

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Cartas al Vacío

Paula Camila Torres Pozo

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, 16 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Cartas al Vacío

Paula Camila Torres Pozo

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 16 de diciembre de 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 la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Paula Camila Torres Pozo

Código: 00136368

Cédula de identidad: 1719107425

Lugar y fecha: Quito, 16 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este trabajo se mostrará el desarrollo del disco *Cartas al Vacío*. Los temas musicales tratan sobre el desamor o la ilusión que una persona experimenta cuando se enamora de alguien prohibido. De igual manera, se describirá cada uno de los procesos que se tuvo que realizar para realizar el disco; en esto cuenta lo que es la producción, la grabación, los arreglos, la mezcla, estrategia de lanzamiento, promoción y los músicos que participaron en el proyecto.

Palabras clave: Desamor, producción musical, arreglo, grabación, temas musicales.

ABSTRACT

This work will show the development of the album *Cartas al Vacío*. The musical themes are about the lack of love or the illusion that a person experiences when he falls in love with someone forbidden. In the same way, each of the processes that had to be carried out to make the disc will be described; in this it counts what is the production, the recording, the arrangements, the mixing, the launch strategy, the promotion and the musicians who participated in the project.

Key words: Heartbreak, musical production, arrangement, recording, musical themes.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------|----|
| Introducción | 8 |
| Desarrollo del tema | 9 |
| Propuesta de concepto..... | 9 |
| Equipo de trabajo | 10 |
| Arreglos e instrumentación | 10 |
| Distribución de horas de estudio..... | 12 |
| Lanzamiento..... | 17 |
| Promoción | 18 |
| Propuesta de diseño..... | 19 |
| Conclusiones | 22 |

INTRODUCCIÓN

Este trabajo va a constar de distintos procesos de producción que se tuvo que realizar para que los temas musicales se puedan promocionar y ser lanzados al público. Cada uno de estos temas musicales tuvo que pasar por un proceso de preproducción, producción y postproducción. En la preproducción se trabajaron los aspectos como la forma de las canciones y sus arreglos. Después de que este proceso esté concluido se empezó a producir, ya que siempre se tiene que tener algo sólido antes de comenzar, luego de que se tenga esto se podrán realizar más cambios a la producción. En la producción se empieza a grabar los instrumentos y ver si necesita algunos cambios para que la canción tenga más sentido o sea mucho más interesante. Finalmente, viene la postproducción en el cual se van a realizar la edición y mezcla. En este proceso final va a hacer que las canciones tengan mucha más sonoridad y así le atraiga al público.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

“Cartas al Vacío” es un título que muchas veces se puede comparar con rupturas amorosas o decepciones amorosas. Básicamente lo que trata de expresar es que cuando se experimenta el amor o esa ilusión amorosa hace que una persona se desviva por otra, en algunas ocasiones se llega a escribir cartas de amor, poemas o incluso canciones para esa persona especial. Sin embargo, cuando ese amor llega a su fin o se sabe que ese amor nunca podrá ser posible, es cuando se decide echar al olvido todas esas cartas amorosas sabiendo que esa persona nunca las va a llegar a leer. Es por este motivo que los dos temas musicales muestran todos esos sentimientos que nunca podrán ser expresados y van a quedar en el olvido.

El primer tema “Almas Perdidas” trata sobre dos personas que son opuestas en todos los sentidos y que por más que la persona interesada haga hasta lo imposible por que la otra persona se fije en ella, nunca la mirara de una manera especial y será un amor prohibido. Cuando se está enamorado, se idealiza mucho a la otra persona, por lo cual se ve que no tiene ningún defecto y se vuelve tan así que lo vuelve una ilusión. Es por esto, que en este tema resalta ese amor imposible que es una ilusión porque son muy distintas ambas personas y que el destino no quiso que estas personas estén juntas.

El segundo tema “¿Cómo decirte?” tiene también ese punto principal que es el desamor, sin embargo, es un poco distinto al anterior tema porque cuando alguien está enamorado la mayoría de ocasiones quiere intentar decir lo que siente a la otra persona, pero que por diversas razones no lo puede expresar. El mensaje principal de esta canción es que se quiere decir todo lo que se siente hacia esta persona especial, ya que siempre está en su mente, pero por los caminos que depara el destino, esta persona ya está con alguien más o simplemente toma otro rumbo.

