

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Andrés Stalin Calle Cáceres

Artes Musicales

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

Quito, 18 de marzo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Andrés Stalin Calle Cáceres

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 18 de marzo 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: Andrés Stalin Calle Cáceres

Código: 00215246

Cédula de identidad: 1718306564

Lugar y fecha: Quito, 18 de marzo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente trabajo corresponde al análisis y la preparación de un concierto de jazz con un repertorio de cinco temas que cubren varios estilos del mismo género. Estos cinco temas estarán enfocados hacia la improvisación. Y es que la improvisación musical, entendiéndose como la composición en tiempo real, permite poner en práctica y en evidencia toda la experiencia y conocimiento musical que el ejecutante posee, es decir, el desarrollo de un discurso musical coherente que denote la profundidad de conocimiento en armonía, ritmo y melodía.

Palabras clave: Improvisación, jazz, composición, concierto jazz, discurso musical.

ABSTRACT

The present work corresponds to the preparation of a jazz concert with a repertoire of five songs covering various styles of the same genre. These five themes will be focused on improvisation. Musical improvisation, understood as the composition in real time, allows to put into practice and in evidence all the experience and musical knowledge that the performer possesses, that is to say, the development of an effective and coherent musical discourse that denotes the depth of knowledge in harmony, rhythm and melody.

Key words: Improvisation, jazz, composition, jazz concert, musical discourse.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Escenario12

INTRODUCCIÓN

El concierto final corresponde a la ejecución de un repertorio jazzístico de 5 temas, el cual está enfocado hacia la improvisación. Ya que, la improvisación forma parte esencial en la ejecución de este tipo de música, de tal forma que permite a sus ejecutantes expresar su creatividad mediante la creación de un discurso musical. Por esta razón se ha escogido un repertorio de varios temas representativos del género como: *Mr Pc*, *Billie's Bounce*, *Autumn Leaves*, *On Green Dolphin Street* y *All The Things You Are*. Estos temas están adaptados en un formato de cuarteto con arreglos basados principalmente en versiones de grandes exponentes del jazz como: Grant Green, Charlie Parker, Chet Baker, John Coltrane. Por otra parte, la importancia de este concierto es que sirve como un medio de difusión del jazz en nuestro país, así como también es un medio para permitir a los oyentes percibir a la música no solo como una manifestación para el entretenimiento, sino como una manifestación artística en la que cada instrumentista imprime su sello y pensamiento a través de la misma.

DESARROLLO DEL TEMA

Cualquier repertorio jazzístico es ideal para la improvisación y que los músicos puedan desarrollar su creatividad por medio de un discurso musical. De tal manera, el recital está enfocado en este género, por lo que se han escogido cinco temas famosos dentro del jazz para poder aplicar las diferentes herramientas y conceptos aprendidos durante el proceso de estudio. Por esta razón, el repertorio también aborda distintos estilos que permiten al improvisador ir jugando dentro de la forma de los temas, los cuales varían en extensión y cantidad de acordes lo que implica que el improvisador deba estar en una escucha activa para poder ir desarrollando diferentes texturas tanto rítmicas como melódicas y que estas sean coherentes. La presentación del recital sin duda se convierte en un reto para poner en práctica las habilidades tanto de tocar como de escuchar de los músicos en escena para poder crear música en tiempo real y que esta sea convincente y cautivante para el público.

Propuesta de repertorio

El repertorio para mi recital final se encuentra dentro del género del Jazz, en el cual abordaré varios estilos del género como el blues en menor, el jazz blues, y varios standards. Para la ejecución de este recital he optado por un formato de cuarteto, el cual estará conformado por: piano, guitarra, bajo y batería. Con respecto a las composiciones, en su mayoría son adaptaciones de algunas versiones de grandes exponentes del Jazz como Chet Baker, John Coltrane, Grant Green, aunque agregadas y compuestas ciertas introducciones, además de ciertos arreglos en los temas.

Repertorio.

1. Mr. Pc (John Coltrane, Blues en menor, 7min., 190-bpm.).
2. Billie's Bounce (Charlie Parker, Jazz Blues, 7min., 175-bpm.).
3. Autumn Leaves (Joseph Kosma, Jazz Standard, 7min., 160-bpm.).
4. On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper, Jazz Standard, 7min., 180-bpm.).
5. All the Things You Are (Jerome Kern, Jazz Standard, 7min., 160-bpm.).

Músicos.

- Batería: Mateo Espín.
- Bajo: Gabriel Romero.
- Piano: Andrés Arauz.
- Guitarra: Andrés Calle.

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).
- Un piano acústico.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).

- Un micrófono para voz.

Ubicación en escenario.

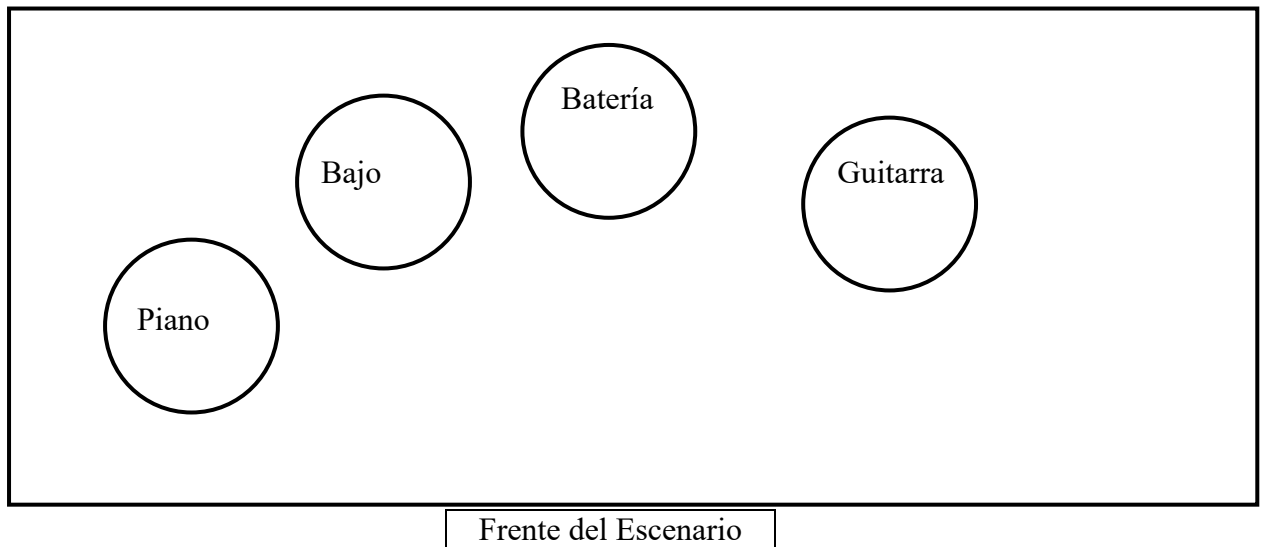

Figura #1. Escenario

CONCLUSIONES

La preparación de este recital sin duda me ha permitido afianzar mis capacidades musicales y mejorar como músico en general, por otro lado he podido aprender sobre las distintas facetas que el líder de una agrupación puede asumir al estar a cargo de un proyecto, y es que se puede pasar desde ser arreglista, director y ejecutante. Así también puedo mencionar que he aprendido la importancia de una buena organización principalmente con lo que respecta a los ensayos para que estos sean adecuados y óptimos.

Del mismo modo, este trabajo se convirtió en una excelente enseñanza de las dificultades que se pueden presentar con respecto a la gestión de los músicos y espacios de ensayo, y el porqué de tener una buena organización.

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.