

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**

**Colegio de Música**

**Broken Soul**

**Byron Israel Rivadeneira Sánchez**

**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**

**Broken Soul**

**Byron Israel Rivadeneira Sánchez**

**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: Byron Israel Rivadeneira Sánchez

Código: 00132039

Cédula de identidad: 1716159551

Lugar y fecha: Quito, 22 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## **UNPUBLISHED DOCUMENT**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

El camino que lleva producir un proyecto como este, empieza desde el día en el que se opta por estudiar esta carrera, por lo tanto, este proyecto busca juntar cada experiencia, cada conocimiento y sentimiento que se han acumulado a lo largo del camino, y así, poder expresar al oyente la experiencia de estudiar producción musical y sonora; con la expresividad y creatividad que cada músico e integrante del proyecto aporta.

El objetivo principal de este proyecto es compartir dos sentimientos en concreto, ira y tristeza con tintes de nostalgia, busca llevar al oyente a caminar el mismo camino que tuvo que recorrer el autor, y así hacerlo real para cada persona que se detiene a oír con atención el proyecto. Al dar vida a estos sentimientos y plasmarlos en una hoja de papel y luego en un multitrack, es posible sentir el proceso que toma aceptar lo que la vida pone en el camino de las personas.

Palabras claves: dualidad, crisis, nostalgia, cuerdas, piano, soledad

## ABSTRACT

The path it takes to produce a project like this begins from the day you choose to study this career, therefore, this project seeks to bring together every experience, every knowledge and feeling that has accumulated along the way, and thus, to be able to express to the listener the experience of studying musical and sound production; with the expressiveness and creativity that each musician and member of the project brings. The main objective of this project is to share two specific feelings, anger and sadness with tinges of nostalgia, it seeks to take the listener to walk the same path that the author had to travel, and thus make it real for each person who stops to listen with attention to the project. By bringing these feelings to life and putting them on a sheet of paper and then on a multitrack, it is possible to feel the process it takes to accept what life puts in the way of people.

Keywords: duality, crisis, nostalgia, strings, piano, loneliness

**TABLA DE CONTENIDO**

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema .....	9
Conclusiones.....	16

## INTRODUCCIÓN

Broken Soul es un proyecto musical que nace de la búsqueda de expresar de manera clara y concreta sentimientos y emociones; gracias a la mezcla de tonalidades, estilos, texturas, instrumentos y letra, adicional a la experiencia de los músicos al tocar juntos en el estudio de grabación.

El proyecto se basa en la letra como punto de partida para desarrollar ideas musicales e instrumentación, ya que, es la forma más eficiente para transmitir un mensaje al oyente.

A partir de esta mezcla de conceptos se puede crear un concepto en común que, en pocas palabras, es la dualidad que siente una persona al terminar una relación amorosa; la ira y el deseo de reclamarle por última vez el daño que causó y la nostalgia de perder a su persona amada.

## DESARROLLO DEL TEMA

### Concepto

La ira y la tristeza, son dos sentimientos que a pesar de ser totalmente opuestos, en las condiciones adecuadas, estos pueden llegar a ser compatibles; pueden llegar a unirse y formar un solo sentimiento, una sola emoción, un solo resultado. El dolor que causa la ruptura y más aún cuando es unilateral, cuando se tiene las manos atadas, cuando no es escuchada la otra parte y lo único que queda es resignarse. Es ahí cuando todo se vuelve oscuro, el dolor se vuelve propio de la persona que lo siente, el dolor llega a tener nombre y apellido, y sumido en un mar de lágrimas, el cuerpo se rompe y por consecuencia, el alma se rompe.

Broken soul, es el concepto que reúne todas las características ya mencionadas en tan solo dos palabras. Las mismas que encierran un mundo de sentimientos, una infinidad de palabras que cobran sentido cuando se juntan en una frase, en una armonía y melodía, en una canción.

### Equipo técnico:

Productor: Byron Rivadeneira

Ingeniero de grabación: Mateo Olivo

Ingeniero de mezcla: Byron Rivadeneira

### Arreglos e instrumentación

#### Broken soul

Autor: Cristian Ávila

Arreglos: Byron Rivadeneira

## **Arreglos**

Este tema es una canción con métrica en 6/8 a 85 bpm la corchea y en tonalidad de A mayor. Fue compuesta con la intención de transmitir un sentimiento, la ira, y con el cuál se hace varios reclamos, se desata el nudo en la garganta y se dice todo lo que se tenía reprimido. Para lograr esto se incluye instrumentos como batería, bajo, guitarra eléctrica, saxofón y voz; todo con dinámicas de mezzo forte o forte en los coros y solo de guitarra.

