

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de Graduación

María Isabel Murgueitio Clavijo

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**

Título del Trabajo de la materia final de carrera

María Isabel Murgueitio Clavijo

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, día de mes de año

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 Isabel Murgueitio Clavijo

Código: 00205083

Cédula de identidad: 1726965021

Lugar y fecha: Quito, 15 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 tiene como intención resaltar las bases de la música desarrollada en latinoamérica, así como también sus exponentes, su relevancia y cómo se ha desarrollado a través de los años. La música latinoamericana ha tenido una gran influencia en intérpretes dentro y fuera de su territorio, así como también variaciones que con el pasar del tiempo se han ido popularizando. Artistas importantes de la actualidad, han recreado composiciones mediante arreglos que en donde se incluyen ritmos, motivos y armonizaciones que han tenido una gran influencia en el público actual. Esta evolución dentro del ámbito socio-cultural, hace que tanto estos temas que tuvieron un gran auge en su lanzamiento, y sus intérpretes los cuales son importantes para entender mejor este género, vuelvan a colocarse en el centro del ojo público para nuevas generaciones. Esto es importante ya que la música cuenta una historia que con el pasar de los años se va dejando atrás, ya que como en toda evolución, existen etapas que llegan y otras se olvidan. Sin embargo, para comprender las raíces propias de un artista, es necesario entender qué influencia tiene, para después saber que lo identificará, así como también qué inspira a su trabajo dentro y fuera del escenario, y qué quiere transmitir.

Palabras clave: Arreglo, composición, música latinoamericana, fusión cultural, repertorio, cultura.

ABSTRACT

This work intends to highlight the foundations of music developed in Latin America, as well as its exponents, its relevance and how it has developed over the years. Latin American music has had a great influence on performers inside and outside its territory, as well as variations that have become popular over time. Important artists of today have recreated compositions through arrangements that include rhythms, motifs and harmonization that have had a great influence on today's public. This evolution within the socio-cultural sphere means that both these themes, which had a great boom at their launch, and their performers, who are important to better understand this genre, are once again placed at the center of the public eye for new generations. This is important since music tells a story that is left behind over the years, since as in all evolution, there are stages that arrive and others are forgotten. However, to understand the roots of an artist, it is necessary to understand what influence he has, and then know what will identify him, as well as what inspires his work on and off stage, and what he wants to convey.

Key words: Arrangement, composition, Latin-American music, cultural fusion, repertoire, culture.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	21
Referencias bibliográficas	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1: Canción 1.....	17
Figura #2: Canción 2.....	17
Figura #3: Canción 3.....	18
Figura #4: Canción 4.....	18
Figura #5: Canción 5.....	19
Figura #6: Canción 6.....	19

INTRODUCCIÓN

El concierto final de titulación será una expresión de la música latinoamericana, así como un homenaje a sus exponentes, tanto compositores como intérpretes. Incluye artistas de origen español que utilizan características de la música de centro y sudamérica como base, fusionándolo con géneros locales, importantes para comprender el origen cultural de los mismos. Este concierto también es una demostración de las influencias musicales de la estudiante ejecutante próxima a graduarse; lo que ha influido en sus composiciones, su forma de expresión artística y la dirección que tomará su carrera en la vida laboral externa. La música latinoamericana es importante en el contexto laboral musical del país, ya que es parte de la identidad de su territorio. Centro y sudamérica son países en donde la industria de música latinoamericana ha ido evolucionando en subgéneros que tienen una gran demanda, ya que surge como una intención de acompañamiento y entretenimiento a disciplinas artísticas como el baile, el cual es muy popular en estos países. ‘Se entiende en primer lugar, que las maneras musicales reciben influencia directa de sonidos africanos y prehispánicos; estos últimos acordes con lo que numerosos grupos indígenas acostumbraban escuchar en eventos como rituales ceremonias o danzas’. (Lengua de herencia, s/f). La evolución mencionada anteriormente en este género musical, ha crecido exponencialmente colocando a sus intérpretes entre los más vendidos a nivel mundial.

