

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Sebastián Alejandro Salazar Díaz

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito

para la obtención del título de

Lic. en Artes Musicales

Quito, 10 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Concierto de grado

Sebastián Alejandro Salazar Díaz

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 10 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: Sebastián Alejandro Salazar Díaz

Código: 00205784

Cédula de identidad: 1724078652

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este trabajo se presenta claramente un trayecto de varios generos y estilos musicales que representan todo el estudio emprendido a lo largo de 4 años de una carrera musical y como estos definen a un músico, desde el funk, hip hop y soul, hasta el jazz progresivo y metal. El trabajo propuesto busca incentivar todo este repertorio compilado al final de mi carrera hacia un enfoque musical mucho más profesional y reflejar todo lo aprendido a lo largo de la carrera por medio de un concierto de grado, aplicando todo lo aprendido en este tiempo.

ABSTRACT

In this work, a journey of various musical genres and styles is clearly presented, representing the entire study undertaken over 4 years of a musical career and how these define a musician, from funk, hip hop and soul, to jazz, progressive and metal. The proposed work seeks to encourage all this repertoire compiled at the end of my career towards a much more professional musical approach and reflect everything learned throughout the career through a graduation concert, applying everything learned in this time.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Distribución del escenario.....	12
Figura # 2. 2-10.....	13
Figura # 3. Say It.....	14

INTRODUCCIÓN

El concierto de grado incentiva a que todos nosotros como músicos grados de *performance* nos dediquemos a la presentación de temas estudiados a lo largo de nuestra carrera y aplicarlos a un contexto de la vida real, en nuestro caso, un escenario. La relevancia de estos temas en un contexto ecuatoriano tiene mucho que ver ya que nosotros nos dedicamos al análisis y el estudio de la música, y por ende, seremos los propios compositores a futuro de la música ecuatoriana generada en el país, dado que la educación recibida en un lapso de 4 años de arduo estudio, fortalece todas las destrezas de un músico y su manera de interpretarlas conjuntamente con el instrumento.

Claramente nos ayuda a desenvolvemos mucho más como músicos de escenario, a desarrollar todo nuestro show, destreza con el instrumento, improvisación, interacción, vocabulario, etc. Todo esto solo sucede en un solo mismo evento, al momento de tocar música. Todo el proceso creativo de un músico sucede en el momento ya que nos dedicamos a la composición de la música por medio de nuestros conocimientos aplicados de la materia y como logramos entrar en un problema y salir de otro en varias circunstancias y de cómo sabremos resolver como profesionales de la música.

DESARROLLO DEL TEMA

El recital contiene exactamente 5 temas de diversos géneros que reflejan todo lo aprendido, tocado, improvisado; y lo representativo de mi personalidad como músico a lo largo de los 4 años de estudio en la USFQ. Todos estos temas me han ayudado de alguna u otra manera a reflejar como puedo poner en práctica todo mis conocimientos teóricos aplicados a un caso de la vida real como es el de hacer charts para los músicos de mi ensamble, transcribir ciertos solos de batería y notarlos correctamente con el sistema musical aprendido, y en algunos casos, también hacer mis propios arreglos para los temas a estudiarse.

Sin lugar a dudas el desarrollo de todo este concierto de grado se basa netamente en el ensamblaje de la vida profesional de un músico al momento de tocar con otras personas; que hacer cuando tenemos ciertos casos de improvisación sobre vamps, como hacerlo libremente, como interactuar con los demás músicos, como emplear diferentes métodos y estudios de improvisación. Todo esto es válido si nos ponemos no solo en un contexto jazzístico, pero varios caso a ser empleados como músicos profesionales.

Propuesta de repertorio

El repertorio consiste de 5 temas que compilan diferentes estilos musicales, entre ellos: Funk, hip hop y soul, metal, jazz progresivo, cool jazz. Estos estilos están predispuestos a ser arreglados de tal manera que puedan ser tocadas en un formato de cuarteto en la mayoría del tiempo (guitarra, piano, bajo, batería), pero a su vez también se añaden voces que se encargan de representar la melodía por medio del rap en algunas circunstancias. Por otro lado, el repertorio propuesto tiene como finalidad presentar los charts escritos en dos temas: say it y 1 2 10. A su vez, está hecha una transcripción de un solo de batería encontrado en el tema de *Trivial – 1 2 10*.

Repertorio.

1. Time after time (Chet Baker, Jazz, 5 minutos, 120 bpm).
2. Fiesta Funk (Cristian Moraga, Camilo Castaldi, Francisco González, estilo, 3:21 minutos, 120 bpm.).
3. Say it (Christian Scott Atunde Adjuah, Jazz fusión – Jazz progresivo, 6:28 minutos, 208 bpm.).
4. 1 2 10 (Trivial, Jazz metal, 5 minutos, 160 bpm.).
5. Afro blue (Mongo SantaMaría, jazz hop, 5:13 minutos, 100 bpm)

Músicos.

