

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Diego Esteban Cuesta Auquilla

Artes Musicales

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

Quito, 06 de Mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Diego Esteban Cuesta Auquilla

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 06 de Mayo de 2023

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: Diego Esteban Cuesta Auquilla

Código: 00208464

Cédula de identidad: 1718314840

Lugar y fecha: Quito, 06 de Mayo de 2023

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto integrador necesario para la obtención del título de licenciado en ejecución musical se basa en un concierto o recital final de graduación, donde el instrumentista se desempeñará, en este caso particular, en 2 géneros musicales los cuales son; el jazz y el pop, con el fin de demostrar habilidades, herramientas musicales y herramientas técnicas que se ha adquirido a lo largo de los años de estudio de la carrera. Este documento escrito respalda todo lo pertinente al concierto en temas como: propuesta de repertorio, instrumentación que será utilizada, al igual que cada miembro de la banda respectivamente (Músicos en escena), los requerimientos técnicos para la realización del concierto, la logística (Rider Técnico) y también la importancia de este proyecto para el estudiante.

Palabras clave: Concierto de Graduación, Ejecución Musical, Proyecto Integrador, Rider técnico, Repertorio.

ABSTRACT

The work necessary to obtain the bachelor's degree in musical performance is based on a final graduation concert or recital, where the instrumentalist will perform, in this particular case, will be in 2 musical genres which are; jazz and pop, in order to demonstrate skills, musical tools and technical tools that have been acquired over the years of study of the career. This written document supports everything pertinent to the concert on topics such as: repertoire proposal, instrumentation that will be used, as well as each member of the band respectively (Musicians on stage), the technical requirements for the concert, logistics. (Technical Rider) and the importance of this project for the student.

Keywords: Graduation Concert, Musical Performance, Integrating Project, Technical Rider, Repertoire.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	14
Referencias bibliográficas.....	15
Anexo A: Misty.....	16
Anexo B: All of You.....	17
Anexo C: My Funny Valentine.....	18
Anexo D: Nube.....	19
Anexo E : Astros de Luz.....	21
Anexo F: No Existí.....	22
Anexo G: Soñé.....	23
Anexo H: Infinitos.....	24

TABLA DE FIGURAS

Figura #1 Formato 1.....	12
Figura #2 Formato 2.....	13
Figura #3 Formato 3.....	13

INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es respaldar de manera escrita los requerimientos, especificaciones y características del concierto final de graduación, necesario para la obtención del título de “Licenciatura de Música Contemporánea” con mención en canto, dicho concierto se desarrollará en el contexto de los géneros de jazz y pop siendo el primero el enfoque principal de los años de estudio y el segundo composiciones originales del estudiante donde se evidencian las influencias y lo aprendido durante la carrera empleado en la ejecución.

El Jazz es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos. Ha evolucionado para ramificarse en un gran número de subgéneros y lo que lo caracteriza principalmente es el sentimiento de “Swing” y el recurso de la improvisación. En cuanto al pop, es un género de música que tuvo su origen a finales de los años 1950. La música pop es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos como el urban, el dance, el rock, la música latina, el rhythm and blues o el folk.

Ambos géneros se vuelven relevantes para el contexto ecuatoriano de diferente manera pero con igual importancia, en el ámbito académico el Jazz es fundamental ya que gracias a su riqueza (musicalmente hablando), músicos en formación al estudiarlo adquirirán un amplio catálogo de recursos, los cuales podrán ser aplicados en áreas como la composición y la interpretación de cualquier tipo de música, por otro lado el pop es relevante ya que al ser un género que vive en constante cambio, como músico es un reto innovar dentro de este género como compositor y como intérprete.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema elegido para el concierto final es la ejecución e interpretación de 3 estándares elegidos por el estudiante los cuales serán: “Misty”, “All of You”, “My Funny Valentine” y 5 canciones inéditas compuestas por el estudiante: “A Nube”, “Astros de Luz”, “No existí”, “Soñé” e “Infinitos”. Cabe recalcar que las canciones compuestas para esta presentación cuentan con elementos de arreglos y de armonía aprendidos a lo largo de la carrera de ejecución musical. Al momento de arreglar los temas con mi ensamble; para los estándares nos basamos en versiones existentes de cantantes cómo Ella Fitzgerald, Chet Baker y Bruno Major, en cambio para los temas inéditos ya había un arreglo pre establecido pero también terminó siendo modificado durante los ensayos con los músicos.

