

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final: Luis Carrera

Luis Fernando Carrera Rojas

Artes Musicales

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

Quito, 04 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final: Luis Carrera

Luis Fernando Carrera Rojas

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 04 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: Luis Fernando Carrera Rojas

Código: 00326936

Cédula de identidad: 1724574718

Lugar y fecha: Quito, 04 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 concierto final celebra mi evolución vocal y artística, destacando la improvisación como clave para la versatilidad y la expresión musical. Con piezas que abarcan desde el jazz, con su fraseo dinámico, hasta el rock, con su energía y potencia, reflejo mi desarrollo técnico y la capacidad de adaptar mi voz a distintos géneros. A través de la exploración de registros, el dominio técnico y la conexión emocional, este recital muestra mi crecimiento como intérprete y la construcción de una identidad artística única, culminando un proceso de transformación que une técnica, creatividad y pasión.

Palabras clave: Desarrollo vocal, improvisación, interpretación musical, jazz, rock, versatilidad, evolución artística, técnica vocal.

ABSTRACT

This final concert celebrates my vocal and artistic evolution, highlighting improvisation as a key element for versatility and musical expression. Featuring pieces ranging from jazz, with its dynamic phrasing, to rock, with its energy and intensity, it reflects my technical development and ability to adapt my voice to different genres. Through the exploration of vocal registers, technical mastery, and emotional connection, this recital showcases my growth as a performer and the creation of a unique artistic identity, culminating a transformative journey that blends technique, creativity, and passion.

Keywords: Vocal development, improvisation, musical interpretation, jazz, rock, versatility, artistic evolution, vocal technique.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	13
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El presente concierto final representa la culminación de mi proceso de formación como cantante, enfocándose en el desarrollo de mi voz y la importancia de la improvisación en la música. A lo largo de este recital, interpretaré una variedad de géneros, incluyendo jazz, rock, baladas y pop, con el objetivo de resaltar cómo la técnica vocal y la improvisación permiten una interpretación mucho más profunda y expresiva en los géneros que se busquen realizar. Este enfoque surge de la necesidad de consolidar las habilidades adquiridas durante mi formación, reflejando una evolución desde el aprendizaje técnico hasta la creación de una identidad artística versátil.

La improvisación es fundamental en este proceso. En el jazz, facilita la construcción de fraseos y la interacción musical; en el rock, aporta energía y autenticidad, mientras que en baladas y pop se busca una conexión emocional con el público. En el contexto ecuatoriano, donde la fusión de géneros y nuevas propuestas musicales están en auge, el desarrollo de una técnica vocal sólida y la capacidad de improvisar son especialmente relevantes.

Es crucial definir algunos términos: la improvisación musical es la capacidad de crear música en tiempo real, y el desarrollo vocal se refiere a la formación técnica y expresiva de la voz. Ambos elementos serán clave en este recital, mostrando el equilibrio que he logrado alcanzar entre técnica y creatividad

En las siguientes secciones, se detallarán los temas seleccionados y el enfoque interpretativo, lo que permitirá observar claramente mi crecimiento como intérprete y el resultado de mi trayectoria artística, dando, así como resultado la temática “Evolución”

DESARROLLO DEL TEMA

La improvisación se ha convertido en un pilar esencial en mi desarrollo artístico y vocal, brindándome la oportunidad de explorar la música desde una perspectiva más profunda y personal. Esta habilidad ha sido especialmente significativa en mi incursión en géneros como el jazz, donde la creatividad espontánea y la interacción fluida con otros músicos son fundamentales. La improvisación me ha permitido experimentar con diferentes dinámicas, texturas y emociones, transformando cada interpretación en un acto único y vivo, lleno de significado y conexión.

