

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Roger Isaac Cusme Encalada

Artes Musicales

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

Quito, 4 de septiembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Roger Isaac Cusme Encalada

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 4 de septiembre 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: Roger Isaac Cusme Encalada

Código: 00139620

Cédula de identidad: 1724767221

Lugar y fecha: Quito, 4 de septiembre 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

UNPUBLISHED DOCUMENT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.

RESUMEN

En el presente documento se explicará con detalle el desarrollo de mi concierto de graduación. Explicaré un poco la influencia de la universidad en mi desarrollo personal y musical, así como una breve explicación de los temas que ejecutaré junto con otros compañeros músicos. El repertorio que elegí está conformado por algunas composiciones propias que he creado a lo largo de mi paso por la universidad, así como de algunas composiciones de grandes músicos que han influenciado en mi identidad musical.

Palabras claves: Guitarra, ejecución, música.

ABSTRACT

This document will explain in detail the development of my graduation concert. I will explain the influence of the university in my personal and musical development, as well as a brief explanation of the songs that I will perform together with other fellow musicians. The repertoire I chose is made up of some of my own compositions that I have created throughout my time at university, as well as some compositions by great musicians who have influenced my musical identity.

Key words: guitar, performance, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del tema.....	10
Propuesta de repertorio.....	11
Conclusiones.....	13
Referencias bibliográficas.....	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Stage Plot	12
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto de titulación es un trabajo de transcripciones de temas ya existentes y composiciones propias, las cuales ejecutaré junto con una banda y algunos invitados el día de mi concierto final. Las composiciones propias que ejecutaré, son un conjunto de ideas que, con la ayuda de ciertas clases como Arreglos o Armonía modal, pude ponerlas en marcha y con las cuales tuve un resultado satisfactorio.

Mis composiciones están centradas como principal estilo en el Rap, pero la base rítmica y armónica tiene elementos fusión del jazz, funk, latín, salsa y rock. Los arreglos que realicé están pensados para banda conformada por Batería, Piano, Bajo, Guitarra, Voz y sección de vientos (Saxo y Trompeta).

Las transcripciones que ejecutaré son de temas que de cierta forma ayudan a transmitir lo que soy musicalmente; dentro de estas transcripciones también haré algunos arreglos para que puedan encajar en el formato de banda que he elegido y a su vez pueda plasmar mi identidad musical.

DESARROLLO DEL TEMA

A lo largo de mis estudios en el CoM he logrado crecer tanto personal como musicalmente, durante estos años he aprendido a encontrar una relación entre la composición, arreglos y ejecución de mi instrumento y algunos otros instrumentos que conozco, lo cual me a ayudado a poder ir creando una personalidad y un camino por el cual deseo desenvolverme una vez que deje la universidad para inmiscuirme en el mundo laboral musical.

El jazz a sido la base con la cual el CoM nos a brindado herramientas para poder entender la música desde una perspectiva académica que no es la “tradicional”, gracias a esto he logrado entender, aprender e involucrarme de cierta forma con este estilo. La armonía, arreglos y lenguaje del jazz son importantes elementos que me han marcado cada vez más conforme aprendo y entiendo sobre el tema.

Es por esto que este importante cimiento, que es el jazz, me a ayudado a desarrollar y crear composiciones propias que de cierta forma plasman lo que soy, sin necesidad de encasillarme únicamente en un solo estilo, con el discernimiento necesario para que no exista alguna “incoherencia” y a su vez se pueda sentir las influencias musicales que me han marcado a lo largo de mi vida personal y musical.

Como mencioné antes el Jazz ha sido importante en mi búsqueda de un sonido “propio” porque es el estilo que me ayudó a comprender como funcionan muchos otros estilos contienen elementos que provienen del jazz, ya sea en la armonía, la melodía o simplemente el sonido encontrado por la sonoridad de los instrumentos que tradicionalmente se usan en este estilo. Por esto, las composiciones propias que tocaré en mi concierto final tienen de alguna manera influencia de este estilo, aunque la base principal de las mismas sean otros estilos como el rock, rap, R&B, latin, y funk.

Propuesta de repertorio

1. La solución (Roger Cusme, Hip Hop Jazz, 5:30, 128 bpm.).
2. Sinsonte (Roger Cusme, New R&B, 5:23, 92 bpm.).
3. La Liona (Roger Cusme, Rap Rock, 6:05, 98 bpm.).
4. Tripulantes (Roger Cusme, Bolero Salsa, 5:15, 87 bpm.).
5. Pantera Mambo (La 33, Latin Jazz, 4:57, 100 bpm.).
6. Solo (Puya, Salsa Rock, 5:00, 100 bpm.).

