

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Alienboy chronicles

Felipe Alberto Alzate Morales

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, 14 de Diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Alienboy Chronicles

Felipe Alberto Alzate Morales

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 14 de diciembre 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: Felipe Alberto Alzate Morales

Código: 00130843

Cédula de identidad: 1722551684

Lugar y fecha: Quito, 14 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 documento busca explicar el trabajo de composición, producción musical y mezcla del disco, “Alienboy chronicles” del artista (Alienboy). El documento consta del proceso de grabación y posteriormente del lanzamiento y la promoción de 2 temas musicales los cuales fueron creados mediante el concepto de un individuo extraterrestre que colisionó en la tierra y se vio obligado a experimentar emociones humanas. El propósito de este proyecto es generar en el oyente diferentes emociones como la ira, el amor o la euforia los cuales están representados musicalmente en cada uno de los temas de este disco. La grabación de todo este proyecto fue realizado en el plan piloto de la USFQ por el COVID 19 previo al regreso presencial.

Palabras clave: producción, extraterrestre, grabación, emociones, COVID 19, piloto.

ABSTRACT

This document seeks to explain the work of composition, musical production and mixing of the album, "Alienboy chronicles" by the artist (Alienboy). The document consists of the recording process and later the launch and promotion of 2 songs which were created through the concept of an extraterrestrial individual who collided on earth and was forced to experience human emotions. The purpose of this project is to generate in the listener different emotions such as anger, love or euphoria, which are represented musically in each of the songs on this album. The recording of this entire project was carried out in the USFQ pilot plan for COVID 19 prior to the face-to-face return.

Key words: production, alien, recording, emotions, COVID 19, pilot.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	18

INTRODUCCIÓN

Alien Boy Chronicles es un proyecto que se basa en el proceso de autoconocimiento y adaptación a nuevos entornos. La idea de crear un personaje que está alejado de su planeta fue la parte más importante del contexto en el que se desarrolla el proyecto. La adaptación a un nuevo ambiente conlleva a nuevos desafíos porque de cierta manera el estar alejado constantemente de una zona de confort impulsa el conocimiento de nuevos círculos culturales. Por esa razón el proyecto se llama “Alienboy Chronicles” porque es un relato de un ser ajeno a su realidad cotidiana que se ve obligado a ser parte de un nuevo entorno, un ambiente nuevo en el cual con el pasar del tiempo conoce nuevos sentimientos como: el amor o el odio, la euforia, felicidad, tristeza, apegos y desapegos...etc. Este proyecto consiste en relatos que están en orden cronológico por eso se le da el nombre de crónica.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

Este disco consiste en mostrar las diferentes emociones y sentimientos que un alienígena experimenta en el planeta tierra, básicamente la idea es hacer un EP en el que cada canción representa un sentimiento. Las primeras canciones son más tristes ya que representan el choque con la nueva realidad, la soledad y la adaptación a un nuevo ambiente. Más adelante las composiciones denotaran más felicidad por que una vez que rompes la barrera del miedo a conocer nuevas cosas, empiezas a disfrutar sin temor a sentirte aislado. El nombre del proyecto “Alienboy Chronicles “reúne varias características ya mencionadas del concepto usando dos palabras que se contradicen como lo son Alien y Boy ya que son de una especie diferente. La palabra chronicles genera intriga y al mismo tiempo posesiona al oyente en una línea de tiempo que poco a poco va completando su significado al juntarse con la música y las letras del proyecto.

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Ocupación	Nombre
Productor	Felipe Alzate
Ingeniero de Grabación	Luis Sempertegui
Ingeniero de Mezcla	Mateo Olivo

Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: Todo lo que me das

Autor: Felipe Alzate

Arreglos: Felipe Alzate

Arreglos

"*Todo lo que me das*" Es una canción en 4/4. Tiene 56 compases y está compuesta en tonalidad de G # mayor.

El papel principal lo tienen las voces y sus armonizaciones acompañadas de la percusión.

El proyecto consta de 3 coros separados por 2 versos y un pre coro.

(ABACDA).

Las guitarras tienen varios arreglos simples distribuidos en los versos y un arpeggio repetitivo en los coros. Los sintetizadores son digitales y están presentes en toda la canción.

También consta de unas voces femeninas sampleadas que no contiene versos ni palabras solo son cortes pequeños de algunas sílabas.

Instrumentación

- Batería digital: Felipe Alzate
- Sintetizadores: Felipe Alzate
- Guitarra eléctrica: Luis Sempertegui
- Ukelele: Felipe Alzate
- Bajo digital: Felipe Alzate
- Voces: Felipe Alzate

Instrumentación MIDI

- Spitfire Labs (Modular Piano)
- Fab Filter (Keys)
- Flow Motion (Pad)
- Voz Sampleada
- Bass Analog Lab (Big Sub)

- Bass (808)
- Drums (Samples Diferentes, Bateria MIDI)

Tema 2: Visiones

Autor: Felipe Alzate

Arreglos: Felipe Alzate

Arreglos

Este tema está en 4/4 a 150 bpm y tiene 140 compases y está compuesta en tonalidad de A menor.