DESARROLLO DEL TEMA

La música que se desarrolla dentro de América Latina, así como sus principales y más destacados exponentes, son el resultado de una mezcla cultural, años de historia y factores sociales que han sido determinantes en un género que se expande no solo en su definición, sino también en sus características. Es complejo describir a la música latinoamericana como un ‘género’, ya que es más bien un movimiento del cual nacen distintos subgéneros que se han desarrollado a través de los años.

“La música latinoamericana es el fruto de una larga evolución y de la síntesis de numerosos aportes provenientes de otras latitudes. El resultado de esta mezcla es una música nueva y diferente a cada una de las influencias que ha recibido. Sobre una base autóctona que denominaremos «música indígena», se combinan la música europea con la africana (...)” (Castro, M, 2012).

La intención dentro de este trabajo de titulación es traer de vuelta interpretaciones musicales que han sido influyentes para artistas que ya están consolidados, y también para artistas en formación que están aún descubriendo su identidad dentro del ámbito artístico. Estas obras identifican a la población latinoamericana no solo por su ritmo y su musicalización, sino también la letra, la cual expresa la sensibilidad y el arraigo que está internalizado en las personas natales de este territorio. Por otro lado, se podría decir que hay temas y subgéneros que son más autóctonos de diversas poblaciones, sin embargo, uno de los puntos más importantes es que se busca destacar en este trabajo de titulación, es que los artistas y sus arreglos o composiciones, pueden también fusionarse con géneros como pop, pop rock, etc, que tienen una gran acogida dentro del público actual, y con los cuales las nuevas generaciones puedan identificarse. Se busca demostrar que no es necesario dejar de lado la calidez que

caracteriza a los latinoamericanos, para crear música que mueva a las masas sin importar el pasar del tiempo o las tendencias que vayan apareciendo.

El repertorio propuesto para el concierto final de titulación es una presentación de las influencias musicales que han sido parte del desarrollo artístico y compositivo de la artista próxima a graduarse. Se busca traer de vuelta temas que han logrado ser relevantes dentro de la industria, sin dejar de lado las raíces y el romanticismo propio de su cultura y su gente.

El repertorio fue una elección entre temas de los años 70 hasta la actualidad. La intención fue un concierto que describa un ciclo romántico desde su auge hasta el final. Se busca transmitir sentimientos a través de la interpretación, lo cual no es difícil ya que las composiciones líricas de romance son muy populares y comunes dentro del arte, no solo en la música, sino también en pinturas, cinematografía, etc. La idea del repertorio elegido también surge en la intención de incorporar instrumentos que no siempre están presentes ya que el diseño de banda estandarizado consta de 4 instrumentos: guitarra, bajo, batería y voz. Por lo tanto se quiso dar un espacio a composiciones que incluyan vientos, percusión y cuerdas en su interpretación, para así maximizar el sonido de los temas, no en volumen, sino en cantidad de músicos para darle un nivel diferente.

El primer tema elegido es ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz, el cual es una mezcla de ritmos latinos con flamenco y una distribución cultural significativa. Alejandro Sanz es una de las figuras más influyentes dentro del estilo de música que compone la ejecutante - María Isabel Murgueitio – no solo en un sentido compositivo, sino también en técnica vocal. El estilo de música flamenca, melismas, vibrato, y demás recursos que Sanz incorpora dentro de sus canciones, además de la originalidad de su voz, han sido una constante inspiración para comenzar un camino en la búsqueda de esas características e ir perfeccionando poco a poco.

El segundo tema es ‘Quizás, quizás, quizás’, un tema original de Osvaldo Farrés, en 1947, pero se ejecutará el arreglo realizado por Paúl Sánchez, alumni del Colegio de Música

de la Universidad San Francisco de Quito. Esta canción es la representación de lo que se busca transmitir: una composición que cobra vida gracias a músicos contemporáneos, y que a demás la coloca de nuevo en el oído de oyentes jóvenes. Este arreglo mezcla la complejidad del jazz con ritmos latinos, lo cual es una gran inspiración para compositores a atravesarse a juntar dos culturas distintas en una sola composición.