Durante todo el concierto y durante la interpretación de los temas se expondrá todo lo asimilado en estos años de estudio en varias áreas tales como; la ejecución, la improvisación y el trabajo en equipo con la realización de una presentación musical con un ensamble de músicos preparados. En el transcurso de la presentación se utilizarán 3 diferentes formatos para presentar todos los temas, siendo estos; Banda completa, Cantante junto a set en vivo y Cantante a dueto.

La presentación de un concierto de graduación a un público abierto es un paso necesario e importante para un intérprete ya que al introducirse en esta experiencia, se expone al músico ejecutor a un escenario real de su carrera profesional en el futuro como son las presentaciones musicales en vivo y también se lo encuentra con una manera más auténtica de aprender a interpretar y desarrollarse en tiempo real en conjunto con otros músicos todo esto frente a un público espectador. Ganar experiencia y tener oportunidades para desarrollarse en ésta área es vital para un licenciado en ejecución de artes musicales.

Propuesta de repertorio

El repertorio propuesto para mi recital final consta de *Standards* de Jazz y de composiciones propias. Los estilos de música a ser ejecutados serán Jazz y Pop, el formato de ensamble será de: batería, bajo, piano, 2 guitarras, cello y voz haciendo un total de 6 instrumentistas. A parte de interpretar arreglos de *Standards* de Jazz también se interpretarán obras originales. Tanto en los *Standards*, como en los temas originales se emplearán arreglos definidos por el alumno a cargo del recital y también por todo el ensamble.

Repertorio.

1. Misty #1 (Erroll Garner, Balada Jazz, 6 min., 80 bpm.).
2. All of you #2 (Cole Porter, Med. Swing, 4 min., 160 bpm.).
3. My funny valentine #4 (Rodgers/Hart , Balada Jazz, 5 min., 100 bpm.).
4. A nube #6 (Diego Cuesta, Pop, 3.12 min., 96 bpm.).
5. Astros de luz #7 (Diego Cuesta, Pop, 3.52 min., 90 bpm.).
6. No existí #8 (Diego Cuesta, Pop, 2.56 min., 90 bpm.).
7. Soñé #9 (Diego Cuesta, Pop, 5.21 min., 90 bpm.).
8. Infinitos #5 (Diego Cuesta, Pop, 3.20 min., 150 bpm.).

Músicos.

- Batería: Danny Moreta.
- Bajo: Sebastián Realpe.
- Piano y Secuencias: Diego Lopez.
- Guitarra: Fabián Salazar.
- Guitarra: Juan Navas.
- Cello: Pedro Ramirez

- Voz: Diego Cuesta.

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) y un pedestal para el bajo.
- Un teclado eléctrico con DI con su respectivo stand.
- 2 amplificadores de guitarra (microfoneados) y 2 pedestales para guitarra.
- Un micrófono para voz principal con su respectivo pedestal
- Un 2do micrófono para voz principal (utilizado únicamente en el penúltimo tema; “Soñé”) con su respectivo pedestal
- 2 micrófonos para voz secundaria (utilizados únicamente en el 5to tema; “Astros de Luz”)
- Seis stands porta-partituras.
- Mesa para computador (Live set)
- 3 sillas.

Ubicación en escenario.

