

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

José Antonio Santos Romo Leroux

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 de Graduación

José Antonio Santos Romo Leroux

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: José Antonio Santos Romo Leroux

Código: 00213512

Cédula de identidad: 0924451784

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este es un concierto de graduación presentado por José Antonio Santos. En él, se busca demostrar los aprendizajes obtenidos durante los cuatro años de estudios profesionales mediante la ejecución del piano solo y acompañado por otros músicos, así como también la habilidad de improvisación que se ha adquirido. El concierto se desarrollará visitando los géneros que han influenciado y motivado a José Antonio a lo largo de su carrera profesional a ser músico ejecutor, y serán swing, soul, pop y bandas sonoras de películas y videojuegos. *El resultado del concierto es concluir la carrera universitaria y demostrar las destrezas obtenidas como el nivel en piano, la capacidad de hacer música en vivo solo y con una banda, la habilidad de tocar un instrumento y cantar al mismo tiempo y poder improvisar.*

Palabras clave: Piano, Jazz, concierto, soul, pop.

ABSTRACT

This is a graduation concert presented by José Antonio Santos. In it, the purpose is to demonstrate what has been learned during the four years of professional studies through the performance of piano alone and accompanied by other musicians, as well as the ability of improvisation that has been acquired. The concert will be developed by visiting the different musical genres and styles that have influenced and motivated José Antonio throughout his career to be a music performer, and they will be swing, soul, pop and soundtracks from movies and videogames. *This concert's result in to conclude the college career with it, demonstrating the musical skills such as the level obtained in the piano, the capability of making music live alone and with a band, the ability of playing an instrument and singing at the same time, and being able to improvise on the spot.*

Key Words: Piano, Jazz, concert, soul, pop.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Ubicación en escenario.....	14
--	----

INTRODUCCIÓN

Este concierto de graduación plantea ser un recorrido por los géneros y estilos musicales que más han influenciado, motivado e inspirado a José Antonio Santos a ser músico. Incluirá dos standards de jazz al estilo swing, uno instrumental y otro cantado, una canción de la película La La Land, una composición original, una canción de pop, una canción de soul, un medley de música de los videojuegos Final Fantasy, Kingdom Hearts, Chrono Cross y Persona 5, y cerrará con una canción que tiene valor ya que fue la primera canción con la que José Antonio se presentó tocando piano y cantando a sus 12 años. Más adelante se detallarán cada uno de los temas a interpretar. El fin de esta selección es tener un tema representativo de cada género que se pretende presentar.

Durante su carrera de Artes Musicales en Ejecución en el CoM de la USFQ, el principal punto de estudio ha sido el de desarrollar destrezas de improvisación, entrenamiento auditivo y armonía, al ser una escuela de jazz. Por medio de este concierto se mostrará estas habilidades y el nivel al cual se ha logrado llegar luego de cuatro años de estudio, con un gran énfasis en la improvisación, teniendo cinco de los ocho temas partes improvisadas.

Como se puede apreciar, la música que se presentará no es de lo más escuchado en Ecuador, siendo esta de orígenes estadounidenses y japoneses, lo que es una oportunidad para brindar variedad y una experiencia diferente a las personas que vayan a asistir. A continuación, se detallará cuáles serán los temas por presentar.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto comenzará con una breve composición de Backhouse Mike llamada A Million Raindrops, que servirá como introducción al standard You Make Me Feel So Young de Joseph Myrow. En este primer tema se presentará las habilidades de tocar al estilo solo piano mientras se canta, así como también tocar junto a un quinteto de piano, guitarra, saxofón, bajo y batería, y la habilidad de improvisar. Representará el estilo swing con vocalista.

El segundo tema será el *standard* Afternoon in Paris de John Lewis, el cual fue con el que José Antonio audicionó para entrar a estudiar en 2019 a la USFQ. Se presentará en el mismo formato que el anterior, pero sin vocalista. Representará el swing instrumental.

