

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

CONTRASTES

José Eduardo Gualotuña Alcívar

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, 12 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Contrastes

José Eduardo Gualotuña Alcívar

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 12 de mayo 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: José Eduardo Gualotuña Alcívar

Código: 00202774

Cédula de identidad: 1722533591

Lugar y fecha: Quito, 12 de mayo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Contrastes es el nombre denominado para el siguiente proyecto de titulación, es la fusión musical desde dos polos opuestos con distintos sonidos y texturas auditivas, que mezclan sonidos latinos acústicos y elementos de música electrónica, sintetizadores y samples, que muestran dos facetas de la música, así como sus letras y armonías reflejan opuestos. Por este motivo se presentarán dos temas inéditos: Silencio y My way mismos que con distintas influencias tienen raíces tanto latinas como de otras partes del mundo contrastando directamente entre sí al ser temas contrarios, mientras pone a prueba todas las habilidades obtenidas como músico, compositor y principalmente como productor musical para recrear mediante este proyecto final todo el proceso de preproducción, producción y post producción de un demo que simulará estar preparándose para ser lanzado al mercado musical con su debido plan de lanzamiento y publicación.

Palabras clave: samples, edm, milonga, ritmo afro, sonidos andinos, arreglos vocales, armonización, synths, opuestos.

ABSTRACT

Contrasts is the name for the following title project, it is the musical fusion from two opposite poles with different sounds and auditory textures, which mix acoustic Latin sounds and elements of electronic music, synthesizers and samples, which show two facets of music, just as its lyrics and harmonies reflect opposites. For this reason, two unpublished songs will be presented: Silencio and My way, which with different influences have roots both Latin and from other parts of the world, directly contrasting each other as they are opposite themes, while testing all the skills obtained as a musician, composer and mainly as a music producer to recreate through this final project the entire process of pre-production, production and post production of a demo that will simulate being preparing to be released to the music market with its due launch and publication plan.

Key words: samples, edm, milonga, afro rhythm, Andean sounds, vocal arrangements, harmonization, synthesizers, opposites.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Propuesta de concepto.....	9
Propuesta de equipo de trabajo técnico.....	9
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	10
Propuesta de distribución de horas de estudio	11
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	12
Estrategia de lanzamiento	12
Plan de promoción	13
TV	12
Radios	14
Internet y medios alternativos.....	14
Propuesta de diseño.....	15
Conclusiones.....	18
Referencias bibliográficas	19
Anexo A: Título	20
Anexo B: Título	21
Anexo C: Título	22
Anexo D: Título	23

INTRODUCCIÓN

El proyecto integrador resume todo el conocimiento adquirido durante la carrera, desde el colegio de música, la especialización con materias de producción musical y colegio general. Sin embargo, la actual emergencia global por pandemia ha logrado obtener lo mejor de estos aprendizajes, poniéndolos a prueba, buscando soluciones convencionales o no convencionales, así como en la vida real. Siendo el tercer grupo que busca alcanzar la culminación de sus estudios en mitad de esta pandemia y con mayor tiempo en los hogares de cada uno esto permitió recordar mediante memorias fotográficas o antiguos escritos propias etapas de la vida siendo una relevante la que va a iniciar el concepto para estas propuestas.

El proyecto nace a partir de los recuerdos de la época de la adolescencia, una etapa en la vida en la cual inicia el camino a la adultez, en esta se experimenta un primer amor, la primera decepción amorosa, la incertidumbre de no saber qué hacer después, si buscar un trabajo, seguir con los estudios o llevar a cabo los dos a la vez, todo esto mientras la realidad toca a cada momento con contratiempos que hacen plantearse alternativas con respuestas rápidas.

Contrastes: Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas.

Samples: Muestras obtenidas de algún sitio, en música muestras musicales de algún instrumento.

Arreglos:

Transformación de una obra musical para poder interpretarla con instrumentos o voces distintos a los originales.

Una vez explicados los conceptos de los términos más relevantes que serán empleados a lo largo del proyecto, se puede dar inicio a la exposición del plan de desarrollo y propuesta de trabajo planteada a detalle.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Contrastes, palabra que refleja oposición o una diferencia notable en una persona u objeto. Sin embargo, todos los eventos, recuerdos y sensaciones de la vida de una persona están siempre llenos de un lado “bueno” y otro “malo”, y que otra etapa refleja mejor toda esta amalgama de emociones si no es la adolescencia, etapa de la vida en la cual este proyecto se centra para reflejar su concepto, no es más que un periodo de transición entre la niñez y la adultez que contrastan totalmente en lo que se vive y se hace, un primer amor, un primer corazón dolido, un sentido de duda acerca de su lugar en el mundo, ¿qué se debe hacer?, ¿a dónde hay que ir?, preguntas que en algún punto han llevado a cuestionarse si realmente todos los eventos que se viven a diario en este ciclo están bien encaminados y aún más relevante se ha llegado plantearse si ¿se están haciendo bien las cosas?

