

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

NICONCIERTO

Esteban Nicolás Núñez González

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**

NICONCIERTO

Esteban Nicolás Núñez González

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 03 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: Esteban Nicolás Núñez González

Código: 00323436

Cédula de identidad: 1724722374

Lugar y fecha: Quito, 03 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Muchos discos contemporáneos han tomado una dirección minimalista y solo recurren a la virtuosidad cuando se llega a un clímax o pico musical. Creando una onda dinámica que sube y baja constantemente sin perder el Groove. Debido a esto he decidido que mi concierto final girará alrededor de este tipo de enfoque en la ejecución de temas musicales. El Groove es un tema muy usado en la música contemporánea, mi concierto busca explorar el mismo desde diferentes perspectivas musicales. Pasando por figuraciones binarias, ternarias, diferentes tipos de compases y distintos géneros. Que se enfocan en la cohesión rítmica entre los músicos antes que en la virtuosidad. Mientras, al mismo tiempo se aplican conceptos como el comping e improvisación. Este enfoque me ha llevado a componer dos piezas que exploran y necesitan este punto de vista para ser ejecutadas y escoger un repertorio que explore diferentes estilos.

Palabras Clave: Groove, Subdivisión, Binario, Ternario, Comping, Improvisación, Minimalismo, Ritmo.

ABSTRACT

Many contemporary records have taken a minimalist direction and only resort to virtuosity when a musical climax or peak is reached. Creating a dynamic wave that rises and falls constantly without losing the groove. Because of this I have decided that my final concert will revolve around this type of approach in the execution of musical themes. The groove is a very common theme in contemporary music, my concert seeks to explore it from different musical perspectives. Going through binary and ternary figurations, different types of measures and different genres. Focusing on the rhythmic cohesion between the musicians rather than on virtuosity. While at the same time applying concepts such as comping and improvisation. This approach has led me. To compose two pieces that explore and need this point of view to be performed and to choose a repertoire that explores different styles.

Key Words: Groove, Subdivision, Binary, Ternary, Comping, Improvisation, Minimalism, Rhythm.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Partituras de las obras ejecutadas	15

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

Mis temas elegidos giran alrededor del jazz contemporáneo, buscando la fusión con distintos generos y nuevas expresiones menos ligadas a un patron especifico. Este enfoque me ha guiado desde la mitad de mi carrera y me parece prudente explorarlo para la culminación de mi proceso universitario. En ecuador se ha visto una escena del jazz muy ligada a el sonido de los años 60 por lo cual el tema de mi concierto gana importancia y brinda sonidos poco explorados.

En la actualidad bateristica de la mano de exponentes contemporáneos como Brian Blade, Marcus Gilmore, Bill Stewart, Gregory Hutchinson, entre otros. Se ha ido gestando una nueva forma de tocar jazz sin perder el momentum que brinda la negra en el swing. Se busca mayor libertad sin tocar un ritmo o Groove predeterminado en el instrumento, llegando a sonidos más abiertos, que apoyan al desarrollo de la melodía y los solos de otros instrumentistas.

Basándome en estos conceptos, diseñé mi repertorio con cinco canciones que apoyen esta dirección musical que aporta libertad a cada musico para demostrar sus influencias y personalidades al momento de interpretar las piezas. Creando un espacio libre sin llegar a perder el sentido de la composición o pieza musical, con la subdivisión, la melodía y el ritmo como elementos cohesivos en la expresión personal de cada interprete.

DESARROLLO DEL TEMA

El jazz actualmente esta en una etapa mucho mas abierta a la fusión con otros géneros, identidades y formas de interpretación. Tomando como base lo desarrollado en anteriores épocas se puede mezclar todas las influencias de las diferentes etapas del género en la interpretación de diferentes géneros. Hay un principio que siempre ha prevalecido en la evolución de cualquier género musical.

El groove, en la era del swing era primordial para los bailarines, en el bebop para sus tempos rapidos y el virtuosismo, en el Cool formaba un colchon suave pero presente, en el free se variaba en el mismo pero con momentos en el que todos se encuentran en un pulso común. Debido a esto busco que mi concierto este muy ligado a generar una unidad rítmica como banda donde se pueda explorar sin perder la sensación de fluidez dentro del repertorio. Facilitando la expresión de cada músico sin dejar de lado el rol social de la música. Facilitando que el oyente experimente emociones o escuche cosas que despierten la reflexión dentro del mismo.

Además de la solidez y unidad rítmica, busco crear un sonido orgánico y bien mezclado desde los ensayos, enfocándose en la intensidad, y dinámica. Esta interacción más directa aportara a la creación conjunta de atmosferas musicales, donde todos logren aportar. La manera más fácil de encontrar este sonido fue armar un ensamble que contenga pocos elementos, batería, piano, guitarra, bajo y voz.