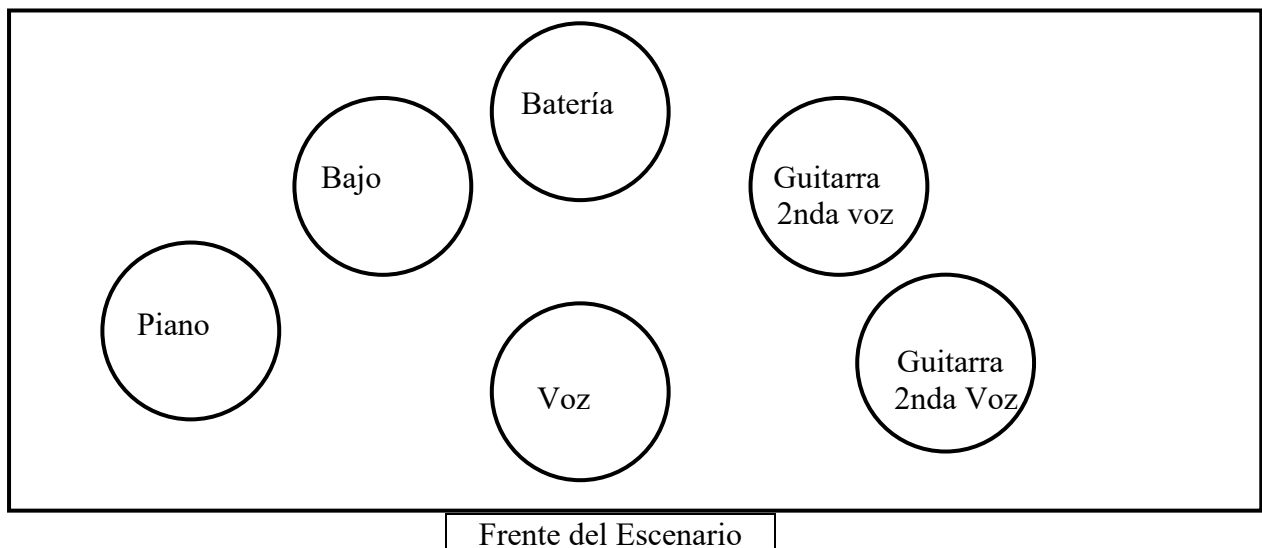

Figura #1. Formato 1.

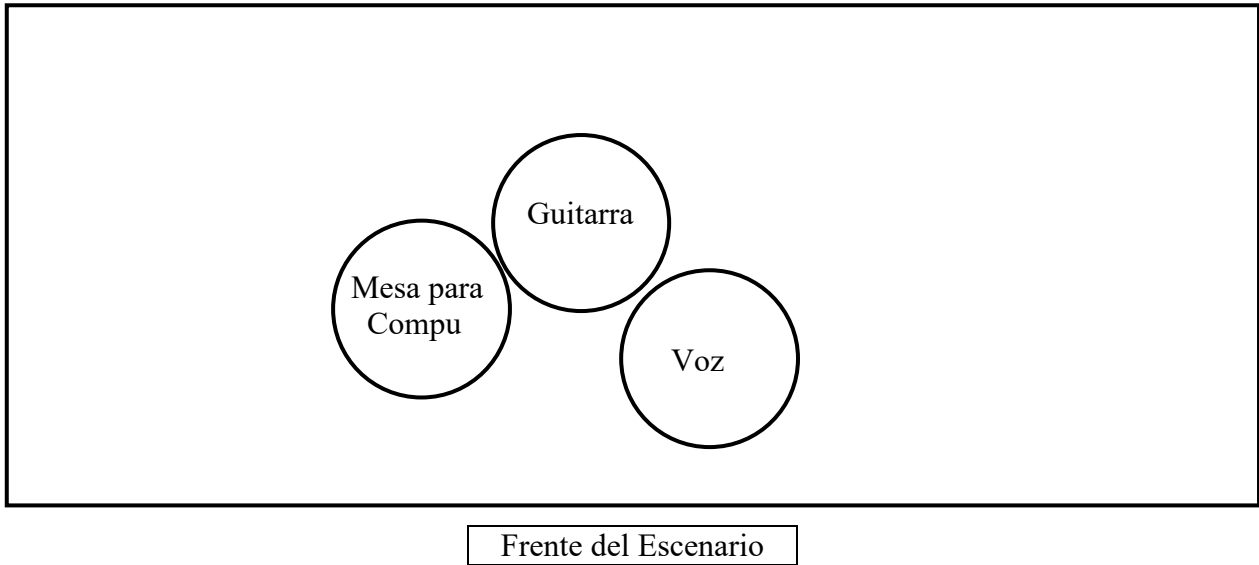

Figura #2. Formato 2.