Como tercer y cuarto tema están dos composiciones propias de la ejecutante. En estos temas se puede identificar las influencias líricas de la autora, las cuales destacan el romanticismo que se evidencia en la literatura y la música latinoamericana de artistas y escritores, tanto clásicos como contemporáneos. Una de las cosas a destacar es al proceso creativo, ya que la autora trabajó con músicos del Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito para enriquecer sus temas, intercambiando ideas y aprendiendo entre colegas y compañeros. Los temas fueron compuestos con la cadencia clásica de un tema popular que destaca dentro de la industria, con la intención de que el público conecte y se identifique con la letra, pero también con la armonía; se busca que tenga tensión y resolución mediante el uso de la cadencia II – V – I, la cual se denomina ‘cadencia dominante’. Esta cadencia consta del grado subdominante de una escala mayor, seguido por el grado dominante el cual da la sensación de tensión, y el grado tónico el cual da al oyente una resolución al desarrollo del tema. Se añadió también acordes suspendidos; son acordes que sustituyen el tercer grado de un acorde, por el segundo o cuarto grado.

El quinto tema elegido es besos usados, interpretada por Andrés Cepeda. Este tema está dentro de los gustos musicales personales de María Isabel Murgueitio por el uso de percusión y la variedad de boleros que contiene dentro de sus álbums. La letra, el uso de rimas entre versos también es importante. Esta composición tiene complejidad en la armonía, dando paso a tonalidades mayores y menores, así como también cadencias distintas que, a pesar de estar dentro del estándar de música popular y comercial, destacan por no ser convencionales.

Como último tema está ‘Vivir Así es Morir de Amor’, una composición original de Camilo Sesto, publicada en el año 1978. Al igual que ‘Quizás, quizás, quizás’, esta es una recreación de este tema que lo colocó de nuevo en la cúspide.

Al elegir estos temas, hubo la intención de demostrar la cultura latinoamericana, el sentir de su gente dentro del ámbito romántico, su forma de expresión, las fusiones culturales que existen dentro de sus composiciones y la influencia que tiene a través de los años.

Propuesta de repertorio

El repertorio del concierto de titulación tiene como tema focal la música interpretada por artistas latinoamericanos, aludiendo la relevancia de estos dentro de la industria musical a nivel mundial. Así como también exponer las influencias musicales de la artista próxima a graduar y la relación entre el entorno académico y social de la ejecutante en cuanto a raíces musicales. Las obras a presentar constan de dos temas inéditos, escritos y compuestos por la ejecutante, y cinco temas ya existentes. Los géneros son bolero, balada y pop latino.

Propuesta de repertorio.

1. Corazón Partío

- Compositor: Alejandro Sanz
- Estilo: Balada
- Duración aprox: 5min:00seg
- Tempo: 80 bpm

2. Quizás, quizás, quizás

- Compositor: Osvaldo Farrés
- Estilo: Pop
- Duración aprox: 4min:35seg
- Tempo: 96 bpm

3. Para Dejarte Ir

- Compositor: María Isabel Murgueitio, Mara Villavicencio
- Estilo: Balada
- Duración aprox: 3min:40seg
- Tempo: 70 bpm

4. Intuición

- Compositor: María Isabel Murgueitio, Mara Villavicencio
- Estilo: Balada
- Duración aprox: 4min:60seg
- Tempo: 75 bpm

5. Besos usados

- Compositor: Paola Ramírez, Alejo Martínez
- Estilo: Balada
- Duración aprox: 3min:54seg
- Tempo: 86 bpm

6. Vivir así es morir de amor

- Compositor: Camilo Sesto.
- Estilo: Pop
- Duración aprox: 4min:49seg
- Tempo: 102 bpm

Músicos.

- Batería: José Miguel Fabre
- Bajo: Sebastián Realpe
- Piano: José Antonio Santos, Mara Villavicencio
- Piano: Nicolás Cruz
- Guitarra: Wilson Becerra
- Voz: María Isabel Murgueitio
- Coros/voces adicionales: Natalia Cassis, Milena Arteaga, Daniela Jiménez

- Violín: Samantha Quintana
- Trompeta: Daniel Tupiza (Alumni)
- Saxofón Tenor: Edwin Chillán
- Saxofón Alto: Jordy Prado
- Percusión: Mauricio Ochoa
- Percusión: Benjamín Collago

Rider técnico.

