

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

María Emilia Oviedo Navas

Artes Musicales

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

Quito, 15 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Concierto Final

Ma. Emilia Oviedo Navas.

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 15 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: María Emilia Oviedo Navas

Código: 00203391

Cédula de identidad: 1803439239

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este trabajo se presenta el proceso de creación del concierto de graduación, basado en mi voz y mi creatividad musical, que se ha desarrollado en estos años en la facultad de música de la USFQ. Además, se detalla el proceso creativo y explica el repertorio escogido, la selección de los instrumentos que son parte de y el porque el orden del concierto se divide en tres partes. Empezando con genero cómo el jazz, pasando por el pop y terminando con el funk, además de incluir temas ineditos y arreglos para cuerdas y la banda.

Palabras clave: Concierto, Graduación, Jazz, Funk, Pop, Voz.

ABSTRACT

This document presents the creative process regarding the graduation concert, based on my voice and my musical creativity which has been developed over the years at the USFQ college of music. In addition, the artistic process is detailed, and it explains the chosen repertoire, the selection of the instruments that are part of it and why the order of the concert is divided into three parts, starting with genre like jazz, going through pop and ending with funk, including unreleased songs and arrangements for strings and the band.

Keywords: Concert, Graduation, Jazz, Funk, Pop, Voice.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: Primeras 4 Hojas Del Score De Love Of My Life	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Stage plot 1	14
Figura # 2. Stage Plot 2.....	14
Figura # 3. Stage Plot 3.....	15
Figura # 4. Stage plot 4.....	16

INTRODUCCIÓN

Este concierto es una muestra de los conocimientos adquiridos durante mis 4 años en la USFQ. Elegí temas que me han acompañado durante mi crecimiento musical, donde he desarrollado mi voz y he logrado comenzar el camino de encontrar mi sonido. Es por eso que se compone de diferentes géneros como: Jazz, Pop, Funk.

Además que la USFQ, no solo me ha ayudado a mi desarrollo musical como interprete, si no que ha desarrollado mi creatividad musical y ha mejorado mi destrezas al momento de componer y hacer arreglos, es por eso que parte de mi concierto voy a presentar composiciones inéditas y arreglos, que son parte de mi desenvolvimiento como profesional en la música. Para mí es gratificante compartir este proyecto con futuros colegas que han ayudado a mi evolución durante estos últimos años dentro de la facultad, al compartirme su conocimiento y su apoyo durante todo este trayecto.

Por último, es importante enseñar una línea de tiempo en este concierto donde se muestra el progreso que he tenido como cantante, *songwriter*¹ y arreglista.

¹ Songwriter: compositor de canciones.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema de mi concierto, es una línea del tiempo en base a mi creatividad musical cómo también mi técnica vocal, es por eso qué el concierto se compone de dos polaridades. La primera es un formato acústico, empieza con mi arreglo del tema “Love of My Live” de Harry Styles para cuarteto de cuerdas, está idea saque del concierto de Paola Navarrete en el teatro Sucre, ella cantaba los “Los Ojazos de Mi Negra” con Inconcerto, era la primera vez que iba al Sucre y más que nada era el *opening song*,² me enamoro tanto la idea, qué siempre quise hacer eso. Después, va la canción “At last” de Etta James, este tema es una mezcla full linda de jazz con un toque de clasico, ya que se usa cuerdas, quise poner este tema cómo un guiño a mis inicios del canto, ya que yo empeco con la opera, pero aun así usando el jazz que me abrio las puertas a muchos generos. Por último, está “All Too Well” de Taylor Swift, ya que ella es una de mis grandes inspiraciones para ser *songwriter*, especialmente está canción que me hizo sentir tanto, siendo tan simple y ahí logre comprender mejor la frase que siempre repetimos los músicos: “Menos es más”.

