

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

ALQUIMIA

Pablo Matías Encalada Ortiz

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, 3 de Mayo del 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

ALQUIMIA

Pablo Matías Encalada Ortiz

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 3 de Mayo del 2024

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: Pablo Matías Encalada Ortiz

Código: 00215019

Cédula de identidad: 1105045494

Lugar y fecha: Quito, 3 de Mayo del 2024

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto titulado “Alquimia” se refiere a la búsqueda de fusionar diferentes elementos sonoros, estilos musicales, culturas y tradiciones para obtener como resultado un producto nuevo. La fusión de géneros musicales es crucial en el concepto de este proyecto, ya que se puede demostrar que con la herramienta del “sampleo” se puede obtener un resultado nuevo usando recursos ya existentes. La intención de este proyecto es también lograr elevar el género Trap en la industria musical ya que mediante este género es donde FICHAJE (mi nombre artístico) se expresa y comunica lo que siente, con letras atrevidas, crudas y reales. Demostrar que se puede hacer Trap “de alta costura”, con elementos como instrumentación real, sampleo de canciones con contexto cultural importante como lo es Julio Jaramillo, melodías con Auto Tune y letras que de verdad comuniquen algo a los oyentes.

Palabras clave: Alquimia, Trap, FICHAJE, sampleo, alta costura, Julio Jaramillo, cultura.

ABSTRACT

This project entitled “Alchemy” refers to the search of fusing different sound elements, musical styles, cultures, and traditions to obtain as a result a new product. The fusion of musical genres is crucial in the concept of this project, since it can be demonstrated that with the tool of “sampling” a new result can be obtained using already existing resources. The intention of this project is also to elevate the Trap genre in the music industry since this genre is where FICHAJE (my artist name) expresses himself and communicates what he feels, with strong, raw and real lyrics. To demonstrate that it is possible to make “high quality” Trap, with elements such as real instrumentation, sampling of songs with important cultural context such as Julio Jaramillo, melodies with Auto Tune and lyrics that really communicate something to the listeners.

Key words: Alchemy, Trap, FICHAJE, sampling, high quality, Julio Jaramillo, culture.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

El concepto de este proyecto es lograr la “Alquimia” entre géneros musicales y herramientas musicales para lograr tener un resultado que combine los sonidos innovadores de un género aún desconocido en Ecuador como el Trap con sus característicos beats, y canciones con alto contexto cultural como la canción “Cuando llora mi guitarra” de Julio Jaramillo. En el otro caso usando instrumentación orgánica y real usando instrumentos como el violín y el piano combinados con un beat de Trap con 808s, AutoTune y cambios drásticos en la instrumental. Lograr demostrar que el Trap puede ser un género musical importante como cualquier otro si se lo hace de la manera correcta: con pasión, profesionalismo, gozo y diversión. FICHAJE es un artista que busca romper con los estereotipos del Trap, construir una escena musical que pueda dar frutos y pueda ser tomada en cuenta no solo en Ecuador sino en el mundo.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto consiste en 2 temas de Trap: el primero consiste en un beat de “Detroit” con grabación de violines y piano, letra rapeada hablando de experiencias personales y manifestaciones para el futuro, con un cambio a la mitad del beat a una instrumental mucho más energética con “flows” con AutoTune y el uso de instrumentos reales y virtuales para sonar grande e innovador. El segundo tema consiste en el sampleo de la canción “Cuando llora mi guitarra” del reconocido Julio Jaramillo para hacer un beat en una métrica poco común en el género Trap como lo es en 6/8, con la combinación de las guitarras sampleadas, voces y baterías electrónicas que logran esta fusión del pasillo y del Trap perfectamente. La letra habla de lo cansado que está FICHAJE de que las letras del Trap solo se traten de cosas banales y no busquen llegar a comunicar algo más profundo, combatiendo un poco contra este falso concepto del traperero y fluyendo sobre la base cuidando la forma musical de la canción sampleada.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Matías Encalada

Ingeniero de grabación: Saeed Guerra

Ingeniero de mezcla: Matías Encalada

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1:****Compositor:** Matías Encalada**Instrumentación y músicos**

- Beat: Matías Encalada
- Piano: Jessica Barroso
- Violín: Doménica Ponguillo
- Voz: Matías Encalada

Tema 2:**Compositor:** Matías Encalada**Instrumentación y músicos**

- Beat: Matías Encalada
- Voz: Matías Encalada
- Sample (Cuando llora mi guitarra): Julio Jaramillo

CONCLUSIONES

En conclusión la intención de ALQUIMIA y de FICHAJE siempre es y será mantener el arte, la música y el mensaje positivo como prioridad, además de buscar romper con la tendencia de que es difícil vivir de tu propio arte siendo ecuatoriano, teniendo como grandes exponentes a Julio Jaramillo y entre muchos otros artistas exitosos y reconocidos de nuestro país. En la realización de este proyecto aprendí que a la música y al arte hay que dejarlo fluir y “ser”, antes que tomarlo como un trabajo o una simple responsabilidad de la universidad, sinceramente en ningún momento me sentí abrumado o estresado porque la música me divierte y me apasiona, esto es de lo que quiero vivir toda mi vida, y me aseguraré de lograrlo gracias al trabajo y las herramientas que he aprendido y seguiré aprendiendo.