- Una batería (1 bombo 22, 1 tom de aire, 1 floor tom, 2 pedales de plato, 1 pedestal de hi-hat, 1 stand de caja, asiento, alfombra).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano eléctrico con pedal y amplificador.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Cuatro micrófonos para voz.
- Seis pedestales para micrófonos.
- Seis stands porta-partituras.
- Tres In-Ears para baterista, pianista y bajista.
- Un micrófono de pinza para violín.
- Dos micrófonos de condensador tipo lápiz.
- Un amplificador de guitarra eléctrica.
- Un pedestal para guitarra.
- Una silla.
- Cuatro pedestales para micrófonos.

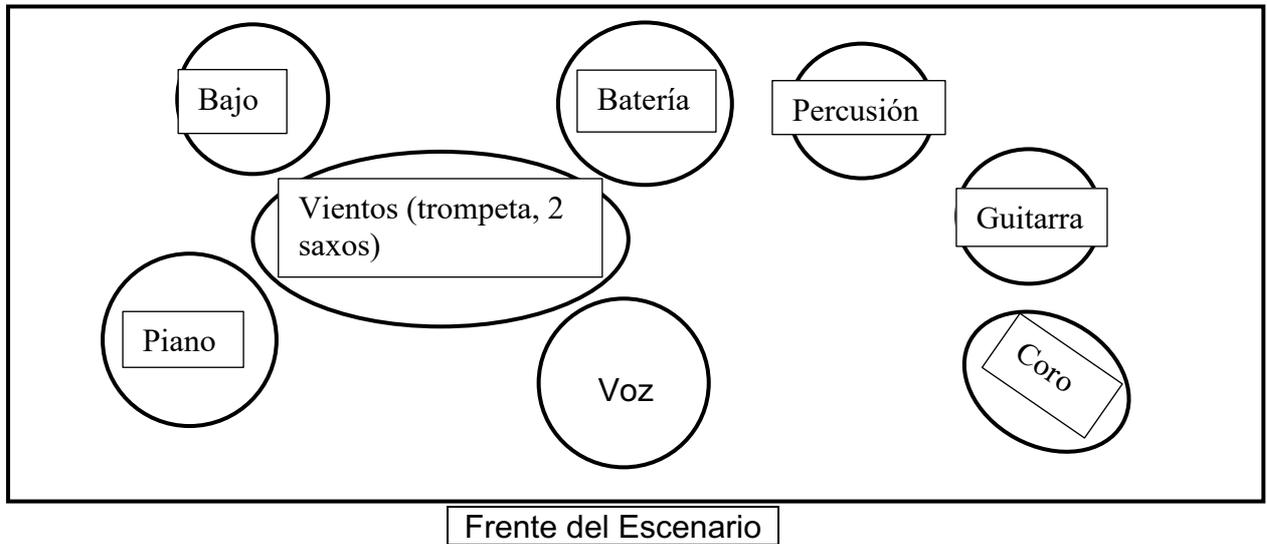
Ubicación en escenario.