Equipo de trabajo

Productora: Camila Torres

Ingenieros de grabación : Camila Torres (voces, cuerdas, guitarras, sintetizador y percusión), Josué Carrera (cuerdas), Domenica Aroca (cuerdas), Hans Moser (bajo) , Giuliano Polo (batería), José Ayala (batería y percusión) Diana Puruncajas (piano), Sophia Patiño (coros), Juliana Jimenez (viola) , Bruno Sánchez (cello), José Ayala (batería) y Juan Salgado (batería).

Ingeniera de mezcla: Camila Torres

Arreglos e instrumentación

Los temas musicales los cuales se describirán sus arreglos e instrumentación fueron modificados mediante se iba grabando y editando, por lo cual en algunos se agregó más instrumentos y se cambió un poco la forma en la cual se estaba planeado hacerlos porque los hacía más interesantes.

Tema #1 – “Almas Perdidas”

Autora: Camila Torres

Arreglos: Valeria Torres y Camila Torres

Es un tema pop experimental el cual se va a componer por distintos instrumentos como cuerdas frotadas (violín I y II, viola, cello), batería, percusión, piano, sintetizador, la voz principal y voces corales (1 soprano, 2 mezzos, 1 alto). La percusión de este tema va a tener ciertas cualidades sonoras que van a hacer que sea más experimental. De igual manera para volver más interesante a la composición en la parte final, las cuerdas van a entrar haciendo pizzicatos y después cuando estas cambien a arco entran los coros, los cuales van a dar más intensidad a

ese final. Además, en la parte final van a entrar la mayoría de instrumentos percutivos, lo cual va a volver llamativo al tema. La forma del tema consta en: introducción, verso 1, verso 2, coro, puente, verso 1, verso 2, coro, puente y outro. El tempo de la canción va a ser de 90 Bpm.

Instrumentación y músicos:

-Bateria: José Ayala, Juan Salgado y Camila Torres

-Percusión: Camila Torres

-Piano: Diana Puruncajas

-Sintetizador: Camila Torres

-Violín I: Sara Guacho

-Violín II: Natalia Leal

-Viola: Juliana Jimenez

-Cello: Bruno Sanchez

-Voz principal: Camila Rodriguez

-Coros: Ana Carrera, Isabella Abadía, Sofía Patiño, Camila Rodriguez

-Bajo: Hans Moser

Tema #2 - “¿Cómo decirte?”

Autora: Camila Torres

Arreglos: Valeria Torres y Camila Torres

Es un tema pop/rock el cual los arreglos están realizados para batería, piano, voz, bajo, guitarra eléctrica (melódica y armónica) y guitarra acústica. La forma de la canción está compuesta por: introducción, verso 1, verso 2, coro, puente, verso 1, verso 2, coro, puente, coro y outro. En este tema la guitarra eléctrica forma parte fundamental del arreglo, ya que con su armonía y

melodía hace que la canción pertenezca más al género que se quiere realizar y le da más fuerza a la canción. En el segundo puente va a quedar solo voz y piano para darle ese desarrollo y fuerza a la canción, de esta manera al terminar el puente se va a entrar al coro de una manera más potente y así después culminar la canción de una manera más tranquila. La letra de este tema fue totalmente cambiada para que no sea del tipo de letras que se oye a menudo, es un poco más poético. El tempo de la canción va a ser de 100 Bpm.

Intrumentación y músicos

-Guitarra eléctrica (melódica y armónica): Nicolás Cano

-Guitarra Acústica: Nicolás Cano

-Bajo: Hans Moser

-Bateria: Giuliano Polo, José Ayala y Camila Torres

-Piano: Diana Puruncajas

-Voz: Camila Rodriguez

Distribución de horas de estudio

Debido a la emergencia sanitaria que está experimentando el país por el coronavirus no se podrá usar el estudio. Por lo tanto la mayoría de los músicos van a grabarse por su propia cuenta. Mientras que los músicos que no tengan los recursos para grabarse, se los va a grabar en un home studio donde se adecuara el lugar para que la acústica sea buena y los músicos de igual manera estén cómodos. Para la grabación, edición y mezcla se utilizará el software Pro tools.

