

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Recital de graduación

Piedad Natalia Diliberto Ramírez

Artes Musicales

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

Quito, 15 de diciembre del 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Recital de Graduación

Piedad Natalia Diliberto Ramírez

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 15 de diciembre del 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: Piedad Natalia Diliberto Ramírez

Código: 00210977

Cédula de identidad: 1720930583

Lugar y fecha: Quito, 15 de diciembre del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente documento evidencia el resultado mi proceso de desarrollo educativo dentro de la USFQ, exponiendo el análisis de mi concierto de grado, que es una demostración del producto que se han construido a lo largo de la carrera de ejecución. Es así que, en las siguientes páginas se detalla la motivación y el enfoque abordado para la inclusión de cada canción dentro de este performance, y además, los ejes técnicos y teóricos con los que se ejecutará cada tema. De esta manera, dentro de este trabajo se puede evidenciar una realidad que se explica de manera teórica, pero que se ha venido desarrollando en la práctica, y es mi concepto del manejo versátil del instrumento de mi especialidad (contrabajo) frente a la exigencia de las necesidades actuales dentro del ámbito laboral en la música. Así como también refleja el desarrollo de las capacidades que he venido construyendo más allá de la ejecución del instrumento, pues estas son las que me han permitido entender mi profesión de manera integral.

Palabras claves: Contrabajo, bajo eléctrico, concierto, música.

ABSTRACT

This document shows the result of my educational development process within USFQ, exposing the analysis of my graduation concert, it's a demonstration of the product that has been built throughout the execution career. Thus, the following pages detail the motivation and approach taken for the inclusion of each song in this performance, and the technical and theoretical axes with which each song will be performed. In this way, within this work it is possible to demonstrate a reality that is explained in a theoretical way, but that has been developed in practice, and it's my concept of the versatile handling of the instrument of my specialty (double bass) in the face of the requirement of current needs within the workplace in music. Just as it also reflects the development of the capacities that I have been building beyond the execution of the instrument, since these are the ones that have allowed me to understand my profession in a comprehensive way.

Key words: Double bass, electric bass, concert, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas	17
Anexo A: Afiche.....	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1 Ubicación en el escenario (Primer formato)	16
Figura#2 Ubicación en el escenario (Segundo formato)	16
Figura#3 Ubicación en el escenario (Segundo formato)	16

INTRODUCCIÓN

El concierto de grado que se expone en este documento está conformado por varias partes que buscan mostrar el desarrollo técnico, teórico y práctico que se ha trabajado en mi formación dentro de la carrera de ejecución musical en la presente universidad. Es así que, dentro del mismo, se encuentran obras y temas de diferentes géneros, puesto que, bajo el concepto del aprendizaje de música contemporánea, la intención es reflejar que dichos saberes beneficiaron no solo mi expansión en el dominio de géneros como el Jazz, sino que todo lo aprendido a influenciado y beneficiado mi estilo como ejecutante.

De esta manera, tanto en el contexto de nuestro país, así como específicamente en el académico, es positivo incentivar la experimentación y fusión de varios espectros sonoros, como se presenta en el concierto en mención. Es decir, que los temas elegidos para la ocasión, no solo representan importancia a nivel personal, sino que son relevantes juntos. Ya que, exponen que, dentro del aprendizaje musical, se generan varias herramientas que nos permiten desempeñarnos de diversas formas en los contextos mencionados. Pues estos nos exigen conocer y crear experiencias con varios estilos para poder sostener nuestra profesión fuera de la universidad.

DESARROLLO DEL TEMA

Dentro de este apartado se profundizará sobre las razones para la inclusión de cada tema del concierto, así como también, se expondrán datos relevantes que permitirán visibilizar el punto de vista que estoy sosteniendo para ejecutar dicha música. Es así que, finalmente, esto permitirá al lector comprender la intención, motivación, y perspectivas que se han empleado para mi concierto de grado.

