

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Raíces

Camilo José Carranza Miranda

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción Musical y Sonora

Quito, 14 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Raíces

Camilo José Carranza Miranda

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 14 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 la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Camilo José Carranza Miranda

Código: 00204017

Cédula de identidad: 1720366796

Lugar y fecha: Quito, 14 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo de titulación consiste en el desarrollo de la producción musical de dos temas creados por la artista Silvia Balseca. Temas en los que la letra promueve la observación introspectiva del entorno natural y sus respectivos animales y/o elementos. El proyecto consiste en conceptualizar estas letras con instrumentación y sonoridades representativas de las regiones del país. De unir las regiones de la selva y los Andes con dos elementos vitales de la vida, la tierra y el aire. Y de esta manera generar impacto sobre los oyentes de estilos similares, y de elevar la consciencia sobre todo lo que moldea nuestro entorno. El lector de este trabajo podrá apreciar el proceso que conlleva la ejecución de la producción musical, desde la conceptualización del proyecto, los arreglos instrumentales, así como las estrategias de lanzamiento y promoción, lo cual muestra una imagen clara sobre cómo llevar las producciones a un punto de comercialización y distribución.

Palabras clave: elementos, consciencia, instrumentación, entorno natural, folklor/psicodélico, observación, raíces, lanzamiento, promoción

ABSTRACT

This degree project showcases the process of musical production of two songs created by the artist Silvia Balseca. Songs in which the lyrics foster the introspective observation of our natural environment, and the animals and/or elements it contains. The project conceptualizes these lyrics with instrumentations and sounds which represent the regions of the country. Of unifying the jungle and the Andes with two of the most vital elements of life, earth and air. In this way generating more impact upon listeners of similar music styles, and also elevating consciousness and awareness about everything that molds our environments. The reader of this work will be able to appreciate the process it takes to execute the musical production of these songs. From the initial conceptualization of the project, the musical arrangements, the launch strategies and the promotion strategies, which projects a clear image on how to take these productions towards commercialization and distribution.

Key words: elements, consciousness, instrumentation, natural environment, psychedelic/folklore, observation, roots, launch, promotion

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	18

INTRODUCCIÓN

El proyecto “Raíces” nace a partir de una introspección sonora de la letra y armonía que compuso Silvia Balseca. Se desarrolló al unificar e imaginar las letras de Silvia, con sonidos y ritmos representativos de los Andes y la selva ecuatoriana. Al iniciar el proyecto, se conceptualizó la simbiosis de los dos elementos vitales de la vida, la tierra y el aire, con las regiones; La selva y los Andes. Así mismo, se conceptualizó cómo estos elementos se pueden representar musicalmente.

Generalmente se considera al concepto musical del ritmo como el cuerpo, o la *tierra*, de una canción, por ende, el primer tema es movido y destaca mucho el ritmo. A la vez, usa sonoridades de instrumentos y animales “selváticos” para pintar una imagen acústica de *la selva*, de esa manera crea la simbiosis entre el elemento y la región.

Uno podría considerar a *los Andes* como la región que mantiene más conexión con el *aire*, por su cercanía al cielo. En el segundo tema, se contrasta el elemento de la *tierra*, disminuyendo el énfasis rítmico y creando tiempos más lentos, lo cual permite que “el cuerpo” o “tierra” de la canción esté un poco más suelta y libre. Esto último, en cambio, asemeja un poco más la cercanía hacia el *aire*, así que está más enfocada en el color de la armonía y la instrumentación *andina*.

Los arreglos de composición y producción están influenciados por una gran variedad de artistas y estilos, por lo que es importante recalcar que el estilo o género de estos temas son únicos. Esto se considera prioritario, porque además de su concepto central, el hecho de que no tenga un estilo definido, aporta a un crecimiento más amplio sobre la variedad de estilos de música en el Ecuador. A continuación, se explica el desarrollo de la producción musical de “Raíces”.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de Concepto

El concepto de este proyecto es el de unificar la música y la letra con dos elementos de la vida. El elemento “tierra” y el elemento “aire”. Es una ayuda para el que lo necesite, un recuerdo sonoro para resucitar la consciencia en sí mismo y en la naturaleza. La música fomenta la observación del entorno natural, específicamente de las regiones mágicas y diversas del Ecuador; la selva y los Andes. Se busca conectar los elementos de la *tierra*, la *selva* y el *aire* con los Andes, de elevar la consciencia en animales, en montañas, en la luna y en el sol. A través de la autoobservación y la introspección, se hace honor a las raíces de los entornos y los elementos que forman la realidad y nuestra identidad como seres humanos y seres musicales.