Luego se presentará la composición de Justin Hurwitz A Lovely Night, que representa no solo al jazz sino también a las bandas sonoras de películas. Será realizada con cuarteto de piano, guitarra, bajo y batería, junto a un dúo vocal. También tendrá partes improvisadas, incluyendo scat.

Seguido a esto, José Antonio presentará una composición original de pop contemporáneo en el piano y cantando llamada Would You Mind. Mientras tanto, la banda que lo acompañará hasta ese momento se retirará, menos el saxofón, y entrará un nuevo guitarrista, bajista y baterista.

Con los nuevos integrantes se ejecutará el resto del concierto, comenzando con la canción Figure It Out, compuesta por Allen Stone, del estilo Neo Soul. En este momento José Antonio se trasladará del piano acústico al eléctrico, y seguirá tocando y cantando junto con la banda, con una parte de improvisación de piano también.

Acto seguido se hará otro dúo vocal, esta vez para tocar, junto con el resto de la banda, la canción Leave The Door Open de Silk Sonic. El enfoque en este tema es el arreglo de voces

que se ha creado para ser interpretado en vivo, junto con el acompañamiento instrumental. Representará el género pop.

Como penúltimo tema se presentará un arreglo de un medley de videojuegos hecho por José Antonio. Incluye fragmentos de Dearly Beloved (Yoko Shimomura), Victory Fanfare, Crystal Prelude y Main Theme of Final Fantasy (Nobuo Uematsu), Throw Your Mask Away (Shoji Meguro), Scars of Time (Yasunori Mitsuda), y The Terrible Truth (Takeharu Ishimoto). Este momento del concierto mostrará la pasión que tiene hacia los videojuegos y su música. Incluirá piano, guitarra, bajo, batería, violín, flauta y voz.

Por último, como se mencionó antes, se concluirá con la primera canción con la que José Antonio se presentó tocando y cantando hace diez años, la cual es Piano Man de Billy Joel. Será interpretada por bajo, batería, y se mostrará la habilidad de tocar dos instrumentos, piano y armónica, mientras también canta. Al final de esta canción habrá una breve conclusión de piano improvisado para cerrar el concierto.

Propuesta de repertorio

1. You Make Me Feel So Young (Josef Myrow, swing, 5 minutos aprox., 125-bpm, arreglo de quinteto de piano/voz, guitarra, saxofón tenor, bajo y batería).
2. Afternoon in Paris (John Lewis, swing, 5 minutos aprox., 150-bpm, arreglo de quinteto).
3. A Lovely Night (Justin Hurwitz, swing, 5 minutos aprox., 135-bpm, arreglo de quinteto más voz adicional).
4. Figure It Out (Allen Stone, Neo-Soul, 4 minutos aprox., 80-bpm, arreglo de quinteto).
5. Leave The Door Open (Silk Sonic, pop, 4 minutos aprox., 75-bpm, arreglo de cuarteto de piano/voz, guitarra, bajo, batería más voz adicional)
6. Medley de música de videojuegos (Yoko Shimomura, Nobuo Uematsu, Shoji Meguro, Yasunori Mitsuda, Takeharu Ishimoto, instrumental/pop-rock, 4 minutos aprox., arreglo de piano, violín, guitarra, bajo, batería y dos voces)
7. Piano Man (Billy Joel, pop, 6 minutos aprox., 178-bpm, arreglo de cuarteto)
8. Would You Mind (José Antonio Santos, pop, 3 minutos, 125-bpm, piano y voz)

Músicos

- Batería: Ulrich Maurer, Mateo Espín.
- Bajo: Sebastián Vallejo, Gabriel Romero.
- Piano: José Antonio Santos.
- Guitarra: Juan Sebastián Navas, Fabián Salazar.
- Saxofón tenor: Miguel Palacios.
- Flauta: Esteban Simbaña.

- Violín: Felipe Aizaga.
- Voz: José Antonio Santos, Daniela Jimenez, Natalia Cassis, Daniela Castillo.

