

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Música

Concierto de Graduación

José Miguel Fabre Trujillo

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

José Miguel Fabre Trujillo

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:	José Miguel Fabre Trujillo
Código:	00211444
Cédula de identidad:	1722447669
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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente trabajo escrito consiste en el análisis tanto del repertorio, como del contexto cultural y musical que el estudiante José Miguel Fabre presentara como su trabajo final de titulación dentro de la USFQ. A lo largo del último semestre dentro de la carrera de Ejecución de Música Contemporánea, José Miguel se encontró explorando géneros variados dentro de sus mayores influencias musicales, lo cual le permitió sintetizar y elaborar un repertorio que cubra todas (o gran parte) de sus influencias como músico. El enfoque utilizado para el desarrollo de este trabajo escrito fue el análisis de géneros variados, y cómo estos, de cierta manera, se relacionan los unos con los otros. El resultado es un Concierto de Grado, con una duración aproximada de 45 minutos, en el que todos los músicos que conforman este ensamble tendrán la oportunidad de demostrar su virtuosismo y musicalidad ante las autoridades y público presente durante el concierto.

Palabras clave: Repertorio, improvisación, ensamble, géneros, exploración, jazz, Hip hop, Reggae, Rock, análisis.

ABSTRACT

The present work consists of the analysis of both the repertoire, as well as the cultural and musical context that the student José Miguel Fabre presented as his final degree work at USFQ. Throughout the last semester within the Contemporary Music Performance major, José Miguel found himself exploring various genres within his greatest musical influences, which allowed him to synthesize and develop a repertoire that covers all (or a large part) of his influences. as a musician. The approach used for the development of this written work was the analysis of various genres, and how these, in a certain way, relate to each other. The result is a Grade Concert, with a duration of approximately 45 minutes, in which all the musicians that conform this ensemble will have the opportunity to demonstrate their virtuosity and musicality to the authorities and the public present during the concert.

Key Words: Repertoire, improvisation, ensemble, genres, exploration, Jazz, Hip hop, Reggae, Rock, analysis.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	17
Referencias bibliográficas	18
Anexo A: Afiche	19

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

El concierto final de graduación de José Miguel Fabre será un recorrido de diversos géneros musicales que han influenciado a José, y a su vez, es un tributo a algunas de sus más grandes influencias musicales y personales. El repertorio consiste en propuestas de artistas ecuatorianos, chilenos y estadounidenses, los cuales experimentan entre los géneros más recurrentes dentro del vocabulario de José Miguel, como son el rock, hip hop, jazz y música experimental.

Sin embargo, por más diversos que sean los estilos a tratar, el principal género de estudio dentro de este trabajo de titulación es el Rock Libre Ecuatoriano, en donde exponentes como Sal y Mileto o Biorn Borg son fundamentales para entender la historia musical del Ecuador, siendo bandas fundamentales dentro del desarrollo musical del país. Ecuador, y en general el continente latinoamericano, ha utilizado la música como una herramienta de expresión contra la injusticia social, la discriminación, la falta de apoyo, entre otros elementos que los artistas han topado alrededor de sus discográficas, es aquí donde entra la banda chilena Como Asesinar a Felipes, o Jazz the Roots, de Ecuador, en donde se puede observar posturas políticas más pronunciadas dentro de la música.

Es importante analizar las figuras musicales que han tenido influencia en la música particular de una región específica. Al analizar estos géneros y artistas se puede encontrar varios hilos que conectan diferentes actos musicales, más allá del género o estilo. El hilo de conexión en este caso va muy enfocado en la música latinoamericana, que por más que no sea música tradicional de la región, es representativa de varios grupos humanos, rompiendo generaciones y educando a las nuevas generaciones de músicos que existirán en el futuro. La influencia de estos géneros es fundamental.