Consta de 3 coros, 2 versos. El papel protagónico de la canción está en la percusión y las voces. La percusión es digital y tendrá algunas fusiones acústicas las cuales se derivan de 2 ritmos principalmente: trap y reggaeton. La guitarra hará unos pequeños arpegios desde el segundo coro. La forma de la canción es (ABACDA).

Instrumentación:

- Batería digital: Felipe Alzate
- Sintetizadores: Felipe Alzate
- Guitarra eléctrica: Luis Sempertegui
- Bajo digital: Felipe Alzate
- Voces: Felipe Alzate

Instrumentación MIDI

- Fab Filter one (Plucks)
- Fab Filter one (Plucks Arpeggio)
- Element synth (Pad)
- Bass 808
- Drums (Batería MIDI)

Propuesta de distribución de horas de estudio

Estudios USFQ

Actividad	Horas	Instrumento	Estudio
Basics	0 horas	Guitarras	STC
Overdubs	4 horas	Guitarras	
Mezcla	5 horas	Temas completos	STA
Total	9 horas		

Home Studio

Actividad	Horas	Instrumento	Estudio
Basics	8 horas	Ukelele, Sintetizadores, Guitarra, Percusión	Home Studio
Overdubs	5 horas	Guitarra, Ukelele, Voces, Sintetizadores, Percusión	Home Studio
Mezcla	8 horas	Tema completo	Home Studio
Total	21 horas		

Estrategia de lanzamiento y promoción:

Este proyecto se lanzara en 2 formatos diferentes:

A) Lanzamiento físico

El disco será lanzado en formato de Compact Disc (CD), se imprimirán 100 copias para el día de lanzamiento, cada disco costara \$10 o \$25 incluyendo una camiseta y un poster del EP.

Para solicitar este paquete se utilizaran solamente las redes oficiales del artista. También el disco estará a la venta en el lugar del concierto donde se encontrara mercadería oficial (discos, camisetas, gorras, posters y stickers)

Concierto de lanzamiento: Se organizará un concierto el día del lanzamiento oficial de todo el álbum en Soundgarden. La entrada tendrá un costo de \$5. En el concierto habrá un stand donde se venderán: discos, camisetas, gorras y stickers del EP. Adicional a “Alienboy” habrán algunos artistas invitados como: Astro club, Dj Tocho, MIT y Kevin Larco.

B) Lanzamiento digital

Para el lanzamiento digital se utilizara la plataforma Cd baby porque de esta manera la música estará disponible en más de 150 servicios de streaming y descarga alrededor del mundo, incluidos Spotify, Apple Música, Tik Tok, Amazon, Pandora, YouTube y Deezer. El disco costará los mismo que el físico \$10 y \$2 por canción individual.

2. Plan de promoción

Para el plan de Promoción se utilizaran 3 métodos principalmente: publicidad en redes sociales, gira de medios y mercadería oficial.

A) Estrategia de lanzamiento: En lanzamiento consta de dos fechas, el 20 de diciembre y el 1 de enero. La primera fecha será el lanzamiento de un single usando la canción de “Visiones” ya que contiene 2 de los géneros que más se van a utilizar en el EP con un lyric video que saldrá en YouTube. El 20 de diciembre será el lanzamiento oficial de todo el álbum en todas las plataformas de streaming mencionadas.

B) Redes sociales: El artista maneja Instagram y Facebook como redes sociales principales,

Instagram: 2 semanas antes del evento empezará la promoción, en este caso se utilizará Instagram. En los post previos al show se subirá la foto de portada del álbum con información sobre el evento, hora, fecha y ubicación. También se solicitará a cada artista invitado incluyendo a Soundgarden para difundir información del evento con información sobre las redes sociales del artista principal.

En Instagram se hará una dinámica en la que se sorteará una cerveza y un disco original el día del evento, para participar se tiene que etiquetar a 3 personas en los comentarios y subir el post de promoción al feed de Instagram, una vez que sigues estos pasos automáticamente estarás participando.

Facebook: Se utilizará Facebook para postear fotografías de la portada del álbum, fotos del artista en sesión de grabación de los nuevos temas, videos del detrás de cámaras y cortos de menos de 1 minuto explicando procesos de la creación de “Alienboy Chronicles” que en la descripción se pondrá un link de YouTube en los que se podrá ver los videos completos.

Tik Tok: Tik Tok es una de las plataformas de difusión más famosas en el 2021 gracias a su rapidez de difusión y su alcance en todas las edades, por esa razón se harán 4 Tik Toks por semana, 2 tendrán los coros de cada canción y 2 serán del detrás de cámaras. En cada video al final se escribirá información del show.

YouTube: por último, como ya mencionamos se utilizará YouTube para subir videos de mínimo 5 minutos explicando la creación de cada tema. Se mostrará la sesión y los tracks que componen cada una de las piezas musicales además de comentarios y explicaciones sobre el concepto y las letras detrás del proyecto. Adicional el día del lanzamiento se subirá un video en el que serán ejecutadas todas las canciones del EP en una sesión en vivo previamente grabada.

