

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final de Graduación

Natalia María Cassis Santos

Artes Musicales

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

Quito, 02 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Título del Trabajo de la materia Proyecto Integrador EMC

Natalia María Cassis Santos

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 02 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: Natalia Maria Cassis Santos

Código: 00323338

Cédula de identidad: 0925162257

Lugar y fecha: Quito, 02 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presenta el repertorio de mi recital final de graduación, compuesto por piezas de jazz, R&B, soul y pop, con el objetivo de explorar diversas texturas, contrastes armónicos y complejidades melódicas a través de arreglos originales y transcripciones de temas clásicos. A través de los siete temas elegidos, busco destacar mi versatilidad como intérprete y ofrecer una experiencia musical diversa, donde se integran lo académico, lo creativo y lo emocional, permitiendo un diálogo entre tradiciones musicales que enriquece la narrativa del concierto y subraya la importancia de la versatilidad estilística en la formación de un músico contemporáneo.

Palabras clave: Recital de graduación, jazz, R&B, soul, pop, arreglos originales, transcripciones, versatilidad interpretativa, complejidades melódicas, música contemporánea, formación académica, creatividad musical.

ABSTRACT

This work presents the repertoire of my final graduation recital, composed of jazz, R&B, soul and pop pieces, with the aim of exploring diverse textures, harmonic contrasts and melodic complexities through original arrangements and transcriptions of classical themes. Through the seven chosen themes, I seek to highlight my versatility as a performer and offer a diverse musical experience, where the academic, the creative and the emotional are integrated, allowing a dialogue between musical traditions that enriches the narrative of the concert and underlines the importance of stylistic versatility in the training of a contemporary musician.

Keywords: Graduation recital, jazz, R&B, soul, pop, original arrangements, transcriptions, interpretive versatility, melodic complexities, contemporary music, academic training, musical creativity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	16
Anexo A: Why Don't You Do Right? – Casey Abrams	17
Anexo B: Worth It - Raye.....	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1: Stage Plot 1.....	12
Figura #2: Stage Plot 2.....	13
Figura #3: Stage Plot 3.....	13

INTRODUCCIÓN

El concierto final de graduación representa la culminación de un proceso académico y artístico que reúne los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación musical. En el que se refleja tanto la versatilidad como la capacidad de adaptación a distintos estilos musicales por del cantante. Este concierto no solo es una muestra de habilidades técnicas y creativas, sino también una oportunidad para explorar y destacar las conexiones entre estos géneros a través de transcripciones y arreglos originales.

El tema de este recital, centrado en la fusión y exploración de diferentes estilos populares, surge de la necesidad de brindar una experiencia musical que se enriquezca con las raíces y las innovaciones de cada uno de los géneros seleccionados. La música popular en Ecuador ha experimentado una transformación significativa, incorporando influencias globales como los son el jazz y R&B, lo que le otorga un valor particular en el contexto local. Este repertorio, por tanto, no solo destaca dentro del área de la interpretación musical contemporánea, sino que también refleja una búsqueda de identidad artística que dialoga con las influencias globales.

En cuanto a los términos específicos, es importante entender que el arreglo musical se refiere a la adaptación de una obra ya existente, mientras que la transcripción implica la reproducción fiel de una pieza tal como fue compuesta originalmente. Estas técnicas serán parte esencial del trabajo presentado, destacando el enfoque personal y profesional como intérprete y arreglista.

A continuación, se expondrá los detalles de selección del repertorio, las motivaciones detrás de cada tema, duración, entre otros que serán parte del desarrollo de este concierto de graduación.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de repertorio

El repertorio propuesto para mi recital final estará compuesto por una selección de piezas de jazz, r&b, soul, y pop. El recital incluirá tanto como arreglos y transcripciones de ciertos temas. Los estilos musicales oscilan entre estos generos ya que así estaré permitiendo una exploración tanto armónica como melódica compleja y apta para un concierto de graduación.

El ensamble estará conformado como base, por un cuarteto, que incluirá piano, contrabajo o bajo eléctrico, batería y guitarra. El recital contará con tres composiciones o standards del jazz que destacan por su enfoque en la improvisación y la complejidad rítmica, siendo estos Why don't you do right, Well you needn't y Take Five, donde se apreciará una mezcla de jazz clásico y contemporáneo debido a sus arreglos. En estos respectivos temas existira una seccion de solos tanto vocales como instrumentales. Estos serán temas transcritos principalmente. Contando con un trio de voz, contrabajo y guitarra para Why don't you do right. Una banda con guitarra, batería, piano y contrabajo para los siguiente temas: Well you needn't y Take Five respectivamente.