Al terminar esa primera parte del concierto, entra la segunda parte qué es todo lo contrario, son temas divertidos, estilo *funk* y que se puede jugar un montón con la improvisación. Este lleva sonidos diferentes en el teclado, la guitarra tiene adornos y las líneas de bajo tienen más movimiento, por lo que empezamos con “About Damn Time” de Lizzo, que es todo lo contrario a la primera parte para qué haya un choque completo de lo que se estaba proponiendo antes, esté tema lo que me enamoro fue las líneas de bajo, por lo que al tener un bajista cómo Gabriel Romero, debía aprovechar. El siguiente tema es “It’s Summertime” de

² Opening songs: Canción de apertura.

Morcheeba, es un tema, que descubri gracias a la profesora Johanna Almeida, necesitaba un tema que sea atractivo y que entre en esta fase del concierto, me recomendo que escuche Morcheeba y me encanto, además que tiene una complicación en lo que es la voz ya que son técnicas diferentes que se deben usar en cuestión de segundos por lo que era un desafío y me encanto esa idea. El penúltimo tema es “You’re gone” es un tema mío, inédito, las únicas personas que han escuchado es mi productor y uno que otro colega. Necesitaba poner este tema ya que es mi puerta a mi proyecto musical y también ha atreverme a soltar un poco en algo que lo h estado trabajando por años, pero por falta de valentía no lo he hecho. Es un tema pop, simple, tiene sintetizadores para darle un efecto del 2000 pero a la vez de la actualidad, es todo lo que soy en 4 minutos de música. Por último, voy a cerrar con “Drivers License” de Olivia Rodrigo, es un tema actual, que ha simple vista es fácil y pop, pero la idea es hacer algo totalmente contrario, quiero que el arreglo de este tema sea muy funk con un tinte de jazz, ya que habrá mucha improvisación, es un tema que podemos sacar mucho provecho cómo músicos, para hacer una propuesta diferente y que demuestre la profesionalidad de todos, especialmente la mía.

Cada canción esta pensada para mostrar la profesionalidad de cada uno de los músicos y para divertirnos con ellos, pero además de eso, todos los temas tienen mucho de mí, de lo que soy cómo músico y de lo que quisiera lograr ser, esta es mi línea del tiempo que esta empezando que tiene de largo.

Propuesta de repertorio

El repertorio que escogí para mi concierto final es un camino por mi carrera estudiantil por la USFQ, demostrando mi crecimiento como músico con mi arreglo, mis composiciones y mi camino por el canto con diferentes géneros. Es por eso que el concierto se dividirá en 3 partes, la primera un arreglo para cuarteto de cuerdas y un tema con cuarteto de cuerdas y sección rítmica, el segundo será solo la sección rítmica y serán temas acústicos y el tercero, serán temas movidos que contrastan las primeras partes del show, igual sería la sección rítmica y 3 coristas, en total serían 12 instrumentistas. Los temas son pop, jazz y funk, para tener una mezcla de géneros que transmitan mi trabajo en estos 4 años. Por último, en este repertorio incluirán composiciones propias que son del género pop, tendrán secuencias que acompañen a la banda.

Repertorio

1. Love of my life. (Harry Styles, pop, 3:11, 100 bpm, arreglo para cuarteto de cuerdas, arreglista: Ma. Emilia Oviedo)
2. At Last. (Etta James, Jazz, 2:59, 67 bpm, transcrito para cuerdas y banda)
3. Bad Boy. (Ma. Emilia Oviedo, pop, 4:02, 120 bpm)
4. All Too Well. (Taylor Swift, pop, 5:29, 93 bpm.)
5. About Damn Time. (Lizzo, pop-funk, 3:11, 109 bpm)
6. It's Summertime (Morcheeba, pop, 3:38, 107 bpm)
7. You're gone (Ma. Emilia Oviedo, pop, 4:42, 135 bpm)
8. Drivers License (Olivia Rodrigo, arreglo Funk, 4:02, 144 bpm)

Músicos

- Violín: Saulo Cuesta.
- Violín 2: Samantha Quintana.
- Viola: Juliana Jiménez.
- Cello: Pedro Ramírez.
- Batería: Mateo Espín.
- Bajo: Gabriel Romero.
- Piano: José Antonio Gaybor.
- Guitarra: Juan Sebastián Navas.
- Flauta: Esteban Simbaña.
- Coro: Silvia Balseca, Deyaneira Pastrano, Saskia Huaca.
- Voz: Daniela Castillo.
- Voz: Emilia Oviedo.

