

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Sergio Eduardo Calle Aguirre

Artes Musicales

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

Quito, de 21 de octubre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Sergio Eduardo Calle Aguirre

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 21 de octubre 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: Sergio Eduardo Calle Aguirre

Código: 00203775

Cédula de identidad: 1716383698

Lugar y fecha: Quito, 21 de octubre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este documento ilustrará el proceso llevado a cabo para la elaboración de un concierto de nivel profesional con el propósito de titulación de la carrera de Artes Musicales: ejecución de música contemporánea. Se describirá el proceso intelectual y creativo que tendrá como fin la puesta en escena de un repertorio el cual reflejará las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de una carrera universitaria musical en la USFQ. Se hablará además del proceso de selección de repertorio, elaboración de arreglos, *particellas* y ensamblaje de la banda así como de temas más logísticos como rider técnico, integrantes de la banda, entre otros.

Palabras clave: Ensamble, concierto, rider, repertorio, intérpretes, arreglos, transcripción, ensayo

ABSTRACT

This document will show the process that went through elaborating a concert in a professional level with the aim of the graduation process for the degree in Musical Arts: Performance in contemporary music. It will be described the intellectual and creative process that took place for the elaboration of a show with a repertoire that will demonstrate the knowledge and abilities acquired throughout my musical career at USFQ. The process of repertoire selection, arrangement creation, scores and ensemble will be described as well as logistic themes like technical rider, members of the band and others.

Key words: Ensemble, concert, rider, set list, performers, arrangements, transcription, rehearsals

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Ubicación del escenario.....	12
---	----

INTRODUCCIÓN

El proyecto de titulación presentado a continuación ha sido elaborado con el fin de poner en práctica los conocimientos, competencias y destrezas adquiridas en el tiempo de estudio de la carrera de Artes Musicales de la USFQ. Se ha preparado un concierto final de titulación en el que se aplicarán dichas habilidades para poner en escena un evento artístico que reflejará los frutos y la evolución musical después de varios años de arduo estudio y crecimiento profesional. Preparar un concierto de este tipo no solo se trata de preparar las canciones y presentarlas en vivo, existe todo un proceso intelectual, creativo y logístico detrás de esta puesta en escena muy necesario para que todo lo planeado para el evento ocurra de la mejor manera. Algunos ejemplos breves del proceso mencionado para la elaboración de este concierto son tales como: selección del repertorio y músicos a colaborar, elaboración de rider técnico, arreglos musicales, elaboración de partituras y *charts* para los músicos, fechas de ensayo con músicos, ensayos calificados por docentes, entre otros.

Una parte clave de este proyecto es el repertorio elegido a interpretarse ya que la combinación de temas musicales es lo que establecerá la energía que se desea transmitir hacia la audiencia. El tema principal del concierto será la improvisación y la libertad musical que con esto se puede alcanzar mediante la interpretación de temas que realcen la creatividad y nivel musical en tiempo real de los intérpretes; sin caer en la idea de impresionar al público con canciones extremadamente complejas sino que, pensando en el disfrute de los invitados, se ha elegido un repertorio de fácil escucha para cualquier público para con esto lograr el objetivo final que es el de transmitir el cariño y la pasión por la música adquirido durante el proceso académico, todo esto escenificado en un show lleno de creatividad, *groove* y sobre todo amor por las artes musicales.

DESARROLLO DEL TEMA

La puesta en escena de una producción musical es un proceso que comienza incluso desde mucho antes de la música como tal, esta labor se logra a través de una serie de procesos intelectuales, creativos, logísticos y económicos que tienen como objetivo crear un show con un estilo definido, músicos preparados y listos para interpretar el repertorio elegido, un escenario equipado con todos los requerimientos establecidos por dichos músicos, entre otros detalles que se establecerán a continuación.

Como se menciona anteriormente, el repertorio que se elige para cualquier evento musical es uno de los elementos fundamentales cuando se trata de establecer el estilo y ambiente que el concierto va a tener. Es por esto que los temas elegidos para este evento serán aquellos que he considerado que han tenido un impacto de suma importancia en mi desarrollo como músico y guitarrista especializado en interpretación ya que me han servido como fuente de inspiración y a la vez de estudio gracias al gran nivel de contenido musical que estos poseen. Dichos temas tienen un factor especial en común: la improvisación. Este será el tema principal del evento, la libertad musical lograda a través de ideas creativas, vocabulario y musicalidad que reflejen las destrezas de los intérpretes y con esto lograr transmitir sensaciones y sentimientos en el público presente.