Por consiguiente Bust Your Windows, My Mind, Worth It y Tough Lover, serán transcripciones con ciertas secciones arregladas de mi autoría. Continuando con el tema Bust Your Windows que no tiene una intro acústica piano y voz, este será parte de mi arreglo. Para jugar con el sentimiento y emoción de la canción. Las siguientes canciones: My Mind y Worth It, serán una transcripción de otras versiones de las originales, sin embargo Tough Lover por su complejidad ritmica y su arreglo de vientos quedará como una transcripción.

Repertorio.

1. Why don't you do right (Casey Abrams, Jazz, 5 minutos, 55 bpm.)
2. Well, you needn't (Emmet Cohen, Cyrille Aimée & Wayne Tucker, Hard bop, 7 minutos, 90 bpm.)
3. Take Five (Abbi Flynn, Jazz, 3 minutos, 140 bpm.)
4. Bust Your Windows (Jazmine Sullivan, R&B soul, 5 minutos., 100 bpm.).
5. My Mind (Yebba, Contemporary Folk, 6 minutos, 70 bpm.).
6. Worth It (RAYE, Pop R&B, 5 minutos, 110 bpm.).
7. Tough Lover – Burlesque Soundtrack (Joe Josea, Jazz & Blues, 3 minutos, 180 bpm.).

Total minutos: 34 aproximadamente

Músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo 1: Oscar Padilla
- Bajo 2: Damián Palacios
- Piano: Emilio Trujillo
- Guitarra: Juan Sebastián Navas
- Voz coro 1: Daniela Jiménez
- Voz coro 2: María José Viera
- Voz coro 3: Zaneth Guerrero
- Violín 1: Felipe Aizaga
- Violín 2: Domenica Poguillo
- Cello: Pedro Ramírez
- Flauta: Isasha Luna
- Trompeta: Ricardo Perez

- Saxofón Barítono: Luis Sigüenza
- Saxofón Tenor: Daniel Criollo

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 contrabajo
- Un piano acústico.
- Un piano eléctrico
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz principal
- 3 micrófonos para coristas
- 3 micrófonos para vientos y cuerdas respectivamente
 - Grupo de vientos: Trompeta/ Saxo Barítono/ Saxo Tenor
 - Grupo de cuerdas: Violín/Cello/Flauta
- 4 stands porta-partituras.

