza, el pasado y el presente. La combinación y el balance entre los elementos mencionados tienen el poder de remontar al oyente al pasado manteniéndolo con los pies en el presente. De eso se trata Sleepless, donde tanto lo sonoro como lo visual encuentran el balance entre opuestos. La sencillez de lo armónico se junta con lo complejo de lo sentimental.

El primer tema, titulado “Sleepless” es el sencillo de este proyecto. La producción de esta canción propone la representación de lo estable y cómodo. La narrativa del tema pretende generar un tono melancólico con el cual el oyente puede sentirse identificado y mezclarlo con sensaciones nuevas, poco conocidas que pueden generar incomodidad. Tal como se siente al terminar una relación, un sentimiento de tristeza y desorientación evidente.

El segundo tema, titulado “2145 Days” expresa una narrativa estable y conocida, la calma después de la incomodidad generada por “Sleepless”. Esa calma que va llegando conforme pasa el tiempo después de una ruptura o pérdida.

Si bien son dos temas separados, “2145 Days” es la continuación de “Sleepless” y así juntos cuentan una misma historia, pero en dos etapas diferentes.

Propuesta de equipo de trabajo

- **Productor:** María Caridad Espinosa
- **Ingeniero de mezcla:** María Caridad Espinosa
- **Ingenieros de grabación:** María Caridad Espinosa, Leonardo Bermudez, María Fernanda Zavala, Juan David Maya

Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: Sleepless

Autor: María Fernanda Zavala

Propuesta de arreglos

Los arreglos de este tema son principalmente una banda base, combinada con sonidos de *foley* para crear ambientes y paisajes sonoros. Por medio de esta combinación se pretende fusionar lo tradicional y clásico de los instrumentos acústicos con elementos poco comunes que saquen al oyente de su zona de comodidad y le haga prestar atención a la narrativa. El piano, ambientes y voces serán los instrumentos principales en este tema ya que generan un carácter acústico mucho más evidente. De esta forma se aprovechará esa “simpleza” por parte de la banda para trabajar lo más posible en la producción vocal, rítmica y ambiental de los temas.

Instrumentos

- **Piano:** Ignacio Navarro
- **Bajo:** Leonardo Bermudez

- **Voces:** María Fernanda Zavala
- **Cello:** Pedro Ramirez
- **Samples:** María Caridad Espinosa

Tema 2: 2145 Days

Autor: María Fernanda Zavala

Propuesta de arreglos

Para este segundo tema, los arreglos serán mucho más tradicionales, si bien se buscará incorporar de alguna manera los samples para generar una conexión ambiental entre los dos temas, esto será mucho menos evidente y se enfocará más en la sonoridad de una banda tradicional de R & B. La guitarra y la voz serán los dos elementos protagónicos de este tema, los teclados pasarán a un segundo plano junto con los ambientes sonoros.

Instrumentos

- **Guitarras:** Juan David Maya
- **Piano:** Ignacio Navarro
- **Bajo:** Leonardo Bermudez
- **Voces:** María Fernanda Zavala
- **Samples:** María Caridad Espinosa

Propuesta de distribución de horas de estudio

Para este proyecto se planea usar:

- **Grabación:** 16 horas
- **Edición:** 6 horas
- **Mezcla:** 15 horas

a. Propuesta rider técnico

- **Teclados:** Caja directa
- **Piano:** Par de microfonos Shure SM57
- **Bajo:** Caja directa
- **Guitarra:** Microfono Shure SM57, línea directa
- **Voz:** Micrófonos AKG C414 y Neumann U87
- **Samples / Foley:** Microfono Shure SM58
- **DAW:** Pro Tools, Ableton Live 10
- **Interface:** Scarlett i2

b. Grabación

La grabación de estos dos temas fue bastante similar entre sí, para empezar se dividieron las sesiones de grabación en 2 secciones *basics* y *overdubs*. Para que sea posible realizar las tomas de la mejor manera el primer paso fue elaborar una maqueta simple con la base armonica y melodica (guitarra y voz) de los temas sobre su respectivo track de click, ya que sobre esto se realizará el *tracking* de los temas con el resto de los músicos y servirá como guía para poder empezar el proceso de grabación. Se creó una sesión principal en Pro

Tools a la cual se importaban todos los tracks y se realizaba la debida edición, a la par se tenía una sesión secundaria en Ableton Live para agregar efectos y maquetar los temas. De esta forma no se sobrecarga la sesión principal con pruebas fallidas y era posible mantener un orden adecuado en la sesión principal.

