

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

De Blanco y Negro a Colores

Kevin Josue Carrera Ordoñez

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura 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

De blanco y negro a Colores

Kevin Josue Carrera Ordoñez

Nombre del profesor, Título académico

María 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: Kevin Josue Carrera Ordoñez

Código: 00139723

Cédula de identidad: 1722518188

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

De blanco y negro a colores, es el concepto de esta producción musical, en formato EP, conformado por dos temas: Ciudades de papel y Gracia admirable. En su totalidad, dichas composiciones han sido grabadas, editadas y mezcladas en formato de multipista, sin embargo, no han sido masterizadas, proceso con el cual puede ser considerado a cabalidad un EP. De blanco y negro a colores, tiene como público objetivo, las personas de religión Judeo-Cristiana. Los dos temas buscan evocar un contraste emociones, Ciudades de papel expresa la tristeza, soledad y angustia; Gracia admirable produce alegría, gozo, emoción y agradecimiento hacia un ser supremo. Esta producción ha sido, en gran parte, realizada de manera remota desde distintos lugares del país, pues la pandemia del covid-19 impidió que usemos los recursos dentro de la universidad; no obstante, recrear o transformar la producción a este formato no es nuevo, pero si denoto la carencia set de equipos para una grabación adecuada, en muchos de los músicos.

Palabras clave: multipista, góspel, pop, tristeza, gozo.

ABSTRACT

From black and withe to colors, it is the concept of this musical production, in EP format, made up two themes: Cities of paper and Admirable grace. On its totality, these compositions have been recorded, edited and mixed in a multitrack format, however, it has not done a mastering processes, which not allows us to fully considered as an EP. *From black and with to colors* has as audience target, people from Judeo-Christian religion. These two themes seek to evoke a contrasting emotion, Cities of paper express the sadness, loneliness and anguish; Admirable grace elicit happiness, joy, excitement and gratitude toward a supreme being. This production has been, in its majority, done remotely from different places of the country since, the covid-19 pandemic did inhibit us to use the resources of the campus; furthermore, to recreate or to transform the music production into this format is not new, but it displayed the lack of a basic set up for good recording, in many of the musicians.

Key words: multitrack, gospel, pop, sadness, joy.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	7
Desarrollo del tema.....	8
Concepto	8
Equipo de trabajo	9
Arreglos e instrumentación	9
Distribución de horas en el estudio	11
Estrategias de lanzamiento y promoción	14
Diseño	16
Conclusiones.....	18

INTRODUCCIÓN

Ecuador ha sido un país lleno de arte y cultura, es una nación con grandes artistas de toda índole que buscan mostrar su cultura y sus cualidades artísticas al resto de mundo. Hoy por hoy el mercado nacional continúa abarrotándose de proyectos de alta calidad y con propuestas nuevas e interesantes, lo cual sin duda genera una competencia muy importante, pero esto no es sinónimo de fracaso necesariamente. Es por esto último que muchas personas se detienen a presentar al mercado sus ideas, lo que solo crea incertidumbre y probablemente frustración en el artista, tan solo por no haber hecho el intento. En este caso la propuesta musical presentada a continuación tiene un tinte distinto, pues el concepto musical gira sobre dos propósitos, el primero, crear empatía por medio de las emociones creadas con la instrumentación musical mostrando así la vulnerabilidad que podemos sentir en algún momento de nuestras vidas. El segundo propósito es, brindar esperanza a las demás personas. Para estos dos propósitos el primer tema, está planteado al estilo pop con armonías tristes y oscuras, casi que de angustia; además este tema, busca competir en el mercado con sus similares en el estilo. La segunda canción es a estilo góspel, este en particular esta pensado para evocar la esperanza, la felicidad, y el gozo que muchas veces experimentamos después de haber sobre llevado una tragedia; esto solo es posible gracias a la letra del tema. Ambos temas buscan ser acogidos por un segmento de personas de religión Judeo-Cristiana, esto no quiere decir que las campañas de lanzamiento y promoción se limitarán a este público. Como hemos mencionado la competencia es amplia, pero tener bien definido tu segmento, también es clave para el éxito de cualquier propuesta. Al encontrarnos en una realidad completamente transformada y digitalizada por una pandemia, lo que a continuación será presentado fue, desde su concepción hasta su entrega creado de manera remota, con ciertas excepciones para obtener un resultado de mejor calidad.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