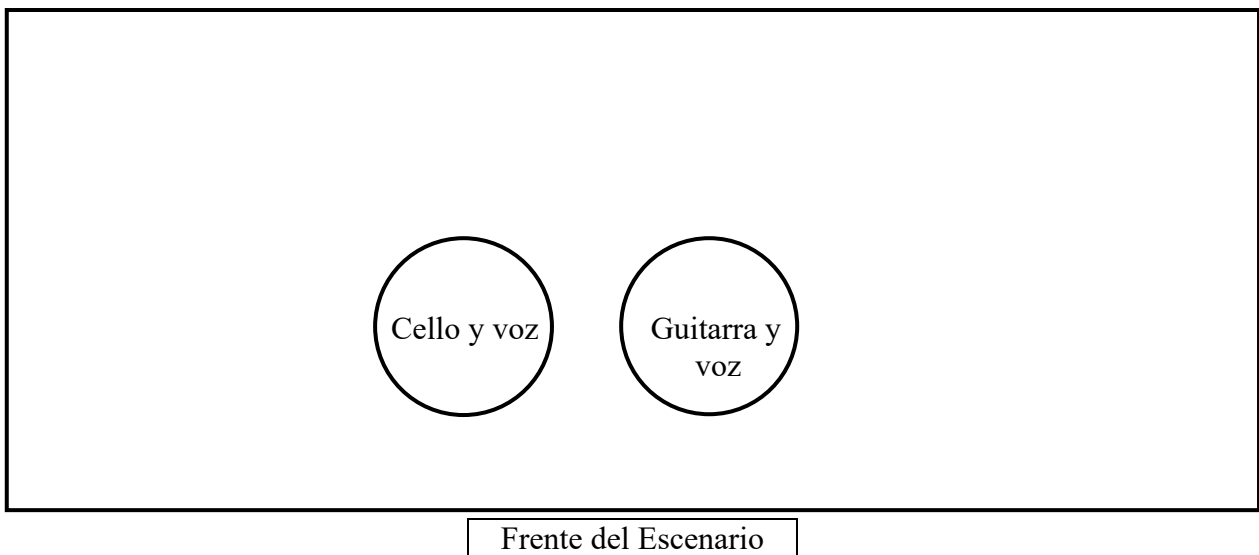

Figura #3. Formato 3.

CONCLUSIONES

La presentación del concierto de graduación se llevará a cabo el Miércoles 10 de Mayo de 2023 a las 6pm, en el teatro Shakespeare del paseo San Francisco (Instalaciones de la USFQ). El concierto durará un tiempo aproximado de 50 minutos. A las 2:50 a 3:30 del mismo día se realizará la prueba de sonido para el concierto, con ello se regulará los niveles de volumen de todos los instrumentos para los distintos temas del repertorio y se establecerá un seteo previo al concierto. Montar el concierto fue un innegablemente un desafío donde aprendí a manejar y a dirigir un ensamble al igual que a no cerrarme a sugerencias e ideas de los otros miembros de la banda, de esta manera se trabajaron los arreglos para los temas con todos los músicos. También, el momento de coordinar los ensayos se complicó un poco debido a horarios cruzados y compromisos de distintos miembros del ensamble por esto aprendí a valorar aún más el tiempo de los demás ya que este puede ser limitado y muy importante.

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: MISTY

296.

