

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Dani Castillo Concierto de Graduación

María Daniela Castillo Villafuerte

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 9 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Dani Castillo Concierto de Graduación

María Daniela Castillo Villafuerte

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 9 de mayo de 2022

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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: María Daniela Castillo Villafuerte

Código: 00205603

Cédula de identidad: 1719815076

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2022

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Dentro de este documento se encuentra el proceso de creación creativa y técnica del concierto de graduación. Se detallan todo el desarrollo que se ha realizado en este proceso creativo, al igual que se explica el repertorio y la elección de temas, tanto el estilo como los arreglos. Se explica la reflexión que se quiere dar dentro de la presentación, la selección de los instrumentos implementados y como ha sido pensado el orden del repertorio para representar la evolución dentro del Jazz hasta el Soul y R & B.

Palabras clave: Concierto, Presentación, Música, Jazz, Soul, R & B, Estilo, Instrumentos.

ABSTRACT

This document is the process of creative and technical creation of the graduation concert. All the development that has been carried out in this creative process is detailed, as well as the repertoire and the choice of songs, both the style and the arrangements. The reflection that is wanted to be given within the presentation, the selection of the instruments implemented and how the order of the repertoire has been thought to represent the evolution of Jazz to Soul and R & B is explained.

Key words: Concert, Presentation, Music, Jazz, Soul, R & B, Style, Instruments.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	10
Propuesta de Repertorio	11
Músicos	11
Rider Técnico	12
Ubicación en Escenario	13
Conclusiones	14
Referencias Bibliográficas	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Distribución del escenario.....	13
---	----

INTRODUCCIÓN

Dentro de este concierto se quiere reflejar cómo fue mi proceso dentro de la universidad, y cómo desarrollé mi pasión por el Soul y el R & B. Se quiere dar una perspectiva clara de todo el camino que cursé estos años estudiando Jazz, hasta que encontré mi propio sonido en la música. El Jazz es un estilo de música que trata acerca de la improvisación musical. La improvisación se realiza en el instante del concierto, específicamente es componer en el momento que estás realizando una presentación en vivo. Dentro de este concierto se quiere implementar este concepto en ciertos temas que no son canciones clásicas del estilo Jazz. Dentro del repertorio se encuentra una línea de tiempo del proceso que he tenido como cantante.

DESARROLLO DEL TEMA

Mi tema elegido fue construir una línea de desarrollo sobre mi construcción artística dentro de la música y mi técnica vocal. El Jazz fue lo que me dio las bases de mi formación, por ende quiero que todo el concierto tenga un toque de Jazz en cada canción. Por esa razón empiezo con mi standard de Jazz favorito “Prelude to a Kiss”. Poco a poco voy a ir avanzando en la línea de tiempo que tuve. “Sunny” y “Something 's Got a Hold On Me” son dos canciones que me marcaron mucho dentro de mi educación musical. La primera me ayudó mucho para desarrollar la creatividad dentro de realizar arreglos vocales y mejorar la improvisación, y la segunda canción fue una parte clave importante para desarrollar un estilo un poco más grueso y más grande dentro de mi técnica vocal. Y los últimos tres temas dentro del repertorio, “Focus”, “Where Did I Go?” y “All I Ever Wanted” ya son el punto de descubrimiento total dentro de mi estilo y gusto musical.

Propuesta de repertorio

En mi concierto quiero reflejar mis habilidades del instrumento, en mi caso el canto, dentro de los géneros y estilos que me identifico más como artista. Esos son Jazz, Soul y R & B. Dentro del repertorio se va a poder ver y reflejar un orden cronológico de cómo estos géneros han contribuido uno con el otro.

Repertorio.

1. Prelude To A Kiss (Duke Ellington, Irving Gordon, Irving Mills; jazz ballad; 5 min; 65 bpm)
2. Sunny (Bobby Hebb; soul; 5 min; 110 bpm)
3. Something's Got A Hold On Me (Etta James, Leroy Kirkland, Pearl Woods; R&B 3 min; 154 bpm)
4. How Deep Is Your Love (Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb; R&B; 3:30 min; 93 bpm)
5. Focus (Andre Sims, Cherry Martinez, Darhyl Camper Jr., H.E.R., Justin Love; R&B; 3:30 min; 87 bpm)
6. Where Did I Go? (Jorja Smith, Michael Stafford, Oliver Rodigan, Sam Wills; R&B; 3:20 min; 97 bpm)
7. All I Ever Wanted (Ilsey Juber, Mark Ronson, Abbey Smith, James Francies; R&B; 3:30 min; 103 bpm)

Músicos.