Una vez establecido el repertorio (del cual se hablará más a profundidad en la sección de repertorio) se debe tener una idea bastante sólida acerca de cómo serán interpretados y puesto en escena. Esto se refiere a los arreglos establecidos para cada tema y los músicos a requerirse para que sea posible. Este punto es primordial ya que a partir de los arreglos es cuando se decidirá los instrumentistas necesarios. Para este concierto la banda pensada será la de la alineación clásica: guitarra, batería, bajo y teclados, con pequeñas excepciones en dos de

los cinco temas en los cuales se contará con cantante y corista para un tema, así como saxofón y trompeta para otro.

Para que los músicos puedan interpretar las canciones tal como se las ha planeado para el evento, fueron elaboradas partes (*particellas*) tanto impresas como a mano para cada uno de los músicos para que la comunicación fluya en los ensayos con respecto a la interpretación de los temas. Para esto se aplicaron los conocimientos adquiridos en los años cursando la carrera universitaria, principalmente las habilidades de transcripción y notación musical. Para algunos de los temas elegidos existen información y partituras en internet lo cual facilita el proceso del arreglo pero en otros no existe dicha información. En estos casos las habilidades de transcripción que con cada semestre transcurrido he ido desarrollando más y más, me han servido para saber y entender lo que los artistas originales de las canciones compusieron e interpretaron para que los temas suenen de la manera que lo hacen y esto poder analizarlo con ayuda de la teoría musical, sobre todo la armonía tonal.

Una vez entendidos los temas es momento de traducirlos de una manera que puedan ser leídos y pasarlos a papel, todo esto se logra con los conocimientos adquiridos acerca de la notación musical. Al pasar los temas al papel, los intérpretes entenderán nota por nota su papel dentro del concierto así como durante los ensayos la comunicación de secciones, arreglos y pequeños cambios de último momento fluirán y se realizarán de manera efectiva. Un hecho curioso que ocurrió durante la elaboración de lo mencionado anteriormente fue que las partes elaboradas para el baterista fueron escritas a mano, de manera un poco menos formal que las partituras formales pero con toda la notación rítmica necesaria para que él las pueda interpretar mientras las lee en el día del concierto.

Una parte crucial para que todo lo mencionado anteriormente salga de la mejor manera son los ensayos. En estos es donde se ensamblan los instrumentistas, se repasan secciones complejas, se hacen correcciones a los arreglos, se resuelven dudas con respecto a los temas y

se tiene la oportunidad de conocer musicalmente a los compañeros de ensamble, esto último aunque a primera vista no pareciera tener mayor importancia pero es fundamental, especialmente para un repertorio enfocado en la improvisación, para lograr una conexión más poderosa entre la banda y así poder transmitir esa energía al público.

Propuesta de repertorio

El repertorio elegido para el concierto final consiste en temas que han sido pensados para demostrar los conocimientos y destrezas adquiridas en mi tiempo en la USFQ y a su vez lograr que los invitados disfruten de un concierto con música divertida, creativa y de fácil escucha para cualquier tipo de público. En general, el estilo del repertorio elegido es de música instrumental contemporánea con mucho enfoque en la improvisación (con excepción de uno de los temas). Dicho repertorio alberga temas que pertenecen a los géneros musicales de jazz, jazz fusión, funk, reggae y blues en el cual los instrumentistas pretendemos lograr una presentación llena de ideas interesantes y siempre manteniendo lo que le da vida a los temas elegidos, el *groove*; todo esto con el propósito de demostrar un alto nivel musical para rendir un adecuado homenaje a las composiciones que me han servido de inspiración en toda mi carrera universitaria.

El tipo de ensamble previsto para este evento está compuesto por la sección rítmica standard: batería, bajo, piano, guitarra rítmica. La sección lead estará compuesta por: guitarra lead, voz y saxofón. Además, para complementar este ensamble se ha determinado la participación de coros y una trompeta, dando un total de 7 instrumentistas en escena.

El repertorio a interpretarse está compuesto en su totalidad por arreglos de temas de diferentes compositores distinguidos. A continuación, detallaré brevemente lo planeado para cada uno de ellos. El tema “Four on Six” (1960) del reconocido guitarrista Wes Montgomery forma parte del repertorio jazzístico y es por esta razón que lo he elegido para poder interpretar

en escenario todo el lenguaje y filosofía de este género que he venido estudiando durante varios años en mi carrera universitaria. El tema será interpretado por un cuarteto formado por batería, piano, bajo y guitarra. La forma del tema se mantendrá fiel a la grabación original con pequeños arreglos principalmente para la sección rítmica, se añadirá un puente para la transición entre los solos y el head out y de igual manera se agregará un final adecuado.

