

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Barco

Camila Nicole Velastegui Morillo

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, 12 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Barco

Camila Nicole Velastegui Morillo

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 12 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: Camila Nicole Velastegui Morillo

Código: 00342826

Cédula de identidad: 1751764745

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente proyecto lleva por nombre “Barco”, nombre que destaca el símbolo principal dentro de ambas composiciones: la representación del personaje principal. El barco de papel se convierte en el tema central; así, el primer tema, “Barco de Papel”, aborda directamente la simbología en la trama. Por otro lado, “En Pausa” ofrece la perspectiva de la persona reflejada en aquel barco. “Barco” refleja la perspectiva de ambas personas dentro de una misma situación, lo cual permite explorar dos mundos: sus mentes. Ambas composiciones reflejan la personalidad de cada personaje, desde la prioridad en la instrumentación y la orquestación hasta el desarrollo motivico. Del mismo modo, se utiliza la voz del personaje principal para enfatizar su importancia y transmitir el concepto de la sensación de estar en un barco.

Palabras clave: Ambientes musicales, orquestación, álbum conceptual, composición, songwriting.

ABSTRACT

"The project 'Barco' (Boat) explores the complexity of human relationships through the metaphor of an introspective journey. The paper boat, fragile and vulnerable, symbolizes the delicacy of human emotions navigating turbulent waters of uncertainty. 'Barco de Papel' (Paper Boat) represents the beginning of the journey, the construction of one's identity, and the hope of finding a course. 'En Pausa' (On Pause), on the other hand, explores the frustration and stagnation that can arise when facing obstacles on that path, offering the perspective of the person reflected in that same boat, but at a different point in the voyage. Both compositions, from the instrumentation and orchestration to the motivic development, reflect the personality of each character and their different emotional states. The main character's voice is used to emphasize the importance of this inner journey and to convey the profound sensation of being adrift in a sea of emotions."

Key words: Musical atmospheres, concept album, composition, orchestral material, songwriting.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	12

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas compuestos por Camila Velastegui y Karen Pazmiño, los cuales presentan una misma historia desde la perspectiva de cada personaje. Se buscará un enfoque de la producción en base al concepto planificado y la intención que se busca brindar al oyente. De esta forma, el proyecto se muestra relevante para la conclusión de la presente carrera universitaria, ya que pone a prueba los conocimientos aprendidos a lo largo de la misma tanto en la parte musical como en la parte técnica. En cuanto a la producción, se ha trabajado y puesto énfasis en la grabación de los instrumentos, como es la batería con bombo andino, sección de cuerdas y flauta, piano, contrabajo, foley con instrumentación, etc. para que ambos temas concuerden con el estilo y su intención. En el transcurso del presente documento se proporcionarán más detalles del proyecto, su concepto y la realización de este.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto comprende la producción del EP “Barco”, siendo “Barco de Papel” de Tabacados y “En Pausa” de Mataruda los temas que, al unirse, forman parte de una historia donde el amor y el deseo de salvar a alguien son lo principal. Es así como buscaremos que la instrumentación sea coherente con el concepto y el objetivo de transportar a la gente al espacio de un “barco”. Esto, a su vez, se reflejará en cada personaje con el desarrollo motivico y la orquestación. Ambas obras se presentan en formato acústico, con la intención de exponer un carácter emocional en la música desde su grabación.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Camila Velastegui

Ingeniero de grabación: Saeed Guerra

Ingeniero de mezcla: Camila Velastegui

Asistentes: Martín Lopez, Sahid Torres

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Barco de Papel****Compositor:** Camila Velastegui - Karen Pazmiño**Instrumentación y músicos**

Guitarra 1: Camila Velastegui

Guitarra 2: Romina Beltrán

Batería: Nicolás Núñez

Piano: Emilio Trujillo

Violín 1: Doménica Ponguillo

Violín 2: Samantha Quintana

Cello: Pedro Ramírez

Contrabajo: Sebastián Realpe

Flauta: Esteban Simbaña

Voz principal: Camila Velastegui

Voz secundaria: Karen Pazmiño

Tema 2: En Pausa**Compositor:** Karen Pazmiño**Instrumentación y músicos**

Guitarra 1: Camila Velastegui

Guitarra 2: Romina Beltrán

Batería: Nicolás Núñez

Piano: Emilio Trujillo

Violín 1: Doménica Ponguillo

Violín 2: Samantha Quintana

Cello: Pedro Ramírez

Contrabajo: Damián Palacios

Flauta: Esteban Simbaña

Voz principal: Karen Pazmiño

CONCLUSIONES

Con la finalización de este proyecto, se ha logrado adquirir mayor profesionalismo, así como tomar mejores decisiones al momento de la preproducción, grabación, producción y mezcla. Asimismo, se reconoció la importancia de emplear las mejores técnicas de grabación para obtener el mejor material sonoro desde su captación. De igual manera, la elección de arreglos, la priorización de instrumentos y la selección de tomas contribuyen a un mejor resultado. No obstante, quiero destacar que se aprendió la importancia de desarrollar herramientas comunicativas. El hecho de que el productor tenga el conocimiento apropiado para dirigirse a los artistas y direccionar lo que busca aporta un mayor grado de eficiencia al resto de la producción. Y, finalmente, que el productor procure ser innovador y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a la idea central. Tener objetivos claros promueve una producción con una definición más clara.