Con una gran visión por cumplir un propósito y el anhelo de transmitir un profundo mensaje desde la cosmovisión cristiana hacia la sociedad, nace *De blanco y negro a colores*. Una producción musical conformada por dos temas: **Ciudades de papel** y **Gracia admirable**. La autora *Caterina Pilo*, por medio de la primera canción quiere transmitir, en primera persona, el sentimiento de estar ahogada en las construcciones sociales y las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos y que a su vez no pueden ser ocultos. En la segunda composición, **Gracia Admirable**, la autora celebra el encontrar a este ser supremo denominado Dios, que es maravilloso y ha hecho una maravillosa obra redentora por nosotros, que nos permite tener libertad y disfrutar de la misma, al estar en relación con él. Las dos tonadas tienen un contraste opuesto, es decir, en el primero se plasma un sentimiento de angustia, necesidad y oscuridad por medio de la tonalidad escogida, la instrumentación dispuesta y la participación de la misma dentro del arreglo. El segundo es un mar de energía, alegría y gozo; acompañado de un ritmo vibrante y sobre el cual se construyen armonizaciones por medio de instrumentos de viento y voces que reflejan dichos sentimientos.

Equipo de trabajo

Equipo técnico.

- Productor musical: *Josué Carrera*
- Ingeniera de grabación: *Doménica Aroca*
- Ingeniero de grabación violín: *Julio Peralta*
- Ingeniera de grabación piano: *Caterina Pilo*
- Ingeniera de grabación voz principal tema 2: *Sara Fuentes*
- Ingeniero de grabación batería: *Juan Salgado*
- Ingeniero de mezcla: *Josué Carrera*
- Asistente de edición: *Doménica Aroca*

Arreglos e instrumentación

Como se ha mencionado previamente, los temas están pensados para crear un contraste entre sí, para ello el estilo, los arreglos y la instrumentación ha sido considerados desde dos distintos ámbitos musicales. A continuación, se presentan las dos composiciones detalladas:

1. *Ciudades de papel.*

Autora y arreglista: Caterina Pilo

Estilo: balada-pop

Tempo: 100bpm.

La instrumentación seleccionada y sus respectivos ejecutantes se detalla en la tabla 1

Instrumento	Ejecutante
Set de batería	Sebastián Salazar
Bajo eléctrico	Josué Carrera
Piano (Teclados)	Caterina Pilo
Viola 1	Julio Peralta
Violín	Natalia Leal
Voz principal	Camila Rodríguez
Coros	Camila Rodríguez

(Tabla 1)

2. *Gracia admirable.*

Autora y arreglista: Caterina Pilo

Estilo: médium góspel

Tempo: 72bpm

La instrumentación seleccionada y sus respectivos ejecutantes se detalla en la tabla 2

Instrumento	Ejecutante
Set de batería	Sebastián Salazar
Bajo eléctrico	Josué Carrera
Piano (Teclados)	Caterina Pilo
Saxofón Tenor	Diego Medina
Saxofón Alto	Ronnie Pérez
Trombón	Instrumento Virtual
Voz principal	Paula Ramón

Coro Soprano	Paula Ramón
Coro Alto	Paula Ramón

(Tabla 2)

Distribución de horas estudio

La pandemia que se vive actualmente, ha transformado completamente el proceso de producción. Por lo cual, se requirieron diferentes músicos que tengan la posibilidad de grabar en condiciones adecuadas y otros, en medida de lo posible, puedan grabar de manera presencial el estudio del productor musical. Bajo esta perspectiva se logró llevar a cabo en su totalidad el proyecto, manteniendo un formato de sesiones con sus respectivas fechas, dichas sesiones denominadas *basics*, *overdubs* y *mezcla*.

