

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Joseph Mateo Delgado Benavides

Artes Musicales

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

Quito, 16 de Diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Joseph Mateo Delgado Benavides

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 16 de diciembre 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: Joseph Mateo Delgado Benavides

Código: 139843

Cédula de identidad: 1727119701

Lugar y fecha: Quito, 16 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El proyecto por presentarse tiene como nombre “Lo que no te conté”; incluye 5 obras originales por parte del estudiante a graduarse, 1 obra de ALUMNI (Martin Benites) y 1 obra de Alumno (Mateo Godoy). El principal enfoque del proyecto es tomar todo lo aprendido dentro del área de ejecución musical y replantearlo a la composición musical. La idea es interconectar las ramas musicales que ofrece el departamento del COM y generar un concepto musical con 2 temas que no son escritos por el mismo autor. Es imprescindible hablar acerca de los motivos musicales y ver los recursos compositivos a través de la armonía propuesta en dichos temas. También exponer las principales herramientas musicales para llegar a la originalidad y creatividad. Por otro lado, será un proyecto que intentará ser dinámico en cuanto al performance trayendo invitados. Se espera que el proyecto logre plasmar las ideas expuestas y que el concepto musical llegue a ser notorio dentro del campo artístico.

Palabras clave: Originalidad, Creatividad, Concepto Musical, Composición y Motivo Musical.

ABSTRACT

The following Project is called “Lo que no te conte”, It includes 5 originals songs by the student soon to graduate, also 1 original song by ALUMNI (Martin Benites) and 1 original song by STUDENT (Mateo Godoy). The focus in this project is take all the classes in music performance and develop in music composition. The idea is pressing the musical branches that offers the College of Music and gets the musical concept with the 7 songs that hadn't been written in the same style. Therefore, are important take concepts like “music motif” and learn how to develop it. Also, it will discover music tools to find the originality and creativity. In the middle we'll get one guest to bring a dynamic show. Finally, I hope that the project shows you the mentioned ideas to see these songs through objective way.

Key words: Originality, Creativity, Musical Concept, Composition and Music Motif.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16
Anexo A: Buenos días	17
Anexo B: La que esta en mi corazón	18
Anexo C: Nuestro para siempre	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Forma de la obra.....	11
Figura # 2. Ubicación en el escenario.....	14

INTRODUCCIÓN

El concierto pretende abarcar 6 obras musicales partiendo desde una explicación contextual acerca del contenido lírico, esto permitirá enriquecer la apreciación musical del oyente a través del *story telling*. En segundo plano, también se expondrá como, a través de un motivo musical se puede moldear y crear una canción. En cuanto al *performance* cabe recalcar que habrá ciertos espacios de improvisación con las mismas progresiones establecidas de las obras musicales. Se tendrá una sección de *trade fours* en la obra “La que está en mi corazón” esto con el fin de resaltar instrumentos que pocas veces se lucen en obras musicales con el formato canción, esto permitirá darle momentos climáticos y otros un tanto más suave para mantener la atención del oyente. En otra forma de darle variedad a la presentación, habrá momentos de piano solo en la canción “Nuestro para Siempre” y “Amiga date cuenta”. A continuación, en el desarrollo podremos observar un resumen conciso y un análisis de cada uno de los temas.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto se puede llegar a dividir en 3 partes. La primera parte tiene como fin mostrar un color más tropical, el uso de montunos salseros con el piano, un *comping* a través de órgano para un aire más reggae y en otra instancia el recurso del vibráfono para brindar una sonoridad más playera. La segunda parte pretende ser un intermedio un poco más íntimo, partiendo desde la canción “Amiga date cuenta”, un momento especial para solo piano. Al ser una obra en solo, se requiere el uso preciso de los matices para generar un contraste apropiado. Proseguiría la canción “Nuestro para siempre”, ejecutada desde una perspectiva más minimalista (Instrumento armónico y voz) para poco a poco ir creciendo en conjunto con toda la banda. La tercera parte pretende ser un poco más pegada hacia el lado tecnológico musical, es decir a través del uso de sonidos más sintetizados, el uso del “pitch bend” será una herramienta para crear una improvisación con micro tonalidades y un tanto afuera de las características habituales del piano.

