

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final de Graduación

Martín Alejandro Cisneros Silva

Artes Musicales

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

Quito, 12 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final de Graduación

Martin Alejandro Cisneros Silva

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 12 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: Martín Alejandro Cisneros Silva

Código: 00208019

Cédula de identidad: 1722048152

Lugar y fecha: Quito, 12 de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El concierto engloba las capacidades individuales artísticas adquiridas durante la trayectoria musical desarrollada en el Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito. Un énfasis distintivo en estilos musicales populares, tales como: el góspel rock, glam rock y pop; destacarán el performance en escena, a través de una experiencia musical enriquecedora. En definitiva, el concierto busca enfatizar la mejor versión artística y musical del estudiante, enaltecendo así su propia personalidad y visión como ejecutante profesional dentro del ámbito musical.

Palabras clave: música, performance, voz, rock, pop.

ABSTRACT

The concert encompasses the individual artistic abilities acquired during the musical career developed at the College of Music of the Universidad San Francisco de Quito. A distinctive emphasis on popular music styles such as: gospel rock, glam rock and pop; will highlight the performance on stage, through an enriching musical experience. In short, the concert seeks to emphasize the best artistic and musical version of the student, thus enhancing their own personality and vision as a professional performer within the musical field.

Keywords: music, performance, voice, rock, pop.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Lost (Inédita) Lead Sheet.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Distribución de instrumentistas dentro del escenario durante el concierto.....	12
--	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final engloba un tributo a la influencia de géneros musicales tales como: el Hard Rock, el Alternative Rock, el Góspel, y el Pop. Distintivamente, tales géneros encasillan la personalidad artística del ejecutante en escena, en efecto, el propósito de la distinción del ejecutante es magnificar las capacidades creativas del performance musical.

Dentro de un contexto académico, la interpretación de los géneros musicales anteriormente mencionados, enaltecen la persecución de la individualidad de un artista emergente. Evidentemente, se aplicarán los conocimientos adquiridos durante una trayectoria musical extensa, bajo un esquema teórico de las obras a interpretarse. El rock y el pop se distinguen dentro de la sociedad ecuatoriana como géneros que han inculcado un desarrollo dentro de un contexto socio cultural, artístico, y comunitario.

En perspectiva, varias agrupaciones y artistas solistas han destacado la ejecución de ambos géneros dentro del mercado musical ecuatoriano, e inclusivamente, han dictaminado una reputación excelsa a nivel internacional. Artistas de la talla de Juan Fernando Velasco; Sergio Sacoto; Anima Inside; Daniel Páez; Cruks en Karnak; Verde 70; Sudakaya; Rocola Bacalao; entre otros, constipan la esencia del éxito comercial de la escena del rock y pop ecuatoriano (Giraldo, 2015). Consecuentemente, las composiciones propuestas por el artista en escena Martín Cisneros, recaen en la conceptualización perpetua de sus raíces musicales, que dictaminan un rumbo musical anecdótico y basado en la experiencia cotidiana del vivir.

Distintivamente, una experiencia musical enriquecedora que trasciende como una oda a la honestidad del ser humano en su actuar. Por otra parte, la actuación de los músicos en escena radica en la consecución de un concepto artístico relevante a nivel visual y musical. Caracterizando así la distinción de un artista que radica su musicalidad con la representación de su audiencia y la transmisión de un mensaje perpetuo a través de sus composiciones. A continuación, se ahondará en el razonamiento expuesto a través de las obras que forman parte del repertorio.

DESARROLLO DEL TEMA

En recurrencia del proyecto, se establecerán tales factores que radican en la decisión conceptual del intérprete al organizar su presentación artística. Indistintamente de la preferencia de un género musical por sobre otro, la intención del intérprete de ejecutar obras inéditas y covers de otros artistas se ramifica en tres principios fundamentales: origen, personalidad, autenticidad. En efecto, el artista musical Martín Cisneros buscará dignificar sus orígenes musicales dando cabida a artistas que marcaron su trayectoria musical y aportaron a su evolución profesional, tales como: James Brown; Audioslave; Aerosmith y Muse.

Por otra parte, el artista busca enfatizar sus áreas de dominio dentro del campo de la ejecución musical en cuanto a interpretación estilística y dominio del escenario, por ende, busca recopilar un bagaje musical donde su personalidad se vea implícita y denote individualidad. Finalmente, la exposición de obras inéditas dentro del repertorio radica en la interpretación de un lenguaje musical sincero y único, donde confabulen las influencias musicales y la exploración autodidacta del artista Martín Cisneros, estableciendo así un carácter auténtico que establezca la personificación definitiva de un sonido nuevo y real. En efecto, las composiciones inéditas exploran la calidad moral y cotidiana del ser humano en su haber.