Basics.

Realizados entre el viernes 9 de octubre hasta el jueves 22 de octubre. Para el tema

Ciudades de papel se utilizó un total de 6 horas, detallados en la **tabla 3**.

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Set de batería	1	NO
Bajo eléctrico	3	Fender Rumble 25
Piano (Teclados)	2	NO

(Tabla 3)

Para el tema *Gracia admirable* el total de horas fue 9.5 horas, detallados en la **tabla 4**.

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Set de batería	1	NO

Bajo eléctrico	2	Fender Rumble 25
Piano (Teclados)	4	NO
Saxofón Alto	2.5	ST-M01

(Tabla 4)

Cabe resaltar que el bajo a ser un instrumento de línea se lo pudo grabar desde su amplificador que cumple el roll de micrófono. Se ocupó también este periodo de tiempo para encontrar las voces idóneas para el tema *Gracia Admirable*, debido a la recomendación hecha por los directores de este proyecto.

Además, es conveniente destacar que, en los dos temas, el set de batería no registra el uso de micrófono siendo el set de batería un instrumento acústico; se recurrió al uso de un set de batería eléctrico con un banco de sonidos.

Overdubs 1.

Ocurridos desde el viernes 23 de octubre hasta el sábado 7 de noviembre. En este periodo logró hacer un avance significativo en cuanto a grabación concierne. Para un mejor trabajo se priorizo la edición de lo grabado previamente antes de la siguiente sesión, con el fin de tener una mejor ejecución de cada instrumento grabado. Para el tema *Ciudades de papel* se ocuparon un total de 4 horas detalladas en la **tabla 5**.

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Violín	2	NT1 y ST-M01
Viola 1	2	Micrófono de audífonos

(Tabla 5)

Para la canción *Gracia admirable*, Se ocuparon un total de 3 horas, se detalla en la

tabla 6

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Saxofón tenor	3	ST-M01

(Tabla 6)

Cabe destacar, que en cuanto a la viola se registraron problemas audibles por la calidad y forma de la grabación del mismo, por lo cual se requirió la re grabación de ciertas partes del arreglo.

Overdubs 2:

Ocurridos desde el lunes 8 de noviembre hasta el viernes 8 de diciembre. En este periodo existieron muchísimas complicaciones para culminar con los instrumentos grabados, particularmente las voces en ambos temas, asimismo existieron problemas de edición en el tema *Gracia admirable*.

Finalmente se ocuparon 4 horas en total para el tema *Gracia admirable*, detalladas en la siguiente tabla.

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Voz principal	2	Micrófono de celular
Coro Soprano	1	Micrófono de celular
Coro Alto	1	Micrófono de celular

(Tabla 7)

En cuanto a *Ciudades de papel*, se ocuparon un total de 3 horas, detallados en la tabla a continuación

Instrumento	Horas	Micrófono (Si aplica)
Voz principal	2	ST-M01
Coros	1	ST-M01

(Tabla 8)

Mezcla

Ocurridos desde el 8 de diciembre hasta la presentación final del proyecto. En este tramo final del trayecto es clave, pues permite que cada idea planteada, desde el contraste a la expresión de sentimientos, sea a cabalidad, entendibles. Para un mejor resultado esencial que las pistas estén completamente editadas y listas para empezar un trabajo mucho más limpio. Ciertamente en este caso al haber extendido las fechas para la grabación de instrumentos, complico el trabajo de mezcla. S

Estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento.

De blanco y negro a colores, tiene como objetivo el público cristiano tanto católico como protestante y círculos relacionados con este mismo, con meta de introducirse en público pop, en particular con el tema ciudades de papel que tiene un tinte más cercano a este estilo. Para lograr este objetivo el lanzamiento será a través de copias físicas en formato CD y plataformas digitales como Apple Music.

