

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Quarantine Sessions

Esteban Andres Sempértegui Navarrete

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, 19 de abril de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Quarantine Sessions

Esteban Andres Sempértegui Navarrete

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 19 de abril 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: Esteban Andres Sempértegui Navarrete

Código: 00135673

Cédula de identidad: 1718230319

Lugar y fecha: Quito, 19 de abril 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo trata sobre el desarrollo del proyecto Quarantine Sessions. Aquí se detallara el concepto artístico y técnico del proyecto musical, el equipo humano que participo en la pre producción, grabación, edición y mezcla. Se detallara brevemente también la instrumentación utilizada, arreglos, estrategias de lanzamiento, estrategias de promoción, material gráfico y diseño discográfico.

Palabras clave: pre producción, grabación, edición, mezcla, arreglos, lanzamiento, promoción.

ABSTRACT

This paper is about the development of the project Quarantine Sessions. It will detail the artistic and technical concept of the musical project, the human team that participated in the composition, pre production, recording, editing and mixing. It will also describe instrumentation, arrangements, release strategies, promotion, graphic material and record design.

Key words: pre production, recording, editing, mixing, arrangements, release, promotion.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	4
Propuesta de concepto.....	4
Propuesta de equipo de trabajo técnico.....	5
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	5
Propuesta de distribución de horas de estudio	9
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	9
a. Estrategia de lanzamiento	9
b. Plan de promoción:	11
Propuesta de diseño.....	15
Conclusiones	18

INTRODUCCIÓN

Quarantine Sessions es un proyecto musical influenciado por géneros como el hip hop, el pop y el r&b. En el se busca combinar sonoridades orgánicas y electrónicas que reflejen características de los géneros antes mencionados. Se exploran técnicas de sampleo, diseño sonoro y mezcla creativa.

El desarrollo del proyecto empieza en la etapa de pre producción en donde se define la estructura, composición, instrumentación y arreglos. Después viene la etapa de grabación en donde se recopila material que posteriormente será editado, mezclado y masterizado en la etapa de post producción. Finalmente se planifican estrategias de lanzamiento y promoción junto con el material grafico que apoyaran a las mismas.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

El hilo conductor de este proyecto es la complejidad de esta nueva realidad dentro del contexto del coronavirus. Una realidad que ha cambiado la manera en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea y donde han surgido innumerables desafíos en aquello que se consideraba normal. También, una realidad que invita a reflexionar sobre la importancia de vivir presentes y conscientes de aquello que, por ser cotidiano, se da por sentado.

Al ser la música un campo en donde la interacción humana es parte fundamental en el proceso que precede a una obra musical, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha cambiado drásticamente las dinámicas de trabajo en el medio. El no poder reunirse con otras personas para crear música puede sonar como una gran limitante. Sin embargo, esta “limitante” es el principal motor creativo de este proyecto musical en donde el adaptarse a este nuevo mundo e idear nuevas maneras para continuar haciendo música en el contexto de un aislamiento voluntario, forman parte de la producción general de los temas tanto en el aspecto artístico como en el aspecto técnico.

Por un lado, el concepto de producción y composición se desarrollo utilizando herramientas que están al alcance de cualquier persona que posea una computadora y un DAW. Aquí se busco conseguir sonoridades propias de géneros como el hip hop moderno, el r&b, y el pop. Estas sonoridades están fundamentadas en el uso de instrumentos virtuales, el diseño de sonido, y el uso de técnicas básicas de sampling como “pitch shifting”, “slicing” y resampleo.

Con respecto al contenido lírico de las canciones, la letra es un canal a sentimientos de nostalgia por una vida pasada, por una relación que ya no existe, es un guiño a las más simples, sencillas y cotidianas cosas que se daban por sentado antes de que toda la realidad cambie.