DESARROLLO DEL TEMA

Dentro de los requerimientos para la obtención del título de licenciado en Artes Musicales, por parte de la Universidad San Francisco de Quito, se encuentra la realización de un Concierto de Grado, o Concierto Final de Carrera, en el que el alumno tendrá que demostrar tanto sus habilidades como músico profesional, arreglista y líder de banda; ya que el repertorio y arreglos que la banda necesite, serán decididos por el alumno que presente dicho concierto. El concierto que presentará José Miguel Fabre es principalmente un recorrido por algunas de las mayores influencias musicales del alumno, el cual, a pesar de llevar una carrera de músico de más de ocho años, ha logrado consolidar aún más sus inclinaciones musicales en el proceso de estudiar la carrera de Ejecución en la USFQ.

El proceso de planificación y conceptualización del concierto empezó en el verano del año 2022, en el cual aproveché mis vacaciones para empezar un análisis profundo y conciso sobre los temas que mejor representarían mis inclinaciones musicales actuales, con el fin de presentarlo en diciembre de ese mismo año. En un principio, tenía planeado un repertorio totalmente diferente al que sería el repertorio final. Entre algunas de esas propuestas se encontraban temas de bandas como Mr. Bungle; artistas como Mark Guiliana, entre otros de mis favoritos. Por cuestiones de tiempo, logística, ensayos y exigencia musical, el repertorio se redujo y modificó al resultado que finalmente llegó; consolidando el mayor propósito dentro de este concierto: demostrar la versatilidad musical del alumno.

El concierto empieza con el tema II de la banda chilena Cómo Asesinar a Felipes. Es un perfecto abre bocas de lo que será el concierto, ya que el tema trata mucho sobre la exploración y el cuestionamiento dentro de la mente de cada uno, concepto que he podido reconocer, últimamente, dentro de mi proceso como músico, al cuestionarme decisiones musicales que conlleva el hecho de graduarme y convertirme en un profesional. El tema

presenta una atmosfera oscura con matices de jazz – hip hop y una lírica poderosa. Seguido de este tema, la siguiente canción a interpretar es III, igualmente de la banda Cómo Asesinar a Felipes, la cual, como obviamente se puede notar, es una extensión del primer tema presentado y puede ser visto como una especie de cierre para la etapa inicial del concierto. Este recital de grado no busca presentar un concepto demasiado fijo o directo, más bien, busca encontrar el perfecto balance de las influencias musicales del alumno y dividir las para que, tanto el público como el jurado presente puedan notar las brechas entre géneros y cómo estas influenciaron directamente al alumno.

Llegando al final del bloque jazz – hip hop del concierto, está uno de los temas más importantes para mí: se trata de Viceversa, de la banda ecuatoriana Jazz the Roots. Este tema fue compuesto por Raúl Molina, profesor de batería del COM de la USFQ, y mi mayor profesor e influencia en la batería. Este tema es un tributo y agradecimiento a él y sus enseñanzas. Y, a la vez, un tributo a una gran banda del país. El tema juega con matices de jazz y reggae; con una base sólida para que el cantante pueda improvisar y *rpear* libremente. Es un tema muy interesante, debido a que maneja varias partes, entre estas un juego rítmico al unísono entre toda la banda, antes de explotar e irse a un solo libre entre batería y saxofón. Es uno de los temas favoritos de interpretar de todo el ensamble, y, obviamente, uno de mis favoritos.

Empieza el segundo bloque del concierto: el espacio para la música ecuatoriana, el cual realmente empezaría con Jazz The Roots. Pero para organizar un poco mejor, este es el bloque de Rock Libre Ecuatoriano. El primer tema de esta parte del concierto es 1980, de la banda ecuatoriana Biorn Borg, una de las bandas favoritas y más influyentes en mi vida (no solo musical). Un tema lleno de euforia, adrenalina con muchos toques punk y garage rock.

Finalizando el bloque de Rock Libre Ecuatoriano, presentaré a una de las bandas más influyentes dentro de mi vida: Sal y Mileto, banda ecuatoriana, fundadora del rock libre

ecuatoriano. El tema a presentar se titula Vieja con Feedback, una canción instrumental que juega con toques de rock progresivo, música tradicional ecuatoriana y jazz. Para mí, la importancia de esta banda radica en que el baterista Igor Icaza, miembro fundador de Sal y Mileto, fue mi primer profesor de batería, y fue la persona que me enseñó a tocar batería en mis primeros años y me dio bases sólidas para mi futuro desarrollo como músico. Esta canción también es un tributo a la vida de Paul Segovia y, obviamente, al gigante legado de una banda como Sal y Mileto.

