

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

MÍMICO - Reflejos

Ismael Alejandro Vaca Carrera

Producción Musical y Sonido

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

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

MÍMICO - Reflejos

Ismael Alejandro Vaca Carrera

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico:

María Teresa Brauer, M.A.

Firma del profesor:

Quito, 10 de diciembre de 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: Ismael Alejandro Vaca Carrera

Código: 132407

Cédula de identidad: 1719808576

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

En este trabajo se conocerá el proceso de grabación, creación conceptual y diseño del EP “Reflejos” de la banda MÍMICO, así como todo el equipo de trabajo involucrado en él. Se hablará acerca del concepto de la banda, del EP y de los temas así como de los arreglos e instrumentación utilizados y como estos aportan a la creación del mismo. Además se explicará detalladamente las razones por las cuales se escogió el diseño respectivo y su importancia dentro del concepto del EP. Por último, se propondrá brevemente un plan de promoción y una estrategia de lanzamiento del disco.

Palabras Clave: indie rock, indie quiteño, reflejos, música, álbum conceptual, reverb, interestelar, calles.

ABSTRACT

In this paper we will go through the recording process, concept and design creation of the MIMICO's first EP called "Reflejos", also we will know the work team involved in this process. We will talk about the concept of the band, of the EP and of each one of the tracks as well as the arrangements and instrumentation chosen and how do they support the whole concept creation. Also, we will explain the reasons why we choose the design and the relevance into the EP's concept. Finally, we will propose a brief promotion plan and a CD release strategy.

Keywords: indie rock, indie quiteño, reflejos, music, conceptual album, reverb, interestelar, calles.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
MÍMICO - REFLEJOS	9
Conceptos	9
Equipo de trabajo	11
Arreglos e instrumentación	12
Distribución de horas de estudio	15
Estrategia de promoción y lanzamiento	16
Plan de promoción	17
Diseño	18
CONCLUSIONES	23
REFERENCIAS	24
ANEXO A: GRABACIÓN DE BATERÍA	25
ANEXO B: GRABACIÓN DE BAJO	27
ANEXO C: GRABACIÓN DE GUITARRA ACÚSTICA	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1: Los Espejos	18
Figura #2: El Background	19
Figura #3: El Gran Espejo	20
Figura #4: El Astronauta	20
Figura #5: La Lucha Social	21

INTRODUCCIÓN

Con la necesidad de crear un material audiovisual el cual nos permita transmitir el mensaje de la banda MÍMICO nace la propuesta de grabación del EP titulado “Reflejos”, el cual constará de dos temas inéditos de la banda los cuales son: “Interestelar” y “Calles”. Ambos temas manejan una instrumentación y arreglos similares, sin embargo hablan acerca de temáticas distintas. El desafío está en plasmar estas dos temáticas dentro de un solo concepto sin dejar aun lado el objetivo principal de la banda el cual es reflejar aspectos de la sociedad en sus canciones.

DESARROLLO DEL TEMA

MÍMICO - REFLEJOS

1. CONCEPTOS

1.1. DE LA BANDA MÍMICO

Mímico, en palabras de su creador y compositor de los temas, Daniel Bonilla, nace con la idea de expresar su opinión sobre diversos temas que aquejan hoy en día a la sociedad, ya sea temas tecnológicos, sociales, culturales, entre otros. Su concepto es que sus letras sean un reflejo de esto y que la persona que los escuche pueda sentirse identificado con la temática de sus canciones y lo que estas cuentan.

La propuesta musical de mímico es una fusión de varios estilos. Tienen como referencia principal el indie rock con el sonido característico quiteño, sin embargo, añaden a sus composiciones influencias jazz y funk con toques psicodélicos, lo cual les brinda una gran riqueza musical.