Plan de Promoción

Para lograr alcanzar a la mayor cantidad de público posible en el medio, se ha pensado en crear una cadena de acciones que permitan dar a conocer este proyecto y venderlo. La cadena es: *una gira de conciertos, publicación en medios digitales y visita de medios tradicionales.*

Gira de conciertos. serán en distintas iglesias de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en los mismos, al finalizar los eventos se ofertarán las copias físicas del disco y sus versiones digitales, además por la compra de los boletos al evento se sortearán tres copias físicas.

Publicación en medios digitales. ocurrirá luego de haber concluido con la gira de conciertos. Se procederá a colocarlos de manera progresiva en plataformas de streaming como YouTube, Spotify y Deezer. Con ello poder crear campañas a través de redes sociales que permita, además, la interacción con el público ya obtenido previo en los conciertos y un nuevo público. Estas campañas de redes sociales también se incluirá los sorteos de copias digitales de cada uno de los temas.

Visita a medios tradicionales. Finalmente, la visita a los mismos como las emisoras de radio y distintos canales de televisión. Dado al público que busca alcanzar esta producción, es idóneo buscar radios que estén dentro del ámbito y que a su vez pueda ser de mayor compatibilidad con el horario o el segmento de personas a alcanzar. Esto tampoco quiere decir que no serán tomado en cuenta el resto de emisoras.

Diseño

Portada. Esta busca captar la atención del público por medio de tres objetos claves en el diseño, además de los colores usados. El primer objeto es la emulación rostro como careta, algo diferente de forma, centrado y en medio del diseño; este objeto muestra las dos caras y de las canciones incluidas, por un lado, blanco y negro y del otro los colores más vibrantes. El segundo es la cruz, de color blanco y con luz de fondo,

emulando la gloria expresada en *Gracia admirable*. Y el último, detalle quizás minúsculo, pero de igual importancia, el monte sobre el cual está la cruz, que busca llamar la atención y recordar al público que, antes que Jesús llegará a ser clavado, tuvo todo un camino oscuro, no deseoso, doloroso e inclusive humillante.

Contraportada. Esta parte del diseño, tan importante como la portada esta nos da información como: el nombre de los temas y los créditos del equipo técnico, la autora y arreglista de los temas y, finalmente los ejecutantes de cada tema. En cuanto al

diseño, se usó un elemento de la portada, el rostro, pero esta vez partido y ubicado cada uno en su lugar correspondiente con su respectivo tema.

CONCLUSIONES

Llegar al fin de este proyecto ha sido un camino de dificultades, de emociones contrapuestas, en muchas ocasiones de angustias, pero también de aprendizajes, de risas, de conocer y relacionarse con distintas personas y de reinventar la realidad.

Por una parte, las dificultades se presentaron en formas distintas, pasando por la inconsistencia en el arreglo, la carencia de equipos para la grabación de ciertos instrumentos y la falta de conocimiento vocal en el estilo góspel; denotando, por un lado, la ausencia de una visión en varios ejecutantes por tener un equipo mínimo de producción y por otro la falta de conocimiento de un estilo poco incursionado como lo es el góspel.

La reinención de las formas de trabajar fue esencial para que este proyecto pudiera ejecutarse hasta llegar a su fin. Reacomodando casas, usando armarios, cortinas y con mucho silencio o, buscando horas de silencio se lograron grabar varios instrumentos de forma presencial. Las videollamadas fueron claves para que cada instrumentista, que no pudo asistir a las grabaciones, pueda entregar de manera remota una ejecución de alto nivel, aunque con baja calidad de sonido, pero que con un buen trabajo de mezcla esto último fue solucionado. Dichos músicos usaron el teléfono celular para grabarse a ellos mismos, lo cual es digno de aplaudir, pues ellos no se limitaron a la carencia, sino a sus habilidades.

Finalmente, muchos de los resultados no serían posibles gracias a la intervención de los profesores por medio de revisiones. Cada uno de sus aportes contenía cierto grado de dificultad y exigencia a cumplir, a medida que el proyecto fue avanzando los detalles a corregir se hicieron evidentes con el único fin de obtener un producto de mejor calidad al final de este proyecto.