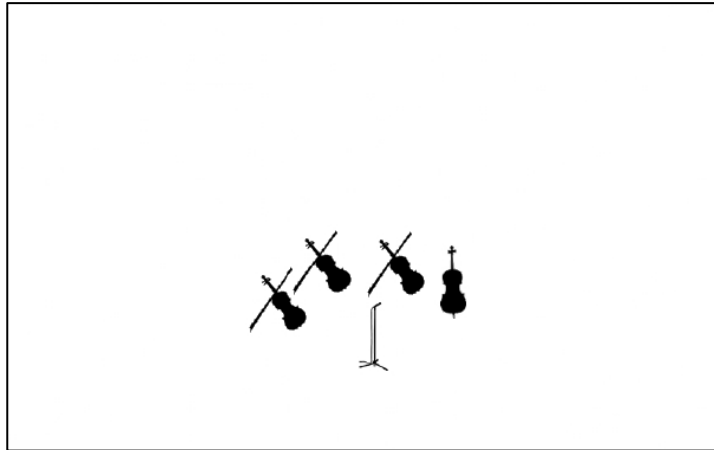
Rider técnico

- 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 activa/pasiva).
- Contrabajo y amplificador.
- Un piano acústico.
- El pianista va a llevar su propio teclado.
- Un amplificador a tubos para guitarra (por caja directa).
- Pedestal de guitarra.
- 2 Plug para micrófono de pastilla (violín y cello)
- 2 micrófonos de pastilla (violín II y viola)

- 5 micrófonos para voz.
- 4 pedestales para micrófono para coros y voz.
- 1 micrófono para flauta.
- 1 pedestal para micrófono para flauta.
- 4 cables TRS
- Doce stands porta-partituras.
- 4 bancos y una silla.

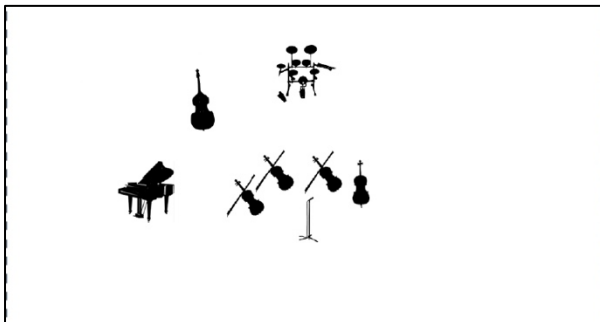
Ubicación en escenario

Figura # 1. Stage plot 1

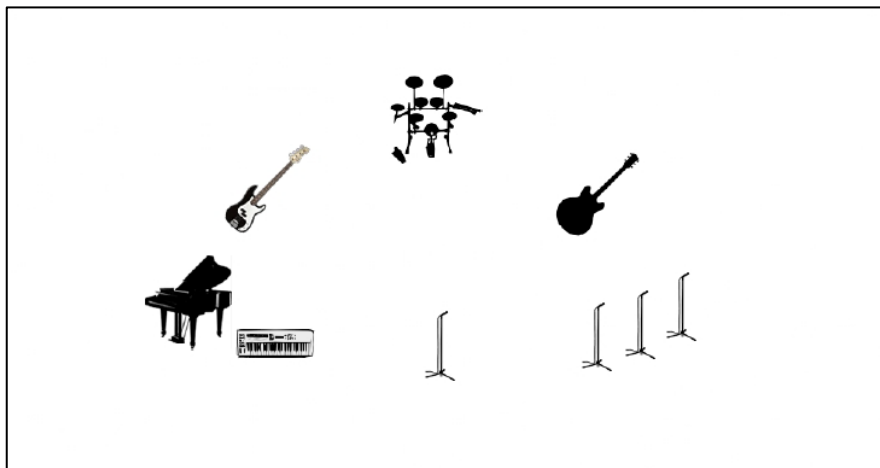
- Violin 1.
- Violin 2.
- Viola.
- Cello.
- Voz.

