

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Mario Alfredo Ayabaca Sarria

Artes Musicales

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

Quito, 12 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Mario Alfredo Ayabaca Sarria

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 12 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: Mario Alfredo Ayabaca Sarria

Código: 00211072

Cédula de identidad: 1721444584

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente trabajo de fin de carrera de Mario Ayabaca, estudiante de la carrera de ejecución musical del College of Music de la Universidad San Francisco de Quito, muestra la producción de un concierto de grado en el cual se demostrará, a través de siete canciones, las habilidades aprendidas referentes a la ejecución vocal de un cantante barítono. Además, se expondrán las habilidades de transcripción, adaptación y arreglos para los *covers*; de *songwriting* y composición para las canciones inéditas, y de organización técnica y logística para el concierto. Las siete canciones están enmarcadas de forma general en el estilo de rock alternativo. Cada canción representará a un subestilo específico del rock norteamericano e inglés desde 1989 hasta el 2022, con la presentación de los temas inéditos compuestos por el estudiante. Con este trabajo se busca estimular la presentación de este tipo de repertorio, la ejecución del mismo en la voz de barítono y la composición de nuevas obras musicales en un ámbito profesional y académico en Ecuador.

Palabras clave: Concierto final, voz, interpretación, composiciones, arreglos, rock.

ABSTRACT

The present final project by Mario Ayabaca, a student of the music performance department at the College of Music of Universidad San Francisco de Quito, shows the production of a graduation concert, in which it will be demonstrated through seven songs, skills learned regarding the vocal execution of a baritone singer. In addition, the skills of transcription, adaptation and arrangements for covers will be exposed, skills of composition, songwriting for new songs, and technical organization and logistics for the concert. The seven songs are framed in the style of alternative rock. Each song will represent a specific sub-style of American and English rock from 1989 to 2022, by performing the new songs composed and arranged by the student. The aim of this work is to stimulate the performance of this type of repertoire, its execution in the baritone voice and the composition of new musical works in a professional and academic environment in Ecuador.

Key words: Final concert, voice, interpretation, compositions, arrangements, rock.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	Error! Bookmark not defined.
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Leadsheets	15

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

Un concierto de grado, dentro de la carrera de ejecución musical, representa un momento importante, y de cierta manera, el inicio de la vida profesional como músico. Durante ocho semestres, el desarrollo de las habilidades de ejecución en el canto, se han complementado con el de aprendizaje de otras habilidades, tales como: lenguaje musical, comprensión armónica, entendimiento histórico, análisis y ejecución de distintos estilos musicales, composición y arreglos, dirección de ensambles, utilización de herramientas tecnológicas, e incluso, el aprendizaje de otro instrumento musical.

Para la creación artística, en este caso la interpretación de una canción es fundamental contar con el elemento principal del cantante, o sea, con su sonido, el cual es único e irrepetible. Además, como cantante, las habilidades y aprendizaje técnicos aprendidos se ponen al servicio del color, y así, de su identidad vocal. Este color, este sonido único, se plasmará en un estilo que tiene un significado y un porqué, en este caso, en el estilo del rock, el cual está asociado a la libertad de expresión emocional, a la expresión de ideas, de formas de vida. La realización de un concierto es la suma de muchas habilidades, muchos aprendizajes, muchas experiencias de prueba y error. Así es como el impacto de la realización de un concierto va más allá de un fin académico, sino que es una actividad esencial para el desarrollo del patrimonio cultural y de la identidad de los seres humanos, en el contexto ecuatoriano, para el desarrollo de la industria del entretenimiento musical en Ecuador, y también, es una actividad que nos permite evaluarnos y saber si estamos al nivel de otros profesionales y de las exigencias artísticas del siglo XXI.

A continuación, se encontrará de manera descriptiva, cómo se ha organizado el concierto de grado de Mario Ayabaca.