Los teclados para “Sleepless” y las guitarras para “2145 Days” fue lo primero que se grabó, y con esto se comenzó a grabar el resto de instrumentos en manera de capas, todo con una toma base de la voz para no perder la interpretación deseada. El resto de guitarras, bajo y teclados fueron la parte sencilla en términos de ingeniería de grabación ya que se usó principalmente una línea directa y las tomas se grabaron libres de ruido.

El piano acústico fue uno de los mayores retos ya que se encuentra en una habitación amplia sin ningún tipo de tratamiento acústico, muchas ventanas y piso de baldosa altamente reflejante. Para esto se colocaron dos micrófonos como *spots* hacia los graves y agudos del piano, intentando grabar el sonido más seco y directo posible.

La grabación de los samples de foley para los temas se la realizó en casa, con un booth creado de la forma más rústica posible con sábanas y cojines para evitar reverberación indeseada.

c. Mezcla

La mezcla de los dos temas se realizó *in the box* usando como DAW principal Pro Tools y una combinación de *plug-ins* de Pro Tools, Waves y Izotope para edición, ecualización, compresión y efectos. Con dos sesiones grandes, ambas de más de 110 *tracks*, la mezcla fue la etapa más desafiante del proyecto.

Propuesta de estrategias de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento

Si bien el proyecto no tiene un enfoque específico en cuanto a la audiencia, por el estilo de los temas estos van más dirigido hacia un público de adultos jóvenes, la ventaja es que este grupo son quienes más manejan redes sociales, están constantemente conectados a sus computadoras y celulares, consumen música y tienen poder adquisitivo es por eso que el plan de promoción más efectivo para la audiencia a la que va dirigido el proyecto, va a ser el uso de medios 2.0. Por el cual se ofrecerá la compra y descargas de los temas, merchandise de la artista como jarras, camisetas, stickers con el diseño de la portada del disco entre otras.

Dentro del plan de lanzamiento de ZAVÁ está previsto un concierto en vivo primero en la ciudad de Guayaquil y a continuación en la ciudad de Quito, evento el cual se transmitirá en plataformas como Instagram Live y Facebook live para quienes no puedan atender en persona.

Al ser dos temas, serán lanzados en forma de singles dando bastante protagonismo a cada uno de ellos y como estrategia de promoción para el EP de la artista, el primer Single, “Sleepless” tendrá el mayor protagonismo al llevar el nombre del proyecto. A continuación se lanzará “2145 Days” como segundo single. El EP “Sleepless” será vendido en plataformas digitales como Google Play y Apple Music distribuido por CD Baby y al mismo tiempo de forma física durante los shows en vivo.

Plan de promoción

El primer paso será hacer una consolidación de redes sociales (fotos, colores, estilo del artista, lenguaje, etc) entre: Facebook, Instagram y Youtube. Anunciando no sólo el proyecto pero dando a ZAVÁ más presencia en redes, esta campaña estará diseñada para ser atractiva y llamativa convirtiendo lo sonoro en visual para que toda la imagen sea congruente con lo auditivo, se planea crear una campaña de expectativa en redes, así cuando se lancen los temas ya se tendrá una audiencia base.

El plan de promoción de los temas empezará con un lanzamiento de los dos singles, como se mencionó en el plan de lanzamiento, primero “Sleepless” y después “2145 Days” en redes sociales, una vez que el artista tenga una base sólida de seguidores, interacción y respuesta por parte del público se implementará una campaña mucho más personal, es decir, que el artista tenga una relación más directa con sus seguidores por medio de IGTV, Facebook Live, Q & A sobre su música. Con esto, se planea eventualmente dar un paso hacia los medios 1.0 tradicionales como radio y televisión.

Cada single será lanzado en una fecha por definir la cual estará respaldada de una campaña que genere expectativa y prepare al público para lo que será el lanzamiento por las principales plataformas de streaming como Spotify audio y donde , Bandcamp y Youtube. Por medio de Spotify y Bandcamp el lanzamiento se realizará en formato de audio, al contrario de Youtube en el cual se realizará un video musical para “Sleepless” y un *lyric video* para “2124 DAYS”, estrasçctos de estos videos serán publicados en medios 2.0 como campaña de expectativa durante un mes antes respectivamente previo a ser lanzados los temas.