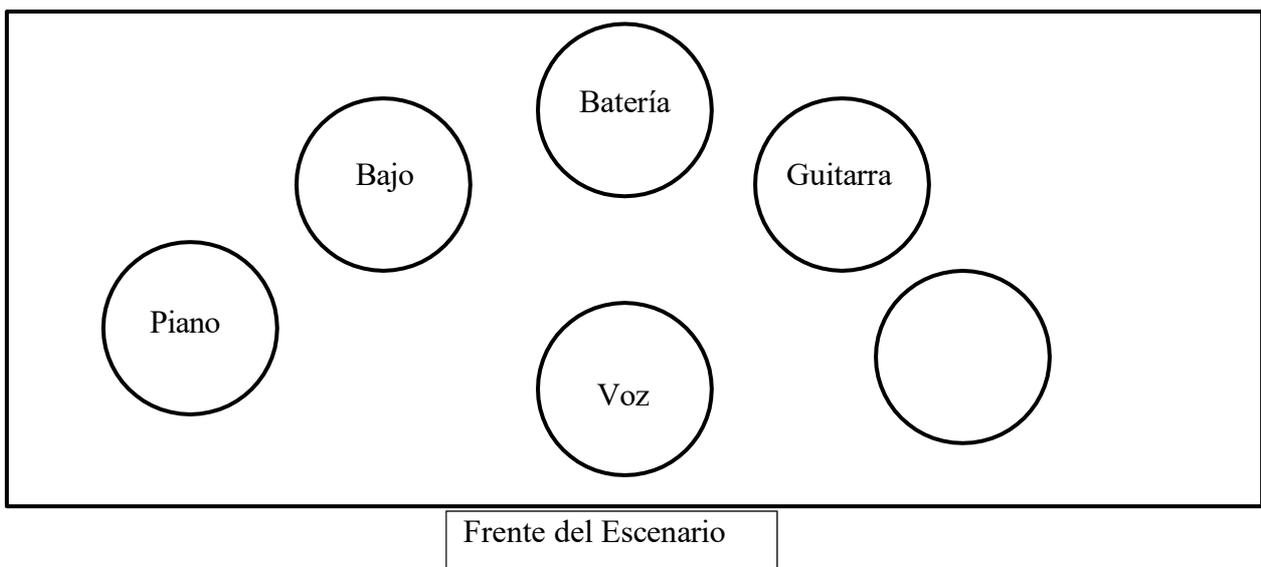

Figura 1. Stage Plot 1

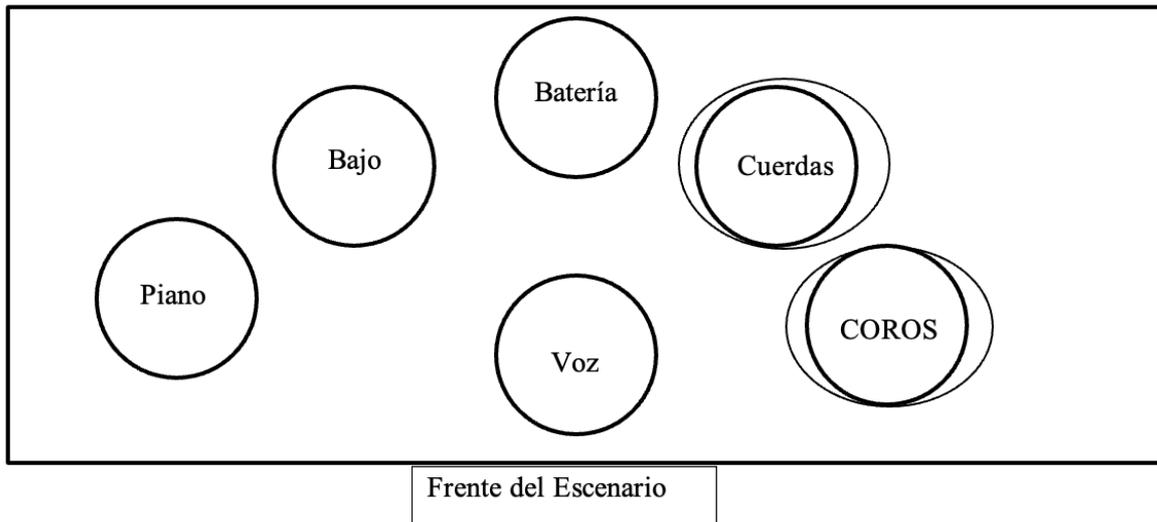

Figura 2. Stage Plot 2

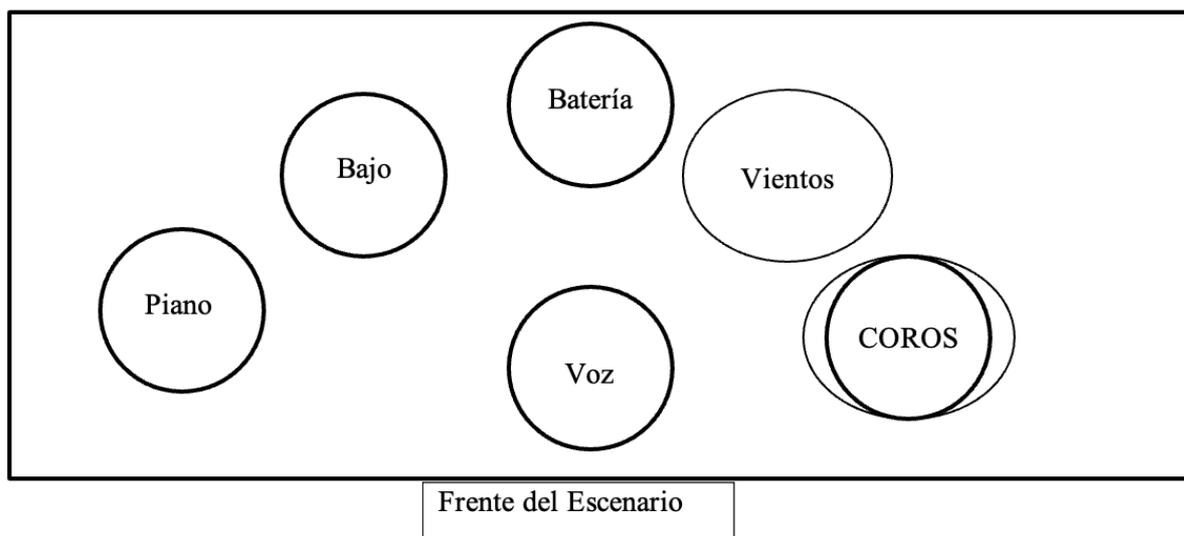

Figura 3. Stage Plot 3

CONCLUSIONES

El presente trabajo se centró en la creación y ejecución de un concierto final con una visión artística integral que abarca los géneros funk, R&B, jazz y pop. Este proyecto de graduación, ha representando mi desarrollo como cantante y mi capacidad para manejar diversos géneros. Los elementos principales del proyecto incluyen la selección de repertorio, arreglos musicales, interpretación vocal e instrumental, y la conceptualización visual del espectáculo.

