

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

ENCIERRO ABISMO

Mateo Alejandro Del Pozo Roldán

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**

ENCIERRO ABISMO

Mateo Alejandro Del Pozo Roldán

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: Mateo Alejandro Del Pozo Roldán

Código: 00136870

Cédula de identidad: 1723003701

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El trabajo que será presentado es una manifestación artística y personal sobre los pensamientos generados a raíz de la situación mundial que atravesamos desde el encierro. Ha sido un proceso donde se han desarrollado dos obras musicales de tipo instrumental que embarcan ritmos electrónicos y una diferente gama de sonidos e instrumentos. Se han creado estos temas desde un lugar íntimo y personal con el objetivo de buscar nuevas formas de expresar pensamientos libremente, así mismo estamos viviendo tiempos inciertos que nos afectan mucho personalmente por lo que los temas han sido influenciados a través de la reflexión y búsqueda del cambio. El proyecto se denomina *Encierro Abismo* y está conformado por dos temas, *BT-002* y *Glitch*.

Palabras clave: Música instrumental, experimental, encierro, reflexión, libertad, exploración

ABSTRACT

The work that will be presented is an artistic and personal manifestation of the thoughts generated as a result of the world situation. It has been a process where two instrumental musical works have been developed that include electronic rhythms and a different range of sounds and instruments. These themes have been created from an intimate and personal place with the aim of finding new ways to express thoughts freely, also we are living uncertain times that affect us a lot personally, so the themes have been influenced through reflection and search for change. The project is called *Encierro Abismo* and is made up of two songs, *BT-002* and *Glitch*.

Key words: Instrumental music, experimental, lockdown, reflection, freedom, exploration

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones.....	17

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nació con el objetivo de desarrollar ideas musicales que no habían sido terminadas durante mucho tiempo. El encierro en el que nos hemos visto obligados de cierta forma ha sido muy importante para tener la posibilidad de desarrollar ideas creativas por lo que surgieron las primeras maquetas de *Encierro Abismo*. Los procesos de creación se suelen ver afectados por bloqueos creativos o problemas personales, donde no sabemos cual es la manera de sobrellevar esas emociones y lo único que nos puede hacer sentir mejor es tener algo que decir y poder hacerlo a través de la música.

Han habido muchas influencias en la parte artística para la creación del proyecto, por lo que cada elemento musical es una representación de algún periodo de tiempo que se plasmó en nuevas ideas. Para el proceso de grabación fue determinante toda la preparación previa y la disposición personal, durante tiempos inciertos como el que nos encontramos muchas veces es difícil enfocarse o realizar cosas con normalidad, por lo que ha sido un reto tener que centrar toda la energía en la parte creativa. El proceso de producción se llevó de manera muy natural ya que fue realizado desde una perspectiva personal y sin el tipo de presión externa al que hemos acostumbrado, la post producción de los temas fue un proceso experimental donde se abrió una oportunidad de expresar más conceptos e ideas creativas a través de la mezcla y producción del tema, por lo que cada una de las etapas de creación fueron muy importantes para poder transmitir una idea completa y que represente el concepto completo del mensaje detrás del proyecto.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Propuesta del concepto

Encierro Abismo es un proyecto que surgió tras la necesidad de adaptarse al entorno en que nos encontramos a raíz de la situación del COVID-19 y buscar nuevas formas de producir y crear desde una perspectiva personal e íntima. Es un proyecto que ha atravesado muchos procesos y cambios desde la concepción de las primeras ideas hasta la mezcla final, el estilo musical de los temas ha sido influenciado por géneros desde rock alternativo, trip hop, synth pop hasta música electrónica por lo que presenta un tinte oscuro y llamativo que se basa en el uso de loops rítmicos y secuencias como elementos principales de los temas, complementado por sintetizadores y otros instrumentos. La incertidumbre de este tiempo, los cambios en el mundo y la nueva forma de actuar con lo que nos rodea han sido una de las cosas que permitieron explorar nuevas formas de producir y entender cuál es nuestra relación con la música en este momento. Es un proyecto instrumental y busca transmitir un mensaje a través de sonidos y texturas ya que todo el proceso se llevó a cabo en silencio, sin una voz, desde el encierro y únicamente con ligeros sonidos pasajeros por lo que el proyecto se desarrolla en un ambiente íntimo y personal. Para la creación de este proyecto fue fundamental explorar, salir de la zona de confort y ser lo más recursivo posible al no poder contar con acceso al estudio de grabación ni los equipos deseados. En la búsqueda y experimentación de sonidos surgieron los elementos para producir dos obras instrumentales basadas en la mezcla y creación de secuencias, melodías y ritmos electrónicos.