El último bloque del concierto es un análisis a profundidad de uno de los temas más icónicos de la banda de rock progresivo estadounidense: The Mars Volta, la cual es considerada como icónicos de este género a nivel mundial. La canción a interpretar se trata de Roulette Dares (The Haunt Of), un tema con una exigencia técnica y estilística superior, lo cual lo hace una pieza difícil de interpretar. El tema juega con matices progresivos pero, a la vez, muchos elementos de música latina, entre estos arreglos de percusión, líneas melódicas y líneas de bajo con mucho ritmo. Este tema podría ser la pieza más virtuosa dentro del repertorio presentado, y es una buena manera de cerrar el recital cumpliendo con el objetivo principal, el cual es demostrar la versatilidad, musicalidad y virtuosidad del alumno.

Como conclusión, el repertorio a presentar en este concierto reúne mis mayores influencias musicales, lo cual permite analizar y ver un recorrido a tiempo real de mi crecimiento musical de José Miguel, observando un periodo antes de empezar sus estudios en la USFQ, y su desarrollo como músico después de haber estudiado géneros como el jazz y entender mayores conceptos musicales de improvisación. El resultado final consistirá de un concierto de grado muy especial, con músicos de primer nivel y un repertorio elegante, cerrando esta etapa de educación superior de la mejor manera, previo a obtener el título de Licenciado en Artes Musicales, ejecución en música contemporánea en la USFQ.

Propuesta de repertorio

Mi concierto de fin de grado presentará un repertorio variado de algunas de mis mayores influencias musicales a lo largo de mis años de carrera musical y estudios profesionales. El recital recorrerá géneros diversos como el Hip Hop alternativo con claras influencias del Jazz, pasando por Reggae Jazz, propuestas tanto de Garage Rock como de Rock Libre Ecuatoriano y finalizando con Rock Progresivo.

Repertorio.

1. III

- Compositor: Como Asesinar a Felipes
- Género: Hip Hop alternativo
- Duración aproximada: 5 minutos
- Tempo: 137 bpm

2. II

- Compositor: Como Asesinar a Felipes
- Género: Hip Hop alternativo
- Duración aproximada: 5 minutos
- Tempo: 86 bpm

3. Viceversa

- Compositor: Jazz the Roots
- Género: Reggae Jazz
- Duración: 7:28
- Tempo: 120 – 142 – 155 bpm

4. 1980

- Compositor: Biorn Borg
- Género: Garage Rock
- Duración: 3:08
- Tempo: 175 bpm

5. Vieja Con Feedback

- Compositor: Sal y Mileto
- Género: Rock Libre Ecuatoriano
- Duración: 5:08
- Tempo: 162 – 110 bpm

6. Roulette Dares (The Haunt Of)

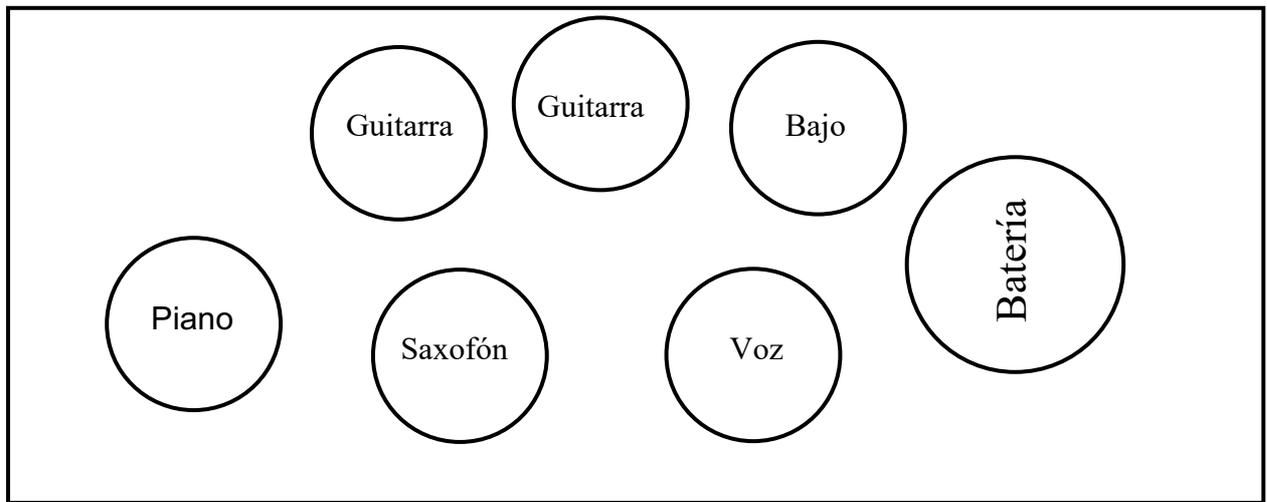
- Compositor: The Mars Volta
- Género: Rock Progresivo
- Duración: 7:31
- Tempo: 162 bpm