De esta manera, el primer tema a interpretarse y exponerse dentro de este documento es el pasillo Despedida de Gerardo Guevara. Este tema ha sido escogido desde un enfoque personal, es decir, la motivación de incluirlo corresponde netamente a la voluntad de transmitir sentimientos y pensamientos propios. Es así que, casi de forma obligatoria, la ejecución de este tema requiere el uso de todos los respaldos técnicos y teóricos desarrollados en la carrera de ejecución. Dado que, desde mi perspectiva, la transmisión de lo subjetivo es la razón y fin de la interpretación. Y es, además, uno de los retos más complejos a la hora de ejecutar un performance.

Además, es necesario mencionar que la canción será interpretada desde una perspectiva original, lo cual es uno de los principales retos del interprete, ya que el performance incluirá el contrabajo como instrumento solista no solo acogándose a la ejecución de la melodía principal, sino también incluyendo una improvisación sin acompañamiento. Esto, además de ayudar con el fin explicado anteriormente, representa que la interpretación tiene que ver con la innovación y la construcción de perspectivas nuevas, incluso en lo que se conoce como música popular/tradicional.

Los dos temas siguientes dentro del programa son Well, You Needn't y Nature Boy, que son temas que abarca el género Jazz. Tomados aquí, ya que, más allá de proyectar mi afinidad estética, significan grandes pasos en mi proceso de aprendizaje. Dado que, una de las cosas más importantes que pude comprender en mi presente carrera, es la relevancia del contexto para la ejecución de todo tipo de música. Especialmente cuando se trata de música popular, aunque a esta también la contenga la academia. Es así que, estos temas ampliamente conocidos, son un reflejo de mi aprendizaje sobre el contexto del Jazz y además, de mi capacidad de poder construir junto con otros músicos una interpretación. Lo cual significa que el aprendizaje ha generado competencias necesarias para poder experimentar, modificar, proponer y seguir aprendiendo en la transmisión de ideas claras y con significado.

Ahora bien, el tema que sigue a manera de secuencia es Aho Metakiase, de Los niños Telepaticos. La inclusión del mismo parte de mi percepción del ser integral, necesario para mí de manera personal tanto como en mi carrera. Puesto que, desde el nombre de la canción se evoca la importancia de la cohesión, que necesita de la propia intención para poder ser con el resto. Ya que Aho Metakiase es un término utilizado dentro del saber ancestral y expresa: Todos estamos relacionados y/o Por todas mis relaciones. De esta manera, en mi experiencia de su uso, y traído al contexto musical, es una oración que expresa deseos positivos, de sanación y comprensión.

Además, técnicamente hablando, para mí representa una expresión casi figurativa, ya que refleja claramente en su forma, la relación de los instrumentos, uno sobre otro, que va creando y se complementa, al nivel de que, a falta de uno, algunos motivos y frases no podrían sostenerse o no tendrían sentido. En suma, es un tema que musicalmente parece complejo por su métrica, pero contiene más libertad de la que aparenta en la teoría, y también hace justicia a

un término complejo. Expresa un sentido básico que considero debemos tener como músicos y músicas, que es el escuchar, atender, y comprender al otro desde una intención de armonía.

Finalmente, *Slipping through my fingers* del grupo ABBA, es el último tema con el que cierro el concierto. El mismo, fue elegido por su significado personal, con el motivo de ser dedicado a mi hija. Sin embargo, esto también tiene para mí, un significado a nivel académico, ya que, si bien es cierto, cada persona vive un contexto muy diferente, desde posiciones más o menos complejas a la hora desenvolverse en el proceso académico. Mas en mi caso, sostengo que, el hecho de ser mamá, más allá de que haya afectado mi tiempo en el sentido proporción de responsabilidades, ha sido una motivación que me ha llevado a expandir mi visión en cuanto a mi carrera. Esto claramente influenció mi manera de tocar y desenvolverse en mi contexto, y es así que considero pertinente exponer mi perspectiva como mujer, madre y bajista.

