

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Música

Concierto Final

Wilmer Fernando Quimbiulco Tipanluisa

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 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**La Fusión del Latin Jazz: Un Puente Musical entre Culturas a través
de la Improvisación y los Ritmos Afrocaribeños**

Wilmer Fernando Quimbiulco Tipanluisa

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 5 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: Wilmer Fernando Quimbiulco Tipanluisa

Código: 00215098

Cédula de identidad: 1727595678

Lugar y fecha: Quito, 5 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 concierto explora la intersección entre el jazz y los ritmos caribeños, con un enfoque especial en el latin jazz. Desde sus inicios, el jazz ha sido un género musical en constante evolución, pero fue la integración de ritmos afrocaribeños y latinos lo que dio lugar a una fusión única y poderosa, capaz de trascender fronteras culturales. Mi proyecto no solo analiza la historia y desarrollo de esta fusión, sino que también profundiza en mi propio proceso creativo como músico, influenciado por estos géneros. Este concierto resalta cómo el latin jazz ha servido como un puente entre distintas culturas y cómo continúa siendo una plataforma para la innovación musical contemporánea. Al realizar mi propio concierto, arreglos y adaptaciones de clásicos, busco rendir homenaje a esta tradición, al mismo tiempo que expongo nuevas perspectivas que surgen al combinar estos estilos.

Palabras clave: Latin Jazz, Ritmos afrocaribeños, Fusión musical, Tradición cultural, swing, salsa.

ABSTRACT

This concert explores the intersection between jazz and Caribbean rhythms, with a special focus on Latin jazz. Since its inception, jazz has been a musical genre in constant evolution, but it was the integration of Afro-Caribbean and Latin rhythms that gave rise to a unique and powerful fusion, capable of transcending cultural borders. My project not only analyzes the history and development of this fusion, but also delves into my own creative process as a musician, influenced by these genres. This concert highlights how Latin jazz has served as a bridge between different cultures and how it continues to be a platform for contemporary musical innovation. By performing my own concert, arrangements and adaptations of classics, I seek to pay homage to this tradition, while exposing new perspectives that arise when combining these styles.

Keywords: Latin Jazz, Afro-Caribbean rhythms, Musical fusion, Cultural tradition, swing, salsa.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....14

INTRODUCCIÓN

El concierto final que presentaré tiene como tema central la fusión entre el jazz y los ritmos caribeños, especialmente el latin jazz, un género que ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un puente entre culturas. Este evento no solo es una demostración de mi desarrollo artístico y académico, sino también un homenaje a las tradiciones musicales que han influenciado mi carrera. La música afrocaribeña, con sus ricos patrones rítmicos, se entrelaza con la estructura y la improvisación del jazz para crear un sonido vibrante que refleja tanto la historia como el presente de este estilo.

El tema del latin jazz surge de un diagnóstico personal e histórico: la necesidad de explorar cómo los géneros musicales pueden interactuar para crear nuevas formas de expresión cultural. En un contexto global donde las fronteras entre culturas son cada vez más difusas, el jazz latino ha sido un claro ejemplo de cómo la música puede unir influencias de diversas partes del mundo. En mi caso, esta fusión musical resuena profundamente, ya que me permite conectar mis raíces con una forma de arte que sigue evolucionando.

En el ámbito del conocimiento, el estudio del latin jazz es relevante no solo desde una perspectiva musicológica, sino también sociocultural. Aunque no presento música ecuatoriana en este concierto, me interesa mostrar cómo el latin jazz, con su rica diversidad, puede seguir fomentando el intercambio entre tradiciones, sin limitarse a una sola región. Este concierto busca demostrar cómo esta fusión ha influido en mi proceso creativo, presentando composiciones originales y arreglos que revelan nuevas posibilidades en la interacción entre el jazz y los ritmos afrocaribeños.