El siguiente tema planeado es “Midnight Rendezvous” (1979) de la banda japonesa Casiopea. Es un tema de jazz fusión con influencias en el funk que cuenta con motivos melódicos creativos y divertidos perfecto para animar a los invitados. Para este tema el ensamble será el mismo que del anterior: batería, bajo, teclados y guitarra. Así mismo, el arreglo del tema se mantendrá bastante fiel a la grabación original y se tiene pensado un puente de transición entre los solos y el head out para concluir con un final en tutti explosivo que mantenga a la audiencia entusiasmada.

El próximo tema se titula “Dolemite” (1997) del gran guitarrista Scott Henderson. Un blues/rock con mucha energía en el cual ocuparé además del ensamble mencionado anteriormente (batería, bajo, teclados y guitarra) una trompeta y un saxofón tenor que participarán principalmente para arreglos de background y el saxofón tendrá su sección de solo. La forma del tema se mantendrá igual excepto por los arreglos de soli, un puente de transición y ending todo con el motivo de darle realce al tema aprovechando los recursos de vientos que se tienen para este tema específico.

El penúltimo tema planeado para el concierto será el cover de una canción increíble titulada “Patos” de la banda argentina ASTOR. Un tema con influencias del rock, funk y pop contemporáneo con rítmica y colores fascinantes. Este tema será un cover auténtico con el único cambio siendo un solo de guitarra agregado al final del puente que regresa al último coro. Para este tema el ensamble constará de sección rítmica: batería, bajo, guitarra rítmica y teclados. Además de esto la banda contará con guitarra lead, voz principal y coros.

Para finalizar el concierto con broche de oro, el último será “La libertad” de Jazz the roots. Un espectacular tema estilo reggae con grandes influencias del jazz que será perfecto para levantar al público de sus asientos no solo por su energía tan contagiosa sino que además por tener el gran honor de contar con Raúl Molina y Luis Siguenza como invitados especiales en la batería y el saxofón. El arreglo pensado consiste en cambiar rítmicamente el puente original del tema manteniendo los acordes tan característicos que esta sección tiene. Al tener como invitados a personajes sumamente reconocidos, miembros de Jazz the Roots, dará un realce único la puesta en escena de este tema lo cual sorprenderá de sobremanera al público presente, concluyendo de manera épica el recital final.

Repertorio

- 1.- “Four on Six” (Wes Montgomery, jazz, duración aproximada: 7 minutos, Tempo 190 BPM)
- 2.- “Midnight Rendezvous” (Casiopea, jazz fusión/funk, duración aproximada 6 minutos, Tempo 115 BPM)
- 3.- “Dolemite” (Scott Henderson, blues/rock, duración aproximada 7 minutos, Tempo 134 BPM)
- 4.- “Patos” (ASTOR, funk/pop, duración aproximada 5,5 minutos, Tempo 120 BPM)
- 5.- “La libertad” (Jazz the Roots, reggae/jazz, duración aproximada 6,5 minutos, Tempo 108 BPM)

Músicos

Batería: Ulrich Maurer

Bajo: Damián Palacios

Guitarra Rítmica: Ricardo Cevallos

Voz: Ricardo Cevallos

Coros: Alicia Arellano

Trompeta: Ricardo Cevallos

Teclados: Andrés Arauz

Guitarra Lead: Sergio Calle

Músicos invitados de la facultad:

