

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Rocoto Amor

Saeed Guerra Recalde

Producción Muscial y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Producción Musical y Sonora

Quito, 10 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Rocoto Amor

Saeed Josue Guerra Recalde

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 10 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: Saeed Josué Guerra Recalde

Código: 00324989

Cédula de identidad: 1754308458

Lugar y fecha: Quito, 10 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente proyecto aborda el rol esencial del productor musical como guía creativo y estratega, destacando su capacidad para conectar aspectos artísticos, técnicos y comerciales en la creación de obras musicales. Basado en el proyecto “Mataruda” de Karen Pazmiño donde se ejemplifica cómo la producción puede fusionar elementos autóctonos ecuatorianos con géneros internacionales, como el rock, el pop y el jazz, en canciones como Rocoto Amor y A Costa de Mi. Este enfoque, desarrollado con un equipo especializado, realza la identidad cultural y posiciona a los artistas como embajadores en el ámbito global, enriqueciendo tanto la música como la industria ecuatoriana.

ABSTRACT

The present project addresses the essential role of the music producer as a creative guide and strategist, highlighting their ability to connect artistic, technical, and commercial aspects in the creation of musical works. It is based on the project “Mataruda” by Karen Pazmiño, which exemplifies how production can fuse Ecuadorian native elements with international genres such as rock, pop, and jazz in songs like Rocoto Amor and A Costa de Mi. This approach, developed with a specialized team, enhances cultural identity and positions artists as ambassadors on a global scale, enriching both music and the Ecuadorian music industry.

DEDICATORIA

Quiero dedicar el presente proyecto a mi familia, quienes siempre me han apoyado desde el día cero a cumplir cada uno de mis propósitos y a ampliar mis horizontes.

A mi madre Karla, quien siempre me ha motivado a mirar más allá de donde llegan mis ojos. A mi padre Edwin, quien siempre ha puesto la familia como prioridad y ha sido un sostén enorme para todos nosotros. A mi hermana Kristine, quien con su inocencia me ha transmitido su alegría por la vida y las cosas sencillas de la misma.

A mis abuelos Beatriz y Flavio, por cuidar de mi en todas las circunstancias y ser un ejemplo de perseverancia, amor y entrega. Sin ellos esto, no sería posible.

A la memoria de Homero “Papi Mar” por haberme enseñado los valores de la disciplina, trabajo, esfuerzo, unión y haber sido un padre para mi durante mi niñez.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a Dios por haber puesto en mi camino los retos y desafíos necesarios para que pueda forjarme tanto en esta carrera, como en mi vida personal. A mis amigos y compañeros de carrera, por haber impulsado en mi, la mejor versión que pueda existir.

A mis profesores de producción Gab, Monti, Netu y Hazel por haberme transmitido sus conocimientos e impulsarme a descubrir en mi, un estilo y forma de producir y hacer música.

A mis demás profesores del CoM Rosario, Gabriela, Johanna, Jorge, Francisco, Manuel, Michael y Raúl, porque en cada una de sus clases me han motivado a investigar, a crecer y a ampliar mi conocimiento, convirtiéndome así, en un músico mejor.

A Gilver Montiel, por haber instituido en mi el amor por la producción, y la simpleza de complicarse siendo ambisiosos en la vida.

A André, Wilson y Alex, por ser mis primeros clientes y permitirme aprender a trabajar de la mano de sus proyectos.

INDICE

INTRODUCCIÓN	10
OBJETIVOS Y PROPUESTA DE CONCEPTO.....	11
DESARROLLO	12
• Rocoto Amor	12
• A Costa de Mi.....	13
MEZCLA	13
CONCLUSIÓN	14

INTRODUCCIÓN

EL ROL DEL PRODUCTOR MUSICAL EN LA INDUSTRIA

El proceso de producción musical ocupa un papel central en el proceso de creación y desarrollo de una obra musical. El productor musical es una figura clave que conecta los aspectos artísticos, técnicos y comerciales de la producción. actúa como un guía creativo, y ayuda a los artistas a plasmar su visión y a explorar nuevos horizontes musicales.