Todo esto a una edad donde hay más preguntas que respuestas, más sueños inocentes que una realidad que de apoco forjará el carácter y planteará ambiciosos objetivos. *“Contrastes es el reflejo de la etapa con más emociones resumidas en dos grandes eventos relevantes mi vida, el primer amor fallido y el sentimiento de búsqueda de pertenencia a algún lugar que entre vagos recuerdos y pensamientos se sigue buscando”* (José Gualotuña)

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Debido a la situación actual de la pandemia el equipo se conformó de la siguiente manera:

Productor e ingeniero de mezcla: José Gualotuña

Ingenieros de grabación en basics y overdubs:

- **Guitarra:** Martín Idrovo
- **Violín:** Domenica Aroca
- **Voz:** Martín Echeverría
- **Piano y acordeón:** Santiago Panoluisa
- **Coros:** Martín Cisneros

Propuesta de arreglos e instrumentación:

Las ideas base para los siguientes temas es fusionar instrumentos y estilos latinos tropicales como son el bolero; son cubano, la milonga etc. Que reúnen características únicas e interesantes con uso de instrumentos andinos como samples de música edm/pop.

Tema 1: Silencio

Autores: José Gualotuña, Michael Llerena y Michael Soria

Arreglos:

El primer tema propuesto es la fusión de los géneros latinos bolero, milonga y ligeros aires de tango argentino, da origen en esta ocasión a un tema compuesto por José Gualotuña, Michael Llerena y Michael Soria llamado **“Silencio”**, de letra melancólica que refleja el desamor y el sufrimiento que no logra apreciar lo que es ser uno solo y caer en el recurrente olvido de un amor pasajero.

Para la sección de arreglos se definió la forma: intro, verso 1, verso 2, pre coro, solo de acordeón, verso 3, verso 4, puente transicional, pre coro, outro.

En la sección del verso 3 y 4 se añadirá una contra melodía tocada con el violín, se añadirán también instrumentación latina como timbales, bongós shakers etc.

- **Guitarra:** Martín Idrovo
- **Bajo:** Santiago Mora
- **Piano y Acordeón:** Santiago Panoluisa
- **Violín:** Domenica Aroca
- **Batería y percusión:** José Gualotuña
- **Voz:** Martín Echeverría

Tema 2: My way**Autor:** José Gualotuña**Arreglos:**

La segunda canción, se toma la fusión de samples de *edm* con sonidos latinos y del género pop, para dar origen a este tema dance lento compuesto y escrito por José Gualotuña llamado “*My Way*” en donde se pretende dar a conocer los sentimientos de una persona que busca su lugar en el mundo, mientras lo recorre, para finalmente donde se sienta feliz pueda formar un hogar y descansar hasta sus últimos días, siempre siendo el mismo sin miedo de ser rechazado.

Este tema pop está definido con los siguientes arreglos: intro, verso 1, verso 2, hook, coro, melodía, verso 3, verso 4, hook, coro, Melodía, puente, puente transicional y melodía final.

Como la temática de la canción busca recrear un viaje a través del mundo en la sección del puente se usará samples de voces de diferentes cantos nativos de distintas culturas del mundo.

Se usarán grabaciones reales de guitarra acústica, eléctrica, shakers, timbales.

Se grabarán samples de instrumentos andinos y vocal chops para las melodías del coro para ser utilizadas como layers y lograr mayor realismo e impacto en la canción.

- **Guitarra eléctrica:** Martin Idrovo
- **Bajo:** Santiago Mora
- **Guitarra acústica, samples y synths:** José Gualotuña
- **Voz y Vocals Chops:** Martín Cisneros y Martin Echeverría

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Para lograr la grabación completa de las dos canciones incluidos las sesiones de basics, overdubs, edición y finalmente mezcla. Se estableció un cronograma de 10 horas por cada sesión para lograr el mayor provecho y eficiencia del proyecto.