2. Propuesta equipo de trabajo

Productor: Mateo Del Pozo
Ingeniero de grabación: Mateo Del Pozo
Ingeniero de mezcla: Mateo Del Pozo

3. Arreglos e instrumentación

BT-002

Autor: Mateo Del Pozo
Arreglos: Mateo Del Pozo

El tema se denomina BT-002 por un *preset* utilizado en la producción, está construido sobre un beat de samples y batería acústica, la combinación de ritmos electrónicos y acústicos son la base del tema, a lo que se añaden secuencias melódicas y armónicas. La estructura del tema sigue dos secciones principales que se repiten en la primera parte, **ABAB** y otra sección **C** que se extiende hasta el final, el tempo es de 86 bpm y está en 4/4. Hay diferentes secuencias rítmicas y melódicas que fueron creadas en diferentes tempos utilizando dos sintetizadores análogos las cuales se adaptaron a la métrica del tema para juntarse a los otros instrumentos, asimismo la melodía de la sección **C** fue creada de forma accidental con un pequeño sintetizador 8 bit, lo que le da un color y sonoridad muy característica al tema. Se grabó la batería y el bajo en la misma sesión para tener una sensación más natural en el groove del tema, posteriormente se añadieron la mayoría de sintetizadores y secuencias para las parte melódicas, lo que terminó de juntar diferentes sonidos e ideas producto de las variadas influencias musicales del proyecto, adicionalmente se grabaron algunos sonidos de objetos como botellas, metal, etc para ser procesados y usados como samples o efectos.

Sintetizadores: Mateo Del Pozo
Secuencias y programación: Mateo Del Pozo
Bajo: Mateo Del Pozo
Batería: José Miguel Fabre

Glitch

Autor: Mateo Del Pozo

Arreglos: Mateo Del Pozo

Glitch es el segundo tema del proyecto, en este caso la composición fue basada en una secuencia rítmica en 7/4 y un patrón de bombo y caja en 4/4 para lograr una estabilidad en el ritmo así como generar movimiento desde la secuencia. Este tema representa otra faceta musical del proyecto ya que en el proceso de producción se incorporaron nuevas herramientas y formas de experimentar con secuencias rítmicas, melódicas, arpegiadores y samples como elementos principales del tema. Los sintetizadores y la batería son los elementos principales del tema ya que durante tres secciones diferentes interactúan entre sí creando diferentes espacios por medio de los patrones rítmicos y melódicos creados en las secuencias. Se grabaron dos patrones principales de batería, a lo que se añadieron samples de bombo y caja y hi hat electrónicos para lograr un mejor tono en estos instrumentos, sobre esto se creó una secuencia melódica que se repite en *loop* durante la primera sección, la segunda parte está conformada por otra secuencia melódica que le brinda al tema otro color y una sensación diferente y tanto en esta sección como en el final la batería tenía que tener un protagonismo especial que destaque ante el bajo y más melodías. La progresión armónica en la primera parte está conformada por cuatro acordes: D-7, A-7/E, D, C-, cambia entre D y C en el puente y en la última sección del tema modula a Ab, donde entra otra secuencia melódica que le da un cambio radical de aire al tema para cerrar.

Batería: José Miguel Fabre

Bajo: Mateo Del Pozo

Sintetizadores: Mateo Del Pozo

Secuencias y programación: Mateo Del Pozo

La producción, grabación y mezcla de los temas se llevó a cabo en el software Ableton Live, se utilizaron diferentes samples, instrumentos y efectos de dicho software para procesar el

audio además de sintetizadores virtuales de Arturia, Plugin Alliance y un simulador de síntesis modular VCV (Eurorack Simulator) para crear efectos y secuencias. En el hardware se utilizó un teclado MIDI, un **Korg Minilogue** para crear secuencias rítmicas y sonidos de bombo, caja y hi hat, **Dave Smith Mopho X4** para pads y armonía, **Arcade Pocket Operator** para secuencias melódicas y sonidos 8 bit. Se utilizó un micrófono SM 57 para la caja, Beta 52 para el bombo y un condensador Rode M5 para el hi hat. La batería y el bajo se grabaron a través de un preamplificador UAD 4-710.