Propuesta de repertorio:

El repertorio está compuesto de varios géneros: Popular ecuatoriano, Jazz, Fusión y Pop. La canción popular ecuatoriana será ejecutada en dúo de contrabajo y piano. El primer tema de Jazz será interpretado en el siguiente formato: Voz, batería, bajo, piano y flauta traversa; y el segundo tema de Jazz tendrá el mismo formato más saxo alto y saxo tenor.

Finalmente, el tema de Fusión y la canción pop serán la suma del último ensamble detallado, más una guitarra. Además, para la última canción se incluirán tres cuerdas: Dos violines y un chelo.

La primera canción es un Pasillo que se interpretará a dúo. El contrabajo será la melodía principal y el piano el acompañamiento, sin embargo, a la forma se sumará una improvisación introductoria que no tendrá acompañamiento de piano.

Los temas de Jazz son composiciones originales que se interpretaran en formato estándar. Mientras el tema Fusión será una transcripción, de la manera que su estructura completa será interpretada en su forma original, exceptuando por la parte de flauta traversa que

será el único instrumento que se adaptará y sumará a la instrumentación original. Cabe mencionar que dentro del tema existe espacio para la improvisación, es así que los cambios que se harán en el performance obedecerán a necesidades del ensamble en cuanto al orden de ejecución por instrumento.

Finalmente, la última canción, de género pop, será un arreglo. Por lo cual, toda la música se dará de forma escrita a los ejecutantes. El performance de esta canción está inspirado en la versión del grupo ABBA.

Propuesta de repertorio.

1. Despedida (Gerardo Guevara, Pasillo, 5:00 minutos 70bpm).
2. Nature Boy (Nat King Cole, Jazz, 6:00 minutos, 65-bpm.).
3. Well You Need'nt (Thelonious Monk, Jazz, 6:00 minutos, 125-bpm.).
4. Aho Metakiase (Los niños telepáticos, Fusión, 9:00 minutos, 160-bpm.).

Slipping through my fingers (Benny Andersson and Björn Ulvaeus, Pop, 5:00 minutos , 80-bpm.).

Músicos.

- Batería: Mateo Espín
- Contrabajo y Bajo: Piedad Diliberto
- Piano 1: Cristian Ochoa
- Piano 2: José Antonio Gaybor
- Guitarra: Iván Padilla
- Flauta Traversa: Esteban Simbaña
- Alto Sax: Edwing Chillán

- Tenor Sax: Miguel Palacios
- Chello: Pedro Ramírez
- Violín 1: Saulo Cuesta
- Violín 2: Samanta Quintana
- Voz 1: Jhoanna Almeida

