

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Sebastian Alejandro Realpe Rivadeneira
Artes Musicales

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

Quito, 03 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto de titulación

Sebastian Alejandro Realpe Rivadeneira

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 03 de diciembre 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: Sebastian Alejandro Realpe Rivadeneira

Código: 00216595

Cédula de identidad: 1715466502

Lugar y fecha: Quito, 03 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Para el presente trabajo de titulación se busca realizar un concierto final donde el tema principal sea reflejar mis influencias principales en la música y como han ido creciendo a lo largo de la carrera, aplicando conocimientos aprendidos que hagan dar una nueva interpretación a mis influencias musicales. Uno de los objetivos a lograr es llegar a un nivel profesional de ejecución cumpliendo las demandas de un mercado musical siempre manteniendo como esencia el respeto a la música y quienes la escuchan e interpretan.

Palabras Clave: Influencia musicales, conocimiento del mercado, Aprendizaje, entendimiento, vida profesional.

ABSTRACT

For this work, a final concert it's look to be performed where the main theme is to reflect my main influences in music and how they have grown throughout my career, applying learned knowledge to give a new interpretation to my musical influences. One of the objectives to achieve is to reach a professional level of performance, meeting the demands of a musical market, always maintaining respect for music and those who listen to and interpret it.

Keywords: Musical influences, market knowledge, learning, understanding, professional life.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Come on, Come Over.....	15
Anexo B: Footprints.....	16
Anexo C: School Days.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot	12
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Mi concierto final lo que busca es resaltar mis influencias con las que crecí y con las que me empecé a enamorar de mi instrumentos, generos como el rock, el funk y el pop formaron parte de mis inicios como músico y más adelante con la formación del jazz que puede obtenerse abrieron puertas a entender que mis bases musicales pueden crecer y reinterpretarse en nuevas formas de expresión por lo que he tomado canciones que ya aplicaron esta fórmula mezclando cosas como el funk con el jazz y revolucionaron en su época. Además de dar a conocer que la música siempre está en constante movimiento y cambia fusionando cosas que ya existen. Además lo que se busca con la elección de las canciones demostrar que instrumentos como el bajo eléctrico también pueden ser protagonistas algo que el contexto ecuatoriano aún considero que hace falta explorar siendo que la final la música no está en el instrumento sino en el músico que ejecuta ese instrumento.

Todo esto logrado gracias a la preparación a lo largo de la carrera en ejecución en música contemporánea, lo que nos brinda un nivel alto de entendimiento de cómo funciona la música y cómo podemos llegar a transmitir a través de nuestros instrumentos ideas musicales aplicando conceptos de teoría musical que hacen que la música tome una forma única y compleja predispuesta a ser un medio de comunicación.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto final gira en torno a la tematica de mostrar como elementos del jazz influyen musica popular y mas en generos que hana influido en mi formacion de musico como el funk, el rock y el pop. Se busca dar un nuevo sentido a lo que se considera como musica popular, musica que por mucho tiempo no fue catalogada como academica, tambien teniendo en cuenta que el jazz en sus inicios no fue tomada como musica para estudiar sino como una forma de expresion artistica popular y asi con el paso del tiempo diferentes artistas llevaron al genero a una posicion de academica ya que sus ritmos se hicieron mas complejos y requerian un nivel mas alto de analisis y estudio.

Con esto lo que busca es demostrar como la musica popular tambien posee un nivel de analisis alto, con la ayuda del jazz se pueden añadir elementos de analisis para que el funk, el rock y el pop sean tambien elemtos artisticos complejos de estudio. Como ejemplo dentro de mi instrumento tenemos a Jaco Pastorius quien revoluciono generos popular como el funk, el reggae, el blues y el rock mezclando ritmos y armonias complejas a estos estilos dandolesun nuevo sentido, una nueva forma de intrepetacion para el publico.

Dejando asi que en mi concierto final busco ejemplificar esto en canciones popular y llevandolo a un instrumento que no busca ser protagonista como es el bajo electrico.

Propuesta de repertorio

El repertorio elegido toma elementos del funk y del rock ya que canciones como come on, come over y School days mezlan muy bien estos géneros, además de añadir canciones de Sting y de los Red hot Chillo Pappers que enfocan su musica en pop rock y como referente al blues tome un blues menor como es Footprints que es una canción que deja a la creatividad del musico lo que quiera hacer.

1. All American Alien Boy (Ian Hunter, Rock Blues, 07:03. 97 bpm.).
2. Come on, Como Over (Jaco Pastorius, Funk Jazz, 3:53. 110 bpm.).

3. Every Breath You Take (Sting, Pop Rock ,04:14. 117 bpm.).
4. Footprints (Wayne Shorter, Jazz, 07:30, 136 bpm.).
5. School Days (Stanley Clark, Funk Jazz, 07:50, 143 bpm)
6. Higher Ground (Stevie Wonder, version: Red hot Chilli pappers, 03:22, 140bpm)

Músicos

- Batería: Nicolas Nuñez
- Bajo: Sebastian Realpe
- Piano: Amhed Ayala
- Guitarra: Juanse Navas
- Sax alto: Jordy Prado
- Voz: Johan Yanez
- Voz: Maria Jose Viera
- Voz: Daniela Jimenez
- Voz: Anita Merino.
- Voz: Emilio Trujillo
- Contrabajo: Oscar Padilla