Propuesta de diseño

Esta es una de las partes más importantes ya que definirá la imagen del artista. La propuesta es elaborar un diseño juvenil, con una buena combinación de colores opacos pero llamativos, donde la cara principal sea Maria Fernanda y continuar con el concepto de dualidad, uniendo lo nuevo con lo vintage, no solo en el diseño de color e imagen si no tambien en la imagen física del disco. Es por eso que el EP estará no solo disponible en plataformas digitales, sino que la impresión del disco en formato físico se hará tanto en CD como en Vinilo 12” con la empresa “ABSTRAKT X PRESSIONS”.

Las paletas de colores con las que se planea trabajar el diseño general del proyecto son las siguientes:

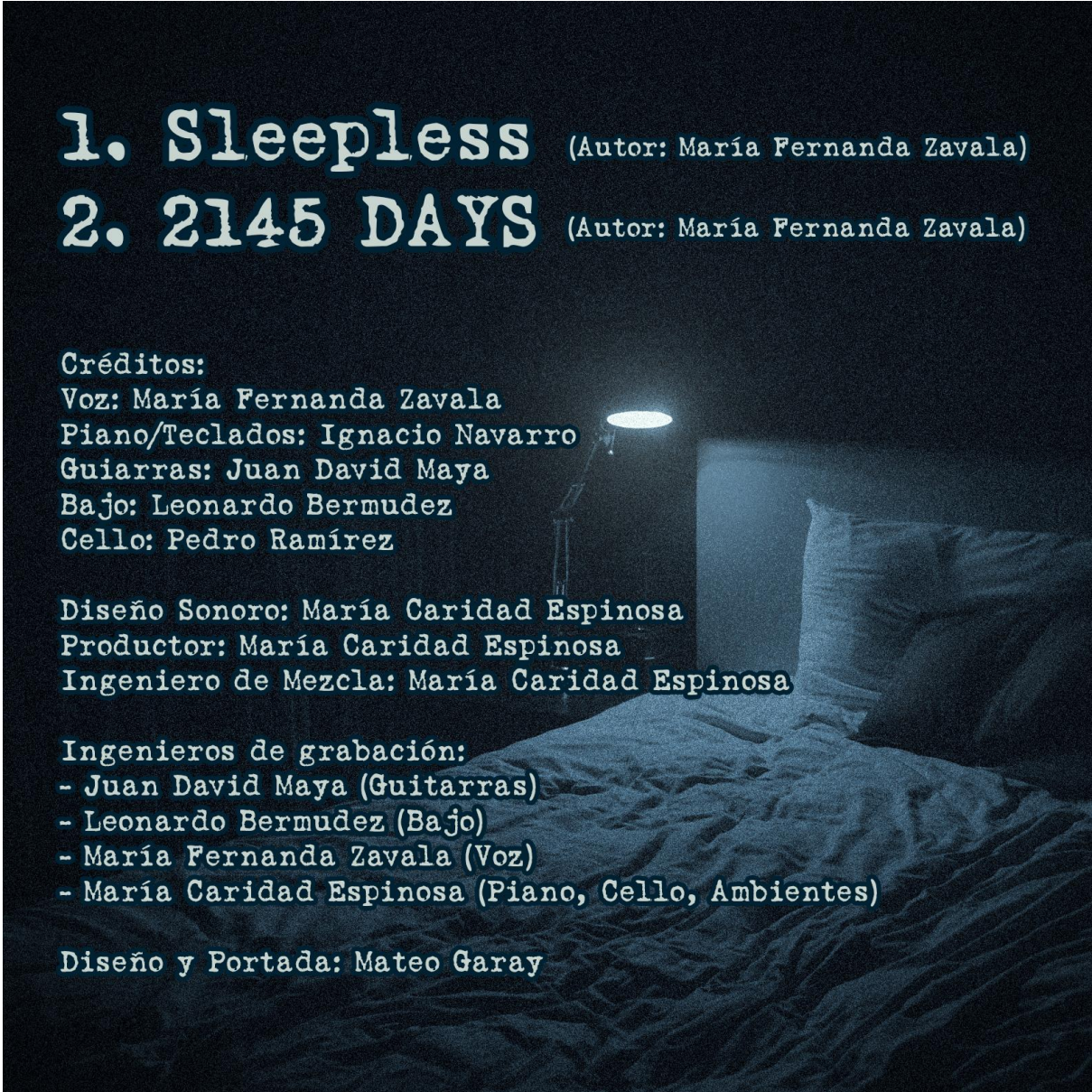

Mismas que se escogieron ya que el azul representa la tristeza y soledad como emoción, tema que se trata durante todo el EP y se lo desarrolla con la letra e instrumentación, la técnica a usar es manipulación fotográfica, se escogió esta ya que era la forma más eficiente de lograr el diseño deseado de forma remota con el diseñador y artista.