Desde el punto de vista técnico, el productor se encarga de supervisar la calidad del sonido, el uso de equipos y la integración de tecnologías como grabación, mezcla y masterización, mientras que en el plano creativo, puede colaborar en la composición, los arreglos y la interpretación, asegurándose de que la música transmita el mensaje o la emoción deseada.

Además, el productor tiene un rol estratégico, ya que debe identificar las tendencias del mercado, ayudar a los artistas a posicionarse dentro de la industria y garantizar que la obra tenga un impacto en su audiencia. Esto requiere una combinación de habilidades técnicas, sensibilidad artística y visión empresarial.

En definitiva, el productor musical es un arquitecto sonoro, un puente entre la idea y el producto final que llega al público, desempeñando un rol indispensable en la evolución de la música como arte y como industria.

OBJETIVOS Y PROPUESTA DE CONCEPTO

Basados en la premisa del productor musical como un agente materializador entre una idea y un concepto final, se elegirá un proyecto existente de uno de los estudiantes del colegio de música con el objetivo de desarrollarlo, y potenciarlo de acuerdo a las necesidades que el mismo presente.

DESARROLLO

El proyecto a trabajar será “Mataruda”, el mismo pertenece a la estudiante Karen Pazmiño quien lleva una amplia trayectoria desarrollándose como cantante y escritora dentro del país. Su propuesta se centra en el uso de poesía en sus letras, utilizando coloquialismos y jergas pertenecientes al Ecuador, dicho sea de paso, la propuesta de este proyecto es fusionar los elementos sónicos autóctonos con la sonoridad de la música popular a nivel mundial.

Para el proceso de producción del presente proyecto se contará con el siguiente equipo de trabajo:

- **Productor Musical:** Saeed Guerra
- **Ingeniera de Grabación:** Camila Velastegui
- **Ingeniero de Mezcla:** Saeed Guerra
- **Drum Tech:** Danny Moreta

Las canciones a trabajar se llaman “Rocoto Amor” y “A Costa de Mi”, mismas que serán detalladas, tanto su significado como su proceso de producción a continuación.

- **Rocoto Amor**

Rocoto Amor es un tema que fusiona el rock con la música tradicional ecuatoriana, el mismo en su letra utiliza términos literarios propios de la jerga quiteña, así mismo el uso de instrumentos como el requinto y el scratch buscan aportar una sonoridad propia perteneciente a la música tradicional ecuatoriana.

Los músicos participantes en el tema son los siguientes:

- **Batería:** Franklin Montesdeoca

- **Bajo:** Damián Palacios
 - **Guitarra Acústica:** Camila Velastegui
 - **Requinto:** Johan Altamirano
 - **Piano:** Emilio Trujillo
 - **Scartch:** Luis Ligna
 - **Voz:** Karen Pazmiño
-
- **A Costa de Mi**

A Costa de Mi, es un tema que prioriza transmitir el mensaje que la letra posee, la instrumentación y arreglos del mismo fueron pensados de tal manera tengan un propósito comunicativo dentro del tema, también fusiona varios elementos tomados del Free Jazz con el Pop y la Balada.

Los músicos que participaron en el tema fueron los siguientes:

- **Batería:** Nicolás Nuñez
- **Bajo:** Sebastián Realpe
- **Piano:** Emilio Trujillo
- **Cello y Arreglos de cuerdas:** Pedro Ramirez
- **Violin 1 y 2:** Doménica Ponguillo

MEZCLA

El proceso de mezcla fue realizado en los diferentes estudios de la universidad San Francisco. Con el fin de aportar riqueza sónica en los instrumentos grabados, se utilizaron emulaciones de equipos analógicos que aporten cierta coloración en los audios, también se

utilizaron efectos como saturación y distorsión.

CONCLUSIÓN

Dentro del presente proyecto, como conclusión se puede afirmar que el rol del productor musical no solo materializa la visión artística, sino que también conecta la autenticidad cultural con las tendencias globales, como se evidencia en el proyecto "Mataruda". La fusión de elementos autóctonos ecuatorianos con géneros internacionales en canciones como Rocoto Amor y A Costa de Mi demuestra cómo el trabajo en equipo y el enfoque detallado en la producción pueden potenciar la identidad musical y la relevancia artística. Este tipo de producción no solo enriquece el panorama musical, sino que posiciona a los artistas como embajadores culturales en un contexto global.