Para enfatizar la sensación de reclamo, la canción es estilo blues, con stop times específicos para dar notoriedad a lo que dice la letra y desarrollar mejor la idea de cada verso. Se agregan dos solo antes y después de cada coro; uno de saxo y otro de guitarra eléctrica para darle descanso a la letra y poder disfrutar del lado musical del tema.

Para finalizar, el outro es bastante fuerte y así concluir con energía, la misma que deja la última frase del tema “Yet you cry”, que quiere decir, que a pesar de todo el daño que ha provocado, esa persona sufre más que el autor.

## **Músicos:**

- Batería: Nicolás Betancourt
- Bajo: Mateo Olivo
- Guitarra: Luis Sampértegui
- Piano: Simon Martinez
- Voz: Martin Cisneros
- Voces de apoyo: Daniela Castillo
- Saxofón: Edwin Chillan

## **Miss you**

Autor: Cristian Avila

Arreglos: Byron Rivadeneira

Arreglos de Cello: Pedro Ramirez

### **Arreglos**

Esta canción es la contraparte del primer tema, pero con el mismo objetivo; compartir un sentimiento en específico, tristeza; expresada con sonidos y texturas suaves, para lo que se ha usado instrumentación diferente al primer tema. El intro marca la armonía y el ritmo del tema, utilizando piano y cello, a los que se le une la voz y violín. Se usarán efectos para darle la sensación de un espacio muy amplio y armonizaciones en la voz para lograr efectos que le den movimiento al tema y no sea monótono.

La tonalidad es Eb Mayor, la métrica es 4/4 a 120 bpm la negra. La forma es más simple que el primer tema; intro, verso, pre-coro, coro, puente transicional, verso, pre-coro, coro, outro. La letra se enfoca en la nostalgia y el insomnio que causa pensar mucho en esa persona; que a pesar de tenerle rencor en el primer tema, aún la extraña y buscar una solución no ayuda en el proceso de olvidarla.

### **Músicos:**

- Cello: Pedro Ramirez
- Guitarra: Luis Sampértegui
- Voz: Daniela Castillo
- Voces de apoyo: Daniela Castillo

## Distribución de horas de estudio

### Estudio USFQ

Actividad	Horas	Instrumento(s)	Estudio
Basics	4	Batería – Guitarra – Bajo	STA
Basics	4	Piano – Guitarra – Cello	STA
Over dubs	2	Voz + Violín	STA
Over dubs	2	Saxofón	STB
Mezcla	4		STA
Total horas	16 hrs		

### Estudio en casa

Actividad	Horas	Instrumento
Over dubs segundo tema	2	Voz segundo tema
Edición de audio	6	-
Mezcla preliminar	4	-
Total horas	12 hrs	

## Estrategia de lanzamiento y promoción

### a. Estrategia de lanzamiento:

Al ser un proyecto con un concepto concreto y claro, es más fácil planificar la mejor estrategia de lanzamiento; el estilo, la combinación de sentimientos, instrumentación y musicalidad, hacen que las canciones sean fáciles de asimilar y gustar. Para empezar se buscarán lugares públicos como, bares y restaurantes, lugares donde frecuenten personas de un amplio rango de edad y que disfruten de varios géneros musicales.

El lanzamiento se realizará en el bar Abysmo ubicado en Cumbayá, en el mismo se combinarán temas antiguos del autor (Cristian Avila) para realizar un show que dure más o menos una hora, al ser un lugar muy concurrido se podrá ofrecer la venta del disco físico y

digital; para el cual se entregará una portada firmada por el autor y en su contraportada habrá un código QR que le dará acceso a descargar el disco en formato NFT y así asegurarnos que no se pueda duplicar ni descargar en varios dispositivos aparte del ya registrado en la descarga.

Por otro lado, el show no tendrá costo de entrada, ya que el bar antes mencionado paga a los músicos 50\$ a cada músico si son 2 o 3 y si es un solista asciende a 70\$ por un show de una hora. El disco, digital o físico, tendrá un costo de 5\$. Adicional al concierto, el disco se podrá adquirir por medio de plataformas tales como: Itunes, Google play y Amazon Music, el costo será del mismo valor 5\$.