1.2. DEL EP “REFLEJOS”

Tomando como base esta idea de ser un reflejo de la sociedad y la necesidad de expresarse de la banda nace el EP llamado “Reflejos”. Reflejos es un disco que contiene dos temas inéditos de la banda los cuales son “Interestelar” y “Calles”. Los temas hablan acerca de dos temáticas distintas, y lo que se buscó dentro de este EP es que cada tema tenga su propia identidad, sin perder la idea original que es reflejar algún aspecto de la sociedad actual. Para lograr esto, se escogió un color y un pequeño diseño para cada tema que se explicará mas adelante.

1.3. DE LAS CANCIONES

1.3.1. Interestelar

El tema “Interestelar” refleja un sentimiento de soledad, el sentirse perdido en un vasto universo, sin lograr encontrar un significado o algo que te llene. La letra de este tema habla acerca de estar perdido, de estar cayendo, de ser invadido por las sombras y absorbido por la gravedad. Como se mencionó, este tema hace alusión al sentimiento humano de estar vacío por dentro y de la soledad.

Cabe recalcar que, dentro de las palabras del compositor, el concepto en sí de este tema es ambiguo y está libre a la interpretación de cada persona que lo escuche. Esto lo podemos ver reflejado en la letra de la canción, la cual no habla acerca de una temática específica, o acerca de un motivo específico de tener este sentimiento de soledad. El tema esta compuesto de tal manera que la persona que lo escuche lo interprete a su manera y se sienta reflejado en su lírica, para que de esta manera sienta que la canción llega a ser de compañía y de esta manera no sentirse tan solo.

1.3.2. Calles

Lo que sucede en las calles es el reflejo de la sociedad. Calles habla acerca de la lucha social a través de la expresión cultural y artística en las calles. El artista hace un acercamiento a las personas que se apropian de las calles, ya sean niños, jóvenes o adultos. Personas que quieren expresar su opinión, ser escuchadas y sobre todo reclamar ante mucha de la injusticia social que se vive hoy, con la esperanza de que aún no es tarde para cambiar.

El concepto de este tema es mucho mas conciso y claro, reflejar la lucha social y la apropiación de las calles dentro de su letra. Lo que se intentó plasmar es el lado pacífico, artístico y cultural de una manifestación y la idea de que las personas pueden hacerse escuchar a través del arte y la música.

2. EQUIPO DE TRABAJO

2.1. EQUIPO TÉCNICO

Productor: Ismael Vaca

Ingeniera de grabación: Paola Vela

Ingeniero de mezcla: Ismael Vaca

2.2. MÚSICOS

2.2.1. De la banda

Daniel Bonilla: Voz y Guitarra Acústica

Alejandro Toaza: Guitarras Eléctricas

Andrés Gavilanes: Bajo

Francisco Jaramillo: Batería

2.2.2. De sesión

Jorge Muñoz: Sintetizadores

3. ARREGLOS E INSTRUMENTACIÓN

Ambos temas cuentan con una instrumentación similar que consta de batería, bajo, guitarra acústica de cuerdas metálicas, guitarra eléctrica, y voz. Además, en el tema “Interestelar” se decidió agregar sintetizadores.

Ambos temas cuentan con gran cantidad de efectos que le dan un ambiente y sonoridad especial. Además, dentro de ambos temas se experimentó con la implementación de mezcla binaural para ciertos efectos y creación de ambientes.

La batería de ambos temas es algo peculiar ya que, no es un set de batería clásico. Se tomó la decisión probar con sonidos diferentes de toms y cymbals. Los toms de ambos temas no tienen un pitch y profundidad definida y son enfocados más en el ataque del instrumento en sí, además de que no se utilizó un high tom, sino dos floor toms. Por otro lado, dentro del juego de cymbals se utilizó un splash de 10' con un resonador (en lugar de un crash) junto con un ride y un hi-hat. Esto aportó a que la batería de este tema tenga un toque sonoro diferente.