Propuesta de Equipo de Trabajo Técnico

Productor Musical: Camilo Carranza

Ingeniero de Grabación: Diego López

Asistente de Grabación: Jorge Ortega

Ingeniero de Mezcla: Camilo Carranza

Propuesta de Arreglos e Instrumentación

Tema 1: *Pájaro de Miel*

Autor: Silvia Balseca

Arreglos: Camilo Carranza

Descripción de Arreglos

El primer tema está en 4/4 en 94 bpm, y la instrumentación consta de la voz principal, de una guitarra electroacústica, ya que la sonoridad de cuerdas metálicas es fundamental en este tema, y varios instrumentos percusivos.

La voz lleva la melodía principal y también las armonizaciones de la misma. Voces graves serán cantadas de un modo tribal y servirán de reemplazo a un bajo, ya que llevarán las frecuencias graves.

Los elementos percusivos son un bombo andino, *shaker*, congas, palo de lluvia y chagchas. Los arreglos de este tema se van construyendo poco a poco mientras progresa la canción. En el intro y el verso, los elementos de producción serán mínimos, la voz predominará junto al patrón rítmico del bombo y el *hook* principal de la guitarra.

En la segunda vuelta del verso, entran más elementos percusivos y psicodélicos, aumentando el ritmo y el ambiente psicodélico. También entra el arpeggio de guitarra, para añadir armonía al tema.

En el coro, se contrasta la segunda vuelta del tema, porque, aunque el coro generalmente es el clímax en la mayoría de canciones, en este tema, el coro funcionará como una sección de *buildup* para el verdadero clímax que en este caso es el interludio. El *buildup* de ritmo y armonía resuelve en el interludio con una nueva melodía de guitarra, y más movimiento rítmico con el *shaker*, las congas y los susurros. Se genera un ambiente de mucho movimiento y de baile, pero también psicodélico, andino y tribal. Para salir del interludio, la percusión se va y la melodía del interludio se disipa en efectos *delay*, *echo* y *reverb* para entrar a una especie de puente, en la que la voz vuelva a entrar junto al *hook* principal. Para diferenciar el segundo verso del primero, se rearmoniza la voz, y se incluye más arpeggios de guitarra. Luego entra a una nueva sección corta de un paisaje sonoro de la selva, en el que se van casi

todos los elementos melódicos y rítmicos y entran múltiples sonidos al azar de animales selváticos.

Regresa el coro para entrar al mismo interludio. El segundo interludio lleva más elementos y dinámica por ser el final de la canción. Este está lleno de varias capas de *overdub*, para subir la dinámica y el concepto psicodélico del tema.

Instrumentación

Voz_Principal: Silvia Balseca

Armonizaciones de Voz: Silvia Balseca

Voz Secundaria: Johann de la Torre

Congas: Benjamín Cogayo

Guitarras: Camilo Carranza

Percusión (bombo andino/ tambor andino/*shakers*/chagchas/palo de lluvia): Camilo Carranza

Tema 2: *El Nacimiento del Sol*

Autor: Silvia Balseca

Arreglos: Camilo Carranza y Silvia Balseca

Descripción de Arreglos

El segundo tema es un tema lento que está en 4/4 y el tempo está alrededor de unos 70 bpm, (tiempo libre) y tiene una orquestación mucho más completa que en el primer tema. La instrumentación consta de voces, guitarras, bajo, charango, flauta y percusión (bombo andino, *shaker* y platillo).

El tema básicamente es como un crescendo muy largo, en el que la dinámica sube gradualmente durante toda la canción, baja la dinámica únicamente para los cambios entre secciones. El concepto del crescendo de la dinámica lleva esta intención, porque así se concibió

unir la música y dinámica con el nombre de la canción, el nacimiento del sol. El crescendo representa todo el proceso que conlleva un nacimiento. La percusión hace un mismo patrón en todo el tema, con un par de variaciones en ciertas partes de la canción.