A pesar de dividir la presentación en 3 secciones, es necesario identificar como se puede mantener una coherencia conceptual dentro de las obras mencionadas, por ende, es indispensable comenzar hablando de la estructura o forma.

Estructura o forma

Dentro de una composición, el simple hecho de establecer una forma o estructura musical nos limita, pero este límite impuesto moldea nuestras ideas musicales hacia una sola dirección, lo que permite encontrar nuestro concepto musical. A continuación las 7 obras se manejan de la siguiente manera:

Figura #1. Forma de la obra.

La forma establecida para el proyecto sería “canción”

Recursos Armónicos Generales

Primero que nada, en las composiciones hay el uso constante del Grado bVII maj7: Un recurso que puede encontrarse en cambios de secciones de pre-coro de “Buenos Días”, y en el final del coro de “6Km”.

Segundo, el uso constante del Movimiento (II-7 IV-7) para concluir finales de sección en “La innombrable”, y “La que está en mi corazón”

Tercero, el recurso del *tag ending* en obras como “6km” y “la que está en mi corazón”

Recursos compositivos en “La innombrable”

La idea de “la innombrable” nace desde un motivo melódico de dos compases que se sostiene a través de los versos de la obra.

El pre-coro tiene a moverse por cuartas de una manera muy similar a como el jazz comúnmente resuelve.

El coro tiene un *line cliché* como una pequeña variación dentro del coro, y refuerza el concepto musical de este proyecto ante el uso de la progresión (II-7 IV-7)

La mejor forma de haber logrado que el coro se repita por tercera vez sin caer en la monotonía fue modulando un tono mas arriba

Recursos compositivos de “La que está en mi corazón”

Maneja una progresión constante de (I IV) para luego resolver los cambios de sección con el concepto (II-7 IV-7).

El motivo melódico que hay dentro de la obra dura 2 compases, este se hace presente en los silencios que deja la melodía principal de la voz.

En medio de los instrumentales se pretenderá usar el *fours* para poder destacar el nivel de improvisación de la batería.

El recurso que se pretende usar para generar contraste es el intercambio modal, esto permite que el motivo melódico se mantenga igual rítmicamente pero que en sonoridad se sienta distinto.

El último recurso usado fue un *tag ending* a través de 2 compases. En correlación con la letra llega a reforzar mucho mejor la idea principal de la canción.

Recursos compositivos de “Buenos Días”

La obra maneja una progresión de (I III- VI- IV) Al ser una obra con aire más tropical, no hay un uso de tetracordios sino al contrario, más triadas.

El pre-coro usa las tan conocidas relaciones (II-7 V7) que habitualmente hay en el género Jazz. Además, el grado bVIImaj7 se usa para el cambio de sección a Coro.

Los últimos 4 compases del Coro manejan el concepto del turn around, otro recurso jazzístico dentro de su armonía

Recursos compositivos de “Amiga date cuenta”

Tanto los finales de sección de Coro y Precoro están para reforzar la progresión (II-7 IV-7)

Dentro del puente de la obra se puede encontrar otro recurso armónico para el proyecto que fue el grado bVIImaj7

Recursos compositivos de “6Km”

Esta obra musical maneja un motivo musical que se presenta en la guitarra dentro del primer y tercer tiempo. El motivo solo llega a variar melódicamente pero no rítmicamente y esta presente en la introducción y en la estrofa.

El recurso armónico que también se usa en esta obra es el, *line cliché*; mismo que también se uso en la obra “La innombrable”. Este recurso permite conectar la sección del puente con el ultimo coro de la obra.

