

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

DULCE NIÑA

María Cristina López Ocampo

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, 12 de diciembre de 202

Universidad San Francisco de Quito USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

DULCE NIÑA

María Cristina López Ocampo

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 12 de diciembre 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: María Cristina López Ocampo

Código: 00139925

Cédula de identidad: 1803832888

Lugar y fecha: Quito, Diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

"Dulce Niña" es un viaje de transformación emocional, en él se explora el concepto de sanación de la niña interna. Cuenta con dos canciones y una introducción, este proyecto es un espacio reflexivo donde las cicatrices internas se transforman en flores y finalmente la niña se convierte en mariposa.

"Dulce Niña" aborda diferentes momentos de la sanación emocional. Cada elemento musical, desde las voces hasta los sonidos orquestales, se selecciona con precisión para encapsular la transición de la niña interna hacia un estado de liberación transformadora. Este proyecto busca transportar al oyente a un ambiente sonoro de fantasía, incluyendo varios elementos vocales, sonidos orquestales, de la naturaleza y buscando experimentar con la grabación, distorsiones y ASMR

"Dulce Niña" no es un punto final, sino un inicio. Con él busco explorar diferentes formas de producción y conceptualización en mi carrera como productora musical. Este trabajo representa el primer capítulo de mi viaje continuo hacia la búsqueda de sanación a través de la música.

Palabras clave: Sanación, Magia, Mariposas, Metamorfosis, Distorsión, Experimentación Auditiva.

ABSTRACT

"Dulce Niña" is a journey of emotional transformation, exploring healing the inner child. Featuring two songs and an introduction, this project is a reflective space where internal scars evolve into flowers, ultimately transforming the girl into a butterfly.

"Dulce Niña" addresses different moments of emotional healing. Every musical element, from vocals to orchestral sounds, is precisely chosen to encapsulate the inner child's transition toward a transformative state of liberation. This project aims to transport the listener into a fantasy sonic environment, incorporating various vocal elements, orchestral sounds, and nature while experimenting with recording, distortions, and ASMR.

"Dulce Niña" is not an endpoint but a beginning. Through it, I seek to explore different forms of production and conceptualization in my career as a music producer. This work represents the first chapter of my ongoing journey in seeking healing through music.

Keywords: Healing, Magic, Butterflies, Metamorphosis, Distortion, Auditory Experimentation.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	8
DESARROLLO DEL TEMA	9
CONCLUSIONES	12

INTRODUCCION

La producción final está inspirada en un viaje de sanación emocional, ambas canciones tienen fuertes tintes emocionales y ligeramente duales, la pequeña introducción relata de lo que tratará el ep. El viaje del héroe. El proceso de generar arreglos para dos canciones que se encontraban totalmente vacías fue extraordinario y enriquecedor para mí, ya que el ambiente que se buscaba conseguir era de fantasía, simulando un bosque encantado.

A lo largo de toda la producción se empleó el uso de voces dulces y ligeras para representar a la Dulce niña y a las hadas del bosque, también se buscó experimentar con el ASMR en una de las canciones simulando los arrullos que hace una madre para dormir a su bebé.

Otro de los elementos importantes era lograr conseguir el sonido orquestal. Para esto se hizo uso de violines, cellos, arpa, cortina, flauta travesera e instrumentos virtuales siendo el timpani y el crash los cuales nos acompañaron en todo momento para reforzar la intención de cada canción.

Como parte de la experimentación se crearon varios synths y pads para acompañar a las voces y servir como colchón para ambas canciones. Los pads cuentan con ondas sinusoidales como base, acompañadas de diferentes reverbs y delay. Para los synths también se buscó crear una atmósfera similar a la de estar en una nube, ambas canciones cuentan con varios tipos de synths, siendo Dulce la que hace mayor uso de ellos. Se crearon pads específicos, diferentes bajos y 808s.

Así mismo dentro de ambas canciones se hace el uso de sonidos de la naturaleza tal como truenos, lluvia suave y el canto de los pájaros para que la experiencia del oyente sea de calidad inmersiva Y lograr el objetivo de que se sienta en un bosque.

Finalmente dentro de la parte de experimentación sonora se jugó con varias distorsiones dentro de ambas canciones para simbolizar el dolor y la angustia previa a la sanación. En este proyecto encontrarán que tanto la guitarra como las voces y el bajo poseen elementos de distorsión para reforzar aún más la intención.

Hacer este trabajo representa una etapa de mi propia sanación la cual he venido trabajando todo el semestre. Tanto las canciones como la forma de producción han sido poderosas herramientas para mi desarrollo emocional tras fuertes episodios traumáticos. Crear, producir, cantar y darme la oportunidad para experimentar me salvó la vida.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Las canciones propuestas para el recital final son dos baladas que se caracterizan por tener melodías cercanas al pop, una de ellas en 6/8 y la otra en 4/4, se buscaron canciones con alto contenido lírico y de profundidad emocional para hacer más sentido y personal todo el proyecto.

Todo el trabajo de producción hace que fácilmente ambas canciones entren dentro de el género pop experimental sinfónico. Ambas canciones poseen una instrumentación similar para mantener la coherencia sonora y que más que dos canciones todo LP se sienta como una sola, como un viaje con diferentes intensidades desde la fase de llanto hasta la de regulación emocional.