La distribución de las horas para la grabación fueron:

Basics: 9 horas

-Guitarra eléctrica: 3 horas

-Bajo: 2 horas

-Piano 1 hora

-Bateria: 2 horas

-Percusión: 1 hora

Overdubs: 18 horas

-Violín I y violín II: 6 horas

-Viola:1 hora

-Cello: 1 hora

-Guitarra eléctrica doblada y acústica: 2 horas

-Piano: 1 hora

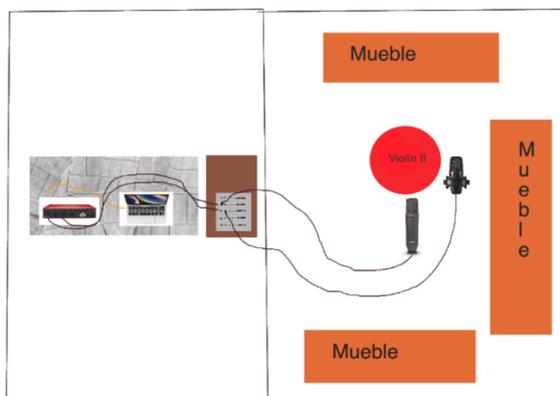
-Voz: 2 horas

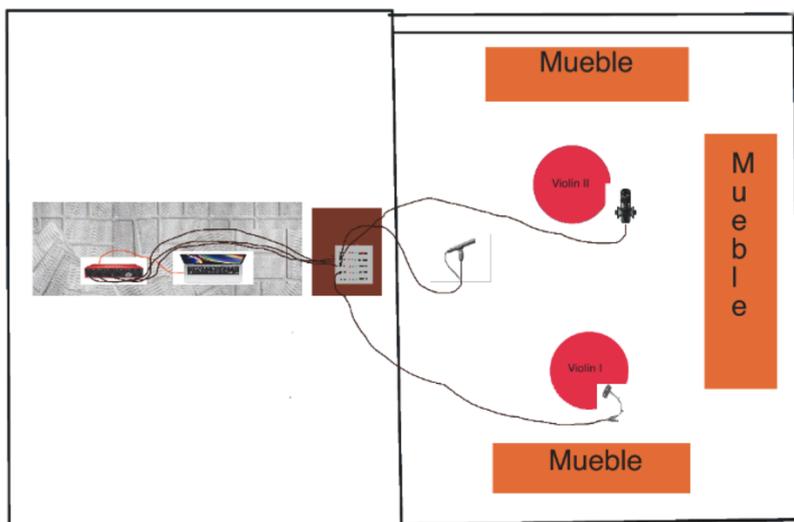
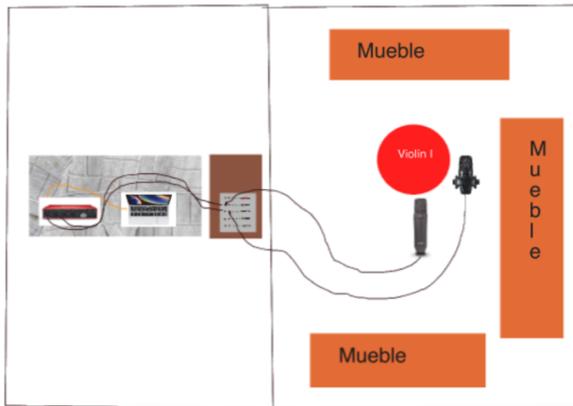
-Coros: 1 hora