Justificación de los Elementos

Selección de repertorio: Se eligió canciones que resalten la versatilidad vocal, la interpretación emocional y dificultad académica. Cada género tiene un rol con el público y culminación de estudios universitarios:

- Jazz: improvisación y complejidad técnica.
- Funk: energía y el ritmo.
- R&B: expresión vocal y melódica.
- Pop: accesibilidad y atractivo.

Arreglos musicales: Como parte de los estudios universitarios realizar arreglos de las composiciones demuestra un alto manejo de la materia, personalizar temas para que se realcen ciertos parámetros como la voz como protagonista, armonías contemporáneas o mas complejas, sección rítmicas versátiles y dinámicas que favorecen al concierto.

- **Concepto visual:** Los elementos artísticos son principalmente el vestuario y la puesta en escena que reflejan una estética elegante, cómoda y artística alineada con el carácter de los géneros y mi identidad artística.

Anexos

Se incluirán:

- Fotografías del ensayo y la presentación.
- Partituras de los arreglos. (Anexos)

Análisis de Aprendizaje

Este trabajo me permitió desarrollar habilidades en:

- **Gestión de proyectos:** Desde la planificación hasta la ejecución.
- **Trabajo en equipo:** Coordinación con músicos y técnicos.
- **Adaptación y flexibilidad:** Respondiendo a imprevistos en los ensayos y la ejecución.
- **Autocrítica y mejora continua:** Identificando áreas de oportunidad en mi técnica y presentación.

Sugerencias para estudios Futuros

Para profundizar en este tema, sería útil enfocarse en estos dos ámbitos:

- **Estudiar la psicología del rendimiento artístico**, enfocándose en cómo manejar el estrés y la ansiedad antes y durante las presentaciones.
- **Investigar sobre la percepción del público**, analizando cómo diferentes estilos o conceptos visuales afectan su experiencia.

Dificultades

La principal dificultad fue encontrar un equilibrio entre las demandas técnicas de los géneros y la expresión emocional requerida en cada interpretación. Llevar la improvisación adecuada con cada género pero a su vez con estilo propio. Incluso encontrar días y horarios de ensayo fue el mayor reto, como no siempre se podía la solución fue organizar seccionales: ensayar con la banda y cuadrar estructuras, luego con el ensamble completo y pedir retroalimentación a profesores.

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: WHY DON'T YOU DO RIGHT? – CASEY ABRAMS

Why don't you do right?

Casey Abrams
Transcribed by Natalia Cassis

♩ = 110

3 D-6 B-7b5 Bb7 A7 G-7 G-7 A7

7 D-6 B-7b5 Bb A7

9 E-7b5 G-7 A7 D-6 C Bb A7

13 D-6 B-7b5 Bb7 A7 D-6 B-7b5 Bb7 A7

17 G-7 G-7 A7 D-6 B-7b5 Bb A7

21 E-7b5 G-7 A7 D-6 C Bb A7

ANEXO B: WORTH IT - RAYE

Worth it

RAYE

Transcribed by Natalia Cassis

♩ = 110

Intro

rubato voz y piano...

2 Gmaj7 E7 Am11

5 D7 Gmaj7 E7 Am11

9 D7 Gmaj7 E7 Am11

13 D7 Gmaj7 E7 Am11

17 D7 bajo y voz **Coro 1** Gmaj7 E7 Am11

21 D7 Gmaj7 E7 Am11

25 D7 Gmaj7 E7 Am11

cresc. -----

29 D7 Gmaj7 E7 Am11

33 D7 Gmaj7 Gmaj7^{E7} E7 Am11 Am11D7 D7

cresc. -----

2

38 Gmaj7 Gmaj7 F#7 F#7 F7 F7 F7 E7

42 Gmaj7 E7 Am11 D7

46 Gmaj7 E7 Am11 D7 bajo y voz

Coro 2

50 Gmaj7 E7 Am11 D7

54 Gmaj7 E7 Am11 D7

58 Gmaj7 E7 Am11 D7

62 Gmaj7 E7 Am11 D7

Puente

66 Bm7 E7 Am7 D7 Bm7 E7 Am7 D7

70 Bm7 E7 Am7 D7 Bm7 E7 Am7 D7

74 Gmaj7 E7 Am11 D7 **Coro 3**

78 Gmaj7 E7 Am11 D7

82 Gmaj7 E7 Am11 D7

86 Gmaj7 E7 Am11 D7

OUTRO

PIANO, VOZ Y COROS

90 Gmaj7 E7 Am11 D7

94 Gmaj7 E7 Am11 D7