

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Juan Sebastian Navas Chavez

Artes Musicales

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

Quito, 4 de Diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Recital final de Carrera

Juan Sebastina Navas Chavez

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 4 de Diciembre 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: Juan Sebastian Navas Chavez

Código: 00209261

Cédula de identidad: 1600885873

Lugar y fecha: Quito, 4 de Diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo analiza el proceso de desarrollo e influencia musical a lo largo de mi formación universitaria, centrándose en tres géneros principales: jazz, funk y jazz fusión. El jazz, como base fundamental, permitió el desarrollo de habilidades esenciales como la improvisación y la comunicación musical, mientras que el funk, ligado a sus raíces culturales en Puyo, Ecuador, fomentó una conexión emocional y una apreciación más profunda de su identidad musical. La integración de ambos estilos derivó en un enfoque innovador que consolidó al jazz fusión como su género favorito. Este recorrido culmina en un concierto final que refleja no solo los aprendizajes técnicos y artísticos adquiridos, sino también la capacidad de conectar emocionalmente con el público. El estudio concluye resaltando la importancia de una formación musical integral, la diversidad de influencias y la expresión emocional como elementos clave en el desarrollo artístico, además de abrir nuevas perspectivas sobre el futuro de la educación musical.

Palabras clave: Guitarra, jazz, concierto, funk, fusión.

ABSTRACT

This work analyzes the process of musical development and influence throughout my university training, focusing on three main genres: jazz, funk, and jazz fusion. Jazz, as a fundamental foundation, enabled the development of essential skills such as improvisation and musical communication, while funk, closely tied to my cultural roots in Puyo, Ecuador, fostered an emotional connection and a deeper appreciation of my musical identity. The integration of these styles resulted in an innovative approach that established jazz fusion as my favorite genre. This journey culminates in a final concert that reflects not only the technical and artistic knowledge acquired but also the ability to connect emotionally with the audience. The study concludes by emphasizing the importance of comprehensive musical education, the diversity of influences, and emotional expression as key elements in artistic development, while also opening new perspectives on the future of music education.

Key words: Guitar, jazz, concert, funk, fusión.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Ocams Razor	16
Anexo B: Mood Swings.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1- Stage Plot ..... **Error! Bookmark not defined.**

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y documentar el proceso de crecimiento musical que experimenté durante mi formación universitaria, culminando mi concierto final. A través de un estudio de caso personal, se busca comprender cómo las influencias del jazz, el funk y el jazz fusión moldearon mi estilo musical y me permitieron desarrollar una voz artística propia.

Este estudio se origina en la necesidad de reflexionar sobre mi trayectoria musical y de compartir con la comunidad artística las experiencias y aprendizajes adquiridos a lo largo de estos años. El concierto final representó un hito significativo en mi desarrollo como músico, ya que me permitió poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos y conectar con el público de una manera más profunda.

A lo largo de esta investigación, se analizarán las siguientes dimensiones:

Influencias musicales: Se explorará cómo las diferentes corrientes musicales, especialmente el jazz, el funk y el jazz fusión, han influido en mi manera de componer, improvisar y tocar mi instrumento.

Desarrollo técnico: Se describirá la evolución de mis habilidades técnicas a lo largo de mi formación académica, poniendo énfasis en los desafíos y logros alcanzados.

Expresión artística: Se analizará cómo he utilizado la música como un medio para expresar mis emociones, ideas y experiencias personales.

En el siguiente capítulo, se presentará un marco teórico que contextualice mi investigación, explorando conceptos clave como identidad musical, influencia cultural y desarrollo artístico.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema central de este concierto final se fundamenta en las etapas de influencia y autodescubrimiento musical que experimenté durante mi formación universitaria, las cuales divido en tres vertientes principales.

1. Jazz: El jazz constituye uno de los pilares fundamentales en la formación de un músico profesional. A través de este género, descubrí herramientas esenciales que me permitieron poner en práctica mis aptitudes, así como superar mis límites como intérprete. La improvisación se convirtió en una pasión desenfrenada, brindándome la capacidad de transmitir mis ideas al oyente y la comunicación e interacción presentes le dieron un nuevo sentido a la música.