El tema comienza con una melodía del charango, junto a la guitarra principal que lleva la armonía. Luego del intro entra la voz acompañada de un sonido de viento que hace la flauta y poco a poco va aumentando la dinámica y las entradas del resto de instrumentos junto con lo que dicen las letras. Se busca tener algunos elementos iguales a los del primer tema, como armonizaciones de voz cantadas por la misma artista, el *shaker*, y el bombo andino, y mantener elementos instrumentales similares entre ambas canciones. Es un tema progresivo, por ende, el final del primer verso no va hacia un coro, sino va hacia una especie de *hook* en donde baja la dinámica y la voz termina siendo el único instrumento que suena. Este *hook* señala un cambio de sección.

Entra al primer interludio el cual consiste de un lick con efectos *delay*, *reverb* que toca la segunda guitarra, y le acompaña el charango. Cuando entra el segundo verso, la dinámica sube mucho más, entran rearmonizaciones de la voz, y más rasgueo de la guitarra principal. Igual que en el primer verso, no se va a ningún coro, si no vuelve a bajar la dinámica hacia el *hook* del final. La voz principal canta el nombre del tema *a capella*, para introducir la nueva sección, la cual consiste de solos de la flauta y la voz.

El tema termina con una corta ola de sonido psicodélico/experimental de cada instrumento, la cual contrasta la armonía y la sonoridad diatónica que no cambió a lo largo de toda la canción. El final destaca un elemento de psicodelia por su color y espontaneidad, así creando un último interés y sensación extraña en el oyente.

Instrumentación

Voz Principal: Silvia Balseca

Armonizaciones de voz: Silvia Balseca

Voz Secundaria: Paula Ramón

Guitarra 1: Fabián Salazar

Guitarra 2: Emilio Dávila

Charango: Giovanni Rivadeneira

Bajo: Gabriel Romero

Flauta: Esteban Simbaña

Percusión (bombo andino/platillo): Mateo Espín

Palo de Lluvia/*Shaker*: Camilo Carranza

Propuesta de Distribución de Horas de Estudio

<i>Basics</i>	8 horas
<i>Overdubs</i>	14 horas
<i>Mezcla</i>	18 horas
Total	30 horas

Propuesta de Estrategia Lanzamiento y Promoción

Target

Los temas son dirigidos a un público general que sienta conexión con estilos folklóricos y psicodélicos. Un público que busca música que envuelve la instrumentación musical con sonidos representativos de la naturaleza, música considerada como género 'Amazónico y/o Andino', a pesar de que tiene muchos elementos y estructuras de folklore y pop.

Estrategia de Lanzamiento

1. Venta Del Disco Al Público

- a. Discos físicos en formato de CD y Vinilo que serán vendidos en tiendas físicas y digitales tal como: *ED&M Records*, *El Surco Ecuador* y *LAVA Records*. El formato de vinilo vendrá con adicionales (posters, stickers y poemas de sabiduría escritas por la misma artista).
- b. Discos digitales serán vendidos a través de plataformas de venta de música como *iTunes* y *Amazon Music*.

2. Concierto de Lanzamiento

- a. Se hará un concierto de lanzamiento en *Las Cuevas del Ilaló*, un espacio moderno artístico muy arraigado de música, actividades folklóricas y espirituales. Es un lugar donde rige mucho la música meditativa y Amazónica/Andina. El concierto se organizará junto con actividades que se hacen habitualmente en este espacio, actividades tales como: meditaciones sonoras, baños de sonido y rituales espirituales.

3. Música en Vivo

- a. Conciertos: Se buscará tocar en festivales como: *El Jungle Groove* y *Festival Seeds*. Son festivales en los que, de igual manera, suena mucha música de este estilo. Es importante buscar tocar en estos espacios debido a que es un estilo muy diferente a la música popular, por lo que, si bien se dirige a un público general, se considera importante llevar esta música a espacios en donde suenan más estos estilos.

4. Merchandising

- a. El merchandising promoverá más exposición al arte que venta de productos. Entonces, además de incluir posters y stickers exclusivos para los vinilos, en cada concierto se venderán cuadernos diseñados con papel reciclado, creados

por la marca, *OMMA Handmade*, en las que hojas al azar, se acompañarán de escritos y poemas cortos de la misma artista. Silvia Balseca también es poeta, por ende, vender cuadernos con sus escritos creará un lazo más profundo con el público. También se venderán prints de imágenes relacionadas al disco, hechas en serigrafía por el artista Mario Salvador. De esa manera se promoverán diferentes tipos de arte, y poco a poco se generará una comunidad entre artistas de diferentes artes.

