

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Una última memoria

Daniel Alfonso Peña Crespo

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, 13 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Una última memoria

Daniel Peña

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 13 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: Daniel Alfonso Peña Crespo

Código: 00323024

Cédula de identidad: 0106072564

Lugar y fecha: Quito, 13 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 these publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El presente proyecto lleva como nombre “Una última memoria” ya que se trata acerca de dos canciones de desamor que han concluido. Dos historias de un personaje que ha pasado por relaciones las cuales no han funcionado, y a pesar de que en buena hora no resultaron, hay algo que todavía extraña de aquellas. Por otro lado, ambos temas tienen una instrumentación acústica que va de la mano del enfoque en el songwriting. Los arreglos, la estructura y la letra en especial se desarrollan con el objetivo de narrar lo ocurrido y de plasmar nostalgia, añoranza, pero, sobre todo, incomprensión. Una última memoria es lo que comparten las voces de este proyecto, mezclando el enfoque de baladas y letras con la repetición de ideas melódicas y estructuras concisas pero efectivas. La última historia de los dos personajes, compleja desde un principio, pero con esperanza de que en algún momento vuelva a funcionar; de eso tratan los dos temas, “Indescifrable” y “Te vuelvo a encontrar”

Palabras clave: Historias, Songwriting, incomprensión, nostalgia, estructura y baladas.

ABSTRACT

The title of this project is "One Last Memory" because it revolves around two heartbreak songs that have come to an end. Two stories of a character who has gone through relationships that didn't work out, and although, in hindsight, they were for the best, there is still something he misses about them. On the other hand, both tracks have an acoustic instrumentation that aligns with the focus on songwriting. The arrangements, structure, and especially the lyrics are developed with the goal of narrating what happened and capturing feelings of nostalgia, longing, but above all, confusion. "One Last Memory" is what the two voices of this project share, blending the approach of ballads and lyrics with the repetition of melodic ideas and concise yet effective structures. The last story of the two characters, complex from the start, but with hope that it will work again someday; this is what the two songs, "Indescifrable" and "Te vuelvo a encontrar," are about.

Key words: Stories, Songwriting, confusion, nostalgia, structure, and ballads.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

Para este proyecto de titulación, la idea fue producir dos temas inéditos propios. Si bien pueden surgir en base a memorias del compositor, no se ha limitado a que relatos y letras provengan a través de la creatividad y dejando que las ideas fluyan. Estos dos temas recopilan no solo los aprendizajes de los 4 años de la carrera, sino de toda una vida de experiencias y recuerdos. Resultan ser un desafío digno de un proyecto de titulación no solo por el reto de componerlos y producirlos, sino que también el mismo autor aporta instrumental y vocalmente en los temas, saliendo de su zona de confort por el poco conocimiento en canto. Con un enfoque fuerte en instrumentos acústicos como percusiones (bongos, congas, shakers, panderetas y mas) y otros instrumentos como guitarra y saxofón, los temas mantienen una sonoridad natural, reforzando la idea del productor y compositor de grabar baladas. A continuación, se desarrolla con mas detalle el proyecto y en especial el concepto de este.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

La idea del proyecto se basa en priorizar las historias y las letras del compositor mediante arreglos no complejos y estructuras concisas. La intimidad y el mensaje son tan importantes que se opta por grabar únicamente instrumentos acústicos y no sobrecargar las etapas de edición y mezcla alejándose de esta sonoridad. Los dos temas se componen de la interpretación cantada de un hombre y una mujer, como una conversación, o simplemente realizando coros para aportar a la voz principal, y utilizando instrumentos como el saxofón y percusiones para generar respuestas a las melodías.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Daniel Peña

Ingeniero de grabación: Matteo Caicedo

Ingeniero de mezcla: Daniel Peña

Asistentes: Matteo Caicedo

Propuesta de instrumentación y músicos:**Tema 1: Indescifrable****Compositor:** Daniel Peña**Instrumentación y músicos**

Batería: Juan Pablo Zurita

Bajo: Oscar Padilla

Percusión: Juan Pablo Espinosa

Guitarra: Daniel Peña

Saxofon: Jordy Prado

Voz 1: Daniel Peña

Voz 2: Daniela Jiménez

Tema 2: Te vuelvo a encontrar**Compositor:** Daniel Peña**Instrumentación y músicos**

Batería: Juan Pablo Zurita

Bajo: Oscar Padilla

Percusión: Juan Pablo Espinosa

Guitarra: Daniel Peña

Voz 1: Daniel Peña

Voz 2: Daniela Jiménez

CONCLUSIONES

Finalizado el proyecto, es evidente que ciertas áreas resultan un reto para el productor, compositor, ingeniero de grabación y para los músicos. Ambos temas se realizan abordando los enfoques mencionados, pero sin quitar la posibilidad de que los músicos también aporten con ideas, recomendaciones y esencialmente su creatividad. De esta manera, ciertas sesiones se han extendido más de lo planificado, e incluso ha sido necesario grabar nuevamente con algunos músicos. Proyectos de este tipo siempre tienen dificultades, pero gracias al profesionalismo de los estudiantes y todos los involucrados, se logra un resultado muy bueno. Las mayores complicaciones, pero también aprendizajes ocurren durante grabaciones de voces y edición de estas. Especialmente por el color tan distinto de ambos cantantes y por la sonoridad de los micrófonos, siendo un reto encontrar una similitud en el color de los intérpretes para así reforzar los conceptos del proyecto en general y mantener una naturalidad evidente. Por otro lado, que el productor, compositor, intérprete e ingeniero de mezcla sea la misma persona genero complicaciones en las etapas finales, ya que la objetividad no era tan fácil de aplicar cuando se tomaban decisiones.