

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

El camino

John Sebastián Álvarez Noroña

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, 15 de diciembre del 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

El camino

John Sebastián Álvarez Noroña

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 15 de diciembre 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: John Sebastián Álvarez Noroña

Código: 00212013

Cédula de identidad: 0503446460

Lugar y fecha: Quito, diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente proyecto lleva como nombre “El camino” ya que las canciones representan mi desarrollo en la universidad como músico y productor, ambos temas pertenecen a la banda quiteña “Delirium” en la cual sus integrantes y la amistad entre ellos han sido el motor fundamental para dar forma a lo que eventualmente es presentado como tesis.

Ambas canciones buscan mostrar, de la forma más orgánica posible, lo que como banda denominamos “Alternative Grhin Jazz”, un género musical que fusiona las influencias de cada integrante, incluyendo jazz, psicodelia, hip hop, rock, pop y neo soul. La sonoridad que se buscó para este proyecto se centra en la autenticidad, visceralidad, actitud y la conexión que se genera entre sus integrantes al momento de tocar, la cual se ha consolidado a lo largo del tiempo. Por esta razón, la edición fue mínima, con el fin de ser lo más fiel posible a como la música suena en vivo.

Palabras clave: Delirium, Alternative Grhin Jazz, autenticidad, conexión, amistad, fiel

ABSTRACT

The present project is titled “The Path” as the songs represent my development at the university as a musician and producer. Both pieces belong to the Quito-based band “Delirium,” where the members and their friendship have been the fundamental driving force in shaping what is eventually presented as a thesis.

Both songs aim to showcase, in the most organic way possible, what we as a band call “Alternative Grhin Jazz,” a musical genre that fuses the influences of each member, including jazz, psychedelia, hip hop, rock, pop, and neo soul. The sound sought for this project focuses on authenticity, visceralness, attitude, and the connection that arises among its members when performing, which has been consolidated over time. For this reason, the editing was minimal, in order to remain as true as possible to how the music sounds live.

Keywords: Delirium, Alternative Grhin Jazz, authenticity, connection, friendship, fidelity.

TABLA DE CONTENIDO

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

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas de la banda “Delirium”, los cuales representan la conexión humana y el aprendizaje a través de estos años de estudio. Para lograr este objetivo se optó por elegir temas que demuestren las capacidades del estudiante, no solo como productor, sino también como performer y compositor. De esta manera, el proyecto no solo se enfoca en el ámbito académico si no también en el crecimiento personal y profesional, poniendo a prueba lo aprendido en los 3 aspectos que la universidad aborda en el colegio de música. En cuanto a la producción, se ha puesto énfasis en grabar basics en formato trio compuesto por batería, bajo y guitarra para posteriormente incorporar el resto de los instrumentos, teclados, sintetizador, segunda guitarra, flauta traversa y voces. Buscando replicar de esta manera la sensación que la banda genera al tocar en vivo.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto abarca la grabación y producción de dos composiciones de la banda "Delirium," con el objetivo de mostrar "El Camino" que el estudiante ha construido en la música a lo largo de estos años, a través de la amistad y la experimentación. Se busca demostrar que la música va más allá de cuestiones técnicas o académicas, ya que gran parte de ella proviene de la conexión humana, resultando en sonoridades frescas que transmiten un mensaje que trasciende las palabras y se manifiesta en sensaciones. Ambos temas son presentados de la manera más orgánica posible, con la intención de exponer la conexión, visceralidad y el carácter genuino de la música.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: John Álvarez

Ingeniero de grabación: Damián Palacios

Ingeniero de mezcla: John Álvarez

Asistentes: Damián Palacios

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1:**

Compositor: John Álvarez, Damián Palacios, Mateo Espín, Jose Gaibor, Luis Ligna, Diego Ospina, Emilia Valencia

Instrumentación y músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Damián Palacios
- Piano: Emilio Pineda
- Guitarra: John Álvarez
- Voz: Luis Ligna
- Voz: María José Viera
- Flauta: Isasha Luna

Tema 2:

Compositores: John Álvarez, Damián Palacios, Mateo Espín, Jose Gaibor, Luis Ligna, Diego Ospina.

Instrumentación y músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Damián Palacios
- Piano y sintetizador: Emilio Pineda
- Guitarra: John Álvarez
- Voz: Luis Ligna
- Voz: Johan Yáñez

CONCLUSIONES

Con la finalización de este proyecto, se ha podido experimentar y profundizar en diversos aspectos de la producción, incluyendo técnicas de grabación y mezcla, así como en arreglos y ejecución. Al pertenecer los temas al mismo grupo y tener un carácter similar, se fomentó una libertad creativa y un tiempo propicio para explorar la conexión humana, creando un espacio de diálogo que contextualizó a los músicos y generó un significado que trasciende la simple realización del proyecto. Dado que la mayoría de los músicos ya conocían las composiciones, la grabación fue relativamente sencilla. Por ejemplo, el primer tema no requirió el uso de un click, ya que se buscaba capturar la sensación que se genera como banda al tocar en vivo. La mayor dificultad surgió al momento de distribuir de manera uniforme todos los elementos en el espacio estéreo de la mezcla. Esto se debió a que varios instrumentos utilizaban registros similares, lo que ocasionaba que se enmascararan entre sí y opacaran la voz. Para superar esta situación, utilicé técnicas como compresión multibanda, limitadores, ecualización sustractiva y side chains entre los instrumentos. De esta manera, cada elemento tuvo su propio espacio y contribuyó de manera uniforme a la información estéreo de la mezcla.