

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Ciclos

José Andrés Mancheno Peñaherrera

Producción Muscial 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 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Ciclos

José Andrés Mancheno Peñaherrera

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: José Andrés Mancheno Peñaherrera

Código: 00215321

Cédula de identidad: 1727355537

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente proyecto lleva como nombre “Ciclos” el cual nace de querer tomar dos composiciones que fueron creadas al principio de mi carrera universitaria y aplicar todos los conocimientos que adquirí durante este tiempo para realizar una versión completa de las mismas; completando así este ciclo formativo de mi vida. El primer tema, titulado “Enterrada” presenta una fusión de folk, pop y rock progresivo. Con mucho énfasis en las texturas sonoras brindadas por varios sintetizadores y efectos. Todo esto acompañado de arreglos de violines que apoyan a la voz principal y el mensaje de ansiedad por el futuro de la canción. El segundo tema, titulado “Grieta” es una balada acústica que sonora e instrumentalmente comparte similitudes con la primera canción. Sin embargo, este es un tema mucho menos explosivo y más dulce hasta llegar al puente donde se libera la tensión creada por los varios arreglos de piano y violines. Llega a un final agri dulce y presentando nostalgia y claridad. El proyecto se basa en los temas centrales de nostalgia y duda, los cuales son acompañados por instrumentación que es familiar con ciertos toques progresivos que la distinguen.

Palabras clave: Texturas sonoras, Folk, Rock, Pop, nostalgia, explosivo, progresivo.

ABSTRACT

This project is called “Ciclos” which was born from wanting to take two compositions that were created at the beginning of my university career and apply all the knowledge that I acquired during this time to make a complete version of them: thus completing this formative cycle of my life. The first song, titled “Enterrada” presents a fusion of folk, pop and progressive rock. With a lot of emphasis on the sound textures provided by various synthesizers and effects. All this accompanied by violin arrangements that support the main voice and the song's message of anxiety for the future. The second song, titled “Grieta” is an acoustic ballad that sonically and instrumentally shares similarities with the first song. However, this is a much less explosive and sweeter song until reaching the bridge where the tension created by the various piano and violin arrangements is released. It reaches a bittersweet ending and presents nostalgia and clarity. The project is based on the central themes of nostalgia and doubt, which are accompanied by instrumentation that is familiar with certain progressive touches that distinguish it.

Key words: Sound textures, Folk, Rock, Pop, nostalgia, explosive, progressive.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas compuestos por mí antes de iniciar mi carrera universitaria. El objetivo es tomar estas dos canciones que apenas son ideas y usar los conocimientos adquiridos durante la carrera de producción musical para darles vida. La instrumentación que se usó fue simple consistiendo en bajo, batería, guitarras, violines, piano y voz. Todo esto es acompañado por diferentes sintetizadores e instrumentos virtuales que brindan texturas a estas composiciones simples para así hacer énfasis en las emociones que se busca generar en quien escuche los temas. Existe mucho trabajo enfocado en lograr sonidos interesantes y distintivos que unan ambos temas de alguna manera además del contenido lírico.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto comprende la grabación y producción de dos composiciones simples y a través de arreglos musicales y de producción crear complejidad dentro de dicha simpleza. Para esto se usará a detalle muchos efectos, sintetizadores y otros instrumentos virtuales. Se usará un equipo de trabajo pequeño, pero de confianza. Habrá mucho enfoque en el aspecto de edición y mezcla del proyecto ya que es sumamente importante para lograr los sonidos que transmitan emociones en el oyente. Brindar profundidad a estos temas simples es de mucha importancia.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Jose Mancheno

Ingeniero de grabación: Luis Parra

Ingeniero de mezcla: Jose Mancheno

Asistentes: Luis Parra, Pablo Landazuri

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Enterrada****Compositor:** José Mancheno**Instrumentación y músicos**

Violín: Smantha Quintana

Guitarra: Romina Beltrán

Bajo: Romina Beltrán

Voz: María Sol Pineda

Bateria: Marco Solano

Tema 2: Grieta**Compositor:** José Mancheno**Instrumentación y músicos**

Piano: Jessica Barroso

Bajo: Romina Beltrán

Batería: Marco Solano

Guitarra: Romina Beltrán

Violín: Smantha Quintana

Voz: María Sol Pineda

CONCLUSIONES

El último proyecto de la carrera universitaria me permitió ahondar en los conocimientos de composición, arreglos, organización, grabación, edición, mezcla y demás que fui adquiriendo a lo largo de estos cuatro años. El producto final es algo que no habría logrado al inicio de mi formación académica en producción. Aun que no es perfecto y aun hay mucho que aprender, es otro paso en mi desarrollo como productor y como artista. El producto final es la conclusión de un semestre de mucho trabajo y crecimiento en mi uso de las herramientas a mi disposición. Como el título del proyecto explica esto fue un ciclo que de aprendizaje y de volver a algo que nació de manera inocente y abordarlo de la manera mas profesional posible. Encontré muchos retos durante el proceso de realizar estos dos temas e irlos solucionando uno por uno apporto mucho a mi manera de ver el proceso de creación de un proyecto profesional de principio a fin. Espero seguir poniendo en uso estas habilidades técnicas y de resolución de problemas a lo largo de mi carrera profesional.

ANEXOS (Link de descarga)

https://studusfqedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jmanchenop_estud_usfq_edu_ec/ElkCL3xYNH9PrjhR3rC9aAkB2W2n2TV7IpYOboH_kfw4rA?e=PJzzXN