Propuesta de repertorio

El repertorio musical va a estar enfocado en elementos del Jazz. Las canciones serán ejecutadas por un ensamble acústico de 4 a 5 instrumentistas, enfocándose en estilos como RnB, Hip-hop fusionándolos con elementos del Jazz. Las canciones que no son de autoría propia constarán de arreglos en la forma y contenido de la misma. Como modificación de sus secciones, solos y cortes. Una obra será una composición de autoría propia.

Repertorio.

1. Evidence (Thelonious Monk, Jazz, 7 minutos., 160bpm.).
2. Q? (Nicolas Núñez, 4:30 minutos. 95bpm.).
3. Molten Soul (Joshua Redman, Jazz, 7 minutos., 75bpm.).
4. Heart Don't Stand a Chance (Anderson Paak, RnB/Hip Hop, 5 minutos., 90bpm.).
5. Plumas (Nicolas Núñez, Balada Jazz, 9 minutos, 80 bpm)

Músicos

- Batería: Nicolás Nuñez
- Bajo: Sebastian Realpe
- Piano: Amhed Ayala
- Guitarra: Matías Sánchez
- Voz: Romina Rivadeneira

Rider técnico

- Una batería (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo.
- 3 cajas directas
- Piano acústico
- Amplificador para teclados (2 inputs) o dos amplis
- Un amplificador guitarra (color crema, microfoneado)

- Un micrófono para voz.
- Un pedestal de micro
- 5 monitores
- Cinco stands porta-partituras.
- Nord Electro
- 2 pedestales para piano
- Una conga sin pedestal

Ubicación en escenario

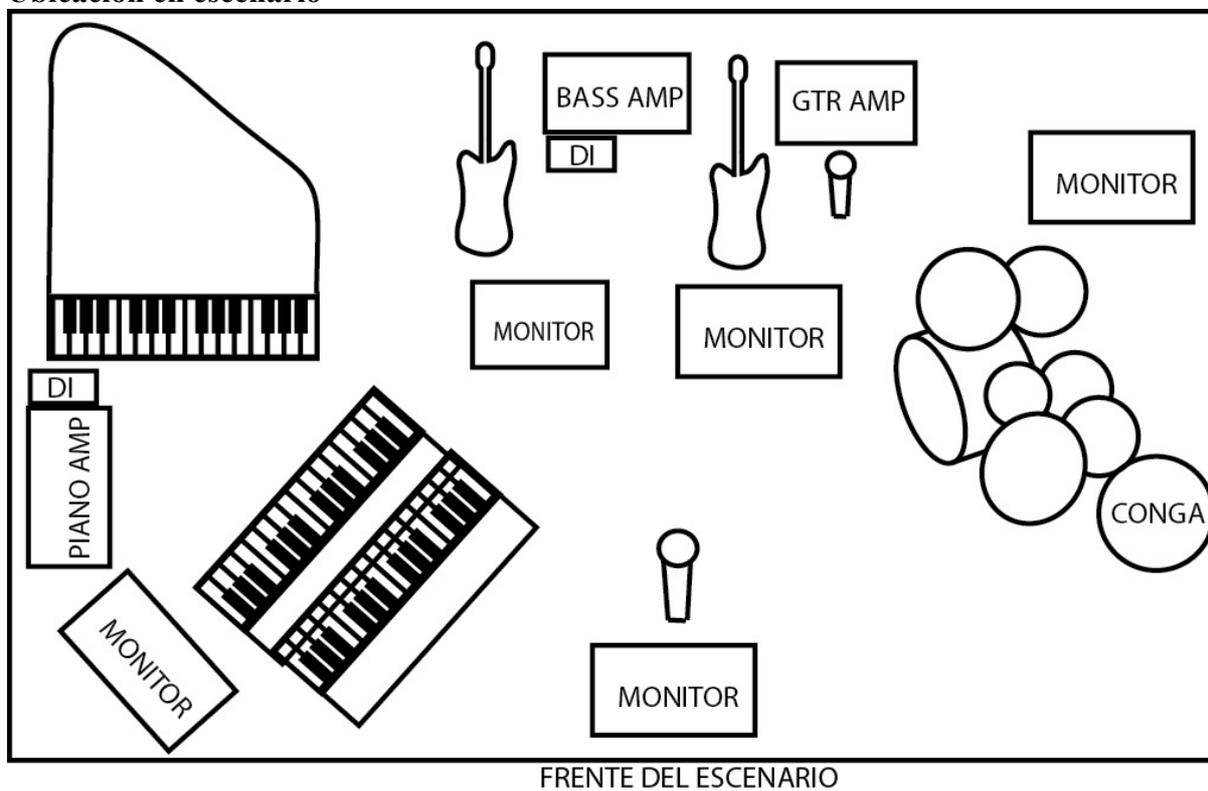

FIGURA #1. STAGE PLOT

CONCLUSIONES

El ensamble logro consolidar un sonido orgánico con matices cambiantes y dinámicas reconocibles. De la misma manera mediante el trabajo del time feel logramos crear una unidad rítmica sólida, que permite a los instrumentistas explorar y desprenderse de la responsabilidad de mantener el tiempo sin perder el momento o el Groove de la pieza musical.

