

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Juan Martín Flor Silva

Artes Musicales

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

Quito, 5 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Juan Martín Flor Silva

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 5 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: Juan Martín Flor Silva

Código: 00211057

Cédula de identidad: 1721606729

Lugar y fecha: Quito, 5 de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo de titulación se centra en la realización y análisis de un concierto de graduación en ejecución de piano (centrado en el jazz), el cual marca un hito importante en mi formación musical y artística. A través de esta presentación, se exploraron diversos aspectos del jazz, incluyendo su historia, influencias, estilos y técnicas interpretativas.

Palabras clave: jazz, piano, titulación, concierto, música.

ABSTRACT

This degree work focuses on the performance and analysis of a graduation concert in jazz piano, which marks an important milestone in my musical and artistic training. Through this presentation, various aspects of jazz were explored, including its history, influences, styles, and performance techniques.

Key words: jazz, piano, concert, performance, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	12
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Stage plot.....	13
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final estará enfocado en el jazz y sus raíces. En este concierto en específico se tocarán temas de jazz fusion, latin jazz, baladas y “straight ahead”. Se tocará en formato de cuarteto con invitados especiales en ciertos temas que lo requieren, como por ejemplo un percusionista en un tema de latin jazz. Se enfocará en la improvisación de cada instrumento, en especial del alumno a graduarse. Se han realizado arreglos en los temas los cuales se llevan perfeccionando por varias semanas.

El evento se llevará a cabo en un escenario elegante y se caracterizara por una cuidadosa selección de repertorio que abarcó desde clásicos del jazz hasta composiciones más novedosas o géneros como el jazz fusión. Se ejecutará temas de leyendas del género como Bill Evans o Herbie Hancock hasta como se mencionó antes, artistas más actuales como Bill Laurence.

Las mayores motivaciones encontradas salen de la superación personal, buscando cada día entender más la música, el género del jazz, y poder transmitir eso a la interpretación así creciendo como persona, y como músico.

La proveniencia del tema se da de la curiosidad y el anhelo del virtuosismo. Al estudiar técnicas de jazz durante toda mi carrera universitaria encontré un gusto específico en la complejidad, la sonoridad, y la teoría detrás del jazz llevándome a elegir un concierto de este estilo como mi proyecto de titulación. También la influencia de mi maestro y mentor Gianni Bianchini el cual me ha compartido su gusto por la música jazz y sus técnicas pianísticas para el género.

La relevancia del género jazz dentro del área del conocimiento es muy grande y su importancia se manifiesta muchas maneras distintas, aquí ejemplos:

- **Innovación y Creatividad:** El jazz es un género musical conocido por su énfasis en la improvisación y la creatividad. Esto ha influido en la forma en que los músicos de todas las disciplinas abordan la composición y la interpretación. La habilidad para improvisar en tiempo real ha llevado a un enriquecimiento de la música en general.

- **Cruce de Géneros:** El jazz es una fusión de influencias musicales diversas, desde las raíces africanas y el blues hasta la música clásica y el folk. Esta mezcla de estilos ha llevado a la creación de subgéneros como el jazz fusión, el latin jazz y el jazz contemporáneo, lo que demuestra cómo el jazz actúa como un punto de convergencia entre diferentes tradiciones musicales.

- **Desarrollo Técnico:** El jazz ha impulsado avances en la técnica musical. Los músicos de jazz a menudo tienen un dominio completo de sus instrumentos y una comprensión profunda de la teoría musical. Esto ha influido en la formación musical en general, llegando a ser un género musical académico (que se enseña en institutos).

- **Enseñanza y Educación:** El jazz ha inspirado programas educativos y conservatorios dedicados exclusivamente a su estudio al ser un género que abarca mucha teoría y complejidad. La enseñanza del jazz no solo abarca la música en sí, sino que también inculca habilidades de trabajo en equipo, comunicación y creatividad, lo que tiene un impacto más amplio en la educación.

- **Impacto en la Música Popular:** Muchos géneros de música popular, como el rock, el pop y el hip-hop, han tomado prestados elementos del jazz, desde progresiones de acordes sofisticadas hasta técnicas de improvisación.

El jazz ha tenido un impacto significativo en el área del conocimiento musical y cultural en el contexto ecuatoriano. Aunque Ecuador no es conocido tradicionalmente por su relación

con el jazz, este género ha influido y enriquecido la música y la cultura en el país de varias maneras.

El jazz ha tenido un impacto positivo en el conocimiento musical y cultural en Ecuador al enriquecer la música local, fomentar la educación musical, expandir la apreciación musical gracias a las charlas y clínicas que este género ofrece constantemente y promover la diversidad cultural y creatividad en la música ecuatoriana. Ha contribuido a un mayor entendimiento de la música como un lenguaje universal y ha servido como un puente para la interacción cultural y el enriquecimiento artístico en el contexto ecuatoriano.

A continuación hablaré del tema que se ha elegido para este concierto, en este caso el jazz. Se ampliará la explicación acerca del tema y del desarrollo del concierto como tal.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema elegido para mi concierto final es un concierto abierto al público donde se pueda demostrar mi conocimiento musical dentro del género “jazz” y a la vez explorar este campo y sus subgéneros enriqueciendo mi conocimiento y formación musical.

He elegido el género jazz en mi concierto final debido a que representa y expresa todo lo aprendido en mis años de estudio. Desde la técnica clásica en el piano hasta la improvisación de blues, como así mismo la improvisación en temas con una armonía más compleja.