Propósito	Horas
Grabación de Basics	10
Grabación de OD	10

Edición	10
Mezcla	10

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción:

a. Estrategia de lanzamiento

Al momento de querer llevar a la luz un proyecto un paso fundamental y el que iniciará toda la vida de las canciones es el cómo sonar, razón por la cual “**Contrastes**” será la cuna de no solo un evento musical, sino también artístico en diferentes ámbitos como, por ejemplo, pintura, literatura, danza, entre otros. Que lleven consigo la misma característica de contrastar todo lo que representa su arte, razón por la cual el proyecto será lanzado en un lugar lleno de arte, en este caso se establecerá un convenio con el “**Museo de la Ciudad**” y distintos representantes de gremios de sectores artísticos de la ciudad de Quito donde se podrán exhibir obras con el mismo concepto.

En el lanzamiento se realizará un concierto/exposición virtual y presencial donde se presentará el proyecto con músicos en escena para llevar parte del concepto original de mezclar contrastando, en este caso lo acústico con lo electrónico, pero de manera orgánica. El concierto, tiene como objetivo captar audiencia sin segmentarla ni en edades, ni gustos. A su vez aportando con la comunidad artística de la ciudad de Quito.

Previo al evento de lanzamiento se planean dos conciertos/exposición que se realizarán dos semanas antes del evento de lanzamiento principal, estos eventos serán privados para personas de la industria musical ecuatoriana y prensa (escrita, radial y alternativa) principalmente en las dos ciudades más grandes del país Quito y Guayaquil, en este evento se dará una pequeña muestra de lo que será el posterior evento de lanzamiento al público.

El plan de lanzamiento al momento de elegir dónde va a ser publicada se tomará en cuenta las principales plataformas de venta de contenido musical y de streaming como actualmente son: Beatport, Tidal, Deezer, Amazon Music, iTunes, etc. mediante el uso de agregadoras digitales como Distrofia entre otras.

De la misma manera utilizando las redes sociales de Instagram y Facebook como principal herramienta de comunicación para informar sobre lo referente al proyecto, así

manteniendo constantemente la atención de quienes están interesados en conocer y escuchar el proyecto

Finalmente, se presentará una presentación en vivo con formato de concierto virtual de los temas con versiones simplificadas de los mismos para iniciar con el plan de promoción.

b. Plan de promoción

Los temas están enfocados a tres tipos de públicos objetivos que no están segmentados por edad sino por búsquedas, para” *Silencio*” su público objetivo son personas que en plataformas de streaming (Spotify, Tidal, Deezer y Apple Music) y video (YouTube) busquen música del siguiente tipo; acústica, bohemia, ambiente, noche con amigos, música para cena, música triste, latina, etc. Esto tomado de las búsquedas más comunes en público latino en Spotify en 2019 lo que permite que las canciones puedan entrar en varias listas de reproducción locales e internacionales.

“*My way*” como segunda canción, está enfocada a un público diferente en género musical, pero en edades no, lo que permite que pueda entrar en playlist o búsquedas de las siguientes categorías: chill, pop dance, edm, deep, party, workout, etc. Aunque la mayoría del público que está en el segmento de la música edm y dance mainstream, el tema puede entrar en las búsquedas anteriormente mencionadas ya que este tipo de género musical “*deep ‘n chill*” pasa desapercibido en varias listas de reproducción como ha sucedido con otras composiciones de este estilo.

TV

Para la promoción de los singles se optará por gira de medios en distintas plataformas, en televisión nacional los programas matutinos que tienen como enfoque el bienestar familiar, como son: “**En contacto**” y “**El club de la mañana**” representan espacios con buenos alcances de percepción de público, como la situación de la pandemia ha obligado a permanecer por más tiempo en casa esto también representa que más personas van a tener contacto con estos programas y se logrará un alcance mayor a más público independientemente de que sean parte del segmento objetivo o no.

Radio

La radio hoy en día representa un buen espacio donde los nuevos talentos se dan a conocer y gracias a la iniciativa de los diferentes segmentos de públicos se han logrado abrir espacios en nuevas radios con nuevas propuestas musicales, en este punto hay que dividir en donde se presentará cada tema; “Silencio” es el mejor candidato a ser presentado en radios como “Fm mundo”, “Radio sucesos” y “Joya” ya que estas emisoras ofrecen espacios dedicados a la música de distintos géneros como es en el caso del programa de Fm mundo “El gran musical” donde a lo largo de la mañana se presenta música de todos los géneros tanto nacional como extranjera.