DESARROLLO DEL TEMA

Para el concierto de grado de Mario Ayabaca se han seleccionado siete canciones dentro del estilo del rock alternativo en idioma inglés. De estas siete canciones, cinco son canciones compuestas por otros músicos, y dos son canciones compuestas por el estudiante durante su tiempo de estudio en el College of Music de la Universidad San Francisco de Quito. La preparación de las siete canciones tiene pilares con elementos musicales y pilares con elementos extra musicales.

Dentro de los pilares musicales se ha realizado la transposición de tonalidades de cada una de las canciones, para adaptar de mejor manera la tesitura y rangos de la melodía para la voz de barítono. También, se han creado arreglos que favorezcan y potencien la expresión de la emoción de cada una de las canciones. De todo el repertorio, las cinco canciones compuestas por otros autores son canciones que representan a distintos sub-estilos del rock. Allí se incluyen canciones interpretadas por las bandas como: The Cure, Staind, Audio Slave, Linkin Park y Foo Fighters. Las dos canciones compuestas por el estudiante se presentan con marcadas influencias del Grunge y del Nu-metal, igualmente, sub-estilos del rock. Es importante mencionar que dentro de la instrumentación se involucran instrumentos acústicos, eléctricos y virtuales, usados comúnmente en el estilo de rock alternativo y en sus sub-estilos. Así mismo, la instrumentación que se ha escogido tomando en cuenta el efecto tímbrico, emocional y energético.

Dentro de los pilares extramusicales, se han seleccionado canciones que principalmente a través de la letra, expresan diversas emociones humanas, tales como, la alegría, el optimismo, la esperanza, la valentía, la empatía, la tristeza, el perdón y el amor. Además, las canciones se han seleccionado tomando en cuenta el contexto en el cual se las presentarán, es decir, en un

concierto en vivo, en el cual se puede tener un mayor grado de interacción y conexión con el público.

Propuesta de repertorio

El repertorio que he escogido para el recital final contará con 7 obras, de las cuales 2 son obras originales y 5 son covers de otros compositores. El estilo de todas las canciones se agrupa en el rock alternativo, el tipo de ensamble es de una banda compuesta por 6 integrantes. La composición de las canciones originales (letra, ritmo y armonía) y los arreglos han sido realizados por el estudiante.

Repertorio.

- I'm The Highway (Tom Morello, Chris Cornell, Tim Commerford y Brad Wilk, rock alternativo, 5:30 minutos, 87 bpm.).
- Far Away (Aaron Lewis, Mike Mushok, Johnny April y Jon Wysocki, rock alternativo, 4 minutos, 139 bpm.).
- Feel (Mario Ayabaca, rock alternativo, 3:50 minutos x., 111 bpm.).
- One More Light (Mike Shinoda y Eg White, rock alternativo, 4:16 minutos, 84 bpm.).
- Lovesong (Robert Smith, Simon Gallup, Porl Thompson, Roger O'Donnell, Boris Williams y Lol Tolhurst, rock alternativo, 3:30 minutos, 140 bpm.).
- Cycle (Mario Ayabaca, rock alternativo, 4 minutos, 102 bpm.).
- Everlong (Dave Grohl, rock alterativo, 5 minutos, 158 bpm.).

Músicos.

Batería: Mateo Javier Espín Suquillo

Bajo: Henry Damián Palacios Dávila

Secuencias: Luis Alejandro Ligna Cachago

Piano: María José Alcócer Castro

Guitarras (eléctrica lead y electroacústica): Emiliano Chacón Acosta

Voz y guitarras (eléctrica rítmica y electroacústica): Mario Alfredo Ayabaca Sarria

Rider técnico.

Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, doble pedal, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).

Un amplificador de bajo (por caja directa).

Una línea stereo para secuencias (por caja directa) o dos líneas monofónicas (por caja directa)

Un piano acústico.

Una línea stereo para teclado MIDI (por cada directa)

Un amplificador de guitarra eléctrica (microfoneado).

Un amplificador de guitarra eléctrica (microfoneado).

Un amplificador de guitarra electroacústica (microfoneado).

Un micrófono para voz.

Seis stands porta-partituras.

Extensiones para conexiones eléctricas.