Músicos

- Batería: Mateo Espín
- Bajo: Gabriel Romero
- Piano: José Gaybor
- Guitarra: Roger Cusme
- Voz: Alejandro Ligna
- Voz: Emilia Valencia
- Voz: María Cristina López
- Flauta: Esteban Simbaña
- Saxo Alto: Alexis Chillan
- Percusión: Benjamín Collago

Invitados

- Luigi Bolaños: Timbales
- Francisco Lara: Saxo tenor

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat, cowbell).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano eléctrico
- Un piano de cola
- Un amplificador de guitarra Fender Hot Rod (Microfoneado).
- 3 micrófono para voz.
- 2 micrófonos para vientos (Trompeta y Saxo)
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

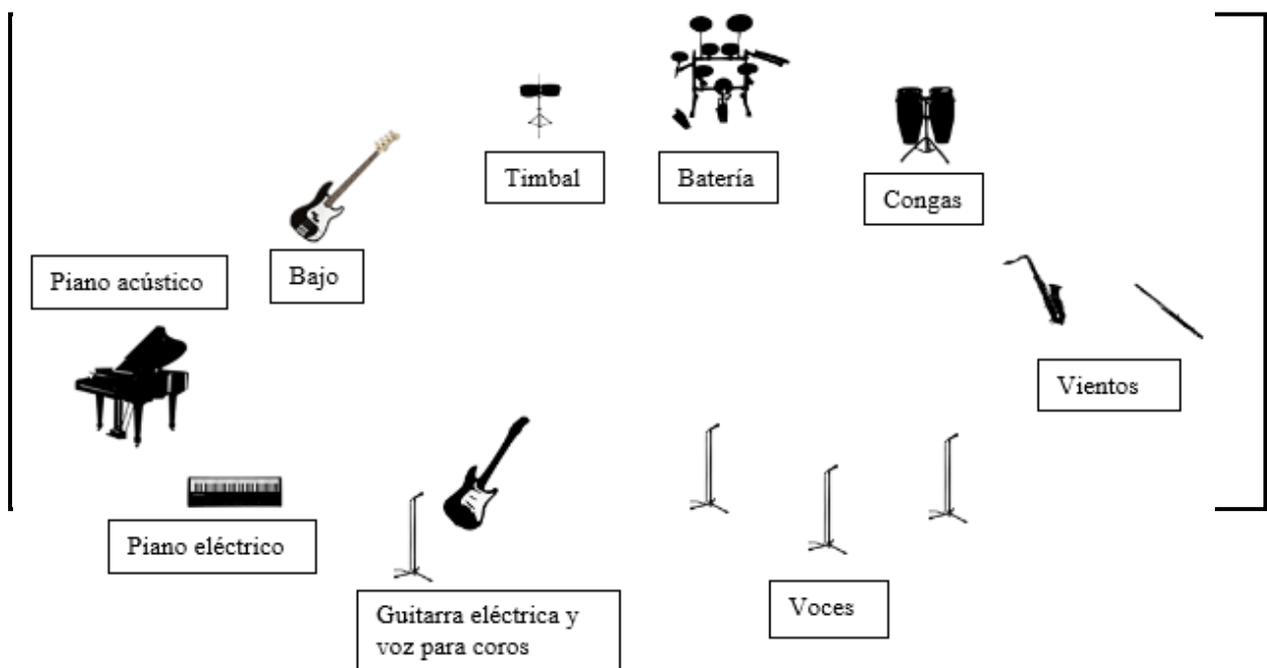

Figura 1. Stage Plot

CONCLUSIONES

Realizar mi concierto de grado fue un proyecto retador, ya que la organización de los músicos, logística, ensayos y ensamblar la música que voy a tocar fue un trabajo que me obligó a tomar la batuta del proyecto y estar atento a cada situación referente a los ensayos. Por primera vez en mi vida profesional como músico tuve la labor de estar 100% al frente del proyecto y esto me ayudó a entender mejor cómo es dirigir un proyecto, desde la parte musical, hasta la logística, performance y decisiones importantes que se tuvo que tomar en torno a cada canción que se ejecutará.

En conclusión, mi proyecto de titulación está enfocado en explorar aquellos estilos y ritmos que me identifican como músico y al mismo tiempo utilizar las herramientas que la universidad me ha brindado a lo largo de estos años de estudio, para así poder entregar la mejor experiencia a quienes me van a escuchar.

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.