Además de enriquecer mi capacidad técnica, este enfoque ha ampliado mi sensibilidad interpretativa, permitiéndome adaptarme a una variedad de contextos musicales y responder al instante a las emociones del momento. En el concierto final, este elemento se convierte en un vehículo para destacar mi identidad artística, ya que cada improvisación no solo agrega profundidad y carácter a las piezas seleccionadas, sino que también me permite expresar de manera auténtica mis emociones y habilidades. A través de esta práctica, he logrado conectar con el público a un nivel más íntimo, creando una experiencia irrepetible en cada presentación y reafirmando el poder transformador de la música como lenguaje universal.

Propuesta de repertorio:

Mi concierto se basa en la temática de la “evolución”, quiero cantar canciones que las personas están acostumbradas a escucharme con frecuencia, para ir creando una transición en géneros “desconocidos” dentro de mi repertorio y terminar sorprendiendo al público. Quiero iniciar con un ambiente tranquilo y continuar incrementando la energía para terminar con una “explosión” de emociones al momento de la presentación, por ello el término “evolución” para poder evidenciar todo lo que he podido lograr a través de mi carrera en la universidad.

Contaré con una banda para diversos temas e interpretaremos covers de canciones conocidas abarcando desde estándares de jazz, hasta terminar con rock.

Repertorio:

1. I've got you under my skin (Cole Porter, Jazz, 6:40 minutos aprox, 120 bpm aprox).
2. Luis Miguel - Medley “El concierto” (Varios, balada pop, 6:20, 76 bpm aprox).
3. Don't dream it's over (Neil Finn, pop rock, 3:56 minutos, 82 bpm aprox).
4. Yesterday (Paul McCartney, pop/rock clásico, 2:05 minutos, 85 bpm aprox).
5. Maldito Duende (Enrique Bunbury, rock en español, 4:18 minutos, 80 bpm aprox).
6. Hasta que el cuerpo aguante (José Andréa y Txus di Fellatio, Folk Metal, 4:41 minutos, 140 bpm aprox).
7. Enter Sandman (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, heavy metal, 5:32 minutos, 123 bpm aprox).

Músicos:

- Batería: Nicolás Sarango
- Bajo: Juan Andrade
- Piano: Mateo Espejo

- Guitarra 1: Marcelo Garzón
- Guitarra 2: Martín Pacheco
- Voz 1 (Sopranos): Anita Merino, Gabriela León
- Voz 2 (Altos): Paula Ramón, Nina Pilco
- Voz 3 (Tenor): Carlos Llive
- Voz 4 (Barítono): Geovanny Rivadeneira
- Saxofón alto: Juan Gálvez
- Violín: Gustavo Carrera
- Invitado: George Ortega

Rider técnico

- Una batería (2 floor toms, 1 tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat, 1 pedestal para plato extra, cortina).
- Un amplificador de bajo.
- Un piano eléctrico
- Un amplificador de guitarra
- Caja directa (para guitarra)
- Canal para XLR (saxofón alto)
- Un micrófono para violín
- 8 micrófonos para voz.
- 10 atriles para partituras.
- Regleta o cortapicos
- DI para guitarra
- 2 soportes para guitarra y 1 para bajo

