

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Canciones para el encierro

Gabriel Patiño Guarderas

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Producción Musical y Sonora

Quito, 05 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Canciones para el Encierro

Gabriel Patiño

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 05 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: Gabriel Patiño Guarderas

Guarderas Código: 00209863

Cédula de identidad: 1720573409

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 lleva el nombre "Canciones para el Encierro" pues lleva dos canciones compuestas en situaciones de encierro, el cual, aunque sean situaciones diferentes, terminó propiciando un espacio para componer estas canciones. "Paro", como su nombre lo indica, fue compuesta en el paro nacional, específicamente el de 2019, en medio de una gran incertidumbre política y de una cercanía física con los acontecimientos. Por otro lado "Aviones" nació en plena pandemia del 2020, en una situación mucho más introspectiva y "tranquila". El encierro puede llegar a ser algo muy duro, pero también se puede convertir en una oportunidad para crear, la sensación de introspección como la incertidumbre terminan siendo un detonante para destrabar la creatividad y empezar un camino musical que concluye con este proyecto.

En esencia es un proyecto de Rock Alternativo aunque contiene también matices de Pop y Garage en él, conformado por la formación típica de este (batería, bajo, guitarras y voz); esta es la música que he compuesto durante gran parte de mi vida y con la cual me siento más cómodo creando.

Palabras clave: Encierro, incertidumbre, introspección, paro, pandemia, rock.

ABSTRACT

This project bears the name "Songs for the Encierro" because it has two songs composed in situations of confinement, which, although different situations, ended up providing a space to compose these songs. "Paro", as its name indicates, was composed during the national strike, specifically the 2019 strike, in the midst of a great political insertion and a physical proximity to the events. On the other hand "Aviones" was born in the midst of the 2020 pandemic, in a much more introspective and "quiet" situation. The confinement can be something very hard, but it can also become an opportunity to create, the feeling of introspection and uncertainty, which end up being a trigger to unlock creativity and start a musical path that concludes with this project.

In essence it is an Alternative Rock project that also contains nuances of Pop and Garage in it, made up of the typical formation (drums, bass, guitars and voice). This is the music that I have composed for most of my life and with which I feel most comfortable creating.

Keywords: Lockdown, uncertainty, introspection, national strike, pandemic, rock.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	11
Anexo A: Archivo Sonoro 1	12
Anexo B: Archivo Sonoro 2	12

INTRODUCCIÓN

El proyecto contiene la producción, grabación y mezcla de canciones de mi autoría, canciones que representan un poco la labor compositiva que he ido desarrollando en estos años. La grabación y mezcla de estas canciones demuestran los conocimientos adquiridos durante estos años en la carrera de Producción Musical; grabando baterías, guitarras, bajos y voces, utilizando técnicas de microfoneo y mezcla para llegar a este producto final. En la producción de las canciones se ha buscado mantener el sonido crudo del rock, con guitarras agresivas y un sonido grande y ponente en la batería y bajo; y mezclarlo con melodías más dulces y tranquilas en la voces, un poco más enfocadas al pop. A continuación se detalla más a detalle del concepto y creación de este ep.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

"Canciones para el Encierro" entiende la sensación de impotencia que el estar apartado puede generar y lo convierte en música, donde el no hacer nada termina siendo el poder hacer algo diferente por primera vez. "Paro", concebida en momentos tensos y violentos, violencia que se podía ver, sentir y escuchar afuera de mi casa, habla sobre la frustración en general, en el amor, en las cosas cotidianas o en las situaciones excepcionales; no es un tema político, pero sí refleja un poco dicha frustración que sentía en ese momento. "Aviones", por otro lado, nace en la "calma" de la cuarentena, donde lo que más primaba era el silencio, la introspección, habla sobre esto mismo, sobre el conocerse, el tener miedo, dudas, sentir que no puedes más; en la canción hay un interludio musical que de alguna manera es una forma de ver con humor estos sentimientos y no tomarlos completamente en serio, pues muchas veces son exageraciones a momentos concretos de reflexión.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Gabriel Patiño

Ingeniero de grabación: Sebastián Gangotena / Gabriel Patiño

Ingeniero de mezcla: Gabriel Patiño

Asistentes: Josue Armendariz

Propuesto de instrumentación y músicos:

Tema 1 (Archivo Sonoro 1): Paro

Compositor: Gabriel Patiño

Instrumentación y músicos

- Batería: Ulrich Maurer.
- Bajo: Gabriel Patiño.
- Guitarras: Gabriel Patiño.
- Voz: Sebastián Gangotena

Tema 2 (Archivo Sonoro 2): Aviones

Compositor: Gabriel Patiño

Instrumentación y músicos

- Batería: Ulrich Maurer.
- Bajo: Gabriel Patiño.
- Guitarras: Gabriel Patiño.

CONCLUSIONES

Realizar este proyecto fue algo realmente enriquecedor, el poder culminar mi carrera universitaria grabando mis composiciones, el poder poner a práctica los conocimientos adquiridos en estos semestres en algo mío, es algo realmente satisfactorio. No siempre es fácil encontrar el poder encontrar músicos comprometidos con un proyecto, por eso mismo opté por grabar guitarra y bajo yo mismo, pero al mismo tiempo el sí poder contar con el compromiso de mis compañeros, fue algo que ayudó a mejorar el proyecto. Considero que es importante el estar abierto a cambios y a escuchar retroalimentación, sin las visiones externas de mis compañeros y profesores este proyecto no hubiera tenido esta evolución.

ANEXOS

ANEXO A: ARCHIVO SONORO 1

Se adjunta archivo sonoro digital.

ANEXO B: ARCHIVO SONORO 2

Se adjunta archivo sonoro digital.