Dos sillas tipo taburete (para la 4ta y 5ta canción para los guitarristas).

Ubicación en escenario.

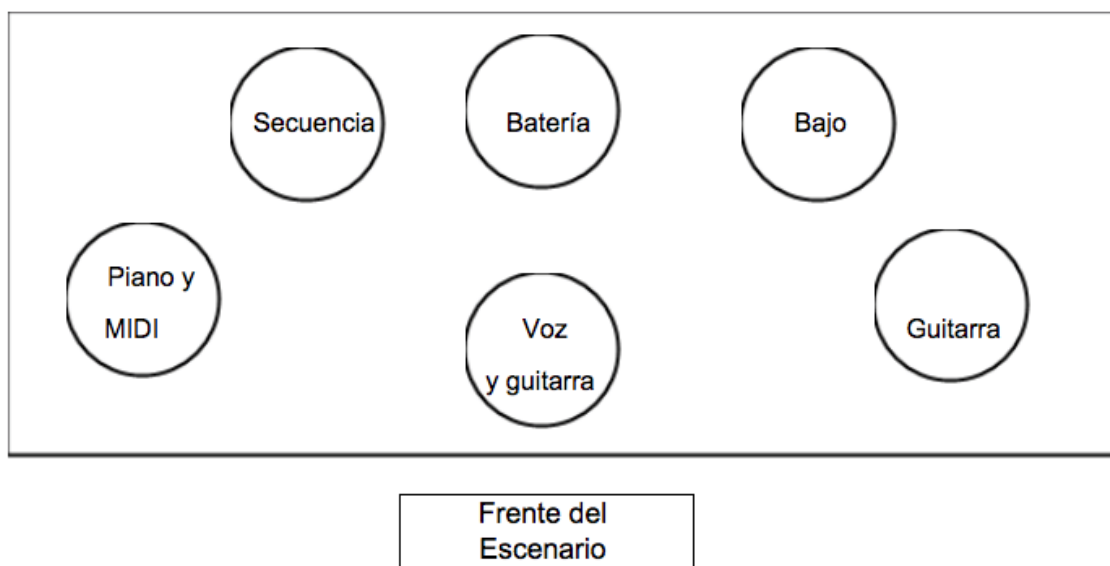

Figura #1. Distribución del escenario

CONCLUSIONES

Después de ocho semestres de estudios superiores en música hay varios aprendizajes importantes a mencionar. Como cantante, es fundamental encontrar el color de voz en el cual cada persona se siente que canta con todo el cuerpo. Considero que dentro de la comodidad corporal es que se puede llegar a encontrar una voz auténtica. Esa búsqueda me ha permitido que se puedan desarrollar las herramientas y habilidades técnicas vocales aprendidas de una manera más sencilla y efectiva. Y, sobre todo, me ha permitido expresarme de forma completa y verdadera, y al expresarme, poder conectar con la audiencia, poder llegar con el mensaje y la emoción de cada canción. Como compositor y arreglista, el saber qué quiero expresar en cada canción y probar constantemente las ideas o propuestas musicales ha sido muy importante para la presentación de las canciones a los músicos durante los ensayos. Así, el trabajo individual y colectivo es posible y permite que exista una sinergia entre todos los involucrados en el proceso creativo e interpretativo de la música. Por otro lado, también se considera importante el saber escoger con quién se va a trabajar, ya que, cada músico tiene una preferencia y se va especializando en uno o varios estilos musicales específicos.