- Batería: Sebastián Salazar
- Bajo: Leonardo Bermúdez
- Piano: Ignacio Navarro
- Guitarra: Juan Sebastián Navas/Peter Troya
- Voz: Natalia Casis/ Laslo Ligna

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 acústico.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz.
- Seis stands porta-partituras.

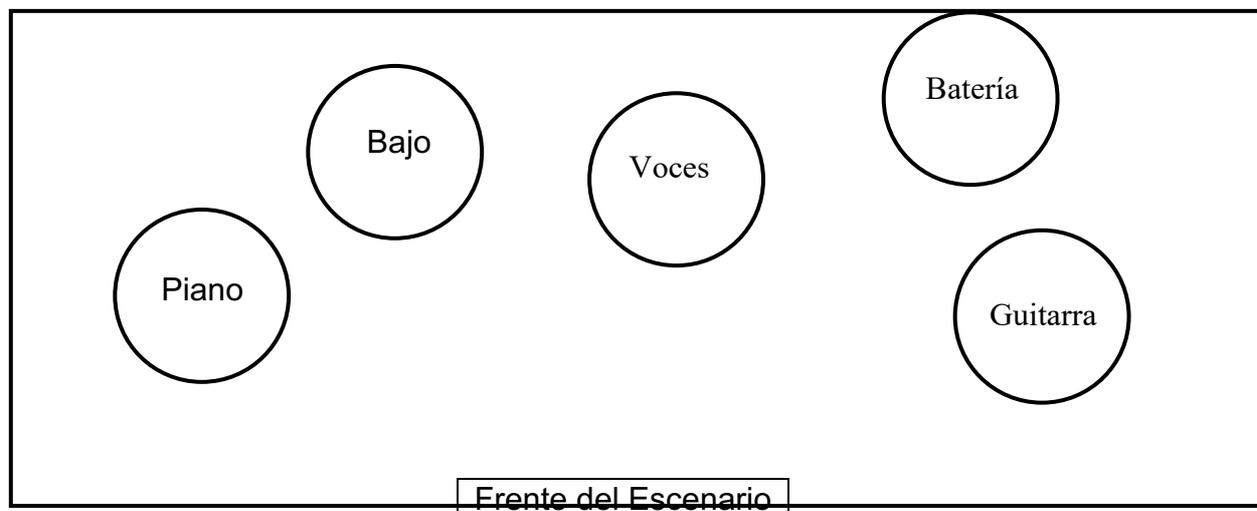
Ubicación en escenario.

Figura 1. Distribución del escenario.

CONCLUSIONES

A lo largo de este semestre me pude dar claramente cuenta de cómo hemos evolucionado como músicos desde que entram a reforzar tus conocimientos y bases musicales por primera vez en un instituto ante como te preparas verdaderamente para la vida real. Todo este tiempo ha requerido de mucho empeño y dedicación para la realización de mis arreglos, transcripciones y charts para lograr consolidar todo lo que es ser tu propio director de ensamble, lo cual no fue algo fácil, pero de alguna u otra manera también me incentiva a seguir mejorando, practicando, y sobre todo, ser un mejor músico día a día. Los 5 temas propuestos me han ayudado tanto a mi como a mis compañeros de ensamble a sentarnos a estudiar, compartir ideas, arreglos y evaluarnos indistintamente todo el proceso que hemos tenido a lo largo de este trayecto en el que han transcurrido muy fugazmente 4 años. A continuación dejaré una pequeña muestra de dos de los charts que transcribí para mi ensamble como una guía de los temas que teníamos que estudiar:

Figura 2. 2-10

SAY IT CHRISTIAN SCOTT

♩ = 210

Intro Bbm/F Cm Db Fm7(11)/Bb

Bbm/F Cm Db(11) Fm7(11)/Bb

A ♩ = 105
 Gdim G7b9/F Ab/Eb Ebm/Gb Ebm/Bb

Fm7 Gdim G7b9/F Ab/Bb Ebm/Gb Ebm/Bb

B Bb/Eb E(11) Bbm/Eb E(11)

Ebm/A7 Abm7(9)/Bb Ebm/A7 Ebm7(9)

Ebm/A7 Abm7(9)/Bb Ebm/A7 Ebm7(9) E#m/E

A1 Bbm/F Cm Bbm/F Cm Db

To Coda

SOLO BREAK - - - - -

Figura 3. Say it.

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.