Es así como este proyecto musical se convierte en la suma de vivencias y reflexiones personales que surgieron a partir de la crisis del coronavirus. Aquí se tuvieron que sortear nuevos desafíos, se descubrieron nuevas herramientas para continuar creando música y se generaron procesos introspectivos que resaltan la importancia de valorar lo cotidiano del presente. Presente que normalmente pasa desapercibido cuando se vive distraído de lo que es realmente importante.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

- **Ingeniero de grabación:** Esteban Sempértegui
- **Ingeniero de overdubs :** Esteban Sempértegui
- **Ingeniero de mezcla:** Esteban Sempértegui

Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: My love

Autor: Esteban Sempértegui

Propuesta de arreglos:

My love es un tema que combina elementos del hip hop moderno y el pop. La voz, siendo el hilo conductor de la canción, empieza a desarrollarse con la introducción que fue

escrita en español para después entrar al tema principal que es cantado en inglés. El arreglo vocal es acompañado por coros y ad libs que fueron improvisados a lo largo del tema.

La sección rítmica fue armada utilizando samples de elementos de una batería como son el bombo, caja y platillos. Esta sección se desarrolla con células rítmicas propias del hip hop moderno en donde elementos como el bombo y los platillos tienen mucha libertad de movimiento a lo largo de la métrica.

La armonía es llevada por teclados y pads que fueron creados a partir del diseño sonoro en donde sonoridades de oboes y cuerdas frotadas fueron modificadas para llegar a un resultado completamente diferente. La canción empieza en la tonalidad de fa mayor para después modular a mi bemol mayor. Tiene un tempo de 80 bpm y está estructurada de la siguiente manera:

- Introducción
- Verso
- Coro
- Verso
- Interludio
- Coro

Instrumentación

Voz principal

- Kevin Larco

Coros

- Kevin Larco
- Silvia Balseca

Ad libs

- Kevin Larco
- Samples

Set de batería

- Instrumento virtual
- Samples

Bajo #1

- Instrumento virtual (sub bass)

Bajo #2

- Instrumento virtual (sub bass)

Teclados:

- Instrumento virtual

Arreglos de oboes

- Instrumento virtual

Arreglos de cuerdas (trombón y viola)

- Instrumento virtual.

Tema 2: Don't Wanna Stay

Autor: Esteban Sempértegui

Propuesta de arreglos:

El tema “Don't Wanna Stay” está basado en sonoridades del r&b y el hip hop. Los arreglos vocales son desarrollados por una voz femenina y otra masculina, esto con el propósito de narrar un punto de vista diferente en los distintos versos que constituyen la canción. Los arreglos vocales son acompañados a su vez por coros y ad libs que aparecen durante el coro.

La sección rítmica fue armada utilizando samples de elementos de una batería como son el bombo, caja, platillos y percusiones. Para esta sección también se utilizaron chops

vocales que fueron adaptados a la tonalidad del tema para acompañar tanto rítmica como melódicamente. Hay también varios elementos cuyo único propósito es el de generar una atmósfera. Entre estos se encuentran samples de aves, cuerdas frotadas y sintetizadores que modulan en su tono mientras se desarrolla el tema.

La canción está escrita en mi mayor y la armonía está principalmente conformada por una guitarra arpegiada y por sintetizadores. El tema tiene un tempo de 83 bpm y está estructurado de la siguiente manera:

- Verso
- Puente
- Coro
- Verso
- Coro
- Outro

Instrumentación

Voz principal

- Silvia Balseca
- Kevin Larco

Coros

- Kevin Larco
- Silvia Balseca

Ad libs:

- Kevin Larco
- Samples

Set de batería

- Instrumento virtual
- Samples

Bajo #1

- Instrumento virtual (sub bass)

Bajo #2

- Instrumento virtual (sub bass)

Guitarra:

- Esteban Sempertegui

Arreglo de cuerdas (contrabajo, chelo, viola, violín)

- Instrumento virtual

Propuesta de distribución de horas de estudio

Grabación	Horas
Basics	10
Overdubs	8
Edición	10
Mezcla	12

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento

Estos sencillos estarán dirigidos en su mayoría a gente joven que sigue las tendencias de la música moderna actual, por lo que la estrategia de lanzamiento estará enfocada en llegar a este

segmento de personas. Para esto se va a emplear un plan de expectativa previa al lanzamiento que será manejado en las principales redes sociales como son Instagram, Facebook, Youtube y Tik Tok. Como parte de este plan, se utilizaran videos cortos publicitarios, musicales, educativos e interactivos que serán distribuidos en las redes sociales. El plan será detallado en el apartado de promoción.