Por otro lado, **Alfa Radio, Exa, Blue y Like Fm** son radios enfocadas a un público más juvenil por el estilo de música que ofrecen que va desde el reggaetón, pasando por el pop y llegando hasta el edm, en todas las radios mencionadas de igual forma se ofrecen espacios de entrevistas a nuevos artistas como es el caso de Alfa Radio que los días viernes ofrece un segmento de una hora donde un nuevo artista presenta un set de música y promociona sus nuevos lanzamientos. Estos espacios son un gran recurso para aprovechar ya que todas las radios son de relevancia y son espacios con gran sintonía a nivel nacional.

Internet y medios alternativos

Hoy en día con toda la actualización global que existe y el continuo apareamiento de nuevas redes no se debe descuidar una de las principales herramientas de la época el internet, actualmente el público se ha desplazado en gran parte a este mundo por su fácil manejo y la velocidad con las que permite difundir información, música, videos, entre otros. Las redes sociales como **Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok y YouTube**, hoy en día son la principal manera de difundir contenido y la idea es hacer eco del lanzamiento de nuevo material mediante promotores digitales, personas a las que se les pueda hacer escuchar música y estas decidan difundirlas en grupos de música o hacer menciones.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un arma de doble filo ya podría llegar a ser abrumador una sobre exposición de contenido, lo recomendable es buscar grupos para llegar a difundir música nueva.

Los medios alternativos también se han convertido en espacios de divulgación de contenido, en este caso los podcasts donde se realizan entrevistas como “**Radio COCOA**”, “**Punto y coma**” etc. Son espacios que se deben aprovechar y realizar giras dentro de los mismos para conseguir mayor divulgación entre el público más digital.

Propuesta de diseño:

El concepto y diseño de la portada que se propone son las ideas base entre José Gualotuña y Elizabeth Villaruel, quienes tomaron de inspiración parte del arte actual, como del folclórico de diferentes lugares del mundo para dar origen a este apartado visual.

Para la portada y contra portada se usa el concepto de contraste, motivo por el cual el equipo de diseño utilizó conceptos bases para no llegar a un punto monocromático, ya que en contrastes no solo existen blancos y negro, existe el azul con rojo, el naranja con negro, etc. Demostrando que los contrastes no solo existen de una manera al igual que en la vida no siempre las mismas situaciones son tomadas de la misma manera.

Para el diseño la inspiración base, un niño de espaldas contemplando el vacío como paisaje desde un pedazo de suelo que hace alusión a la entrada a la juventud, mientras a lo lejos se visibiliza un mundo, mostrando una diferencia total entre polos tomando como inspiración de los posibles caminos y oportunidades que la vida le ofrecerá mientras se convierte en adulto, a esto en el fondo tenemos el espacio vacío que hace referencia a la vida después de la etapa de la adolescencia y lugar al cual se debe encaminar preparándose mientras cruza este ciclo de la vida mientras forja su propio camino.

Todo esto mientras un lado con dos colores base en contraste con otro colorido juntos dan origen a esta portada, mezclando lo simple con lo complejo en representación de los distintos puntos de vista que alguien puede tener en la vida.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

La actual situación global ha golpeado a miles de personas de distintas maneras, el encierro de un inicio hace más de un año marco un punto de partida para reinventarse como personas, algunos emprendiendo por primera vez, otros pesando que sus sueños y emprendimientos habían terminado, pero, el reinventarse mediante redescubrir cosas ha permitido que las personas se adapten a situaciones por más difíciles que sean.

De esta misma manera el encierro permitió que los artistas se reinventaran, crearan nuevos conceptos y obras que marcarán un antes y un después de esta pandemia. Recordad, revivir y anhelar aquellos tiempos donde no existían responsabilidades más allá de estudiar y ayudar en el hogar, pero en los cuales la madurez empieza a nacer y a forjar el carácter es lo que inspiró este trabajo.