3.1. Interestelar

Letra y música: Daniel Bonilla

Arreglos: Daniel Bonilla, Alejandro Toaza, Andrés Gavilanes, Francisco Jaramillo, Ismael Vaca, Jorge Muñoz.

El concepto general de Interestelar nace gracias a los arreglos que se fueron dando durante las grabaciones y las sesiones de práctica. Este tema nace en un formato guitarra y voz hace mucho tiempo ya en manos de su compositor y líder de la banda Daniel Bonilla. A

esto cada miembro de la banda ha ido aportando dentro de los arreglos hasta tener el producto terminado.

El tema parte de una forma A | A | B | C | A' | B' | C | D | B' | C en donde A es el verso 1, A' es el mismo verso con una pequeña variación melódica y lírica, B es el puente transicional hacia el coro, B' el mismo puente transicional con una pequeña variación melódica, C el coro y D el Solo de Guitarra Eléctrica.

Cabe recalcar que el Coro, a diferencia de lo que es costumbre, no es el clímax máximo de la canción. El arreglo de este tema está pensando para que el clímax máximo llegue en el solo de guitarra eléctrica que, de hecho, está dividido en dos secciones. La primera sección mantiene la intensidad general de la canción y va subiendo poco a poco para desencadenar en la segunda parte del solo, el cual está cargado de gran energía.

El solo de guitarra hace alusión a nuestro astronauta, el cual está pasando por fallas técnicas en su nave, siendo el clímax máximo del solo el mayor punto de fallo de la nave, llegando así a su explosión. Para lograr esto, se trabajó con el guitarrista de la banda en el desarrollo melódico, motivico y técnico del solo. Se buscó conseguir un sonido lleno de mucha reverberación que nos permita darle una gran inmensidad y espacialidad a la guitarra eléctrica. Además de varias técnicas de pitch bend durante la segunda parte del solo que hacen referencia a sonidos de fallos técnicos.

Los sonidos de sintetizadores fueron desarrollados junto al tecladista de sesión. La idea de agregar sintetizadores a este tema fue darle un sentido más fuerte de misticismo y epicidad. Se utilizó como referencia sintetizadores de la década de los 80s, con gran ataque y osciladores de frecuencia. Todo esto aporta a la creación de un ambiente cósmico y espacial.

Interestelar es un tema que tiene gran uso de reverberación, sobre todo dentro de la voz. Se decidió experimentar con este efecto, no solo para darle un ambiente general al tema, sino para crear efectos que permitan resaltar ciertas frases y terminaciones en las cuales el

cantante haga notas tenidas. Todo esto de igual manera nos aporta a la sensación de tener un ambiente enorme y espacial.

3.2. Calles

Letra y música: Daniel Bonilla

Arreglos: Daniel Bonilla, Alejandro Toaza, Andrés Gavilanes, Francisco Jaramillo, Ismael Vaca, Jorge Muñoz.

Calles, a diferencia de Interestelar, no cuenta con sintetizadores y se centra más en la experimentación de sonoridades con guitarra eléctrica. Este tema de igual manera nace en un formato guitarra acústica y voz de mano de Daniel Bonilla, sin embargo, es un tema mucho más reciente. De igual manera cada miembro ha ido aportando dentro de los arreglos hasta tener el producto terminado.

El tema parte de una forma A | B | C | A' | B' | C | D | A en donde A es el verso 1, A' es el mismo verso con una pequeña variación melódica y lírica, B es el puente transicional hacia el coro, B' el mismo puente transicional con una pequeña variación melódica, C el coro y D el Solo de Guitarra Eléctrica.

El tema empieza con redobles de snare con una gran reverberación, junto con una guitarra eléctrica con un sonido peculiar, bastante cargado de frecuencias medias-agudas. Los redobles de snare hacen referencia a una gran marcha y la guitarra eléctrica, que cuenta con un sonido bastante desértico, hace referencia a un gran sol que quema y llena de calor a la gente, pero aún así no es suficiente quebrantar su espíritu.