El proyecto se va a lanzar en las principales plataformas digitales (iTunes, Amazon Music, Tidal, Google Play, Claro Music YouTube Music), mediante la distribuidora Distrokid ya que esta plataforma es muy amigable con artistas y productores independientes. Cobran únicamente una membresía anual y el artista se queda con el 100% de las ganancias. Permite además distribuir fácilmente estas ganancias entre colaboradores y es una plataforma integrada con aplicaciones como Tik Tok, Instagram y Twitch que se han convertido en herramientas muy útiles para promocionar música. Conjuntamente con el lanzamiento de los sencillos, se lanzara un “visualizer” para YouTube. El lanzamiento será planeado con bastante tiempo de antelación para poder evaluar posibles listas de reproducción en donde los sencillos se destaquen.

Tambien se realizara un concierto de lanzamiento en el centro de convenciones artísticas “La Ideal”. En el se van a presentar los dos sencillos del proyecto y se gestionara la participación de otros artistas independientes de la industria musical ecuatoriana. El evento será grabado para ser utilizado posteriormente como material de promoción. Este concierto de lanzamiento servirá tambien como pataforma para la venta de un workshop online en el que se tratara a detalle temáticas sobre produccion y mezcla creativa. Como material para el curso, se utilizaran las sesiones de ableton de los dos sencillos del proyecto y sesiones de otros productores de la escena musical independiente.

b. Plan de promoción:

El primer paso en el plan de promoción será generar una campaña de expectativa previa al lanzamiento de los sencillos. Aquí se va a distribuir material audiovisual en las principales redes sociales de la siguiente manera:

Red social	Tipo de material	Contenido
Instagram Facebook	Videos	<ul style="list-style-type: none"> - Videos de 30 segundos que contengan un corto del proceso de producción de cada canción respectivamente. - Vizualizers de 30 segundos que irán acompañados con música del ep. - Videos cortos de una sesión en vivo de cada canción respectivamente.
Instagram Facebook	Fotografías	<ul style="list-style-type: none"> - Publicidad fotográfica relacionada al arte de la portada.

		<ul style="list-style-type: none"> - Fotografías de los músicos involucrados en el proyecto. - Fotos del proceso de producción.
YouTube	Videos	<ul style="list-style-type: none"> - Video de carácter educativo en donde se hablara de temas relacionados a la producción y mezcla en géneros como el hip hop, el rnb y el pop. - Videos en donde se muestre como fueron hechas las canciones del proyecto. Similar al programa “The Making Of” de genius en YouTube.
Instagram Facebook	Material interactivo	<ul style="list-style-type: none"> - Concurso en el que el público pueda crear un beat musical de corta duración en

		daws gratuitos como garageband, utilizando los mismos samples que el productor utilizo en los temas del ep. El incentivo será un nuevo paquete de samples creados por el productor.
Tik Tok	Desafíos	- Desafío corto de baile de un segmento de cada canción respectivamente.

Este material se publicara y rotara estratégicamente en estas redes sociales y será acompañado con información acerca de la fecha de lanzamiento oficial en plataformas digitales, fecha para el concierto de lanzamiento y un enlace para hacer un pre-save de las canciones. Una vez culminada esta etapa de expectativa, se procederá al lanzamiento oficial. Ambos sencillos serán lanzados simultáneamente.