La obra maneja el recurso del *tag ending*, mismo que usa la obra “la que esta en mi corazón”

Propuesta de repertorio

El repertorio para el siguiente trabajo de titulación es una compilación de temas originales escritos por el mismo estudiante y dos colegas (Estudiante en curso y Alumni). Todos estos temas están bautizados bajo el concepto “Lo que no te conté”. Los géneros que se pretende abarcar serán Reggae, TropiPop, Swing Pop y SynthPop. Dentro de la instrumentación tendremos Baterista, Bajista, Guitarrista, Pianista y Cantante

Repertorio

1. La Innombrable #1 (Joseph Delgado, Tropipop, 4:34- 95bpm.)
2. Buenos Días #2 (Joseph Delgado, Reggae, 3:30-127bpm)
3. Tu no estas aquí #3 (Martin Godoy, Swing pop, 4:00-126bpm.).
4. Amiga date cuenta #4 (Joseph Delgado, Balada Swing, 4:00 128Bpm)
5. Nuestro Para Siempre #5 (Martin Benites, Balada, 4.30- 70Bpm)
6. La que esta en mi corazón #6 (Joseph Delgado, Tropipop 4:00- 85Bpm)
7. 6km #7 (Joseph Delgado, SynthPop, 3:30. 90Bpm)

Músicos

- Batería: Ulrich Maurer
- Bajo: Sebastián Realpe
- Piano: Joseph Delgado.
- Guitarra: Mateo Godoy
- Voz: Joseph Delgado

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 sintetizador Yamaha
- Un pedestal
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Dos micrófonos
- 3 Stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

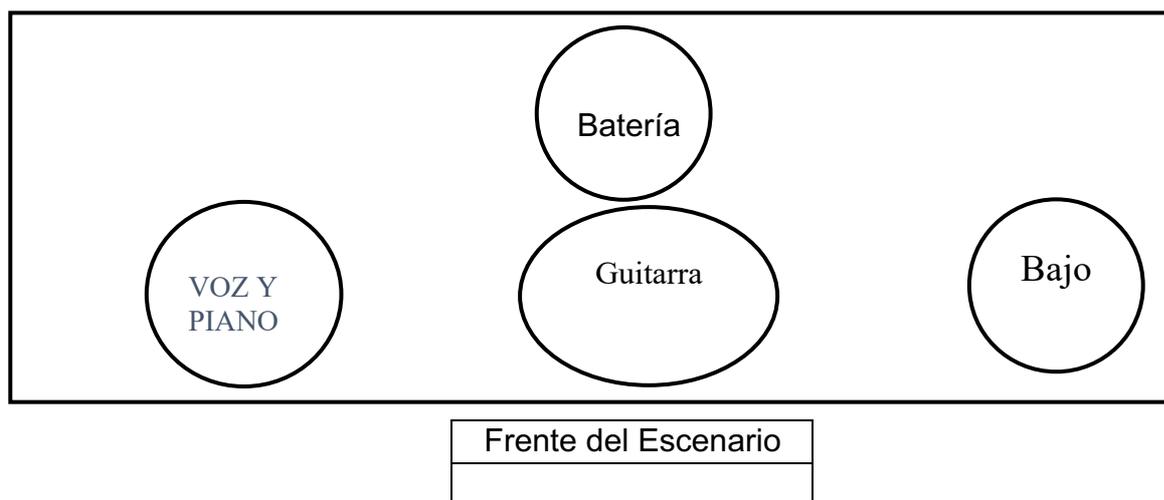

Figura #2. Ubicación en el escenario.

CONCLUSIONES

Dentro del proyecto hubo varios parámetros que permitieron que el concierto se lleve de la mejor manera. Partiendo desde un rider, se pudo lograr una prueba de sonido mucho más organizada, por otro lado, las fechas de entrega permitieron que el repertorio se pueda aprender de manera más eficiente al distribuir cada obra a la fecha indicada y equitativa. Este trabajo escrito permite crear consciencia de las herramientas que comúnmente un compositor puede llegar a repetir de manera inconsciente en sus obras.