En el tema personal, sería recomendable explorar más posibles subdivisiones para poder acompañar de una mejor manera a los otros músicos y generar de forma más clara los contrastes entre la tensión y la resolución. Además de explorar nuevos tempos y géneros para expandir la paleta de sonidos que soy capaz de generar.

La organización de este proyecto de titulación fue una experiencia enriquecedora que me ayudara en mi futura vida profesional ya que tuve que conseguir a los músicos, organizar ensayos, realizar arreglos, charts, etc.

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: PARTITURAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS

C INSTRUMENTS

EVIDENCE

THELONIOUS MONK

MEDIUM SWING ♩ = 150

A1/A2 $E^b\Delta$ $G-7$ $C7$ $F-7$ B^b7

B^b-7 E^b7 1.

E^b7 A^b-7 D^b7 $F-7$ B^b7 $B^b7(b9)$

2.

$F-7$ B^b7 $E^b\Delta$ $B^b7(b9)$

B^b-7 E^b7 $A^b\Delta$ D^b7

B $G-7$ C^7_{ALT} (OPTIONAL CHORDS DURING SOLOS)

$C-7$ $D^b7(\#11)/F$ $F7$ B^b7

$E^b\Delta$ $G-7$ $C7$ $F-7$ B^b7

A3 B^b-7 E^b7

E^b7 A^b-7 D^b7 $F-7$ B^b7 $E^b\Delta$

NOTE DURATIONS MAY BE INTERPRETED

© 2020 matthieumarthouret.com

Klavier/Rhodes

Molten Soul

Joshua Redman

Intro
♩ = 80
C7sus

C7(#9b13) C7sus4 C7sus4 C7

A1
C7sus

B1
A⁶₉ B⁶₉ C⁶₉ D⁶₉ D7 E^b6 C7alt/E F B-7^b5 E7

A-7 D7 G-7 C7 F E-7^b5 A7 D-7 G7 E^b-7 A^b7 D^bΔ B^bΔ BΔ A^bΔ#11 AΔ#11

Interlude
G^bΔ#11 F⁶₉ A^b₉ C7sus

A2
C7sus

E^bsus C7sus A^b₉ B^b₉

B2
C⁶₉ D^b₉ D7 E^b6 C7alt/E B-7^b5 E7 A-7 D7 G-7 C7 F C/E

play melody unisono w/ts
E^bΔ D7 D^bΔ G^bΔ#11 A^b₉ BΔ D^b/F B^bΔ CΔ D^bΔ

B3
D7 E^b6 C7alt/E F B-7^b5 E7 A-7 D7 G-7 C7 F C/E D-7 G^b7^b9 E^b-7 A^b7 D^bΔ

Interlude
B^bΔ BΔ A^bΔ#11 AΔ#11 G^bΔ#11 F⁶₉ A^b₉ C7sus

Sax-Solo
C7sus E^b7sus

Guitarra eléctrica

Plumas

Subtítulo

Compositor / arreglista

$\text{♩} = 75$ $\frac{4}{4}$ G-7/D C7 Dm(9)

8 Fmaj7/C C6 **A** **B** Fm(maj7)/C D°/C B°/C C6

17 Fm(maj7)/C D°/C B°/C C6

21 **C** Dm7

D Fine

24 Solos Sobre forma.
D para cambiar de solista
Luego de ultimo solista directo a la E G-7/D C7

27 Dm(9) Fmaj7/C C6 **E** 8

31 D.S. al Fine 2

Piano

Q?

Subtítulo

Nico Nuez

A
♩ = 80

D7sus2 Gmaj7/D G+/D E7

8 Cmaj7 B D7sus2 D7 D G7/D E7 Cmaj7 B D7sus2 D7

14 D G7 **B**

18 E-7(11)

22 B A-7 E-7(11)

26 B A-7 G7sus4 **C** A-711 D A7/C#

2

32 A-711 D A7/C# **D** A-711 D A/C#

Piano

Heart dont stand a chance

Anderson Paak
Arreglo nico nuez

A
♩ = 85

Pn. Fill Pn. Fill

Emaj7b5 Ebmaj7b5 Dmaj7(b5) Emaj7b5 Ebmaj7b5 Dmaj7(b5) Emaj7b5 Ebmaj7b5

6

Dmaj7b5⁶ Emaj7b5 Ebmaj7b5 D-9

B Corte solo 1 vez D-9

11

Fmaj7 Cmaj7 D-9 Fmaj7

17 **B1** Repetición primera vez

Cmaj7 D-9 D-9 Rellenos 2

24

Fmaj7 Cmaj7 D-9 Fmaj7

C SOLO GUITARRA

29

Cmaj7 D-9 Fmaj7 Cmaj7

2

34

D-9 Fmaj7 Cmaj7 D-9

39

D

Pn. Fill

Pn. Fill