4. Propuesta horas de estudio

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, todas las horas de producción, grabación y mezcla fueron realizadas en el estudio de Mateo Del Pozo. Las horas de estudio se dividieron de la siguiente manera:

Basics

- Grabación batería: 4 horas (24-10-20)

Overdubs

- Grabación de bajo, sintetizadores, drum machine: 12 horas (9-12 de noviembre del 2020)

Edición y programación

- Edición y programación de secuencias y *loops*: 16 horas (13-29 de noviembre del 2020)

Mezcla y master

- 12 horas (2-15 de diciembre del 2020)

*La totalidad de los temas fueron grabados fuera de las instalaciones de la Universidad San Francisco de Quito.

5. Propuesta de promoción y lanzamiento

a. Lanzamiento

El proyecto está dirigido a un público que disfrute de proyectos experimentales y la fusión de diferentes estilos, a toda persona que sintió frustración, confusión e incertidumbre durante este tiempo y encontró en la música una forma de canalizar estos sentimientos. El salir de la zona de confort, encontrar los valores y características de uno mismo es un camino que lleva varios procesos y cambios donde uno puede expresar ideas creativas sin temor a los errores y la crítica. Estos han sido temas fundamentales para que este proyecto pueda suceder y es por eso que se trata de un proyecto personal que ha sido alimentado de experiencias y reflexiones, siendo manifestación de uno mismo y de lo que se puede crear a través de tu propio mundo. Al ser un proyecto instrumental, no hay barreras de idiomas ni limitaciones en cuanto a letras por lo que puede llegar a un público mundial y así transmitir un mensaje que puede ser interpretado de varias maneras, con diferentes puntos de vista, donde cada individuo puede dar su propia interpretación a las canciones. Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 no se realizará un concierto presencial y el lanzamiento del proyecto será únicamente de forma digital, se publicará Encierro - Abismo como sencillo que consta de Bt 002 (lado A) y Glitch (lado B) en plataformas de streaming como Bandcamp, SoundCloud, Spotify, Apple Music y Deezer. Un mes después del lanzamiento en plataformas, se realizará un concierto virtual que será previamente grabado y transmitido a través de un enlace público en YouTube, el concierto va a ser grabado con audio y video de alta calidad en formato de banda, el enlace será publicado en las redes sociales del proyecto y será enviado de manera personal a músicos, medios y otros artistas.

b. Promoción

La promoción se realizará únicamente de forma digital ya que actualmente es el medio que mayor alcance genera y donde más interacción se puede lograr con el público al que está dirigido este proyecto. Se creará un perfil de Facebook e Instagram. Se promocionará el proyecto a través Instagram donde se subirán fotografías y videos del proceso de producción así como reels y afiches de promoción para el concierto virtual con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas posible para la presentación. Antes del lanzamiento oficial, se enviará un EPK junto a un enlace privado con los temas a medios como Radio Cocoa, Estrella Negra, Remezcla, entre otros para obtener reseñas del material y promocionar el proyecto. La promoción del proyecto incluye un link en el perfil del proyecto con acceso libre a los stems de los tracks para realizar un remix, esta será una forma de promocionar el proyecto en diferentes lugares y colaborar con artistas y productores de todo el mundo. Los temas se lanzarán en formato digital y de forma individual en las principales plataformas digitales (Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Bandcamp, YouTube, etc).