Parte de las dificultades fue programar un cronograma en donde se ajusten los músicos al mismo horario de ensayo, sin duda es un trabajo que no solo fomenta que los estudiantes tengan talento y pasión para su concierto, también fomenta la disciplina y la organización para ejecutar un plan de trabajo grupal, esto fomenta el liderazgo por sacar un proyecto adelante.

El haber presentado el concierto también nos permite encontrar una síntesis entre la parte teórica y práctica. Existió un punto en donde la parte teórica del trabajo no pudo aterrizar la parte práctica, en este caso, las improvisaciones no siempre se pueden teorizar totalmente, los intermedios del *story-telling* que hubo entre cada obra no siempre estuvieron totalmente predeterminados y por más que se ensayó los temas hubo factores que cambiaron totalmente la ejecución como perder por segundos el sentido del compás, el dejarse llevar por el tag ending más de lo debido.

Como conclusión, el concepto musical tiene muchas veces a consolidarse a través del recurso de los mismos músicos. Las obras tomaron un tinte blusero en los solos gracias al estilo de guitarra de Mateo Godoy, una sonoridad más tumbada con el bajo de Sebas Realpe y un estilo más latín con la intensidad de timefeel en la batería de Ulrich Maurer.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 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.

ANEXO A: BUENOS DIAS

Buenos Días

Joseph Delgado

ESTROFA

G B-

Te cuen to que te est tu ve bus can do u na canción

4 E- C G B-

que di ga bue nos di as mi a mor ya es tar de ya des pier ta te.

PRECORO

8 E- 1. C 2. C A-

yeh yeh yeh yeh tu sa bes que yeh y no es fa ci hu

12 D7 G D/F# E- A-

ir dee sa voz que te re pi te cin co mi nu ti tos más pe ro es ta ré pa

16 D7 Fmaj7 D

raa ler tar te que ya es ta rde

CORO

19 G B- E-

Bue nos di as ya es al go tar de no pier das el tiem po en

22 C B- E- A-

el ma qui lla jea mor Con un be so yun café a dor na ré tus di

26 D

as mi a mor

ANEXO B: LA QUE ESTA EN MI CORAZÓN

La que esta en mi corazón

Joseph Delgado

ESTROFA

♩ = 80

Ya se que di jis— te que me a ho rre mis pa la bras

por que ya has o i— do a tan tos la mis ma la bia

Pa re ce men ti— ra de cir que te quie— ro pe ro es ver dad que cuan-do des pier—

to la que es ta en mi co— ra— zon Eres

CORO

Tu la que sa be na— mo rar me— la que pue de ma— no

sear me la que sa be a te— rri zar me cuan do vue lo y— me

pier den el— a yer la que es ta en mi co— ra zon

ANEXO C: NUESTRO PARA SIEMPRE

Voz

Nuestro Para Siempre

Martín Venit

$\text{♩} = 70$
Cmaj7 Cmaj7(9) A7sus2 E-7/A G Gmaj7

mp

4 E- E-7(9) **A** Cmaj7(9) A7sus2 Gadd9
Nues tro pa ra siem pre du ró Lo que du ra Tu ci ga rri

8 E-7 E-7(9) Cmaj7(9) A7sus2 Gadd9
llo A pos te.al va cí o por tí no.en ten dí a que ya.es ta bas de.es pal

12 **B** E-7 Cmaj7(9) A7sus2 E- D
da Me.ha pa sa do ya mil ve ces, ver te coin ci dir con el va cí o en mí
dim.

C Cmaj7(9) G D/F# Cmaj7 G D/F#
Tú de ci dis te lle var te por el ai re Es ver dad que.el in fi ni to.a ca bo.en tus ma nos
f

21 Cmaj7(9) G D/F# **D** A-7
Di me al go pe or que per der tus la bios En la.in men si dad del mie do

24 C G Dsus4/F# Dsus4/F# D/F#
En las tor men tas de be sos que.ol vi das te.en el si len cio aho ra ya no que rí as vol ver
D/F#