El tema cuenta con un gran rango dinámico y grandes variaciones de intensidad. Siendo por ejemplo la parte B la más calmada del tema, y las partes A' o la parte D (solo de guitarra) las más cargadas de energía. Lo que se consigue con esto es, además de mantener al oyente atento e interesado, reflejar los altibajos que tiene una manifestación. Por ejemplo, la parte A' del tema es una de las partes más cargadas de energía, superada solo por la parte D (solo de guitarra). En esta parte, el cantante usa toda la energía de su voz, llegando incluso a cantar a base de gritos. La idea de esto es que en este punto del tema las personas que lo escuchen sientan de una manera más fuerte los motivos y las razones de esta lucha social que se refleja, llegando hasta el punto incluso del quebranto de la voz del artista.

Al igual que en Interestelar, la parte con más clímax de la canción viene dentro del solo de guitarra. Este solo está mucho más cargado de virtuosismo y energía. Además de la utilización de un delay que permite darle mucha más inmensidad de lo que ya tiene. Esto aporta al concepto de fuerza y lucha, llegando a reflejar el punto máximo de esta marcha con la cual empezamos el tema.

4. DISTRIBUCIÓN HORAS DE ESTUDIO

Grabación de batería: 1 sesión de 4 horas.

Grabación de bajo y guitarra acústica: 1 sesión de 4 horas.

Grabación de guitarra eléctrica de Interestelar: 1 sesión de 3 horas.

Grabación de guitarra eléctrica de Calles: 1 sesión de 3 horas.

Grabación de sintetizadores de Interestelar: 1 sesión de 3 horas.

Grabación de voces de ambos temas: 1 sesión de 4 horas.

Mezcla de ambos temas: 4 sesiones de 2, 4, 3 y 2 horas respectivamente.

5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO

5.1. Grabación de videoclips oficiales.

Mímico se maneja no solo con de manera auditiva sino también con una imagen visual. Lo ideal será desarrollar una historia a base de los conceptos explicados anteriormente para plasmarlos en videoclips oficiales de ambos temas, utilizando la base de los diseños y la elección de los colores.

5.2. Creación de un personaje

Se creará un personaje ficticio el cual tendrá un torso de hombre pero su cabeza será un espejo redondo. Este personaje tendrá presencia en redes sociales e irá interactuando con el grupo objetivo a través de publicaciones que causan interés y/o controversia acerca de los aspectos que hablan las canciones. La idea será conseguir seguidores de manera pagada en un principio, segmentando a nuestro público a jóvenes entre los 15 y 25 años, ecuatorianos, que gusten de bandas de la movida independiente del Ecuador, para después conseguir mas seguidores de manera orgánica, una vez que este personaje se haya vuelto tendencia. Después, se lo asociará a la banda justo una semana antes del concierto de lanzamiento y se utilizará la presencia de este personaje en redes para movilizar a la gente e incentivar a que asistan al concierto de lanzamiento.

5.3. Lanzamiento del EP junto con los videoclips.

Se realizará un concierto en el Teatro Calderón de la Barca de la USFQ para lanzar este EP en donde los artistas tocarán junto con el videoclip de fondo y se venderá los discos y

mercancía oficial de la banda. Para este concierto, el cantante utilizará una máscara de espejo exactamente igual a la de nuestro personaje creado, personificándolo en carne propia.

6. PLAN DE PROMOCIÓN

6.1. Subir los temas a plataformas digitales de streaming

- Colocar la música de MÍMICO en plataformas como Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music a través de agregadores digitales como CD Baby. Se cuidará de que cada canción tenga su respectivo diseño como portada.
- Crear pequeñas animaciones para utilizarlos como background de los temas dentro de Spotify, cuidando el concepto y el manejo de color de cada uno.