Mi concierto final se basará en 6 temas, todos de alguna manera relacionados con el jazz que expresaran mi conocimiento en materias como arreglos, ejecución, técnica, improvisación, dinámicas, y sonoridad.

Propuesta de repertorio

1. **Cantaloupe Island** (Herbie Hancock, Funk/Latin, 7 min, 120bpm.)
2. **Beautiful Love** (Victor Young, Latin, 8min, 190bpm.).
3. **Softly as in a morning sunrise** (Sigmund Romberg, straight ahead jazz, 7 min, 200bpm.).
4. **Blue in green** (Miles Davis/Bill Evans, jazz ballad, 6 min, 66bpm.).
5. **Ready Wednesday** (Bill Laurence, jazz fusion ,10min, 120bpm.).
6. **Strasbourg / St. Denis** (Roy Hargrove, Funk, 5 min, 180bpm).

Músicos

- **Batería:** Kevin De La Torre
- **Bajo:** Gabriel Romero
- **Piano:** Juan Martín Flor
- **Saxofon:** Edwin Chillan
- **Percusion:** Mauricio Ochoa (Invitado en tema: Beautiful Love)
- **Percusion 2:** Benjamin coyago (Invitado en tema: Cantaloupe Island)

- **Violin 1:** Samantha Quintana (Invitada en tema: Ready Wednesday)
- **Violin 2:** Domenica Quintana (Invitada en tema: Ready Wednesday)

Rider técnico

- Una batería con timbales (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 teclado eléctrico.
- Un amplificador de Saxofón (microfoneado).
- Un par de congas
- Un micrófono para voz.
- Amplificación para dos violines
- Amplificación para percusión
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

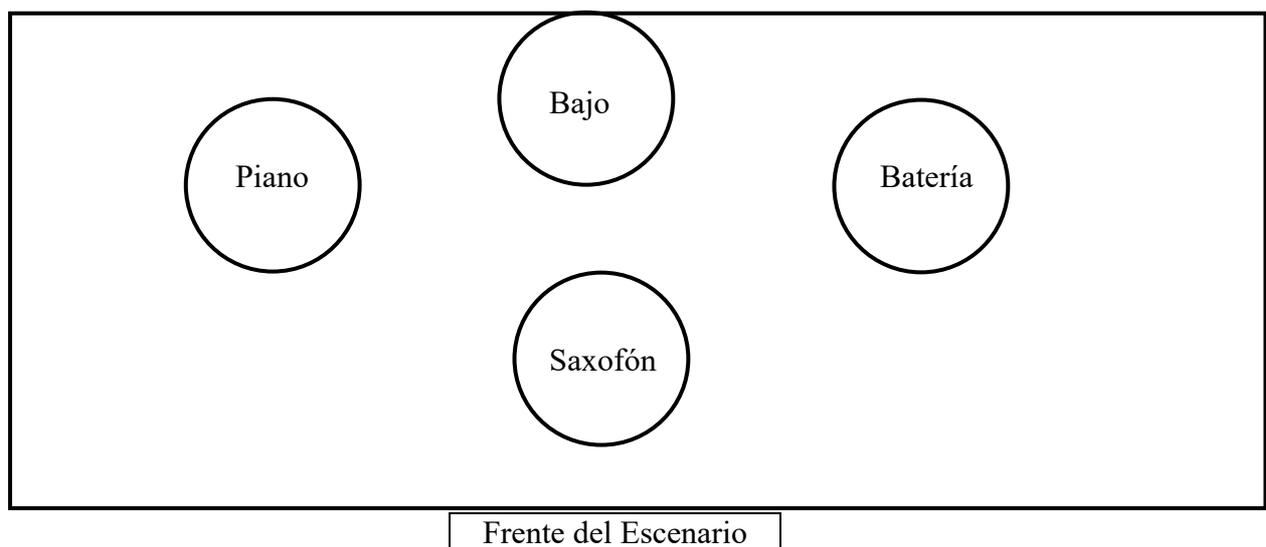

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

Después de culminar esta etapa tan importante en mi vida y experimentar lo que es un concierto de titulación, pude llevarme experiencias muy enriquecedoras que me han ayudado en mi formación como músico profesional.

Primeramente concluyo que ensayar, reunir y armar un concierto es algo que requiere de mucha seriedad y compromiso de mi persona y los músicos involucrados. Se requiere conocimiento musical y teórico para armar un evento de este estilo, a la vez recomiendo encontrar los músicos que sean profesionales y preparados que estén a disposición.

Segundo, he aprendido que los temas pueden ser arreglados de cierta manera que mejore todo el evento, es decir, se puede tocar un tema muy conocido, pero es mucho mejor si se hace ciertos arreglos que puedan mejorar y sorprender más al público, así dándole un toque de originalidad y personalidad.

Tercero, los nervios pueden jugar muy en contra, al igual que las expectativas de el concierto. El ensamble puede sonar de una manera diferente (inferior muchas veces) solo por la presión que uno mismo se impone antes de ejecutar este tipo de eventos tan importantes.

Por último, se tiene que estar bastante preparado y ensayado para un evento de esta magnitud, si realmente lo que uno espera es el éxito, se debe tomar las medidas y precauciones necesarias como ensayos, arreglos, inclusive el audio en la prueba de sonido y en el evento ya que todo esto puede perjudicar el show bajando su calidad. He aprendido mucho sobre la vida profesional de un músico, desde como armar un rider, tener que crear un afiche a probar sonido de todas las maneras posibles para que el evento tenga éxito.

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.