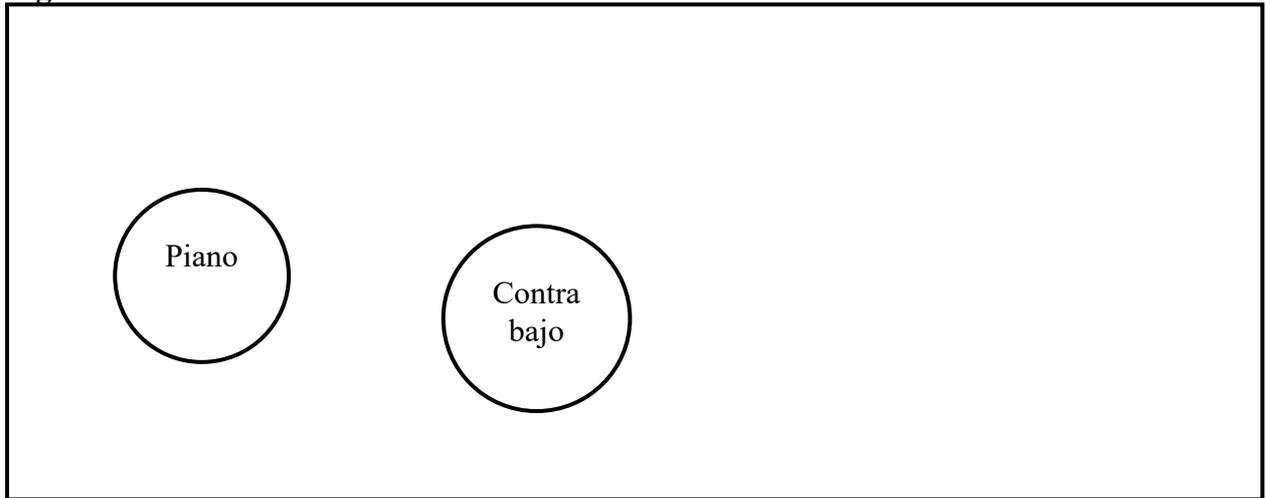
Voz 2: Margarita Bolaños

Rider técnico.

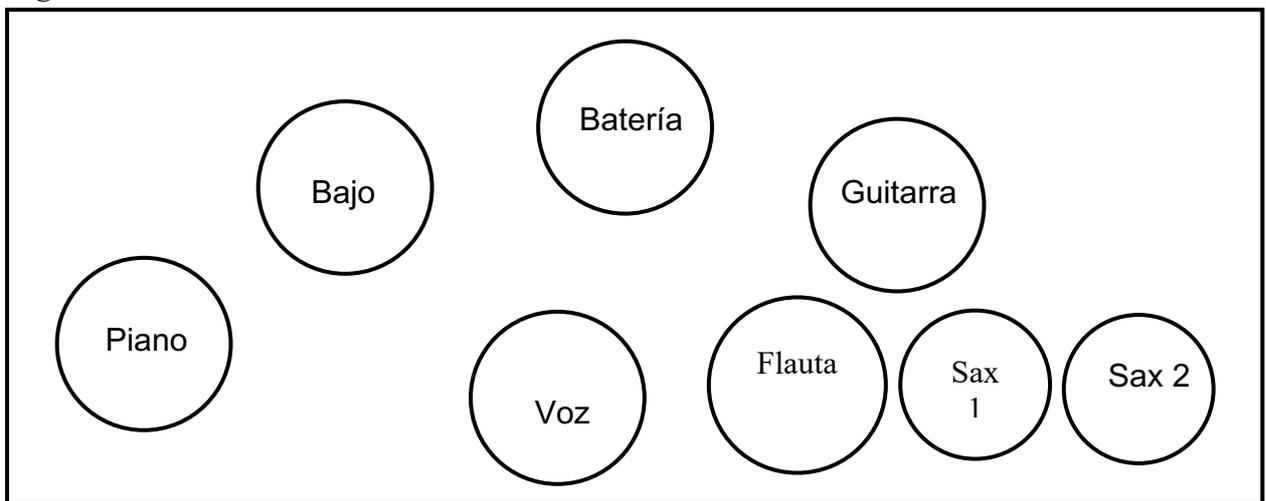
- Una batería (Tom de aire, Tom de piso, Bombo , dos pedestal de plato, Un pedestal de hit hat, Un stand de caja, Pedal de bombo, asiento, alfombra).
- Dos cajas directas
- Un amplificador de bajo/Contrabajo
- Un micrófono externo para Contrabajo
- Un piano de cuarto de cola.
- Un piano acústico
- Un amplificador de guitarra
- Dos micrófonos para voz.
- Un micrófono shure sm52
- 3 Micrófonos de pinza
- Dos micrófonos para saxos
- 13 stands porta-partituras
- 6 sillas
- Pedestal de bajo

Ubicación en escenario.