MISTY — ERROL GARNER

(BALLAD)

1. G-7 C7 F-7 Bb7 2. Eb6

Chords: Ebmaj7, Bb-7, Eb7, Abmaj7, Ab-7, Db7, Ebmaj7, C-7, F-7, Bb7, G-7, C7, F-7, Bb7, Eb6, Bb-7, Eb7(b9), Abmaj7, A-7, D7, F7, G-7(b9), C7(b9), F-7, Bb7, Ebmaj7, Bb-7, Eb7, Abmaj7, Ab-7, Db7, Ebmaj7, C-7, F-7, Bb7, Eb6, (F-7 Bb7)

ANEXO B: ALL OF YOU

17.

ALL OF YOU - COLE PORTER

(Ballad)

Ab-6 Ebmaj7 F-7 b5 Bb7 b9

Ab-6 Ebmaj7 F-7 b5 Bb7

Eb6/G Gb0 F-7 Bb7

Ebmaj7 D7 G-7/b5 C7 F-7 Bb7

Ab-6 Ebmaj7 F-7 (b5) Bb7 b9

Ab-6 Ebmaj7 G-7 C7

Abmaj7 A-7 b5 D7 b9 G-7 C7 (b9-1 / 4-3)

F-7 C7 F-7 Bb7 Eb6 F-7

BILL EVANS - "LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD" (FINE)
 "M'COM TYNER AT NEWPORT"

ANEXO C: MY FUNNY VALENTINE

MY FUNNY VALENTINE

RICHARD RODGERS

(A) C- C-Δ B C-7 Bb A07 AbΔ#11

(ALTERNATE) F- F#-7 B07 Bb-7 Eb7 D07 G7 b9
(STANDARD) F- D07 G7 b9 (B) C- C-Δ B

C-7 Bb A07 AbΔ#11 (ALTERNATE) A07 D7 G-7 C7 F#-7 B7
(STANDARD) F- F07

F-7 Bb7 b9 Bb7 b9 (C) EbΔ F- Eb EbΔ F- Eb EbΔ F- Eb EbΔ F- Eb

F-7 Bb7 b9 Bb7 b9 (C) EbΔ F- Eb EbΔ F- Eb EbΔ F- Eb

EbΔ G7*9 C- Bb- AbΔ D07 G7*9 (D) C-

EbΔ G7*9 C- Bb- AbΔ D07 G7*9 (D) C-

C-Δ B C-7 Bb A07 AbΔ#11 D07 G7*9

C-Δ B C-7 Bb A07 AbΔ#11 D07 G7*9

C-7 F7 b9 Bb-7 Eb7 b9 AbΔ F-7 Bb7 EbΔ

C-7 F7 b9 Bb-7 Eb7 b9 AbΔ F-7 Bb7 EbΔ

D07 G7

D07 G7

ANEXO D: NUBE

A Nube

(♩ = 96)

Diego Cuesta

Intro

A maj7

E maj7

Verso 1

mf

A maj7

E maj7

A maj7

E maj7

Verso 2

A maj7

E maj7

A maj7

E maj7

A maj7

E maj7

A maj7

Fill...

Verso 3 (Halftime)

E maj7

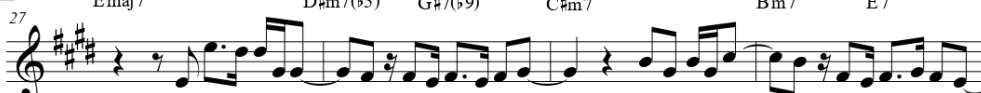
D#m7(b5)

G#7(b9)

C#m7

Bm7

E7

(Normal)

A maj7

Am7

D7

E maj7

2

A Nube

35 F#m7 A maj7 E maj7

Musical staff 35-38: Treble clef, key signature of three sharps (F#, C#, G#). Measure 35 starts with a quarter rest, followed by eighth notes G#4, A4, B4, C#5, D5, E5. Measure 36 continues with eighth notes E5, D5, C#5, B4, A4, G#4. Measure 37 continues with eighth notes G#4, F#4, E4, D4, C#4, B3. Measure 38 ends with a whole rest.