2. Funk: Originario de la pequeña ciudad de Puyo, ubicada en la región amazónica del Ecuador, donde las expresiones culturales son limitadas pero de alta calidad, el hip hop y el funk experimentaron una fuerte explosión que me cautivó en mi juventud y que perdura hasta la actualidad. Este interés se vio además potenciado por el gusto de mi familia por la música disco.

3. Jazz Fusión: Este género surge en mí como resultado de las influencias previas, a partir de la necesidad de integrar el aprendizaje adquirido del jazz en la música que me apasiona. En este sentido, el jazz fusión representó un espacio propicio para experimentar, aprender y desarrollar una profunda conexión con la música, convirtiéndose en mi género favorito.

El presente concierto tiene como objetivo presentar al público de la manera más honesta el resultado de mis años de estudio universitario. En el escenario, expongo todos los conocimientos y experiencias acumuladas, demostrando con pasión y fuerza mi relación con la música. Lo más relevante es que me permite comunicar un mensaje personal a través de

escalas, modos, arpeggios, navegación armónica y la comunicación aprendida en cada uno de los textos estudiados. Esta conexión me faculta para hacer comprender al público mis ideas, transportándolos a lugares significativos y permitiéndoles conocer un fragmento de mí. Así, el performance artístico se convierte en un medio para comunicar un mensaje y transmitir emociones.

Propuesta de repertorio:

El concepto detrás de este concierto final se basa en las influencias musicales encontradas en mi etapa universitaria, las cuales personalmente divido en 3.- el Jazz y el Funk, las cuales finalmente desembocaron en una profunda pasión por el Jazz Fusión, el repertorio de este concierto final propone navegar a través de estas tres influencias con temas que proponen llevar al más alto nivel cada uno de estos estilos. Los temas son arreglos de algunos temas conocidos así como transcripciones de los mismos, los cuales serán llevados a escena con la participación de 9 músicos, la mayoría de los temas serán ejecutados en el formato de una sección rítmica y en los cuales tendrá pequeñas variaciones con Solistas invitados y un par de coristas. La duración aproximada del concierto será de 45 minutos.

Repertorio.

1. Occams Razor – Morten Haxholm - Swing (up tempo) – 5 min. – 240bpm.
2. Irrequieto – Chico Pinheiro – Latin Jazz/Samba – 7 min. – 140 bpm
3. Mood Swings – Mike Stern – Jazz Fusión - 5 min. – 176 bpm.
4. Shizophrenic – Oz noy – Jazz fusión – 7 min – 100 bpms
5. Love Will Find A Way – Cory Henry – Funk/Gospel - 7 min.- 110 bpms.
6. Papi Donde Esta El Funk – Los Tetas – Hip hop Funk – 6 min. – 75 bpm.

Músicos

- Batería: Diego Rodriguez.
- Bajo: Oscar Padilla.
- Piano: Emilio Gallo.
- Guitarra: Juan Sebastian Navas.
- Invitado 1.- Saxophone.- Luis Siguenza
- Invitado 2.- Guitarra .- Jorge Luis “Potter” Mora
- Voz: Johan Yanez
- Coros 1: Natalia Cassis
- Coro 2: Milena Arteaga
- Coro 3: Zaneth Guerrero