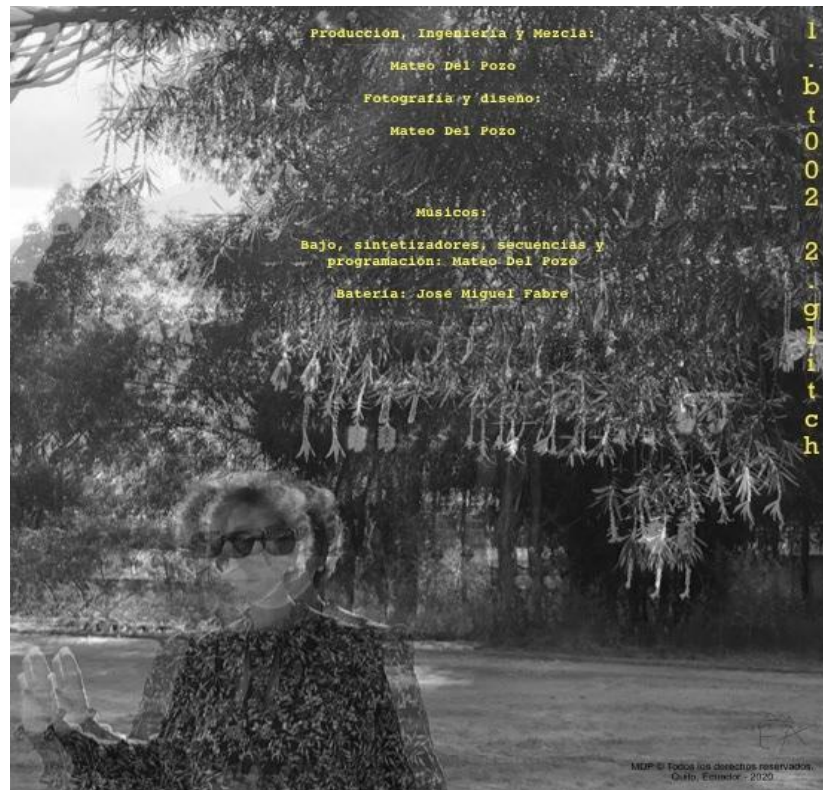
6. Diseño

La portada muestra un espejo ovalado que posa sobre piedras mostrando una columna de cemento, representa el sentimiento de escape que sentimos al ver y relacionar objetos que no están presentes en nuestro entorno cotidiano. Se buscó representar el arte gráfica del proyecto de forma natural por lo que se utilizaron fotografías ya existentes y que terminan relacionándose con el proyecto por lo que estas transmitían. La contraportada es la fotografía de una mujer con un fondo borroso lo que significa un proceso de transición y movimiento que relacionaba tanto el proyecto como el lugar físico y las circunstancias donde fue tomada la fotografía. El uso del blanco y negro fue con el objetivo de relacionar de mayor forma la parte gráfica con la música representando la oscuridad en donde fueron creados los temas y los momentos de cada gráfica. Las fotografías y el diseño fueron creadas por Mateo Del Pozo.

Portada

Contraportada

* Al ser explícitamente un lanzamiento digital, estas fotografías serán las únicas piezas gráficas del proyecto en sus plataformas digitales.

CONCLUSIONES

El encierro en el que nos hemos encontrado durante este tiempo ha sido un desafío muy grande tanto en la parte musical como lo personal por lo que todo el proceso de creación de este proyecto ha sido un aprendizaje muy importante. En medio de una situación mundial crítica y sin poder acceder a los estudios y recursos de la universidad, ha sido otro reto el poder adaptarse a lo que tenemos y poder sacar lo mejor de ello. Nos esperan años muy desafiantes como músicos y productores en un entorno tan complicado, por lo que ha sido de mucho valor aprender nuevas habilidades y ser multifacéticos a la hora de producir música. El haber compuesto por primera vez dos temas instrumentales también fue un reto importante ya que al no haber una voz, son los instrumentos y los colores que se proponen en la parte creativa lo que va a transmitir el mensaje a los oyentes, por ese lado ha sido importante salir de la zona de confort y adentrarse a nuevas áreas como músico.

Exponer el lado personal por medio de una composición ha llegado a ser intimidante por lo incierto que se sintió el proceso en muchas ocasiones, pero ha sido un paso muy importante considerando el contexto en el que nos encontramos y sin duda una ayuda para futuros proyectos donde se tendrá que trabajar con nuevas perspectivas a la hora de la producción musical. Este proyecto representa el final de una etapa en la vida del productor, donde se han vivido muchas experiencias llenas de aprendizaje tanto técnico como personal en los estudios de la universidad, ha sido un viaje lleno de cambios y aventuras que han sido plasmadas en estos sonidos.