39 F#m7 A maj7

Musical staff 39-40: Treble clef, key signature of three sharps. Measure 39 starts with a quarter rest, followed by eighth notes G#4, A4, B4, C#5, D5, E5. Measure 40 continues with eighth notes E5, D5, C#5, B4, A4, G#4, ending with a whole note G#4.

Coro

(First 2 rep. Half Time)

41 B F#m7 E G#m7 x4

mf (1st and 2nd time)
f (3rd and 4th time)

Musical staff 41-44: Treble clef, key signature of three sharps. Measure 41 starts with a quarter rest, followed by eighth notes G#4, A4, B4, C#5, D5, E5. Measure 42 continues with eighth notes E5, D5, C#5, B4, A4, G#4. Measure 43 continues with eighth notes G#4, F#4, E4, D4, C#4, B3. Measure 44 ends with a whole rest. The staff is repeated four times.

45 B *f* *mf*

Musical staff 45-46: Treble clef, key signature of three sharps. Measure 45 starts with a quarter rest, followed by eighth notes G#4, A4, B4, C#5, D5, E5. Measure 46 continues with eighth notes E5, D5, C#5, B4, A4, G#4, ending with a whole note G#4. The staff is marked with *f* at the beginning and *mf* at the end.

Outro

47 A maj7 F#m7 C#m7 B maj7 x4

mf

Musical staff 47-50: Treble clef, key signature of three sharps. Measure 47 starts with a quarter rest, followed by eighth notes G#4, A4, B4, C#5, D5, E5. Measure 48 continues with eighth notes E5, D5, C#5, B4, A4, G#4. Measure 49 continues with eighth notes G#4, F#4, E4, D4, C#4, B3. Measure 50 ends with a whole rest. The staff is repeated four times and marked with *mf*.

ANEXO E : ASTROS DE LUZ

Astros de Luz

(♩ = 80)

Diego Cuesta

Intro

Cmaj7 Bm7 A7 B7

A *mf*

Cmaj7 Bm7 A7 B7

9 Cmaj7 Bm7 A7 B7

13 Cmaj7 D7 1. Cmaj7 Fill...

2. Cmaj7 D7

21 Cmaj7 D7 Cmaj7 D7 *mf* *f*

Coro y Solo

25 G B7 *f*

29 Em7 Cmaj7 x4

Outro

33 G B7 Em7 Cmaj7 x4

mf (1st and 2nd time)
f (3rd and 4th time)

Outro:
 1era rep: Solo Voz y Batería
 2nda: Entra Guitarra
 3era y 4ta: Todos

ANEXO G: SOÑÉ

Soñé

Diego Cuesta

Intro (2nd time only)
B \flat

Verso

5 Eb Abmaj7 Abm7

9 B \flat B \flat 7 (Abmaj7) Abmaj7 (Cm) B \flat

13 B \flat Abmaj7 Cm

Coro

17 Eb Abmaj7 Eb B \flat Abmaj7

21 B \flat Eb G

25 G7 Cm B \flat F

29 Abmaj7

D.C. al Coda (Con acordes alternativos () y sin repeats)
Fine:(Repetir Intro 2 veces)

Puente

33 Eb Gm

37 Ab \flat sus Eb

41 G7 G7(\flat 9) Cm B \flat F7

45 Abmaj7 Cm

D.S. al Fine

ANEXO H: INFINITOS

Score

Infinitos

♩ = 150

Diego Cuesta

Intro

F

mf

5 B \flat

Verso 1 y 2

9 F

p

13 B \flat

Puente

17 Gm B \flat

mf

Coro

21 F B \flat

mf

25 Gm B \flat C7

29 F

Verso 3

33 F

p

37 B \flat

2 Infinitos

Puente

41 G m B \flat

mf

Coro y Solo

45 F B \flat

mf

49 G m B \flat C7

Puente Transicional

53 B \flat A m

mf

57 D m

61 G m E \flat

65 B \flat C

mf *f*

Coro y Solo

69 F B \flat

mf (First 2)
f (Last 2)

73 G m B \flat C7

mf x4

77 G m B \flat C7