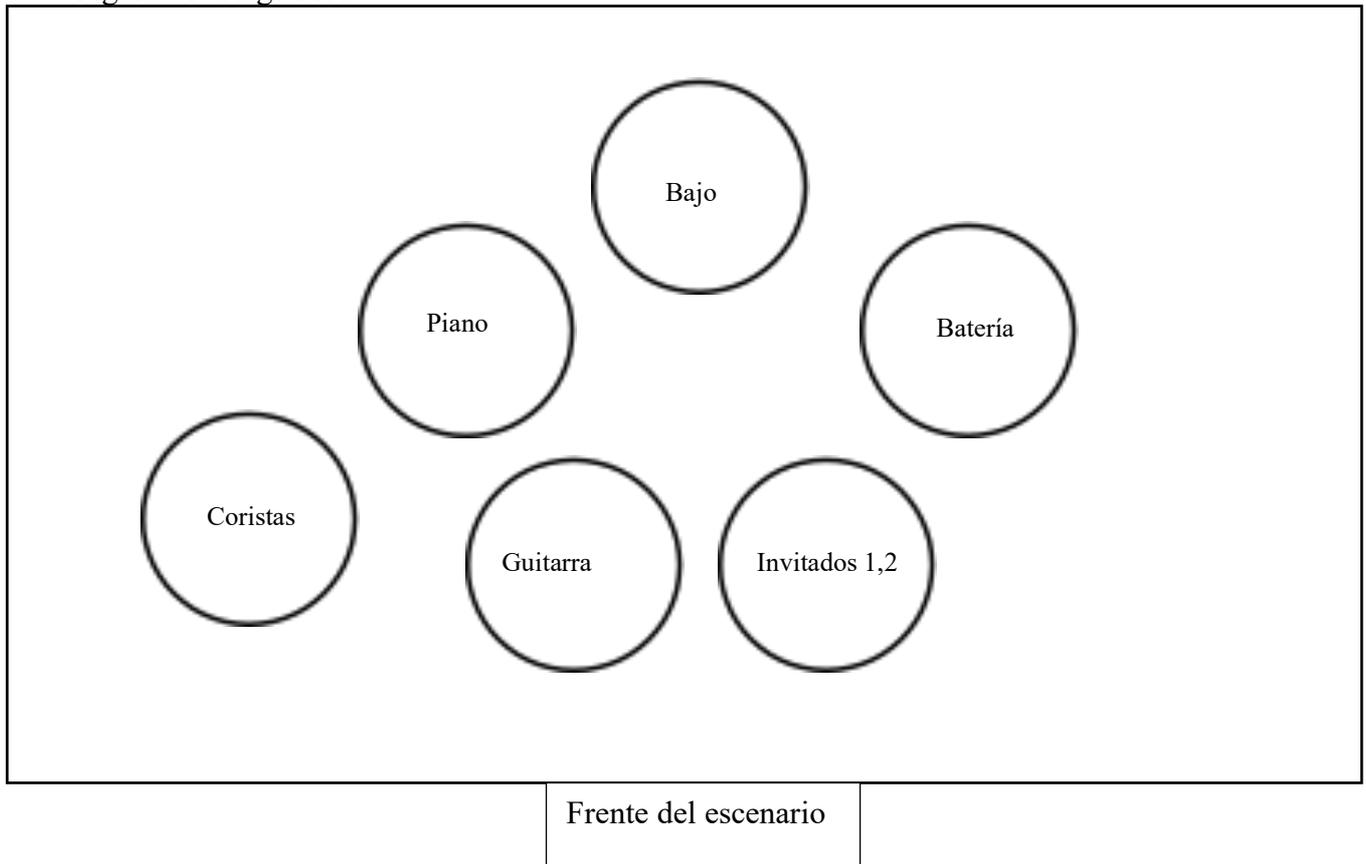
Rider técnico

- Una batería (2 toms de aire, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat. 4 pedestales de platos).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un contrabajo con su microfono integrado.
- Un piano acústico.
- Un synthetizador nord
- Doble pedestal de piano (teclado nord y synthetizador Emilio Gallo)
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneados).
- Un microfono para saxophone.
- Cuatro micrófono para voz (un Lead y Tres coristas)
- Microfono inalambrico o de diadema.

- Seis stands porta-partituras.
- 4 atriles

Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

Este concierto final busca representar las etapas de influencia de Juan Sebastián Navas Chávez en su proceso de aprendizaje universitario, a través de la presentación de un cuarteto de músicos que exploran música académica, poniendo a prueba las aptitudes adquiridas en el ámbito del jazz. La sección rítmica constituye un formato clásico de ejecución musical, permitiendo retratar la música de manera directa y auténtica.