En otras palabras, exponen la historia de una vida plasmada de experiencias vistas desde una perspectiva única, traducida al lenguaje musical. Una propuesta musical diferente y fresca, donde enaltecen himnos al amor; al desamor; la nostalgia; la fantasía y la introspección del ser humano. Un llamado a la apropiación individual que busquemos cotidianamente para nosotros mismos y al establecimiento de un código moral que rodea nuestras experiencias colectivas dentro de la sociedad. Martín Cisneros es un artista que expresa su historia a través de los ojos del mundo, un artista que interpreta su idioma con un lenguaje que identifica a cada rincón emocional que aguarda al ser humano. En efecto, la presentación artística busca establecer la apropiación de Martín Cisneros como un artista completo, a nivel profesional en la industria musical vigente.

Propuesta de repertorio

El repertorio descrito a continuación engloba la personalidad artística del ejecutante, es decir, busca apropiarse de su identidad como intérprete y compositor con un repertorio alineado a su visión musical e influencias emergentes desde sus inicios en la música. Los géneros representados dentro del recital final son: Góspel Rock; Alternative Metal; Hard Rock; Alternative Rock; Soul y Pop. En efecto, se conformará un ensamble de Rock que contendrá siete instrumentistas: dos voces; guitarra eléctrica lead; guitarra eléctrica rítmica; piano acústico/sintetizador; bajo eléctrico, batería. El repertorio confabula cuatro composiciones inéditas junto con cuatro arreglos planeados de covers. Principalmente, un tema inédito (World's Anthem), ocupará la totalidad de instrumentistas en el ensamble, excluyendo una voz. Por otra parte, tres temas covers (Dream On; Feeling Good; Like a Stone) y una composición inédita (Tormenta), serán ejecutados por una voz lead y la sección rítmica, excluyendo la guitarra eléctrica rítmica. Finalmente, dos temas inéditos (Odisea; Lost), serán interpretados a dueto con voz lead y piano acústico.

Repertorio.

1. Tormenta (Martín Cisneros, Góspel Rock, 4:54 minutos, 70 bpm).
2. Odisea (Martín Cisneros, Balada Pop, 3:55 minutos, 62 bpm).
3. Like a Stone (Audioslave, Alternative Rock, 4:54 minutos, 108 bpm).
4. It's A Man's World (James Brown, Soul, 2:46 minutos, 81 bpm).
5. Dream On (Aerosmith, Hard Rock, 4:27 minutos, 81 bpm).
6. Feeling Good (Muse, Alternative Rock, 3:18 minutos, 109 bpm).
7. Lost (Martín Cisneros, Balada Pop, 3:30 minutos, 73 bpm).
8. World's Anthem (Martín Cisneros, Alternative Metal, 4:55 minutos, 73 bpm).

Músicos.

- Batería: Ulrich Maurer.
- Bajo: Gabriel Romero.
- Piano: José Gaybor.
- Guitarra Eléctrica 1: Juan Sebastián Córdova.
- Guitarra Eléctrica 2: Emiliano Chacón.
- Voz: Natalia Cassis.
- Voz: Martín Cisneros.

Rider técnico

- Una batería (1 high tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico (microfoneado).
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneados).
- Dos micrófonos dinámicos para voz.
- Un amplificador para sintetizador (por caja directa).

Ubicación en escenario.