Adicional a estos procesos se gestionaran algunas entrevistas de radio y tv dentro y fuera de Quito, para de esta manera ampliar el alcance de la música no solo al lugar en donde se encuentra el artista. Los lugares que se recorrerán incluirán radios como: La Metro, La bruja, Radio Canela, 96.1...etc. Y en televisión se conseguirán entrevistas en Gamavision y Teleamazonas que son los canales de más difusión pública en Ecuador.

Mercadería oficial

En el show de lanzamiento se venderá mercadería oficial junto a algunos stickers que contienen la información de las redes del artista.

Gorras \$ 10

Camisetas \$ 10

Afiche \$ 5

Propuesta de diseño

El concepto se basa en mostrar colores brillantes de neón para marcar la parte extraterrestre en conjunto con un estilo juvenil y urbano. Los post y las publicaciones previas y después del lanzamiento van a ir acompañadas de la misma estética solo que van a ir más dirigidas a cada canción. Se utilizará una combinación entre verde eléctrico y morado con contrastes de blanco y negro para la información de la contraportada, manteniendo siempre el mismo estilo urbano en la vestimenta y en la fotografía. Al ser un disco el cual conceptualmente habla de la interacción extraterrestre con la humanidad se mostrarán ambas partes, en la portada estará la parte humana con una fotografía del artista, y en la contraportada estarán los nombres de las canciones y de fondo mostraremos una galaxia para mostrar el lado contrario de la humanidad. Este mismo diseño estará aplicado en todos y cada una de las prendas y objetos que encontramos en la mercadería oficial. De esta manera las personas que compran mercadería estarán anexando los colores y diseños con con el estilo del disco y será más fácil memorizar los nombres o colores usados.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

Después de todo este proceso he reflexionado sobre el aprendizaje que he tenido, al estudiar producción musical ya que además de ser un recorrido de vida personal encontré en él mi propio camino, desde pequeño entendí que la música era el camino que mejor se adaptaba a mí, porque al escuchar música o ver algún concierto yo sentía dentro de mí una conexión muy interna que me llevaba a imaginarme situaciones dentro de mi cabeza, los acordes y melodías que componen una canciones se volvían escenarios que contenían historias. Con esta carrera mi conexión con la música se volvió mucho más interna porque de cierta manera logre transformar todas las emociones en ideas concretas que tenían sentido, los acordes, las ideas transformadas en melodías y todos los sonidos que yo generaba a través de ondas de sonido empezaron a tener coherencia entre ellos. La armonía de alguna manera se conecta con ciertos patrones biológicos que celularmente causan reacciones en nuestro cerebro, por eso los humanos sienten emociones, puede que sea a nivel celular pero en nuestra vida cotidiana nos hacen sentir felicidad o tristeza, por eso la música es parte de nuestras vidas, porque simplemente nos acompaña en cualquier situación y te hace sentir que todo tiene sentido ya que de alguna manera encontramos una conexión con la parte teórica de la música. Los acordes menores y su derivación tienen un sentido melancólico en su composición y los acordes mayores igual pero en el sentido contrario ya que te llevan a sensaciones más felices. Por eso la música tiene relevancia porque marca hechos de la vida real, nuestra existencia se basa en emociones y la música plasma emociones lo cual conlleva a la experiencia de vivir. Esta carrera a través de su conocimiento y aprendizaje me permite generar emociones de diferentes maneras ya que a la final nuestro producto es entretenimiento.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todos los profesores de la USFQ quienes con su conocimiento y dedicación me guiaron a través de una de las etapas más importantes de mi vida brindándome los recursos y las herramientas necesarias para convertirme en un profesional. También a todos mis compañeros por estar presentes en las mismas batallas que yo y darme el impulso que necesitaba para seguir adelante. También agradezco a mis tutores de tesis por todo el tiempo dedicado en ayudarme, por su paciencia y conocimiento ya que permitieron que yo a pesar de las adversidades me encuentre aquí en este momento. Principalmente quiero darle las gracias a mi familia porque sin su apoyo hubiera sido imposible emprender este camino, a mi madre por ser tan dedicada y valiente, porque me diste la vida, la inspiración y la fuerza que necesitaba cada día porque a pesar de que el camino no fue fácil, siempre me mostraste tu mejor cara dándome fortaleza en los momentos que más necesitaba. A mi padre por ser la persona que me hizo conocer todo este mundo de la música ya que gracias a ti hace mucho tiempo en un aeropuerto me compraste un Cd de tu banda favorita “KISS” la cual me introdujo en este camino desde muy pequeño. Cuando tenía 9 años me compraste mi primera guitarra en la cual compuse mis primeras canciones, me enseñaste muchos valores los cuales me impulsan a ser mejor persona cada día porque sin tu guía y tu apoyo no podría ser la persona que soy, me enseñaste que trabajar tiene sus recompensas y por más que el camino sea difícil con perseverancia y disciplina todo es posible. Agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí hasta el final de este recorrido por que gracias a todos ustedes fue posible concluir esta etapa tan importante de mi vida. Finalmente me agradezco a mí por seguir la carrera que seguí por más que sea complicada, por dedicarme a aprender en los momentos en que el resto estaba durmiendo y por creer en mí hasta el final.