Figura#1

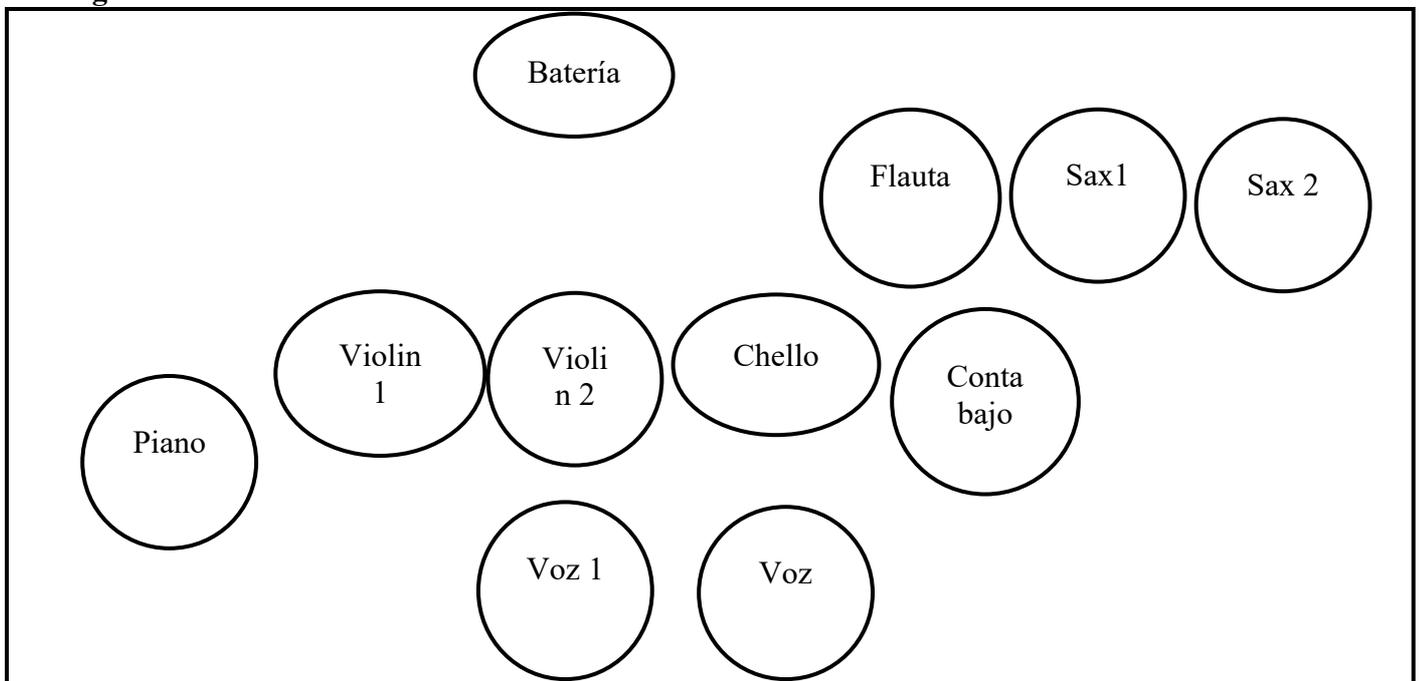

Figuro#2

Frente del Escenario

Figura#3

CONCLUSIONES

La experiencia de realizar este concierto fue muy enriquecedora para mí , ya que tuve la oportunidad de experimentar, proponer y crear junto a mis compañeros en cada tema de este evento. Así también, fue beneficioso realizar mi performance haciendo énfasis en la versatilidad musical de los instrumentos que toco (contrabajo y bajo eléctrico), ya que me permitió exponer el protagonismo de los mismos dentro de diferentes géneros y formas de interpretar distintos temas.

Además, debo mencionar que es un reto el haber tocado únicamente con compañeros de la universidad, ya que, dentro de este contexto, tuve que ajustarme a los horarios de cada músico, así como a cada forma de abordar el ensamble. Esto, como he mencionado, fue un desafío, pero también me dejó una nueva experiencia, ya que al no tener amplias opciones como sucede en el mundo laboral, tuve que aprender a manejar la situación, gestionando y acordando con cada uno para poder sacar el ensamble adelante. Y finalmente, dio resultado, ya que el producto final cubrió todas mis expectativas.

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: AFICHE