- 1 banco.
- Luces
- Agua

Ubicación en escenario

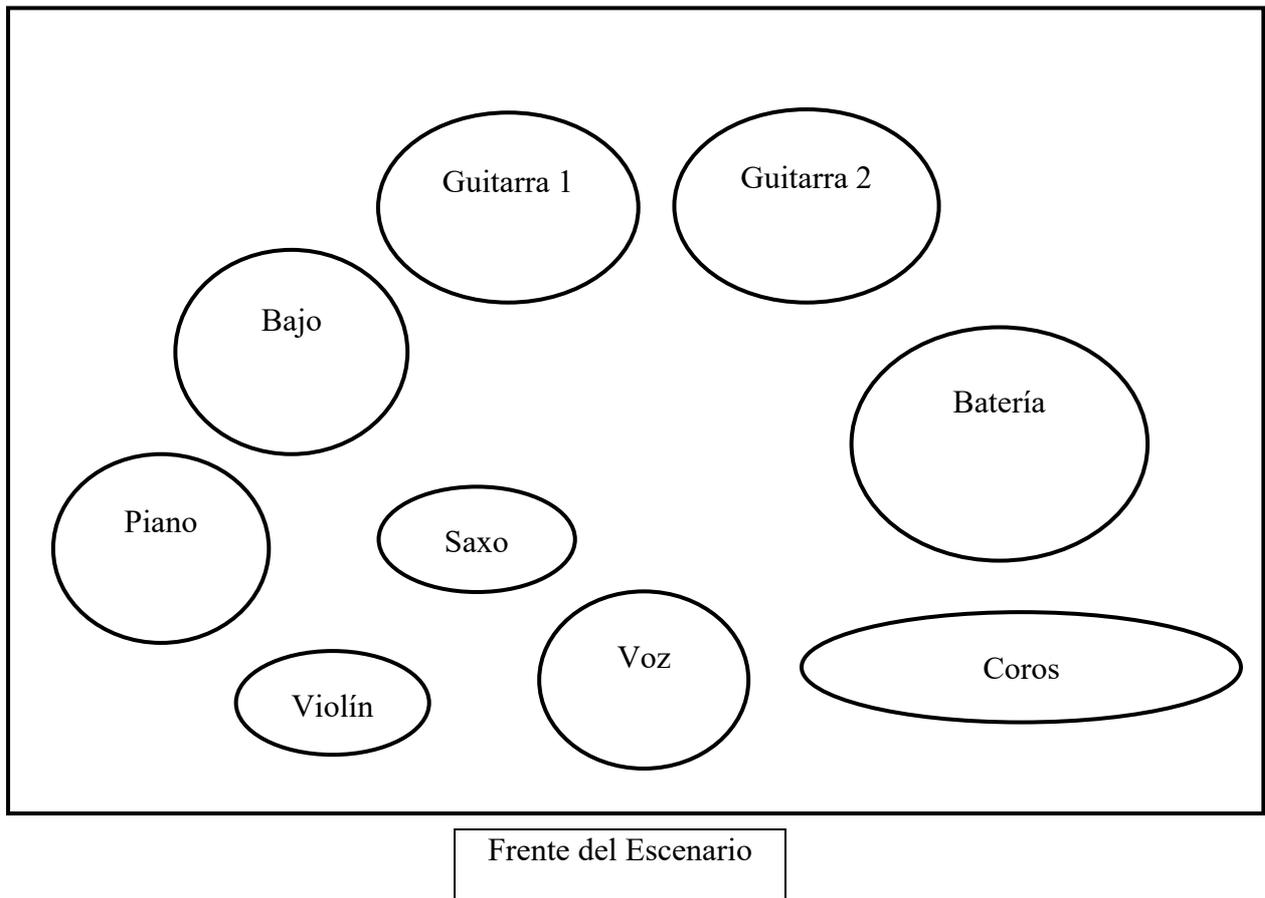

Figura #1: Stage Plot

CONCLUSIONES

Al finalizar este recital, celebro la culminación de una etapa profundamente significativa en mi vida musical, marcada por aprendizajes y momentos que han moldeado mi desarrollo académico y artístico. Cada canción elegida refleja una parte esencial de este recorrido, permitiéndome compartir con el público no solo mi crecimiento técnico, sino también la pasión y las emociones que la música me ha enseñado a expresar.

La música, para mí, va más allá del entretenimiento; es una herramienta poderosa capaz de transformar perspectivas, sanar emociones y crear conexiones profundas. Este proceso musical me ha permitido vivir experiencias únicas e inolvidables, y mi mayor deseo es que estas interpretaciones hayan dejado una huella positiva en quienes las escucharon, así como la música lo ha hecho en mi vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Prieto, M. P. (s/f). Introducción a la improvisación musical.
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/146739/DDEMP_C_PerezPrietoM_IntroImproMus.pdf
- 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