Figura #1: Canción 1 – Corazón Partío

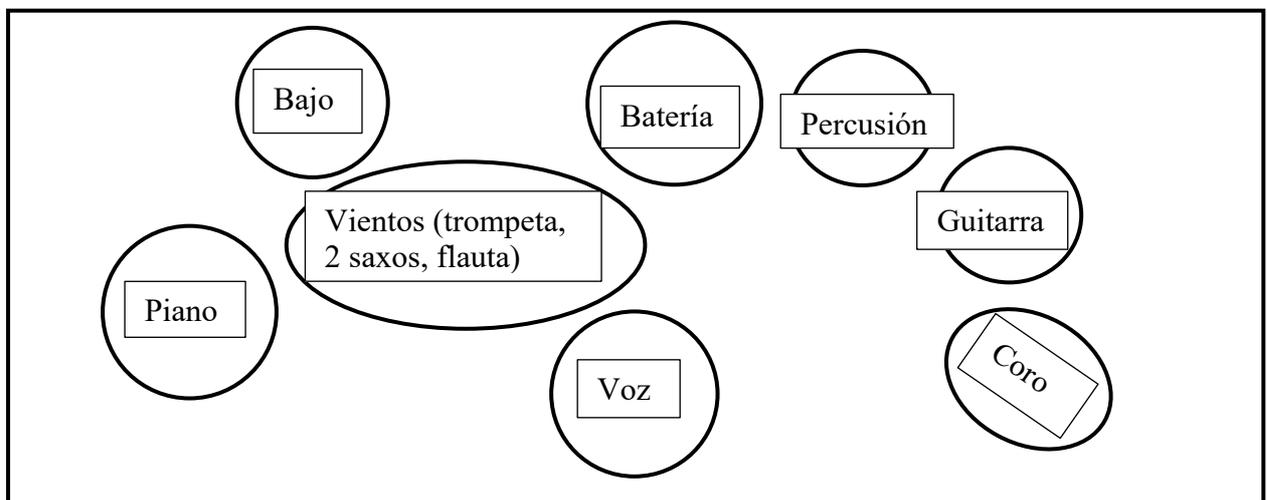

Figura #2: Canción 2 – Quizás, quizás, quizás

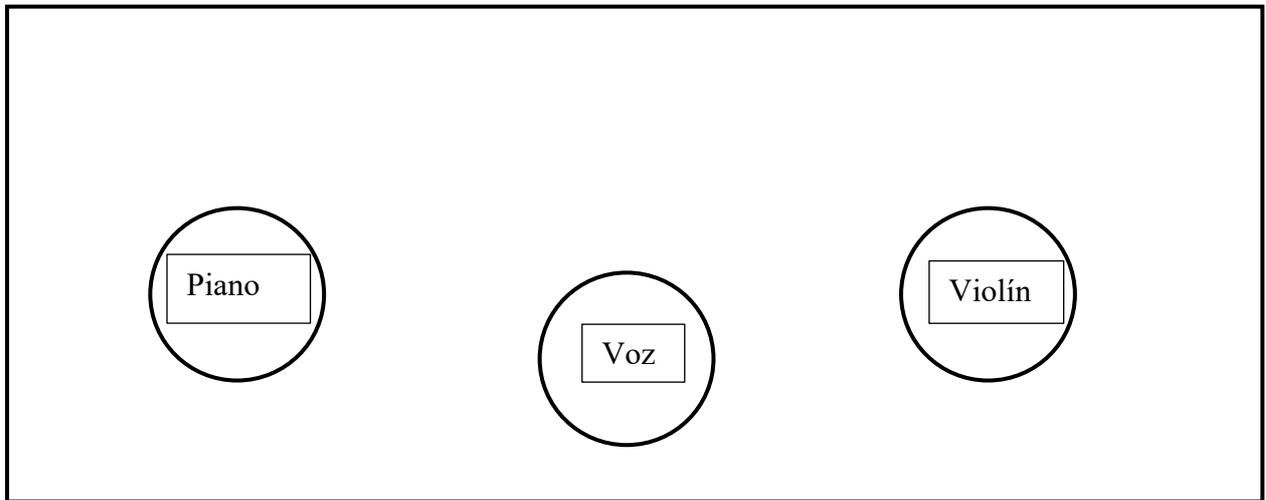

Figura #3: Canción 3 – Para Dejarte Ir

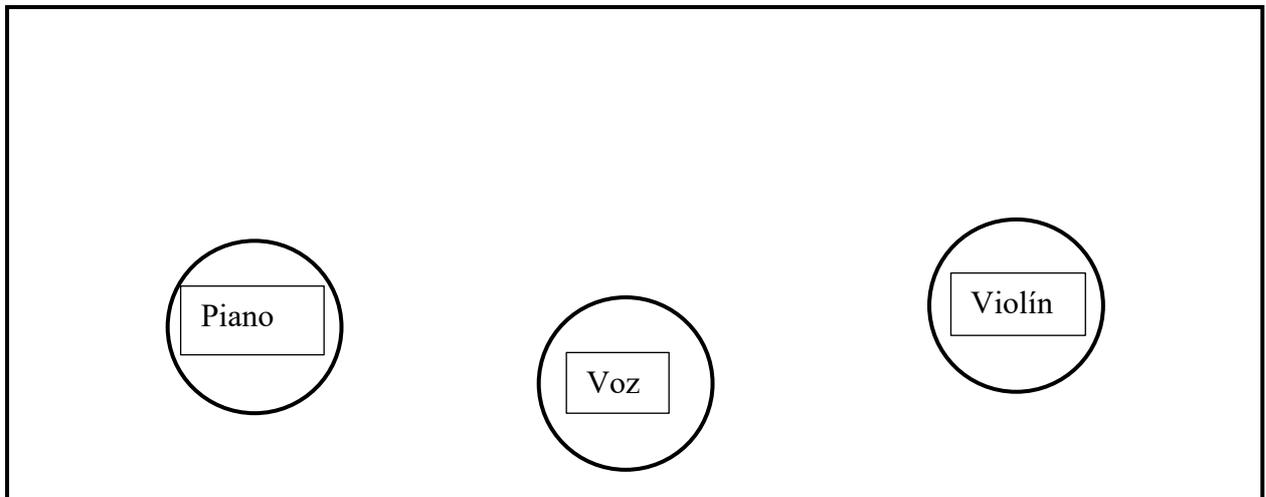

Figura #4: Canción 4 – Intuición

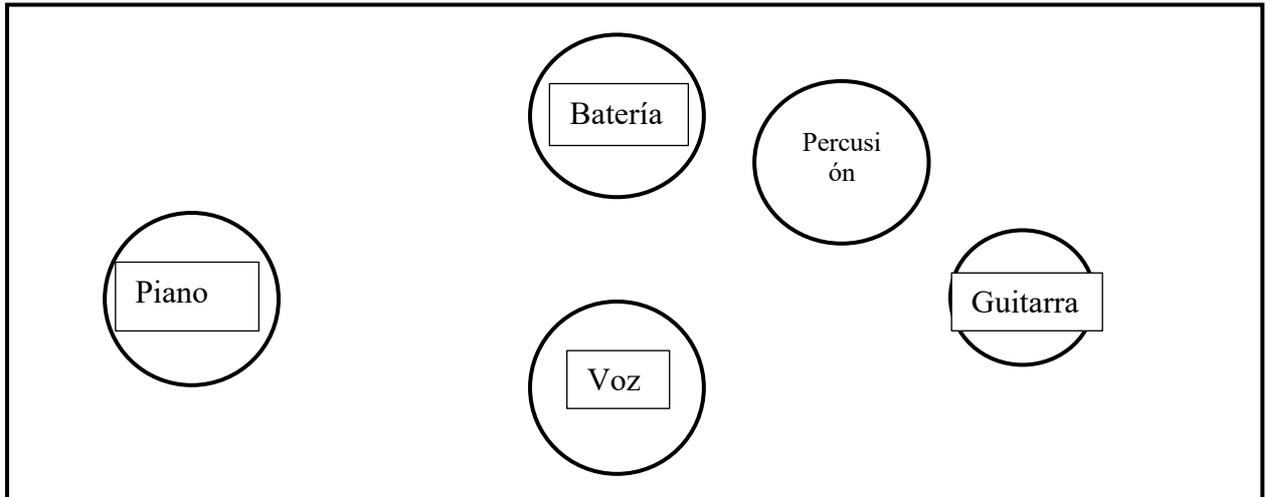

Figura #5: Canción 5 – Besos Usados

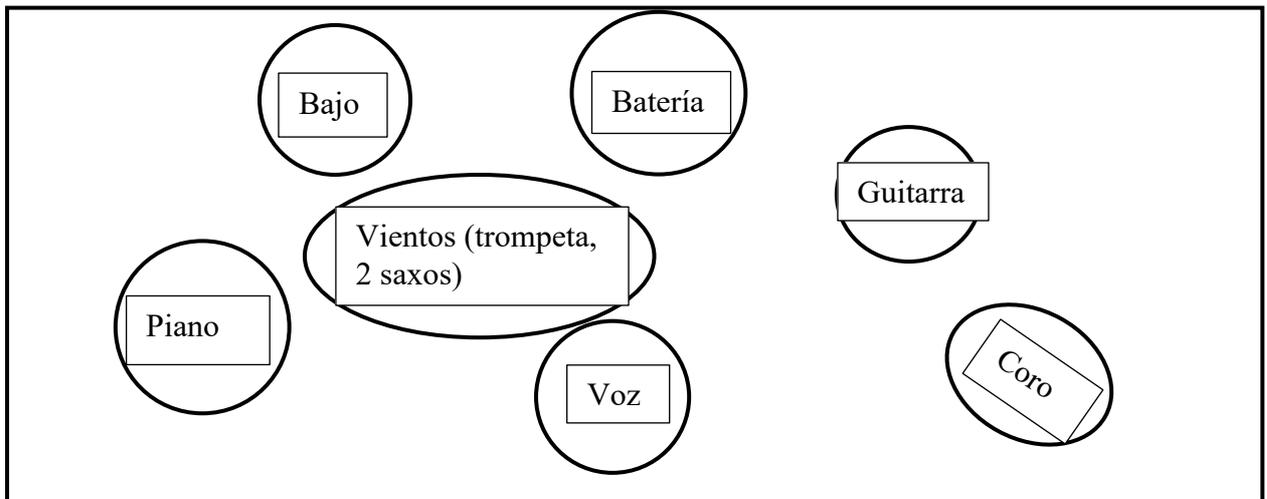

Figura #6: Canción 6 – Vivir así es morir de amor

CONCLUSIONES

Esta presentación artística es una expresión cultural. Sus elementos enfocados en la musicalidad sería el uso de melodías, armonía, ritmo, matices, dinámicas; todo lo que debe tener una pieza musical para ser considerada como una obra completa y finalizada, así como también la partitura que esté correctamente escrita para que la banda pueda tener la guía adecuada. Por otro lado tenemos elementos que componen la parte escénica, luz, montaje de escenario, rider técnico el cual es importante para que el concierto tenga todo lo necesario para llevarse a cabo. Es importante también, que se tome en cuenta elementos externos que hacen que la presentación cobre vida como la calidad interpretativa de las canciones, lo cual se podría también tomar como un elemento escénico. Como performer, es indispensable poder adueñarse de los sentimientos involucrados con la