Músicos.

- Batería: José Miguel Fabre
- Bajo: Gabriel Romero
- Piano: Andrés Arauz
- Guitarra: Roger Cusme
- Guitarra: Gabriel Patiño
- Voz 1: Luis Alejandro Ligna
- Voz 2: Emilia Valencia
- Saxofón: Edwin Chillan

Rider técnico.

- Una batería (1 tom de aire, 1 floor tom, 1 bombo, 1 stand de snare, 3 stands de platillos, 1 stand de hi hat, 1 asiento de batería, 1 pedal de bombo simple, 1 alfombra para batería)
- Un amplificador de bajo Ampeg Ba-115 (o similar)
- Un piano acústico
- Una caja directa para sintetizador
- Un stand de sintetizador
- Dos amplificadores de guitarra Fender Hot Rod microfoneados
- Dos micrófonos para voz con stand
- Micrófono para saxofón con stand
- Seis stands porta-partituras.
- Dos cajas directas para pad electrónico Roland SPD SX
- Una caja directa para mixer de Dj
- Cable RCA para mixer de Dj
- Stand o mesa para mixer
- Un amplificador de audífonos
- Dos extensiones de audífonos
- 8 cajas de retorno en piso

Ubicación en escenario.

Figura#1: Ubicación en escenario

Frente del Escenario

CONCLUSIONES

El concierto final que realice consistió en una muestra tanto de virtuosísimo y de musicalidad por parte mía y de mis compañeros de banda, en donde tuve la oportunidad de presentar temas que han influenciado de una manera drástica en mi desarrollo artístico durante los últimos años. El concierto y el repertorio fueron a la vez un tributo a mis profesores y mentores musicales, a mis colegas, a mi familia y a mi mismo, ya que el camino recorrido no ha sido fácil, pero si satisfactorio. Mi concierto tomó lugar el día martes 13 de diciembre del año 2022, en el teatro Shakespeare.

Los conocimientos aprendidos durante la realización de este trabajo han sido principalmente entender el contexto tanto cultural como regional de la música y las bandas que escogí para mi repertorio. Específicamente en el caso de las bandas ecuatorianas, este trabajo me hizo darme cuenta de que más allá de un proceso artístico y de ensayos y preparación, es importante entender, saber y analizar el trasfondo de cada una de los temas que se interpretaran, y así tener mejor herramientas para presentarlos y honrar su creación. Con la realización de este trabajo igual podría concluir que es fundamental que las instituciones de educación musical en el Ecuador den materias o clases acerca de la música del país, ya que es igual de importante que el estudio de géneros como el jazz, o la música clásica.

Las dificultades que se me presentaron en la realización de este trabajo fueron principalmente logísticas, por el hecho de tener que armar un ensamble de varios músicos y organizar tanto horarios como repertorio, y de cierta manera actuar como el “líder”. Todo este trabajo logístico me brindo herramientas para la creación de futuros ensambles a lo largo de mi carrera musical, y a la vez me hizo entender una vez más que una banda es un equipo y el trabajo en equipo es necesario para alcanzar el éxito.

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

Concierto de graduación

José Miguel Fabre

13. 12. 22
19:00

Teatro Shakespeare