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: LEADSHEETS

Score

Lovesong

Sensual, como meciendo, abrazando

Robert Smith (1989)
Mario Ayabaca

$\text{♩} = 66$ *Piano y voz*

Intro F m E♭ D♭maj7 C m

Voice

p

Verso F m E♭ D♭maj7 C m

pp When - ev - er I'm a - lone with you,

8 you make me feel - like I am home a gain

F m E♭ D♭maj7 C m

13 When - ev - er I'm a - lone with you,

F m E♭ D♭maj7 C m

17 you make me feel - like I am whole a gain

Intermedio F m E♭ D♭maj7 C m

Guitarra como lluvia de estrellas

Verso F m E♭ D♭maj7 C m

25 When - ev - er I'm a - lone with you,

F m E♭ D♭maj7 C m

29 you make me feel - like I am young a gain

©2022 Mario Ayabaca

Lovesong (1/3)

2 Lovesong

Fm Eb D♭maj7 Cm

33 When - ev - er I'm a - lone with you,

Fm Eb D♭maj7 Cm

37 you make me feel - like I am fun a gain

Coro ^{+ Shakers}
D♭maj7 Eb Fm A♭

mp How ev - er far a - way I will al - ways love - you.

D♭maj7 Eb Fm A♭

45 How - ev - er long I stay, I will al - ways love - you.

D♭maj7 Eb Fm A♭

49 What - ev - er words I say, I will al - ways love you,

D♭maj7 Eb

53 I will al - ways love

Fm Eb D♭maj7 Cm

55 *p* you

Solo de guitarra

Fm Eb D♭maj7 Cm x4

mp

Lovesong (2/3)

Lovesong 3

Verso

Fm E^b D^bmaj7 Cm

p When - ev - er - I'm a - lone — with — you —

Fm E^b D^bmaj7 Cm

67. you make me feel — like I am free a gain

Fm E^b D^bmaj7 Cm

71. When - ev - er - I'm a - lone — with — you —

Fm E^b D^bmaj7

75. you make me feel — like I am clean a gain

Coro *pp*

D^bmaj7 E^b Fm A^b

mp How ev - er far — a - way I will al - ways love - you.

D^bmaj7 E^b Fm A^b

83. How - ev - er long — I stay, I will al - ways love - you.

D^bmaj7 E^b Fm A^b

87. What - ev - er words — I say, I will al - ways love you,

D^bmaj7 E^b Fm

91. I will al - ways love — you —

Lovesong (3/3)

Score

Cycle

Mario Ayabaca (2022)

Rock $\text{♩} = 110$ *Con fuerza, esperanza y valentía*

Intro

Cm B♭ Cm Dm E♭ Fm B♭ A♭ B♭7 B♭7

Verse 1

ff *p* Have you

Cm9 E♭9 G A♭

6. fe - elt — that life - can't — be chan - ged and

Cm9 E♭9 G A♭

10. fa - ith — is some - thing more than pra - yers Are you

Cm7 E♭9 G A♭

14. wait - ing — for some - one - to clean your so - ul While you

Cm7 E♭9 A♭ B♭ B♭7

18. fe - ed — your past with — your wo - unds So we

Chorus

Fm Gm B♭9 A♭maj7

23. *f* need — this — to

Fm Gm G7 G7

27. spread — our wings —

©2022 Mario Ayabaca

Cycle (1/3)

2

Cycle

Intro

Cm B♭ Cm Dm E♭ FmB♭ A♭ B♭7 B♭7

p Do you

Verse 2

Cm9 E♭9 G A♭

36. know that we are going to burn and our

Cm9 E♭9 G A♭

40. wishes will leave us a - lo - ne So,

Cm7 E♭9 G A♭

44. why re - cord a sad old song Ins - tead of

Cm7 E♭9 A♭ B♭ B♭7

48. pain - ting a full moon o - ver the sun So we

Chorus

Fm Gm B♭9 A♭maj7

53. *f* need this to

Fm Gm B♭9 A♭maj7

57. spread our wings

Cycle (2/3)

Cycle

3

Fm Gm9 Bb Abmaj7
63. this cy - cle is going to end
Fm Gm9 Bb A7
65. It's our wa - y to change our fate

Solo
C#m E G# A
69.
C#m E A B B7
73. So we

Chorus
F#m G#m B9 Amaj7
78. need this to
F#m G#m B9 Amaj7
82. spread our wings
F#m G#m9 B Amaj7
86. this cy - cle is going to end
F#m G#m9 B G7
90. It's our wa - y to change our fate

Cycle (3/3)