#### **b. Estrategia de promoción**

La promoción digital en estos días es por mucho la más usada, gracias a su alcance, efectividad y acaparamiento del mercado, tanto musical como global. Por lo tanto, se usarán varias plataformas digitales de distribución de contenido, tales como Spotify, Youtube.

Gracias a la popularidad del bar Abysmo, se usará su promoción la cuál incluirá la hora y fecha del evento, esto es algo que ellos hacen normalmente para anunciar a los músicos que tendrán el fin de semana (Viernes de música en vivo).

Al ganar popularidad, una semana antes del evento se usará Instagram para presentar al autor y crear un contacto más cercano con la futura audiencia. Se usarán herramientas como reels e historias que hablen del proceso de creación para el disco y proceso de formación musical de Cristian Avila, además de historias cortas mostrando cómo es su día a día. Junto a Instagram, se usará Facebook para abarcar más público, considerando que hay muchas personas que solo tienen una de las dos redes sociales.

La tercera red social que se usará va a ser Tik Tok, ya que parte del objetivo es llegar al público más joven y hacer colaboraciones con tik tokers ecuatorianos conocidos en el medio,

creando videos que usen la partes de la canción y su letra para demostrar una emoción o sentimiento, por ejemplo:

Se ve al tiktokker junto con una leyenda “como cuando te rompió el corazón pero te escribe: tengo ganas de verte” como respuesta, de fondo se escucha la primera frase del tema Broken Soul y se ve una leyenda “Yo: You Always got what you wanted”.

Otro ejemplo para usar el tema Miss you:

Se ve al tiktokker triste porque no encuentra café en su alacena y se ve una leyenda “Como cuando se te acaba el café en tu casa pero...” cambio de escena, el personaje acostado en su cama llorando con el tema de fondo y la frase “recuerdas que: Overthinking is caffeine”.

Para concluir, se puede intentar usar como complemento en el caso de que existan personas que no usen ningún tipo de red social, una forma tradicional. La promoción en radio y televisión pueden ser fundamentales para conseguir este objetivo y así intentar llegar a la mayor cantidad de público posible, sin importar su edad ni que usen para conocer música nueva.

## **Diseño**

Contemplando el concepto, los sentimientos que se buscan expresar no puede quedar fuera de el diseño de la portada y contraportada del disco.

El diseño se basa en tres sentimientos representados por esferas, identificadas por un color cada una; en la portada se puede ver dos polos de cada sentimiento pero a la vez mostrando que el uno es reflejo del otro. Con acentos de colores y la distorsión de cada lado con el desvanecimiento tenue de la otra imagen. Representando la ira, el enojo, la decepción como ondas en el mar de tristeza.



(figura 1.0 Portada)

Tal y como se puede ver en la portada, el color naranja, representa la ira, la decepción y todo lo que representa el polo del resentimiento contra el lado de la nostalgia y tristeza, en el cual se puede interpretar que encierra amor; por lo tanto en la contraportada se puede notar el crecimiento del primer polo y como este va consumiéndose al polo de la nostalgia por lo tanto, el amor y cariño que se tenía a esa persona se va perdiendo hasta el punto de perder totalmente conexión con uno de los polos.



(figura 2.0 contraportada)

## CONCLUSIONES

La música sirve para expresar una variedad infinita de sentimientos, emociones, experiencias; sirve para expresar lo que no puedes en palabras o cara a cara. Además nos da la satisfacción de poder implantar nuestro estilo y gustos musicales, con la intención de que el oyente sienta la intención y se identifique con el autor, al escuchar su historia y recordar la propia, se crea esa conexión y a pesar de no conocerse con el artista, siente que se conocen y se entienden.

Para este proyecto, transmitir emociones y sentimientos era la base fundamental para que funcione, para así poder edificar cada nivel, cada capa, de los cuales este proyecto está conformado.

En conclusión, este proyecto logró su objetivo, demostró cada cara de la moneda, cada polaridad del amor y odio, gracias a la mezcla de instrumentos, tonalidades, ritmos, tipos de voces escogidas para representar cada tema y la intención que se pidió a cada músico poner para cada tema.

El arte para el disco es la representación ideal para el concepto del mismo, como explico en su propia descripción, muestra cada figura como un sentimiento en el mar oscuro de la soledad.

El proyecto me deja conforme, aunque no sea el trabajo soñado y en un tiempo reducido, gracias al trabajo de cada persona que apoyó y dio su mano para que todo funcione, mis profesores que guiaron no solo este proyecto sino toda la carrera que me formó para llegar a este punto.