

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Retrofusión

Pablo David Landázuri Sandoval

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, 5 de Mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Retrofusión

Pablo David Landázuri Sandoval

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 5 de Mayo de 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 David Landázuri Sandoval

Código: 00322042

Cédula de identidad: 1750353284

Lugar y fecha: Quito, Mayo de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 de dos canciones, titulado 'Retrofusión: Un viaje musical desde los 80 hasta hoy', narra la historia de un joven inmerso en la cultura ochentera, cuyo encuentro con una chica lo introduce a nuevos géneros musicales y al amor. La primera canción, 'Fabulosos 80's', evoca la década con sintetizadores, vientos y un estilo funk, reflejando la nostalgia del protagonista por esa época. La segunda canción, 'Tienda de Vinilos y Cassettes', fusiona el funk ochentero con la cumbia moderna, simbolizando la apertura del personaje a nuevas experiencias musicales. Estas composiciones están dirigidas a aquellos que se aferran a la música del pasado, mientras que también destacan la importancia de la evolución musical y la diversidad de géneros. Se hace referencia a la influencia continua de la música ochentera en la actualidad, como se ve en el álbum 'Future Nostalgia' de Dua Lipa. Estos dos temas buscan transmitir un mensaje de inclusión y experimentación musical, al mismo tiempo que celebra la riqueza de la música en todas sus formas y épocas.

Palabras clave: Música ochentera, encuentro, amor, cambio, sintetizadores, funk, cumbia, evolución, diversidad.

ABSTRACT

This two-song project, titled 'Retrofusion: A Musical Journey from the 80s to the modern days, tells the story of a young man immersed in 80s culture, whose encounter with a girl introduces him to new musical genres and love. The first song, 'Fabulosos 80s', evokes the decade with synthesizers, winds, and a funk style, reflecting the protagonist's nostalgia for that time. The second song, 'Tienda de Vinilos y Cassettes', merges 80s funk with modern cumbia, symbolizing the character's openness to new musical experiences. These compositions are aimed at those who cling to music from the past, while also highlighting the importance of musical evolution and genre diversity. Reference is made to the ongoing influence of 80s music today, as seen in Dua Lipa's album 'Future Nostalgia'. These two themes seek to convey a message of inclusion and musical experimentation, while also celebrating the richness of music in all its forms and eras.

Keywords: 80's music, encounter, love, change, synthesizers, funk, cumbia, evolution, diversity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	10

INTRODUCCIÓN

En el paisaje contemporáneo de la expresión musical, 'Retrofusión: Un Viaje Musical desde los 80 Hasta Hoy' emerge como una narrativa convincente que encapsula la esencia de una era pasada mientras abraza el espíritu de la innovación moderna. A través de dos pistas evocativas, este esfuerzo musical introduce al encanto de dos géneros musicales que se en papel suenan distinto pero que se mezclan de una manera fabulosa. Más allá del mero deleite auditivo, estas composiciones trascienden sus confines melódicos para abordar una dicotomía pugnante: el persistente atractivo del pasado y la imperativa de abrazar la evolución musical al rendir homenaje a la influencia perdurable de la música de los años 80. En cuanto al aspecto musical y arreglístico, se ha tratado de grabar la batería, el bajo y la guitarra en una sesión, para que los músicos aporten ideas y se guíen uno de otro. A los vientos se los ha grabado conjuntamente para evocar el sentimiento de una orquesta en vivo, al igual que a la parte coral. He escogido a Johan, un cantante muy conocedor de la música funk e instruido formalmente en la música tropical, para darle vida a la canción y un mensaje poderoso,

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Para la producción final este proyecto de dos canciones, titulado 'Retrofusión: Un viaje musical desde los 80 hasta hoy', he decidido proponer un repertorio que fusiona los estilos de música funk y cumbia. Se planea ejecutar las piezas con un ensamble tipo orquesta de cumbia y/o salsa, compuesto por 15 instrumentistas, incluyendo cantantes. Todas las composiciones a ser interpretadas son originales, compuestas por mi persona. Las piezas detalladas constan de dos canciones: la primera evoca el funk retro de los años ochenta, mientras que la segunda combina elementos del funk ochentero con la energía contagiosa de la cumbia moderna. Los instrumentos a utilizarse incluyen batería, bajo, piano, guitarra eléctrica, trompeta, saxofón, trombón, congas, güiro, timbales, bongos, violín y sintetizadores, dando vida a una fusión vibrante y única de sonidos y ritmos.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compuso de la siguiente forma:

- **Productor musical:** Pablo Landázuri
- **Ingeniero de grabación:** Brenda Román
- **Ingeniero de mezcla:** Saeed Guerra (Tema 1), Marcelo Garzón (Tema 2).
- **Asistentes:** Xavier Ortega, Cesar Zumárraga, Mateo Maldonado, Leonardo Ponce, Doménica Ponguillo, Ismael Gómez.

Propuesta de instrumentación y músicos:

Tema 1: Fabulosos 80's**Compositor:** Pablo Landázuri**Instrumentación y músicos**

- **Voz principal:** Johan Ezequiel
- **Coro 1:** Karen Pazmiño
- **Coro 2:** Paula Ramón
- **Coro 3:** Paula Valencia
- **Batería:** Marco Solano
- **Bajo:** Damián Palacios
- **Guitarra:** Martín Pacheco
- **Trompeta:** David Caiza
- **Saxofón:** Jordy Prado
- **Trombón:** José Alvarado
- **Violín:** Doménica Ponguillo
- **Sintetizadores:** Pablo Landázuri

Tema 2: Tienda de Vinilos y Cassettes**Compositor:** Pablo Landázuri**Instrumentación y músicos**

- **Voz principal:** Johan Altamirano
- **Coros:** Paula Valencia
- **Batería:** Marco Solano
- **Bajo:** Damián Palacios

- **Percusión:** Juan Pablo Espinoza
- **Guitarra:** Martín Pacheco
- **Piano:** Jessica Barroso
- **Piano Montuno:** Cesar Zumárraga
- **Trompeta:** David Caiza
- **Saxofón:** Jordy Prado
- **Trombón:** José Alvarado
- **Violín:** Doménica Ponguillo
- **Sintetizadores:** Pablo Landázuri

CONCLUSIONES

Tras el arduo camino de creación y ejecución este proyecto, puedo afirmar con certeza que ha sido una verdadera lección de perseverancia y colaboración. Enfrentando obstáculos y desafíos, tanto personales como técnicos, he encontrado en la música la fuerza para superar cada adversidad. Y con el apoyo incondicional de mis talentosos músicos y dedicados ingenieros fue fundamental para llevar a cabo esta visión creativa. A través de mis composiciones, logré capturar la esencia de una era pasada mientras abrazaba la frescura de la innovación musical. 'Fabulosos 80's' y 'Tienda de Vinilos y Cassettes' no solo son piezas de arte sonoro, sino también, creo yo, testimonios de la importancia de evolucionar y explorar nuevos horizontes musicales. Que este proyecto sirva como inspiración para aquellos que se enfrentan a desafíos aparentemente insuperables: con pasión, determinación y el apoyo de quienes nos rodean, podemos transformar los obstáculos en oportunidades y crear algo verdaderamente extraordinario. Que la música siga siendo nuestro faro de esperanza y nuestra fuente de fuerza en cada paso del camino.