Si bien las complicaciones se han hecho presentes a lo largo del mismo, la adaptación e imaginación han permitido que se lleve a cabo en los plazos establecidos, en ocasiones como músico, productor, ingeniero de mezcla, etc. Nunca se perdió el horizonte de la meta y si bien las inseguridades y la ansiedad han sido parte de este desarrollo hoy se las contempla como fortalezas para mejorar en todo lo propuesto mientras se logra avanzar a cada minuto, sin mirar atrás.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cambridge Dictionary. (2021, April 21). Sample definition. Dictionary.Cambridge.Org.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sample>

ASALE, R. (2021). arreglo | Diccionario de la lengua española. Retrieved 18 March 2021, from
<https://dle.rae.es/arreglo?m=form>

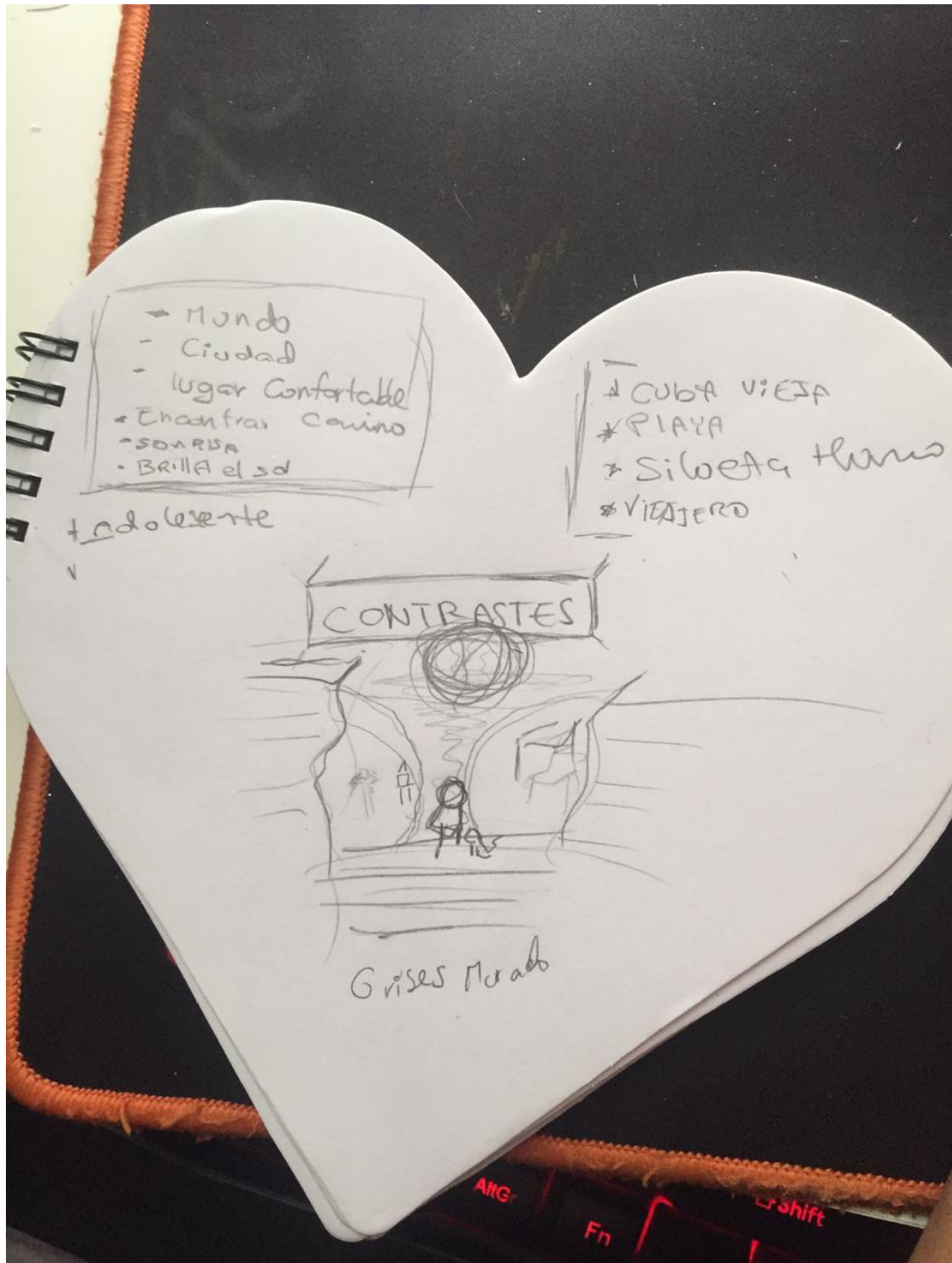
ASALE, R. (2021). contraste | Diccionario de la lengua española. Retrieved 18 March 2021, from
<https://dle.rae.es/contraste?m=form>

ANEXO A: Grabación de percusión y batería

ANEXO B: Voz Martin Echeverría

ANEXO C: Bocetos para diseño de la portada

ANEXO D: Grabación de violín