A lo largo de este trabajo, se identificaron nuevos retos y habilidades, dado que dirigir un coro resulta una tarea compleja, especialmente al coordinar y guiar correctamente las voces. Asimismo, uno de los principales desafíos fue comprender y aplicar conceptos modales en la improvisación, donde la representación e identificación de las ideas del autor resultaron especialmente desafiantes.

Todo este proceso concluyó con un performance bastante complejo presentado en el teatro sheakspeare donde fue más fuerte la ejecución debido a las condiciones sobre un escenario, poder escuchar los cambios armónicos y poder desarrollar un buen story telling a través de los temas de repertorio logrando conectar, empatizar y desarrollar un discurso acorde a cada canción fue un reto multiplicado hacia el público.

Finalmente la Conclusión es que gracias a los aprendizajes desarrollados en mi proceso universitario estamos en la capacidad de ejecutar con bastante capacidad temas complejos a nivel armónico y melódico que se convierten en un espacio de experimentación y expresión musical y personal de Juan Sebastián Navas.

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.

ANEXO A: OCCAMS RAZOR – MORTEN HAXHOLM

Swing / pedal vibe **E Minor New NEW Blues** C

♩ = 185 - 240

Morten Haxholm & Jonathan Kreisberg - January 2016

*PLAY 2xA as intro - with 2 bar intro pickup***A1**

Em¹¹

6 Fm⁶ Em¹¹ C⁹(sus4)

10 C⁹(sus4) A¹³(sus4) F^{#9}(sus4) F/B Em¹¹

A2

14 Em¹¹

18 Fm⁶ Em¹¹ C⁹(sus4)

FORM: 2 bars intro - SOLO 2 x A -> theme: A1 A2 Bridge - SOLOS - A1 A2 Bridge - fine

2

22 C⁹(sus4) A¹³(sus4) F^{#9}(sus4) F¹³ Eb⁷(#11)

Bridge

26 Eb⁷(#11) Dmaj⁷(#11) Eb⁷(#11)

30 Eb⁷(#11) Dmaj⁹(#11) C⁷(#11)

34 C⁷(#11) Bmaj⁷(#11) Am⁷ *break!*

bass only

Intro

-> Solo on FORM

38 Am⁷ B⁷(b9/b5) Em¹³

fine (short!)

ANEXO B: MOOD SWINGS – MIKE STERN

CONCERT CHART
MEDIUM SWING ♩=176

MOOD SWINGS

MIKE STERN

INTRO VAMP

A-9 E+7

A-9 E+7 (LAST X)

HEAD

A-11 E7(#9) Bb13(#11)

A-11 G#9(#11) G9 D13(#11) C#13(b9) B7(b9)

1. F6 E7(#9)

2. F6 F#9 G9 G#9 A-9 G#9(#11)

G9(#11) E7(#9) TO CODA

MOOD SWINGS

Musical notation for the 'MOOD SWINGS' section, measures 27-30. The first staff (measures 27-28) features a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It contains eighth-note patterns with triplets and slurs. Chords are labeled as F#6 and E7(#9). The second staff (measures 29-30) continues the eighth-note patterns with triplets and slurs.

SOLO CHANGES

Musical notation for the 'SOLO CHANGES' section, measures 31-36. The first staff (measures 31-32) shows a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It features a melodic line with a triplet and a slur, followed by six measures of rhythmic slashes. Chords are labeled as A-7 and D-7. The second staff (measures 33-36) continues with rhythmic slashes. Chords are labeled as A-7, F7, E7, A-7, and OPEN.

INTERLUDE

Musical notation for the 'INTERLUDE' section, measures 45-54. The first staff (measures 45-50) shows a treble clef and a 3/4 time signature. It consists of seven measures of rhythmic slashes. Chords are labeled as G7sus4 and Bb13. The second staff (measures 51-54) continues with rhythmic slashes. Chords are labeled as Ab+7 and G7sus4.

COCA

Musical notation for the 'COCA' section, measure 59. It features a treble clef and a 3/4 time signature. The measure contains a melodic line with a triplet of eighth notes, a slur, and a fermata over a whole note. A chord is labeled as A-11.