En las siguientes secciones, profundizaré en la fusión del latin jazz, explorando su evolución histórica, la importancia de la improvisación y los ritmos afrocaribeños, y cómo esta

música sigue siendo un puente cultural en la actualidad. Este análisis servirá de marco para la presentación de mi propio concierto, que busca aportar una visión contemporánea a este género

DESARROLLO DEL TEMA

La fusión del jazz con ritmos caribeños, conocido como latin jazz, representa una convergencia única de culturas que ha dado lugar a una expresión artística rica y diversa. Según el musicólogo Chris McGregor (2010), esta mezcla se caracteriza por la combinación de la estructura armónica del jazz con la complejidad rítmica de las tradiciones musicales afrolatinas. Esta interacción no solo ha enriquecido el lenguaje musical, sino que también ha servido como un vehículo para el diálogo intercultural.

La raíz del latin jazz se encuentra en la influencia de géneros como la rumba, el son y la salsa, que han alimentado la evolución del jazz en Estados Unidos. Como señala el etnomusicólogo Steven Loza (1994), el latin jazz emergió en la década de 1940, gracias a artistas como Dizzy Gillespie y Machito, quienes integraron instrumentos y ritmos afrocaribeños en sus composiciones. Esta incorporación no solo diversificó el jazz, sino que también permitió la creación de un espacio donde las tradiciones culturales de diferentes regiones pudieran convivir y dialogar.

La relevancia de esta fusión en el contexto contemporáneo es notable. En un mundo globalizado, el latin jazz se presenta como un modelo de inclusión y diversidad. La musicóloga Ana María Ochoa (2008) argumenta que la música tiene el poder de unir comunidades, y el latin jazz es un claro ejemplo de cómo la música puede superar las barreras lingüísticas y culturales. Este fenómeno es particularmente pertinente en la actualidad, donde la globalización a menudo lleva a la homogenización cultural, haciendo que la preservación de tradiciones y la fusión de estilos sean esenciales para la identidad cultural.

En el ámbito de mi concierto, la elección de obras que reflejan esta fusión es fundamental. La programación incluirá composiciones que no solo exhiben la complejidad rítmica y melódica del latin jazz, sino que también enfatizan la improvisación, un elemento

esencial del jazz. Según el jazzista y educador Jerry Bergonzi (2003), la improvisación es el corazón del jazz y permite a los músicos expresar sus emociones y experiencias personales. Este enfoque se integrará en la interpretación de cada pieza, permitiendo a los músicos dialogar entre sí y con el público.

El impacto del latin jazz en el panorama musical actual también debe ser examinado. A medida que la música evoluciona, los nuevos artistas continúan empujando los límites de este género, incorporando influencias de otras tradiciones musicales. Esta fusión constante asegura que el latin jazz no solo se mantenga relevante, sino que también se expanda, enriqueciendo su legado cultural. La capacidad de adaptación del latin jazz lo convierte en un tema fascinante de estudio y en una fuente de inspiración para músicos de diversas generaciones.

Propuesta de repertorio

Mi propuesta de repertorio está enfocada en el Latin Jazz, ya que es uno de los géneros que me permite demostrar mis cualidades musicales, así como mi habilidad en la improvisación y la armonía. Además, es un estilo que he tocado mucho por ser un ferviente seguidor de esta música. He decidido formar un trío integrado por batería, bajo eléctrico, y, por supuesto, el piano, que es mi instrumento principal. Además, se sumará un vals de nombre Yo te qui de la compositora Mon Laferte que le da un poco de variedad al repertorio. El repertorio incluye arreglos, transcripciones y adaptaciones al formato de trío. Aunque sean transcripciones, cada obra tendrá pequeños arreglos que permitirán plasmar mi esencia.

Repertorio.

1. Softly As a Morning Sunrise (Sigmund Romberg – Swing -5 min -180 bpm.).
2. Beautiful love (Victor Young – Swing – 5 min - 175 bpm.).
3. Mambo Influenciado (Chucho Valdés, Latin, 5 min - 225-bpm.).
4. Yo te qui (Mon Laferte - Vals - 3 min - 120 bpm.).
5. Mandinga (Rubén Gonzales, Latin – 5 min 180 bpm.).
6. Armando's Rhumba, (Chick Corea, Latin – 5 min – 220 bpm.).
7. A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Latin, 5 min - 235-bpm.).