Portada EP "Sleepless"

Contraportada del EP "Sleepless"

-
- 1. Sleepless** (Autor: María Fernanda Zavala)
2. 2145 DAYS (Autor: María Fernanda Zavala)

Créditos:

Voz: María Fernanda Zavala
Piano/Teclados: Ignacio Navarro
Guiarras: Juan David Maya
Bajo: Leonardo Bermúdez
Cello: Pedro Ramírez

Diseño Sonoro: María Caridad Espinosa
Productor: María Caridad Espinosa
Ingeniero de Mezcla: María Caridad Espinosa

Ingenieros de grabación:

- Juan David Maya (Guitarras)
- Leonardo Bermúdez (Bajo)
- María Fernanda Zavala (Voz)
- María Caridad Espinosa (Piano, Cello, Ambientes)

Diseño y Portada: Mateo Garay

AGRADECIMIENTOS

No me alcanzan las palabras para expresar el cariño, respeto y admiración que tengo por la Universidad San Francisco de Quito, sus profesores y alumnos. La formación recibida durante mis 5 años de carrera me han impulsado a crecer tanto como persona como profesional, otorgando todas las herramientas necesarias para alcanzar mis objetivos.

A mis profesores, quienes se convirtieron en mis mentores, ejemplo y amigos. Agradezco a la vida por ponerlos en mi camino. Disfrute de cada clase, cada conversación, cada broma y cada lección, gracias por dedicar su tiempo a nosotros, por siempre estar presentes y ser una guía constante durante toda mi vida universitaria y seguramente a futuro, esta etapa culmina con este último proyecto, pero se que tendré la oportunidad de trabajar a su lado y seguir absorbiendo de su conocimiento. Un agradecimiento especial a Gabriel Ferreyra, Hazel Burns y Gabriel Montúfar, y Teresa Brauer se los debo todo a ustedes, gracias por cada clase, corrección, por cada consejo y palabra de aliento. A mis compañeros que se han convertido en colegas y amigos para toda la vida, aprendo y crezco con ustedes día a día. Gracias por su compañía cada noche sin dormir componiendo, grabando y haciendo música en el estudio, espero que lleguen muchas más. Me voy con los más gratos recuerdos y las más grandes lecciones de todos ustedes.

Y por último, a mi familia, por su paciencia y cariño semestre a semestre. Me impulsaron a hacer todo lo necesario para llegar hasta aquí. Gracias por darme la mano durante mi educación secundaria pero dejarme crecer por mi cuenta y tomar mis propias decisiones durante mi etapa universitaria, se que no fue fácil. A mis abuelos, hermanos y padres: ¡Gracias!

CONCLUSIÓN

Este proyecto fue posible gracias a la colaboración, trabajo y esfuerzo de todos los músicos e ingenieros involucrados. La comunicación constante entre el artista con el productor y del productor y los músicos fue esencial para que cada etapa del proyecto fuera culminada con éxito y lo más importante, con la aprobación de la artista. Uno de los retos más grandes fue crear un flujo de trabajo que funcione para todos los involucrados y que sea práctico y efectivo en cuestiones de tiempo y recursos con los que se disponían. Sin esto no hubiera sido posible sacar adelante este proyecto.

El mayor reto fue llevar todo esto a cabo desde casa, coordinar “ensayos” los cuales se realizaron a través de la plataforma Zoom, ajustar detalles de grabación al no disponer de un home estudio ni de equipos suficientes, y arreglar los temas en cuestión de instrumentación para conseguir el mejor producto final con los pocos recursos disponibles. Por ejemplo: la decisión de no usar batería ya que no se contaba con los equipos de grabación suficientes para que esta etapa salga perfecta y sustituir eso con elementos percutivos creados en casa. Sin lugar a duda este ha sido el reto más grande durante la carrera universitaria, y el que ha dejado más lecciones.

Fue necesario cambiar el vocabulario al momento de hablar con los músicos y encontrar la forma de transmitir lo que se necesitaba en términos de sonoridad y ambiente para los temas, de la misma forma, trabajar con los músicos uno por uno en vez de simplemente juntarlos a todos en el estudio e intentar diferentes cosas fue un cambio enorme. Todo lo aprendido durante el desarrollo de este proyecto es una lección de vida e increíblemente necesaria para la realidad que vivimos hoy en día.