- Batería: Mateo Espín
- Bajo: Doménica Escudero.

- Piano: Diego López
- Guitarra: Marcelo Garzón
- Cello: Pedro Ramirez
- Coros: María Emilia Oviedo, Juliana Jimenéz, Silvia Balseca

Rider técnico.

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat)
- Un amplificador de bajo (por caja directa)
- Un piano de cola
- Un teclado
- Un amplificador de guitarra (microfoneado)
- Cuatro micrófonos
- Cuatro stands de micrófonos
- Tres stands porta-partituras para coristas
- Un micrófono para cello.
- Silla para cellista

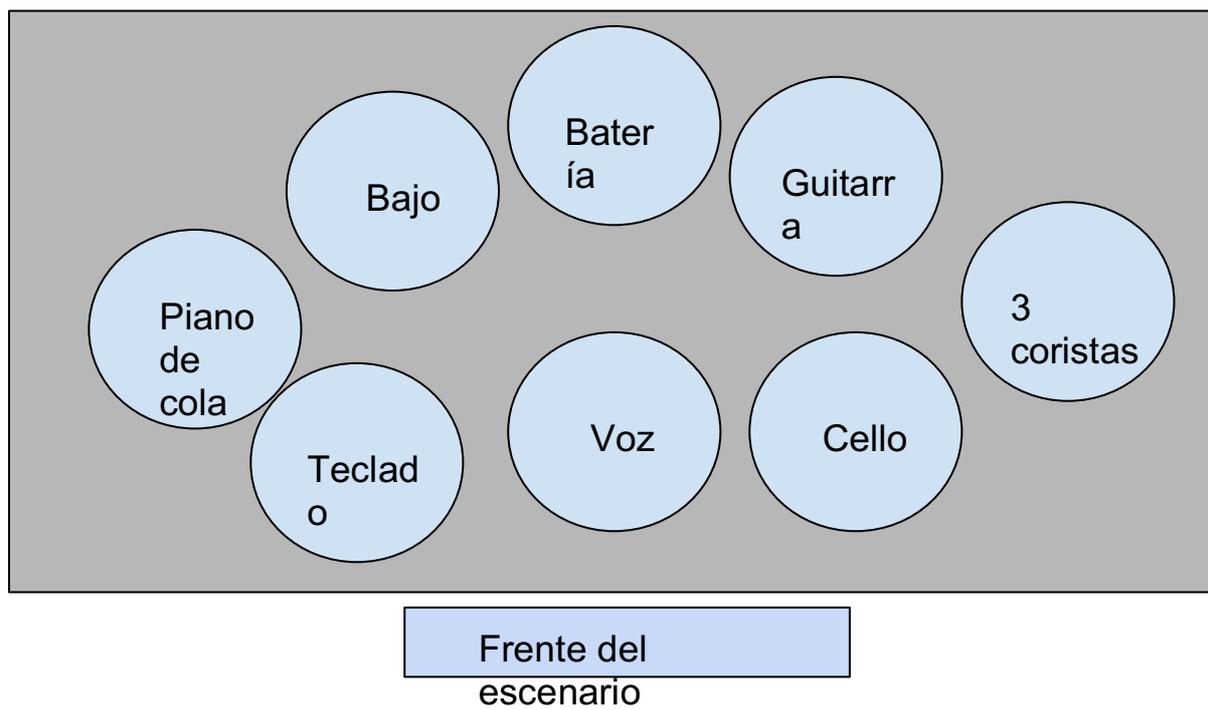
Ubicación en escenario

Figura 1. Distribución del escenario

CONCLUSIONES

En conclusión, se puede decir que el proceso de ensamble fue muy gratificante, ya que cada uno de los músicos fue muy responsable en sacar los temas, en dar su toque original en cada uno, y fueron de mucha ayuda para que cada canción sea ensamblada de forma eficiente. El proceso en cada ensayo fue muy enriquecedor, pude aprender de cada compañero y fue muy importante cada comentario y cada retroalimentación. Este concierto es un reflejo del arduo trabajo que se realizó durante todo el semestre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.
- Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.
- Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>
- Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>
- Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.