-Sintetizador, percusión y batería: 3 horas

-Bajo: 1 hora

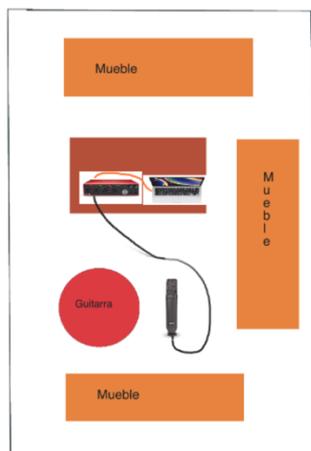
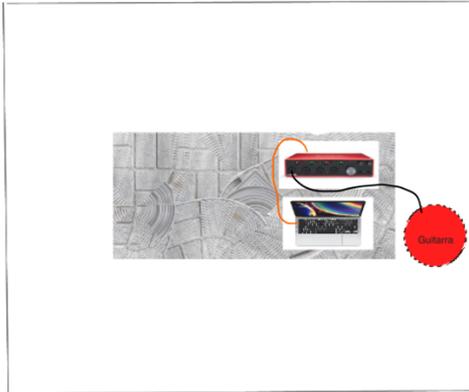
Para la grabación de los violines se utilizó distintos tipos de micrófonos y distintas formas de grabar, es por eso que se grabó en una sala de una casa donde había un grande espacio y tenía una buena acústica. La primera grabación que se realizó junto a Josué Carrera y Domenica Aroca fue poner a las dos violinistas en cada lado de la sala y poner 3 distintos micrófonos para grabarlas. En esta primera grabación se utilizó un micrófono omnidireccional poniéndolo en la mitad de los violines, exactamente un poco más atrás como se mostrará en las siguientes gráficas; otro de los micrófonos que se usó fue un condensador que se lo puso cerca del violín 2; y para el violín 1 se usó un ATM350cw, que se pone muy cerca del violín 1. Finalmente para la otra grabación se realizó una técnica en la cual se grabó los violines por separado para que así después sea más seguro tener tomas buenas de los instrumentos y así poder editar de mejor manera la afinación y el ritmo. Para este tipo de grabación se usó dos cardioides, se emplearon estos micrófonos para después en la edición tomar el micrófono que mejor color tenga.



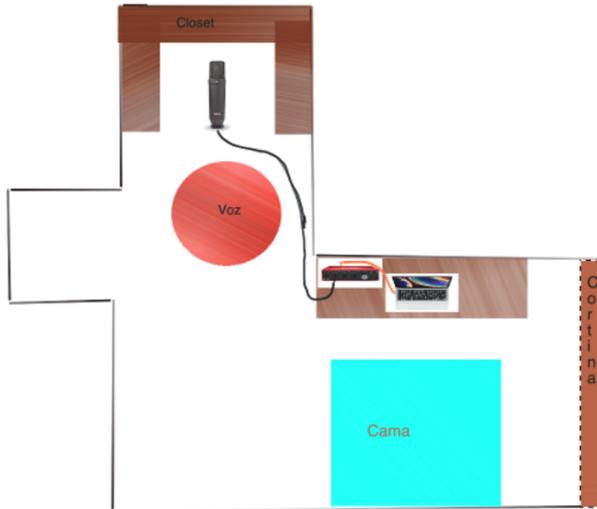


Para la grabación de la guitarra se tuvieron que realizar dos sesiones. La primera sesión fue los basics, en el cual se grabó solo la guitarra eléctrica para el segundo tema “¿Cómo Decirte?”. Se utilizó una interfaz por la cual se conectó la guitarra, y de igual manera se empleó los pedales que el guitarrista traía. Después de hacer la edición de esta sesión a la canción le faltaba más potencia, por lo cual se decidió hacer una guitarra eléctrica doblada y grabar una guitarra acústica. La segunda sesión se llevó a cabo en los overdubs y se grabó el mismo día las dos guitarras. La guitarra eléctrica doblada se grabó de la misma manera que la guitarra eléctrica de los basics; pero para la guitarra acústica se tuvo que buscar un lugar donde la acústica sea buena, es por esto que la grabación se llevó a cabo en la misma sala de las cuerdas. El micrófono

que se empleó fue un condensador de una manera en la cual se oiga la armonía que efectuaba y el rasgado de las cuerdas.



La voz es otro instrumento de los cuales no podían grabarse en casa por lo cual se armó otro tipo de home studio que los anteriores. La grabación de este instrumento se efectuó en un espacio un poco más pequeño que se lo adaptó para que sea buena la acústica. Como se mostrará en la siguiente imagen, al micrófono condensador se lo pondrá casi dentro del closet. El closet está con las puertas abiertas para que el micrófono apunte a la ropa y así no haya un rebote del sonido.