Como parte de la promoción posterior al lanzamiento, esta estará enfocada de una manera similar a la campaña de expectativa, solo que esta vez el objetivo será que las canciones sean escuchadas. En esta campaña se utilizaran las mismas redes sociales que fueron usadas antes del lanzamiento y el material será distribuido de la siguiente manera:

Red social	Tipo de material	Contenido
Instagram Facebook	Videos	<ul style="list-style-type: none"> - Videos cortos que promocionen una sesión en vivo.
Instagram Facebook	Fotografías	<ul style="list-style-type: none"> - Publicidad fotográfica relacionada al arte de la portada. - Fotografías de los músicos involucrados en el proyecto. - Fotos de la sesión en vivo.
YouTube	Videos	<ul style="list-style-type: none"> - Video oficial de cada canción respectivamente. - Video de una sesión en vivo.
Instagram Facebook	Material interactivo	<ul style="list-style-type: none"> - Concurso que incentive la realización de un cover de las canciones del proyecto. El incentivo será un nuevo paquete de samples creados por el productor de los temas.

Tik Tok	Desafíos	- Desafío corto de baile de un segmento de cada canción respectivamente.
---------	----------	--

Este material se publicara y rotara estratégicamente en estas redes sociales y será acompañado con información acerca de fechas para futuras presentaciones, enlaces a las principales plataformas digitales y enlaces a nuevas listas de reproducción.

También se buscara dialogar con medios alternativos especializados en música con los cuales se buscara conseguir nuevas plataformas publicitarias y además nuevos espacios para presentaciones en vivo o en línea. Estos medios serian Sofar Música, Genius, Colors y Stones Throw.

Propuesta de diseño

El diseño de portada es una representación grafica de lo que fue la producción de este proyecto musical durante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. En el se muestra a un personaje caricaturesco en su estudio casero, rodeado de sus instrumentos, sus monitores y su computadora, tomando un break de su música mientras ve por la ventana un mundo que se esta prendiendo en llamas. Se eligió una paleta de colores fría para evocar un sentimiento de nostalgia, sentimiento que también se evoca en las canciones del proyecto. En la contraportada se representa el mismo escenario pero esta vez desde la perspectiva exterior del lugar en donde se encuentra el personaje principal.

Portada

QUARANTINE SESSIONS

Esteban Sempertegui

Contraportada

QUARANTINE SESSIONS

My Love (Autor: Esteban Sempertegui)

Voz: Kevin Larco
Beat: Esteban Sempertegui

Don't Wanna Stay (Autor: Esteban Sempertegui)

Voz: Silvia Balseca, Kevin Larco
Guitarra: Esteban Sempertegui
Beat: Esteban Sempertegui

Producción, Ingeniería y Mezcla:
Esteban Sempertegui

Arte y Diseño:
Daniel Reyes

© Esteban Sempertegui 2021. Todos los derechos reservados.

CONCLUSIONES

La realización de este proyecto es la reafirmación de todos esos conocimientos adquiridos durante mis estudios universitarios. La música no llega a ser lo que es sin el proceso que le precede, ese proceso se llama producción musical. En este periodo de tiempo pude adquirir y desarrollar habilidades que van desde la teoría musical, la acústica, la mezcla, las herramientas tecnológicas, la composición e incluso habilidades sociales necesarias para poder entenderse con todos los colaboradores que involucran una obra musical. Sin embargo, la vida universitaria no te prepara para una pandemia. Hacer este proyecto en el contexto del aislamiento voluntario provocado por el coronavirus, fue un proceso difícil pero muy enriquecedor. En este proceso se tuvieron que sortear desafíos tanto personales como técnicos y fui obligado a salir completamente de mi zona cómoda. Sin embargo, finalmente tuve el tiempo de empapararme de mis propias influencias musicales, descubrí nuevas y creativas maneras de utilizar y optimizar mis recursos e incluso escribí por primera vez una letra con relevancia personal. Es así que este proyecto musical se vuelve la suma de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, pero sobre todo representa la capacidad de resiliencia que todos los seres humanos tenemos para anteponernos a las adversidades.