6.2. Emisoras nacionales

- Contratar una persona encargada de realizar una gira de medios a nivel nacional, promocionando los temas y explicando el concepto general de la banda. Manejaremos emisoras con un target pop-rock como por ejemplo La Metro o La Bruja, así como emisoras de contenido variado pero juveniles como Exa FM.

6.3. Medios digitales

- Contratar a un promotor de medios digitales que se dedique a conseguir visualizaciones orgánicas compartiendo los videos a través de sus redes y contactos.
- Realizar una guía de medios latinoamericana con mails e información de contacto de las radios mas importantes de la región para después enviar mails con los materiales y los conceptos.

7. DISEÑO

El diseño y manejo de concepto fueron realizados por mí (Ismael Vaca) basado en las ideas y comentarios del cantante de la banda y compositor de los temas: Daniel Bonilla.

7.1. Los espejos

Los espejos han servido como una herramienta para poder reflejarse y verse a uno mismo desde tiempos inmemorables. Si bien el espejo moderno se originó en el siglo XIX, desde hacia mucho antes existían superficies reflectantes sobre las cuales los humanos podían reflejarse, tales como aguas tranquilas, piedras o arcilla. Sin embargo, cuando hablamos de reflejos, lo primero que se nos viene a la mente es un espejo.

Figura #1: Los espejos

Tomando como base esta idea del espejo, el concepto del diseño utilizado en el estuche trata de trabajar sobre esta idea de los espejos. La portada es un gran espejo que tiene al centro el nombre del EP y a sus costados despliega los diseños escogidos para cada uno de los temas, dando a entender que están siendo reflejados en este gran espejo.

7.2. El arte del background

Figura #2: El Background

El arte del background escogido para el EP es un arte abstracto que está libre a la interpretación de quienes lo vean. El diseño utiliza los colores característicos utilizados por cada tema y los refleja en cada uno de los lados. Si nos fijamos bien, el background es en realidad uno solo, solo que reflejado como un espejo al lado contrario en un color distinto.

7.3. El Gran Espejo

Para concluir con la temática de los espejos y para que de una manera simbólica las personas se sientan más identificadas con los temas, se diseñó una superficie reflectante que haga alusión al gran espejo de la portada principal, con el título del EP en la mitad. Este “Gran Espejo” se ubica dentro del estuche del CD, de manera que, cuando la persona lo abra se vea reflejado a sí mismo dentro de él.

Figura #3: El Gran Espejo

7.4. El astronauta

Si bien este tema tiene un concepto ambiguo y libre a la interpretación de los escuchas, se ha decidido usar el nombre del tema (Interestelar), los arreglos, instrumentación y la letra para caracterizar un personaje, el cual es un astronauta.

Figura #4: El astronauta

Este astronauta se encuentra perdido en el vasto espacio exterior y ha estado vagando durante muchos años en busca de su hogar. Debido al gran tiempo que ha pasado en el espacio exterior su realidad ya no es la misma, vive en un trastorno de la realidad y ya no sabe lo que es real y lo que no. Su nave ha fallado y ha tenido muchos problemas técnicos

hasta llegar al borde del colapso, de la explosión. Además está siendo absorbido un agujero negro y sus fuerzas gravitatorias lo atraen más y más, hasta no tener escapatoria.

El astronauta hace alusión a la persona que se sienta identificada escuchando este tema. Su nave representa todas aquellas cosas seguras que esta persona puede tener pero que en cualquier momento se pueden desmoronar. El agujero negro simboliza la soledad en sí y como puede llegar a absorber a la persona.

7.5. La lucha social

Figura #5: La lucha social

Se intentó reflejar dentro del arte de este tema una manifestación, y sobre esa manifestación que resalte un puño alzado en señal de lucha. También se decidió que el fondo sea un poco más abstracto, que se note que es una calle pero que quede en un plano secundario, para que lo que la vea en primer plano sea el puño alzado, seguido de esta manifestación.