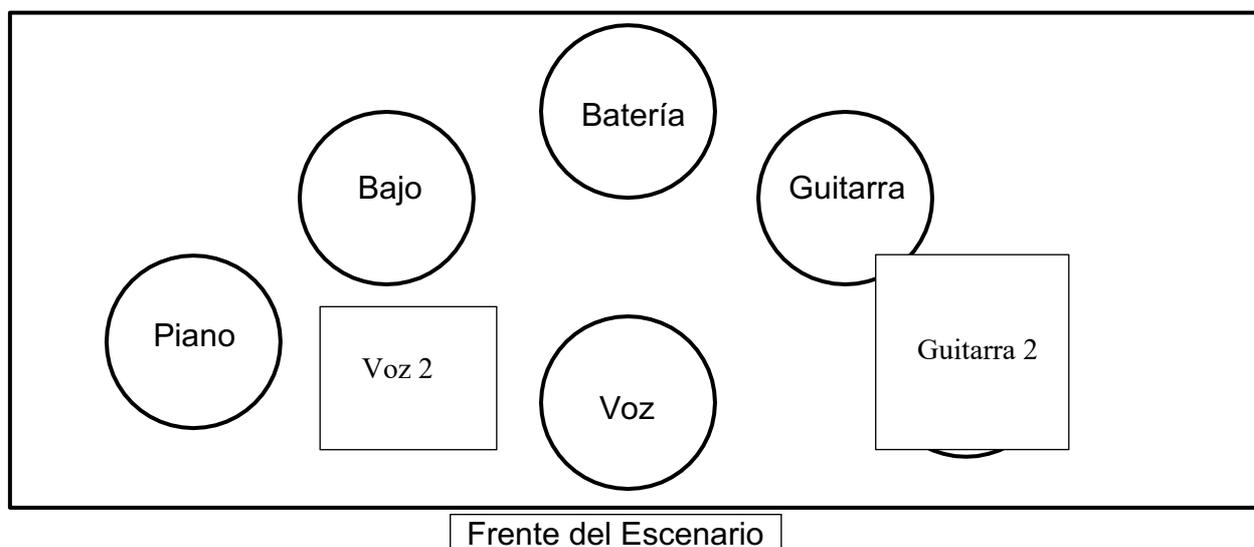

Figura 1. Distribución de instrumentistas dentro del escenario durante el concierto

CONCLUSIONES

En compendio de los ensayos realizados para la ejecución del concierto, el artista ha logrado desarrollar un sentido de liderazgo y de comunicación necesarios para guiar al grupo de instrumentistas. En efecto, esta es una de las cualidades más importantes al momento de liderar un ensamble, debido a que, por falta de gestión organizacional, no se podría enfocar primariamente en el ensamble del repertorio como tal. De igual manera, el profesionalismo acreditado a cada miembro del ensamble, facilitó la convivencia dentro de los ensayos musicales. Finalmente, el artista líder debió acogerse a un pensamiento flexible en cuanto a la visión de cada instrumentista sobre la ejecución de las piezas, para así objetar positivamente cada cambio en los arreglos musicales estipulados.

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.
- Giraldo, C. R. (2017, 29 septiembre). *El rock y pop ecuatoriano*. GK. Recuperado 10 de mayo de 2022, de <https://gk.city/2015/04/02/el-rock-y-pop-ecuatoriano/>
- 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: LOST (INÉDITA) – LEAD SHEET

Score Lost

Pop Ballad (♩ = 73)

Martin Cisneros
Pablo Mora

INTRO Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Piano

Verso

A Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Pno.

9 Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Pno.

Verso

B Bbm Fm(2dainv) Eb Db Fm(2dainv)

Pno.

2 Lost

B \flat m Fm(2 \flat dainv) E \flat E \flat sus4 E \flat

17

Pno.

Coro

B \flat m Fm(2 \flat dainv) A \flat (2 \flat dainv) E \flat E \flat sus4 E \flat

C

Pno.

25

B \flat m Fm(2 \flat dainv) E \flat

Pno.

Puente Primario

B \flat m Fm(2 \flat dainv) A \flat (2 \flat dainv) E \flat E \flat sus4 E \flat

D

Pno.

Lost

3

33

Bbm Fm(2dainv) Ab(2dainv) Eb Ebsus4 Eb

Pno.

As INTRO

E

Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Pno.

Verso

F

Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Pno.

45

Eb Gm(2dainv) Eb Gm(2dainv)

Pno.

4 **Puente Transicional** Lost

G D \flat Fm(2dainv) C

Pno.

Coro

H B \flat m Fm(2dainv) A \flat (2dainv)

Pno.

E \flat E \flat sus4 E \flat B \flat m Fm(2dainv)

56 Pno.

E \flat B \flat m *(ad lib)*

59 Pno.

The image shows a piano score for a piece titled 'Puente Transicional' and 'Coro'. The score is written for piano (Pno.) and consists of four systems of music. The first system, labeled 'Puente Transicional', starts at measure 4 and features a treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature. The bass line is a simple eighth-note accompaniment. The melody in the treble clef consists of quarter and eighth notes. Above the staff, the chords D-flat, Fm(2dainv), and C are indicated. The second system, labeled 'Coro', starts at measure 8 and features a treble clef with the same key signature and common time. The bass line continues with eighth notes. The melody in the treble clef has a more complex rhythmic pattern with some slurs. Above the staff, the chords B-flat major, Fm(2dainv), and A-flat(2dainv) are indicated. The third system starts at measure 16 and features a treble clef with the same key signature and common time. The bass line continues with eighth notes. The melody in the treble clef has a more complex rhythmic pattern with some slurs. Above the staff, the chords E-flat, E-flat sus4, E-flat, B-flat major, and Fm(2dainv) are indicated. The fourth system starts at measure 24 and features a treble clef with the same key signature and common time. The bass line continues with eighth notes. The melody in the treble clef has a more complex rhythmic pattern with some slurs. Above the staff, the chords E-flat and B-flat major are indicated, with the instruction '(ad lib)' at the end of the system. The piece ends with a double bar line at measure 28.