Saxofón Tenor: Francisco Lara

Saxofón Alto: Luis Siguenza

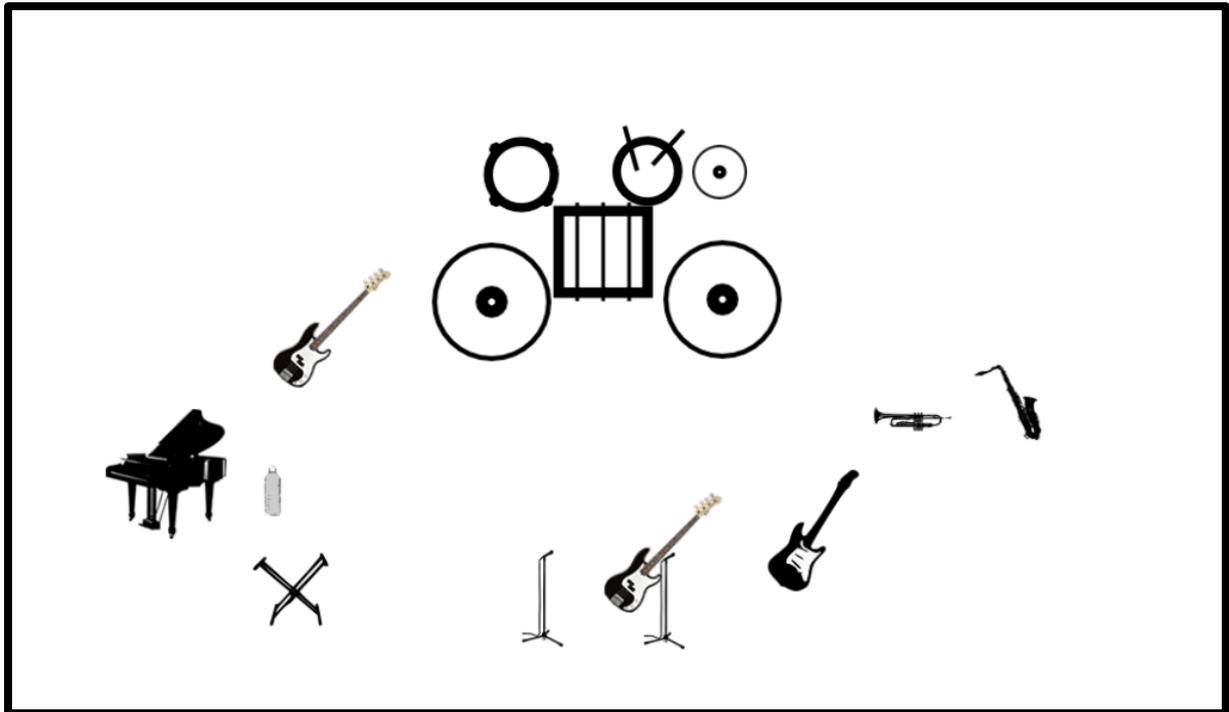
Batería: Raúl Molina

Rider Técnico

- Un amplificador de bajo
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneados)
- Un amplificador para teclados (microfoneado)
- Micrófono para saxofón
- Micrófono para trompeta
- Un amplificador para teclados (por caja directa)
- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat)
- Un piano eléctrico
- Tres micrófonos para voz (voz lead y coros)
- Sistema de monitoreo por retorno: retorno para batería, retorno para vientos, retorno para piano, 2 retornos para frente del escenario
- Cinco stands porta-partituras
- 5 stands para micrófono

Ubicación en escenario

Figura #1. Ubicación del escenario

Frente del escenario

CONCLUSIONES

Con la información descrita en este documento, la logística del evento en cuestión queda plasmado en palabras, describiendo todos los requerimientos que poner en escena un show de nivel profesional implica. Tener una idea clara de lo que se quiere obtener como producto final asegura que el concierto mantenga un concepto establecido desde que se elige el repertorio hasta el día en que los músicos se encuentren sobre el escenario.

Algo interesante y único de un proyecto de esta calidad es el lado práctico que esto conlleva, que acaba siendo la mayor parte del trabajo en sí. Este trabajo empieza desde mucho antes de los ensayos con los músicos, con la realización de transcripciones de los temas para luego crear los arreglos y definir la música a interpretarse. Luego de esto inicia el estudio individual de los músicos para poder llegar preparados a los ensayos y poder resolver en tiempo óptimo cualquier situación que se pueda presentar durante el ensamble de las canciones. Aquí nos topamos con una de las dificultades más comunes a la hora de realizar esta tarea que es la del cuadro en los horarios para ensayar y poder reunir a todos los músicos al mismo tiempo lo cual conlleva un compromiso de toda la banda. Para el que dirige el ensamble también se trata de un trabajo de poder comunicar a los músicos las ideas musicales que se requieran para que todo suene de acuerdo a la intención que tenga los arreglos. Sugiero el desarrollo de esta habilidad como líder de ensamble para en eventos parecidos al de este proyecto se tengan más herramientas para lograr que la música suene de la mejor manera posible a través de una comunicación óptima y fluida.

Es evidente que realizar un proyecto de esta magnitud aporta numerosas enseñanzas y experiencias que para un músico que quiere desenvolverse en un campo laboral tan competitivo son esenciales para poder destacarse aplicando dichos conocimientos adquiridos para siempre ofrecer un trabajo de calidad profesional.

En el caso de presentaciones artísticas o creativas se debe describir de qué se tratan y justificar sus elementos, obligatoriamente incluir anexos con fotos, evidencias (partituras, enlaces a videos, etc.) del producto elaborado. Realiza un análisis de lo que has aprendido en este trabajo, incluye sugerencias de estudios posibles que se realicen en el futuro para comprender de mejor manera el tema, menciona alguna dificultad que hayas tenido para realizar este trabajo y sus razones.

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.