7.6. Los colores

7.6.1. Interestelar

Los colores escogidos para este tema fueron tonalidades celestes y moradas/magentas. Ambos colores pueden ser fácilmente asociados con el espacio exterior y el cosmos. Por su parte, el morado es un color que nos permite expresar misticidad y espiritualidad y el celeste es un color que nos transmite calma.

Aunque parezca un poco contradictorio, la elección de estos colores, va de acuerdo con la instrumentación y la sonoridad de la canción. Lo que busca la canción al final de cuentas es que dentro de esa sensación de soledad, transmitirte calma, paz y seguridad.

7.6.2. Calles

Se escogió el color amarillo como principal para este tema, variando un poco en sus distintas tonalidades. El significado de este color es ambiguo, puede representar la luz, la riqueza, así como la fuerza y la acción. Sin embargo también puede significar la ira, la traición.

Dentro de la canción, el amarillo vendría a significar desde la luz del sol, cuando pega fuerte sobre las calles, así como la fuerza y el hecho de tomar acción de las personas que salen a manifestarse y se toman las calles. El puño blanco significa la pureza y la paz, que nos ayuda a transmitir precisamente ese mensaje de una manifestación pacífica, llena de arte y cultura.

CONCLUSIONES

“Reflejos” es un disco que busca destacar sobre el material audiovisual que existe hoy en día, ya que muchas de las canciones que se producen en la actualidad carecen de un concepto definido. “Reflejos” toma ideas e inspiración en como se manejaban las bandas de rock psicodélico de los años 80 y su manejo conceptual en sus discos.

Cabe destacar que, aunque los discos no sean lo que predominan hoy en día para el consumo de música, el diseño propuesto nos permite ofrecer algo más que solo un soporte de audio. El estuche del CD está pensado para ser un material coleccionable que los futuros fanáticos de la banda puedan adquirir y conservar en sus hogares o donde prefieran.

Se logró trabajar de una manera profesional junto con los músicos de la banda y el equipo técnico. Se utilizaron las horas de estudio necesarias para la realización de este proyecto. Cada miembro del equipo de trabajo fue importante dentro de la realización de este proyecto ya que cada uno aportó de una manera profesional con sus conocimientos en el ámbito que domina. Además, se logró juntar las dos temáticas de las canciones de MÍMICO dentro de un solo concepto lo cual en un principio se veía complicado y se lo desarrolló de manera satisfactoria.

Considero que el resultado de este proyecto es positivo, consiguiendo la aprobación y la satisfacción de los músicos de la banda así como de varias personas que asistieron a la presentación de este proyecto.

REFERENCIAS

Corbin, J. (2016). *Significados y curiosidades de los colores*. Cultura Inquieta. Obtenido el 9 de diciembre de 2019 de: <https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/10923-significados-y-curiosidades-de-los-colores.html>

OKDIARIO (2017). *¿Quién inventó el espejo?*. Obtenido el 9 de diciembre de 2019 de: <https://okdiario.com/curiosidades/quien-invento-espejo-881853>

ANEXO A: GRABACIÓN DE BATERÍA

Microfono de Snare

Microfono de Kick

Microfono de OH

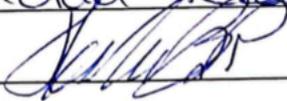
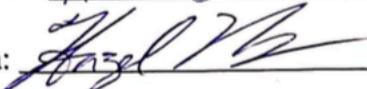
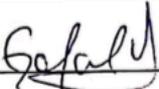
ANEXO B: GRABACIÓN DE BAJO

ANEXO C: GRABACIÓN DE GUITARRA ACÚSTICA

FIRMAS DEL COMITÉ DE APROBACIÓN

Nombre: Roxia Teresa BravoFirma: Fecha: Dic 12 / 2019Nombre: Hazel BurnsFirma: Fecha: Dic 12 / 2019Nombre: Gabriel FerreyraFirma: Fecha: Dic 12 / 2019