Mix: 13 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Lanzamiento

Hoy en día muchas personas experimentan el desamor y no saben como desahogar todo lo que sienten por esta otra persona. Estos dos temas musicales van dirigidos para personas que siguen dolidos por esa persona especial que les falta en su vida; además que muchas veces escriben canciones, poemas o cartas, pero que sin embargo no se las llegan a mostrar nunca a esta persona por miedo. Es por este motivo que para la estrategia de lanzamiento se venderá el disco en plataformas digitales como iTunes, y para empezar el precio va a ser de 4 dólares, para que así las personas estén más motivadas en comprar. De esta manera se podrá alcanzar un número de ventas en esta plataforma que ayude a dar a conocer el disco y se puedan obtener ganancias de esto. Después de dar a conocer el disco se realizará un concierto de manera virtual. Los conciertos virtuales han sido una manera de venta muy efectiva durante la pandemia debido a que muchas de las personas no pueden salir de su hogar. Es por esto que se realizará un concierto virtual en el cual se vendan distintos tipos de entradas con precios. Va a haber

entradas que cuesten 20\$ que incluya el concierto y un after party, otras pueden costar 15\$ que solo incluya el concierto, y en fechas especial estos precios podrían reducir o si las personas tienen algún código promocional los precios reducirán. De igual manera, se realizará el disco en formato físico con venta limitada, es decir, que se venderá una cierta cantidad de discos en tiendas de música como Musicalísimo. Estos discos serán fabricados por Discos Ecuador y se realizará una cantidad de 1,000 copias. Después de un tiempo cuando la pandemia termine se realizará conciertos para dar a conocer los temas musicales y las personas se sientan identificadas con ellas; en el concierto también se pensaría vender discos y merchandising como camisetas, mochilas, stickers, etc.

Promoción

El plan de promoción es principalmente crear en redes sociales cuentas publicitarias para invitar a personas que sigan estas cuentas y así poder darles a conocer lo que se va a promocionar. Las redes sociales que se van a utilizar van a ser: Instagram, Twitter y Facebook. Estos medios son los que habitualmente las personas usan. El nombre de las cuentas van a ser CT que son las siglas de Camila Torres y así esto le va a dar cierta característica a la portada de los temas musicales. La foto de perfil será un vacío donde estén cayendo muchas cartas, la cual se verá en la portada con las siglas CT en el centro. Después se procederá a subir imágenes con frases sobre el desamor, luego frases de las canciones. Próximamente se subirá la portada de las canciones con unos segundos de la canción para darles una idea de que es lo que se está promocionando. De igual manera en las imágenes que van a ser subidas, se pondrán en que plataformas los temas musicales van a ser subidos. Las plataformas que se utilizarán para promocionar son AppleMusic, Spotify, Deezer, Soundcloud y YouTube; son medios muy conocidos para compartir y promocionar música y además los seguidores de las cuentas pueden seguir compartiendo y así más gente pueda acceder a las plataformas.

Propuesta de diseño

Al principio se tenía pensado otro tipo de diseño para el disco, sin embargo, necesitaba una portada que dé mucho más significado. Es por esto que Alvaro Terán, un diseñador gráfico, se le describió el concepto de los temas musicales y de igual manera el nombre del proyecto. Con estas indicaciones él creó una portada la cual conectan mucho con los temas musicales producidos.

Portada



Folleto del disco



Almas Perdidas

Autora: Camila Torres
Letra: Camila Torres y Valeria Torres
Arreglos: Camila Torres y Valeria Torres

Tu eres sol y yo soy luna,
 Nuestro amor es imposible,
 Somos dos polos opuestos,
 Ahora todo es distinto.

Como el día y la noche,
 Damos pasos inalcanzables,
 Quiero que un día me mires,
 Pero es imposible.

Somos diferentes,
 Almas perdidas,
 Es una ilusión,
 Que nunca termina.

Alegría y tristeza,
 Sentimientos muy profundos
 Nuestros rumbos son opuestos,
 Ellos nunca se hallarán.

Tu mi vida y mi alma,
 Estás tan dentro de mi,
 Quiero que un día me mires,
 Pero es imposible.