Estrategia de Promoción

1. Difusión – Sonar

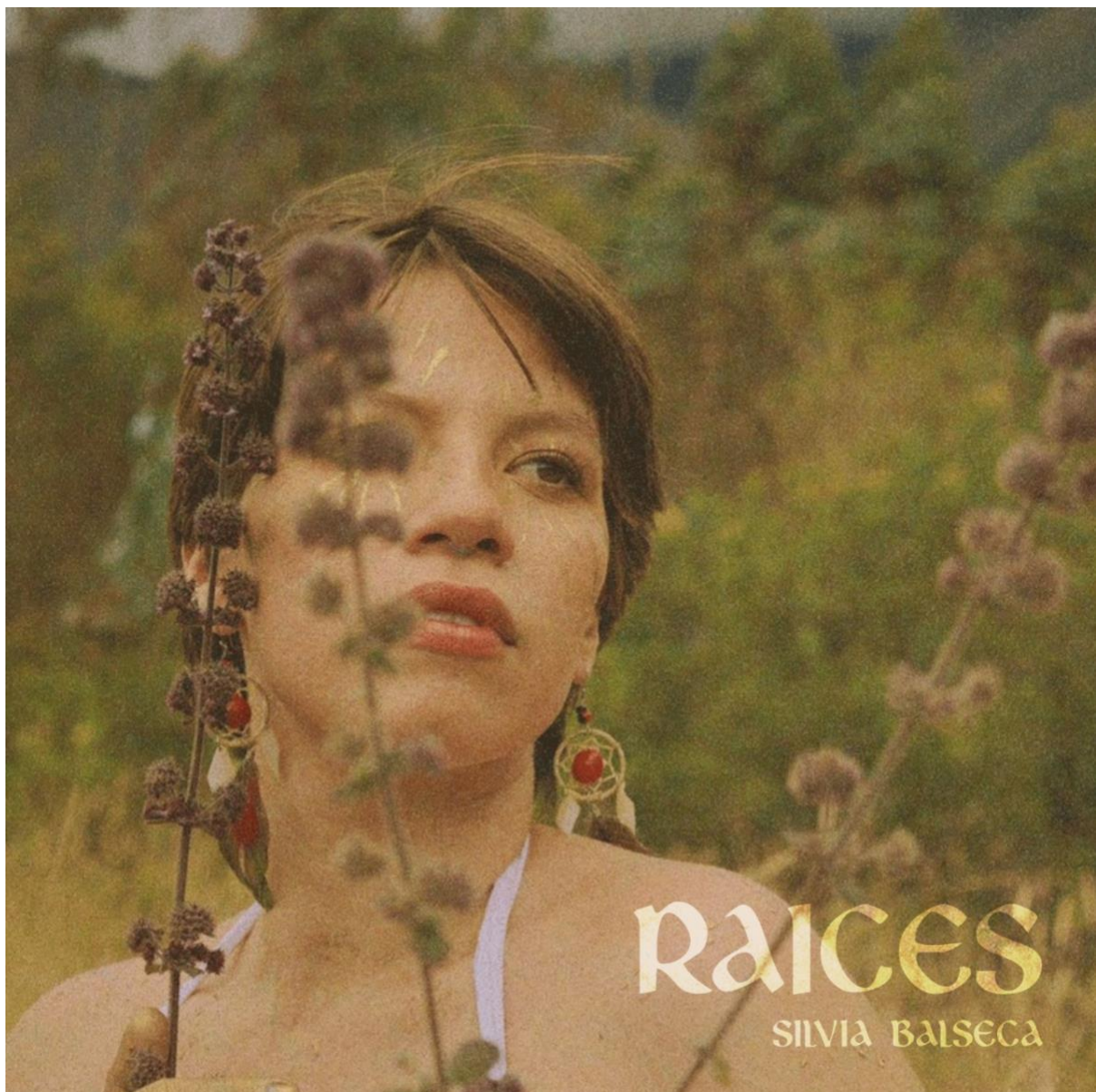
- a. Medios Digitales: El EP se subirá en plataformas digitales como *Spotify, Apple Music, Soundcloud, Deezer* y *YouTube*, para que la música llegue a más personas, y así pueda ser descubierto internacionalmente con más facilidad. El mundo actual está dirigiéndose más al streaming que a la venta de la música, entonces es imprescindible tener acceso al EP de forma gratuita en estas plataformas. La ventaja es que la letra podrá ser proyectada de una mejor manera en estas plataformas, y también podrá ser compartida a través de redes sociales con mayor facilidad.
- b. Medios Tradicionales: Se buscará trabajar con el estudio de audiovisuales *Olimac*, para la creación de videos musicales para los temas. Los videos serán subidos al canal personal de la autora.