El tipo de ensamble que se utilizó sería descrito fácilmente como un fake orquesta electrónica, ya que ambos tracks cuentan con varias duplicaciones y tomas del mismo instrumento para asemejar la presencia de un ensamble completo de cuerdas, en este caso se distorsionó al violín para sonar como varios cellos, la repetición de motivos con la flauta traversa para emular una sección de vientos, y las múltiples tomas de vocals pretendiendo simular un coro.

Para la parte electrónica y experimental se empleó el ya mencionado uso de pads y synths, su proceso de creación fue complejo y se utilizó el programa Ableton live para crear todo el diseño sonoro. Finalmente la propuesta de incluir ASMR fue un elemento clave en el desarrollo conceptual, junto con la distorsión en los instrumentos crean una dualidad, desesperación y quietud.

Para toda la puesta en escena se emplearon 10 músicos, seis de ellos instrumentistas y cuatro cantantes, quiénes se encargaron de dar vida al sonido buscado para Dulce niña entre ellos se encuentran cuerdas frotadas y pulsadas, vientos madera, percusión tales como cortina siendo el timpany y crush los únicos instrumentos virtuales.

El bajo de Dulce fue creado de tal manera que pareciera un contrabajo, además de los pads para mariposa que se asemejan a un 808, y los synths de nubes, la celesta, el synth de Los pajaritos del bosque y el sinewave forman parte de el trabajo de diseño sonoro.

Ambas obras son originales, el tema Dulce fue compuesto por Melinna Navas, la introducción titulada Niña mía y la canción Mariposa son de autoría de María Cristina López. Así mismo todo el trabajo de arreglos y rearmonización se encontró bajo mi cargo, María Cristina. Como ya fue mencionado este Ep explora el concepto de sanación, atravesando un bosque mágico rodeado de hadas, el cuál no habría sido

posible sin la instrumentación orquestal, el diseño sonoro, los backing vocals y la incorporación de sonidos de la naturaleza.

A continuación, se encuentra detallado el equipo de trabajo y las funciones que cada uno de los músicos y productores cumplió.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo estuvo compuesto de la siguiente forma:

Productor musical: María Cristina López Ocampo

Ingeniero de grabación: Saeed Guerra

Ingeniero de mezcla: Saeed Guerra

Asistentes: Rodrigo Vázquez

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Dulce Niña****Compositoras:** Melinna Navas y María Cristina López**Arreglos:** María Cristina López**Instrumentación y músicos**

- Batería: Benjamín Coyago
- Synths y pads: María Cristina López
- Guitarra de 7 cuerdas: Alejandro Toaza
- Voz Lead: Melinna Navas
- Backing Vocals: Paula Ramón, Paula Valencia y María Cristina López
- Cortina: María Cristina López
- Violín: Joseph Ríos
- Cello: Joseph Ríos
- Flauta travesa: Esteban Simbaña

Tema 2:**Compositora:** María Cristina López**Arreglos:** María Cristina López**Instrumentación y músicos**

- Batería: Benjamín Coyago
- Arpa: María José Alcocer
- Synths: María Cristina López
- Violín: Joseph Ríos
- Cello: Joseph Ríos
- Voz Lead: Paula Ramón
- Baking Vocals: Melinna Navas, Paula Valencia y María Cristina López
- Flauta travesa: Esteban Simbaña
- Cortina: María Cristina López

CONCLUSIONES

Como cantante y productora la forma en que empiezo a trabajar las canciones es a partir de las voces, empiezo con la melodía y poco a poco voy agregando más y más capas. Estoy consciente de que esta forma de trabajar puede resultar problemática a la hora de editar, grabar basics y overdubs. La forma en que lo hice fue desarrollar el arreglo final tras tener la parte vocal totalmente finalizada, obviamente existieron varios ensayos con las cantantes previo a las grabaciones para tener una base sólida sobre la que trabajar.

Únicamente el violinista fue quien hizo uso de partituras ya que grababa varias voces en diferentes registros, a diferencia de el guitarrista quien solo contaba con los acordes y la arpista quién se encargó de repetir un loop creado específicamente para su canción.

Puedo decir que uno de los procesos creativos que más disfruté fue trabajar con Esteban junto a la flauta travesa, tuvimos un ensayo previo en el cual yo le cantaba lo que me gustaría que hiciera y lo grabamos para que el día de los overdubs, el material se encuentre listo. Así mismo jamás había grabado una cortina tras dos horas de experimentación descubrí qué tipo de sonidos podía hacer. Aprendí cómo hacer los cortes para la batería y me divertí mucho explorando los sonidos que los platos podían ofrecerme para luego transmitirle a Benjamín en qué parte exactamente deseo que toque.

Estoy segura que al no tener una estructura definida de cómo usualmente se graba primero la sección rítmica, luego la armónica y finalmente los vocals, tuve más espacio para buscar sonidos, crear ambientes y descubrirme como productora musical. Hoy sé que me apasiona el diseño sonoro, la grabación y la dirección artística, y me encuentro muy agradecida con mi ingeniero y mis músicos por abrirse a permitirme avanzar despacio hasta encontrar cómo traducir los sonidos de mi cabeza al físico.

Realmente todo el trabajo de producción fue muy orgánico y tranquilo y es justamente lo que siempre quise hacer, crear arte a través de diferentes maneras, gracias a mis profesores y a mis compañeros, hoy colegas por inspirarme y animarme a hacer lo que me gusta a mi manera.