Somos diferentes,
 Almas perdidas,
 Es una ilusión,
 Que nunca termina.

Somos diferentes,
 Almas perdidas,
 Somos diferentes,
 Almas perdidas,
 Somos diferentes,
 Almas perdidas.

¿Cómo decirte?

Autora: Camila Torres
Letra: Camila Torres, Valeria Torres y Camila Rodriguez
Arreglos: Camila Torres y Valeria Torres

No lo puedo explicar,
 Es difícil olvidar,
 Tu reflejo clavado en mí,
 Miles de noches sueño en ti.

Varias cartas escribí,
 Mi amor es para ti,
 Si tan solo pudieras ver,
 Que muero por tu querer.

Y, ¿Cómo decirte lo que siento?,
 No lo puedo ocultar,
 ¿Cómo yo puedo dejar de sentir?
 No puedo vivir sin ti.

Es muy tarde para amar,
 El destino juega mal,
 El reloj no deja de avanzar,
 El tiempo se nos viene atras.

Te guardo dentro de mí,
 No puedo dejarte ir,
 Si tan solo pudieras ver,
 que muero por tu querer.

Y, ¿Cómo decirte lo que siento?,
 No lo puedo ocultar,
 ¿Cómo yo puedo dejar de sentir?
 No puedo vivir sin ti.

No sé como expresarme,
 Quiero que estes aquí,
 No puedo dejarte atrás,
 Siempre estarás en mí.

¿Cómo decirte lo que siento?,
 No lo puedo ocultar,
 ¿Cómo yo puedo dejar de sentir?
 No puedo vivir sin ti.

¿Cómo decirte?
 No lo puedo ocultar
 Cómo yo puedo dejar de sentir,
 No puedo vivir sin ti.

Contraportada

CARTAS AL VACÍO**ALMAS PERDIDAS ¿CÓMO DECIRTE?****VOZ:** Camila Rodríguez**COROS:** Isabella Abadia, Camila Rodríguez,
Sophia Patiño, Ana Belén Carrera.**PERCUSIÓN:** Camila Torres**BATERIA:** Giuliano Polo, José Ayala, Juan Salgado,
Camila Torres.**CUERDAS:** Sara Guacho, Natalia Leal, Juliana Jimenez,
Bruno Sánchez.**PIANO:** Diana Puruncajas.**SINTETIZADOR:** Camila Torres**GUITARRAS:** Nicolás Cano**BAJO:** Hans Moser**PRODUCCIÓN MUSICAL:** Camila Torres**INGENIEROS DE GRABACIÓN:** Camila Torres, Diana
Puruncajas, Josué Carrera, Giuliano Polo, Juliana
Jimenez, Sophia Patiño, Bruno Sánchez, José Ayala,
Domenica Aroca, Juan Salgado.**INGENIERA DE MEZCLA:** Camila Torres

CONCLUSIONES

Actualmente se está viviendo por una situación en la cual la vida cotidiana tuvo que cambiar drásticamente, por lo cual, en algunos casos se tuvo que cambiar los métodos de estudio o de trabajo. Es por esto que en este proyecto se tuvo el aporte de varios músicos los cuales decidieron ayudar a pesar de la pandemia que se está experimentando. De igual manera, se buscó distintas maneras para grabar debido a que ya no se pueden usar estudios de grabación. Esto fue un gran reto porque se tienen varios espacios que muchas veces no están modificados para grabar instrumentos, y por razones como esta hay que encontrar la manera de como adecuar un lugar para que tenga buena acústica. El proyecto fue de alguna manera un reto debido a que algunos instrumentos son difíciles de grabar como la batería, entonces hay que buscar formas en las que otras cosas como los samples o Midi suenen lo más similar a una batería. En general fue un reto porque se deben plantear bien las cosas antes de realizarlas y buscar maneras para hacerlas bien. De igual manera, es difícil saber que es lo que a los chicos de hoy en día quieren con las canciones de desamor, por lo cual se tuvo que replantear la letra de “¿Cómo decirte?” de una manera más poética para que así les llame la atención. Y por lo tanto, es por estas razones que un productor pasa por distintos procesos que pueden ser complicados, pero se debe buscar la manera de sobrellevarlos.