Músicos

- Batería: Kevin de la Torre.
- Bajo: Oscar Padilla.
- Piano: Wilmer Quimbiulco.
- Invitado 1: Nathaly Palacios.

Rider técnico

- Una batería (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 stand porta-partituras.
- Un micrófono junto al piano
- Un micrófono para cantante.

Ubicación en escenario (Ejemplo)

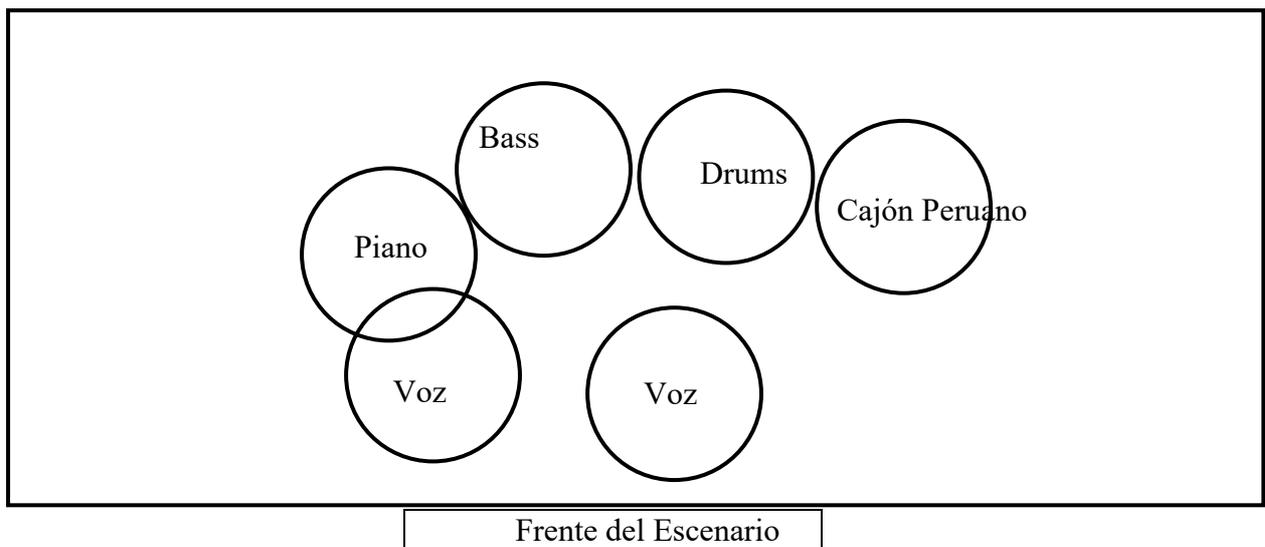

Figura 1. Stage plot.

CONCLUSIONES

Este concierto ha profundizado en la fusión del latin jazz como un puente cultural, destacando su capacidad para unir diferentes tradiciones musicales. A través del proceso de preparación para el concierto final, se evidenció que el latin jazz es más que una simple mezcla de ritmos; es una expresión de identidad y diversidad cultural. Los elementos del repertorio, adaptaciones y arreglos fueron seleccionados para crear una experiencia enriquecedora para el público.

He aprendido sobre la importancia de la preparación meticulosa y la interacción musical, así como el papel central de la improvisación en el latin jazz. Para futuros estudios, sugiero explorar el impacto del latin jazz en otros contextos culturales y su fusión con estilos contemporáneos, como el hip-hop o la música electrónica.

Durante este proceso, enfrenté dificultades en la coordinación con otros músicos, lo que subrayó la importancia de la comunicación y la planificación en la ejecución de presentaciones artísticas. En resumen, este proyecto ha sido un valioso viaje de aprendizaje que refuerza el potencial del latin jazz como medio de conexión cultural.

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>
- Bergonzi, J. (2003). *Inside Improvisation: Melodic Improvisation*. New York: Advance Music.
- Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.
- Loza, S. (1994). *A History of Latin Jazz*. New York: Schirmer Books.
- McGregor, C. (2010). *Jazz and the Latin American Influence*. New York: Routledge.
- Ochoa, A. M. (2008). *Sounds of Battle: Music in the Making of the Modern World*. New York: University of California Press.
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.