Figura # 2. Stage Plot 2

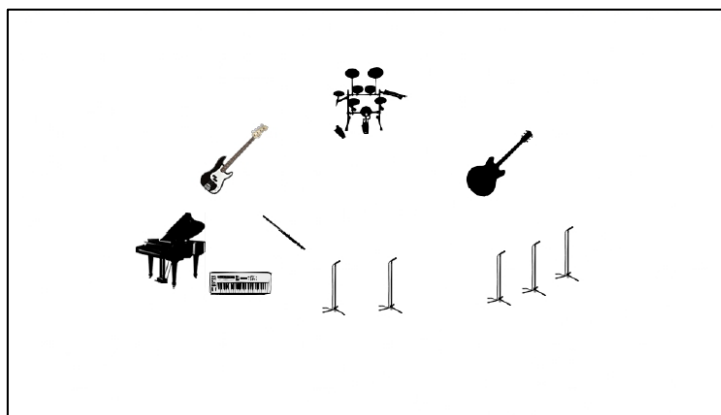
- Violin 1.
- Violin 2.
- Viola.
- Cello.
- Piano.
- Contrabajo.
- Bateria.
- Voz.

Figura # 3. Stage Plot 3

- Guitarra.
- Piano.
- Teclado.
- Bajo.
- Bateria.
- Coro.
- Voz.

Figura # 4. Stage plot 4

- Guitarra.
- Piano.
- Teclado.
- Bajo.
- Bateria.
- Flauta.
- Coro.
- Voz 1.
- Voz 2.

CONCLUSIONES

En conclusion, este proyecto es la culminación musical de mi carrera en la Universidad San Francisco de Quito, en la cual se demuestra el nivel de estudio y de calidad que está institución ofrece. Durante este semestre pude ver cómo todos mis músicos y yo, hemos reforzado nuestros conocimientos lo que hace que seamos cada vez mejores en cada género escogido. Al inicio fue complicado entendernos para poder crear un solo grupo conectado con la música. Además, al ser la cabeza del proyecto, uno se da cuenta que debe inspirar y motivar al grupo y debe estar un paso más adelante: al estudiar más, llegar puntual, etc. También, uno debe tratar de dar los recursos necesarios para que ellos puedan entender fácilmente los temas, es por eso que se entregaron partituras de los arreglos y charts de los temas. El arreglo de cuerdas es el que me tomó más tiempo ya que uno aprende a darles correctamente las particellas, que las dinámicas estén bien y sea legible para ellos. Por último, el proceso de este proyecto lo que ha hecho es que también seamos libres creativamente, he dejado que ellos, como yo, podamos compartir ideas para que todos nos sintamos parte de un cierre.

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.

ANEXO A: ANEXO A: PRIMERAS 4 HOJAS DEL SCORE DE LOVE OF MY LIFE

Score

Love of my life.

Harry Styles
Ma. Emilia Oviedo

Intro $\text{♩} = 118$

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mp

mf

mp

mp

mp

mp

mp

2
10 Love of my life.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

14 Verso

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

mf

mf

mf

Love of my life.

3

18

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Detailed description: This system contains measures 18 through 21. The vocal line (top) begins with a rest in measure 18, followed by a melodic phrase in measures 19-21. The string accompaniment includes Vln. I and Vln. II with rhythmic patterns, Vla. with sustained notes, and Vc. with a bass line. A fermata is placed over the final notes of measures 19 and 20 in the string parts.

22

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Detailed description: This system contains measures 22 through 25. The vocal line (top) has a rest in measure 22, followed by a melodic phrase in measures 23-25. The string accompaniment continues with Vln. I and Vln. II, Vla., and Vc. A triplet of eighth notes is marked in the Vc. part at the end of measure 25.

4
26 Love of my life.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

30 Coro

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.