Equipo staff

- Camila Velastegui
- Sahid Torres

Rider técnico

- Una batería (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Amplificador Bajo ampeg y Cabezal salida a linea
- Amplificador Mark Bass pequeño (Para contrabajo)
- 5 cajas directas

- Nord electro
- Amplificador para teclados (2 inputs) o dos amplis
- Pedestal para teclado
- Un amplificador Fender para guitarra
- Caja directa
- Un micrófono para voz.
- 4 microfones para coros y voz principal
- 5 pedestales de micro
- 7 monitores
- 9 Atriles
- 2 pedestales de instrumento
- 2 pedestales para piano

Stage Plot

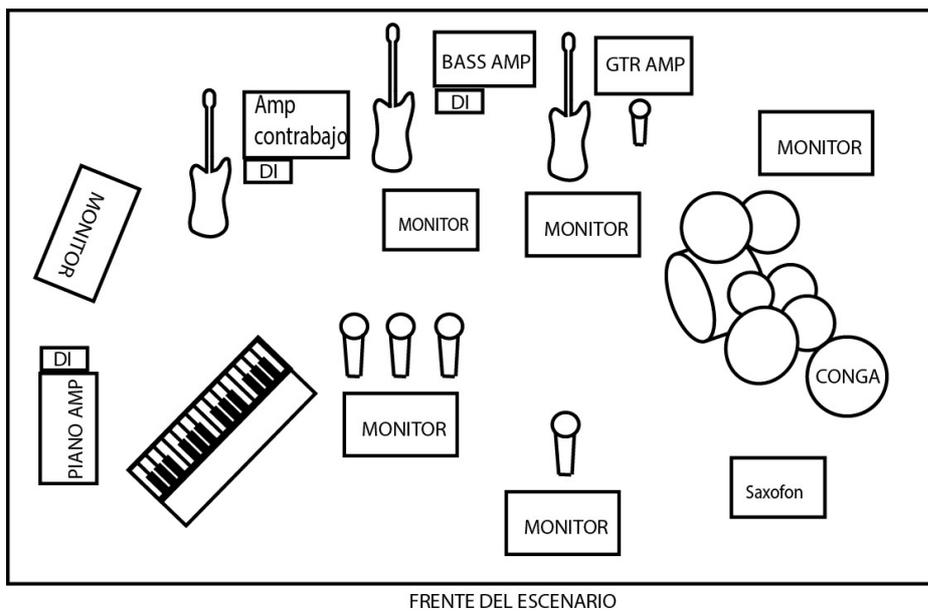

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

El fin de relalizar mi concierto la puedo definir en dos puntos. El primero entender y aplicar lo aprendido durante la carrera de ejecucion en musica contemporanea, siendo conciente de los conceptos teoricos aprendidos y ademas del entendimiento de como la musica es una fuerza que transmite emociones y llega a comunicarse con las personas en muchos niveles.

Segundo tener la oportunidad de presentar desde cero un concierto donde se reflejen mis gustos musicales elevados a un nivel academico en donde se maneja un concepto. Todo esto lo que busca es demostrar un nivel profesional de musica tanto como en lo teorico y en lo practico entendiendo como es el manejo de un ensamble y los recursos que se necesita para que el concierto se lleve acabo.

Todo esto me lleva a una conclusion final, la cual es la importancia de entender cual es el valor de la musica para nosotros y como esta influye en nuestras vidas. Como musicos escogemos esta profesion porque no llena el poder compartir nuestras emociones desde la musica, en un lenguaje que todos pueden entender pero tambien debemos entender que nosotros trabajamos para la musica y nunca debemos estar sobre ella con lo que me lleva a pensar lo que un gran amigo dijo “lo mas importante de un musico es ser buena persona” y de esta manera la musica siempre estara para ti y te recompensara en todo.

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: COME ON, COME OVER

72

(FUNK) **COME ON, COME OVER**

- JACO PASTORIUS / BOB HERZOG

CHORDS: G7#9#5 N.C. G7#9#5 Gb13#11 F9 N.C.

HORNS:

BASS:

C-7

A VERSE

C-7 (SIM.)

ANEXO B: FOOTPRINTS

144
(JAZZ WALTZ)
FOOTPRINTS - WAYNE SHORTER

INTRO
C-7

HEAD
C-7
BASS CONTINUE SIMILE

F-7

C-7

F#-7b5 F7#11 E7b5(#9) A7b5(#9)

C-7

ANEXO C: SCHOOL DAYS

School days

Stanley Clarke

Compositor / arreglista

♩ = 140

Intro solo bateria y bajo

Musical notation for the intro, featuring a bass line in the left hand and a treble clef staff with rests in the right hand.

5 Entra piano

Musical notation for the piano entry, showing a bass line and a treble clef staff with rests.

9 Solo de guitarra

Vueltas lo que dure el solo

Musical notation for the guitar solo, featuring a bass line and a treble clef staff with rests.

Soli con guitarra
para salir del solo

Musical notation for the guitar solo continuation, showing a bass line and a treble clef staff with notes.

Inicio del tema

Musical notation for the start of the theme, marked with a box 'A' and a repeat sign 'x3'. It includes a treble clef staff with triplets and a bass line.

21 **B** Em F#m G A A x2

Musical notation for the end of the theme, marked with a box 'B' and a repeat sign 'x2'. It includes a treble clef staff with notes and a bass line.