Rider técnico

- Una batería (1 hihat, 1 crash, 1 ride, 1 racktom, 1 floortom, un bombo con su pedal), microfoneo y retorno.
- Un amplificador de bajo (por caja directa) y retorno
- Un piano acústico, microfoneo y retorno.
- Amplificación para piano eléctrico, toma de luz y retorno.
- Un pedestal para piano eléctrico.
- Un amplificador de guitarra (por caja directa), y retorno.
- Un micrófono para saxofón y retorno.
- Un canal con phantom power para flauta y retorno.
- Amplificación para violín electrico (caja directa), toma de luz y retorno.
- Tres micrófonos para voz con cable.
- Tres pedestales de micrófono, uno en el piano, uno en el teclado, y uno para cantante principal, y retorno para las voces.
- Siete stands porta-partituras.

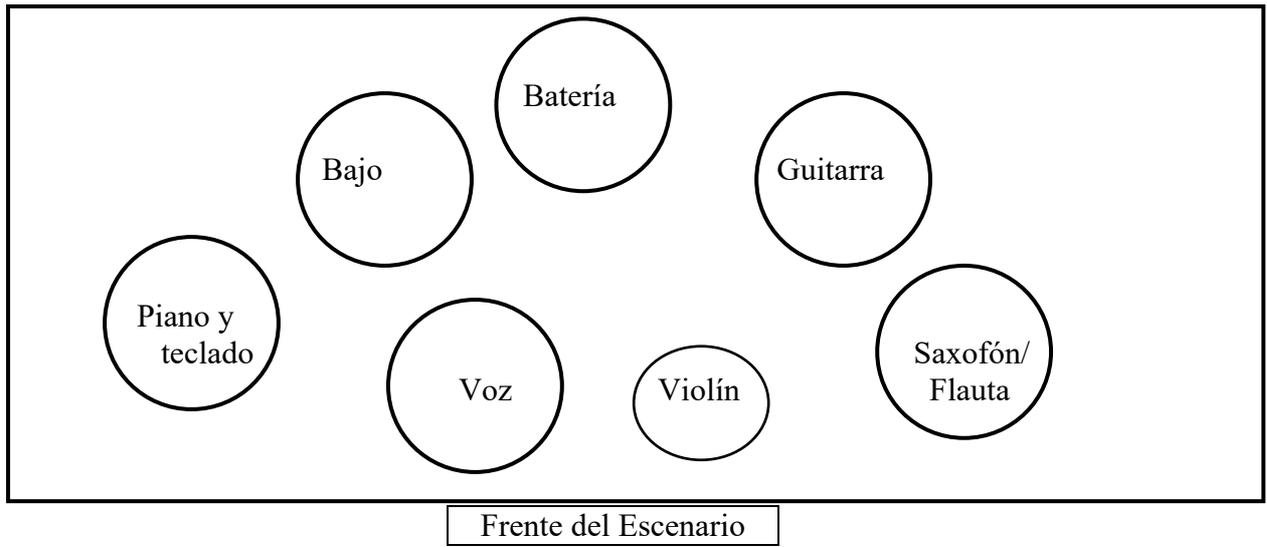

Figura #1: Ubicación en escenario.

CONCLUSIONES

Este proyecto plantea ser muy genuino, de ahí viene la idea de que sea un recorrido por las influencias e inspiraciones de José Antonio. Desde un comienzo hubo la dificultad de que se querían hacer muchas cosas, pero se debía poner un límite. Los temas que se escogieron fueron producto de largo análisis y toma de decisiones, ya que fácilmente se pudo haber hecho una presentación de veinte canciones, pero las ocho que quedaron fueron las más representativas. Sin embargo, en un futuro se podría replantear este concierto, en otro contexto, con más contenido, o incluso con uno diferente. A pesar de dificultades como la planificación de los ensayos, ha sido una experiencia gratificante de aprendizaje, una muestra de lo que se viene luego de que culmine la etapa de estudios universitarios, y un gran momento de conocer y compartir con músicos que no dudo seguiré trabajando en el futuro.

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.