obra, para así enriquecer la representación de la letra. Es por eso que, de forma personal, elegí temas que describan una etapa de mi vida, pues al yo sentir empatía con lo que estoy cantando, puedo transmitir de mejor forma al público y conectar con ellos.

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos más importantes son las partituras ya que eso hace fluir el ensamble en general, puesto que al estar correctamente detalladas, son la mejor guía para los músicos involucrados. Para este concierto, se realizó partituras de cada tema.

Este proyecto hizo que aprenda mucho acerca del montaje y desarrollo de una presentación artística. Enriqueció mis conocimientos en cuanto a qué se requiere para un concierto, desde su rider, hasta las necesidades de sus músicos. La organización y el respeto mutuo que debe existir en un ensamble para que juntos, como equipo, puedan lograr un objetivo. La humildad es un elemento clave dentro de la convivencia; en la música todo se conecta, incluyendo la gente que está dentro de un proyecto y el saber lidiar con los horarios,

temperamentos, personalidades, y todo lo que compone a un ser humano, es muy importante para que después, en el ámbito laboral, sepamos cómo reaccionar a diversas dificultades que se presentan. El escribir partituras para otros músicos también me enseñó cuán prolijo uno debe ser para hacerse entender con personas que no tienen las mismas ideas. Muchas veces, al hacer partituras para nosotros mismos, demanda menos, ya que al final, sabemos lo que queremos, a dónde queremos llegar y lo llevamos a cabo esté escrito o no.

El lenguaje musical es muy extenso y casi siempre es subjetivo, desde el sonido hasta la intención. Es por eso que fue un reto hacerse entender con personas externas, y para eso es importante el trabajo y las enseñanzas de los profesores cuando exigen un trabajo meticuloso en la elaboración de partituras. En conclusión, la iniciativa de crear un show mediante este proyecto final, ha sido muy importante dentro de la carrera de ejecución en artes musicales, ya que ha permitido identificarnos con la música que nos gusta y darnos a conocer como intérpretes, así como también que se experimente de primera mano la interacción con músicos, poder explorar diversas ideas de montaje y buscar formas distintas de expresiones culturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anónimo. (s.f.). *Música Latinoamericana*. Obtenido de Lengua de Herencia:
<https://lenguadeherencia.com/musica-latinoamericana/>
- Castro, M. (2012). *Dialnet*. Obtenido de El Aporte de la Música Latinoamericana:
<https://dialnet.unirioja.es/>
- 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.