Propuesta de Diseño

El diseño de las portadas busca enseñar de una manera concreta la imagen de la artista, por lo que la voz y la letra es el componente principal del disco. Es importante mantener esa simpleza al usar colores ligeros, no saturados, y usar fotografías simples de la artista. Aún así,

los fondos de las fotos deben mostrar que son fotografías no tomadas en un ambiente controlado, sino más bien, demostrar que la artista está realmente conectada con su entorno natural. La foto de la contraportada busca proyectar una sensación más ambigua y psicodélica, resaltando la unicidad del disco.

Portada

Contraportada

1. **pájaro de miel**
SILVIA BALSECA

2. **EL NACIMIENTO DEL SOL**
SILVIA BALSECA

CRÉDITOS

EL NACIMIENTO DEL SOL

pájaro de miel

VOZ :
SILVIA BALSECA
VOZ SECUNDARIA :
JOHANN DE LA TORRE
GUITARRAS :
CAMILO CARRANZA
CONGAS :
BENJAMIN COGAYO
PERCUSIÓN :
CAMILO CARRANZA

VOZ :
SILVIA BALSECA
VOZ SECUNDARIA :
PAULA RAMÓN
GUITARRAS :
FABIÁN SALAZAR Y EMILIO DÁVILA
CHARANGO :
GEOVANNY RIVADENEIRA
BAJO :
GABRIEL ROMERO
FLAUTA :
ESTEBAN SIMBANA
PERCUSIÓN :
MATEO ESPIN

AUTORA :
SILVIA BALSECA
ARREGLOS :
CAMILO CARRANZA, SILVIA BALSECA
PRODUCTOR :
CAMILO CARRANZA
INGENIERO DE GRABACIÓN :
DIEGO LOPEZ
ASISTENTE DE GRABACIÓN :
JORGE ORTEGA
INGENIERO DE MEZCLA :
CAMILO CARRANZA
DISEÑADORA GRÁFICA :
NAOMI JANOWITZER

CONCLUSIONES

Gracias a la realización de este trabajo, se aprendió con más claridad todo el proceso que abarca la producción musical de dos temas. Asimismo, enseñó las grandes diferencias que pueden haber en los procesos de producción.

En el primer tema, se aplicó un proceso de producción mucho más doméstico, donde se aprendió mucho el proceso de grabar cada instrumento por separado y basar la mayoría de producción en el proceso de *overdubs*, *layering* y edición.

Mientras en el otro tema, el proceso se basó mucho más en la comunicación con cada músico para crear los arreglos de cada instrumento. Se aprendió el ensayar temas en conjunto, y hacer grabaciones en vivo, en el que la producción del tema termina siendo un directo resultado de la comunicación entre el productor, el artista y los músicos.

Resultó importante hacer estos diferentes tipos de procesos, para poder abarcar más conocimiento sobre las varias maneras que existen actualmente para producir canciones.

“Raíces” fue un proyecto que realmente abrió la perspectiva sobre todo lo que abarca el proceso de una producción musical y también reveló la importancia que hay en la comunicación con los equipos de trabajo.

Este trabajo no hubiese sido posible sin los ingenieros, y en especial los músicos y la artista. Los equipos de trabajo son la verdadera herramienta con la que la idea se vuelve real. Son la razón por la cual el proyecto pudo ser concebido desde un pequeño concepto hasta a una producción musical profesional. Como productor musical uno puede visualizar y crear conceptos, pero la semilla de la idea inicial, o la ejecución del concepto, siempre será más profunda si es que el trabajo se lo hace en equipo.