

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**El Jazz y las conexiones humanas
Concierto Final**

Miguel Ángel Palacios Páez
Artes Musicales

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

Quito, 29 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

El Jazz y las conexiones humanas

Miguel Ángel Palacios Páez

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 29 de abril de 2025

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: Miguel Ángel Palacios Páez

Código: 00210726

Cédula de identidad: 1720945730

Lugar y fecha: Quito, 29 de Abril de 2025

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 explora las conexiones humanas a través de la música, tomando el jazz como genero ejemplar en el que priman la creatividad, la comunicación en tiempo real y la sintonía con otros músicos, buscando así un dialogo colectivo que resulta disfrutable para el público oyente. A su vez este trabajo refleja la experiencia impartida por el trabajo de ensamblar un cuarteto de jazz con la colaboración de algunos invitados.

Palabras clave: Jazz, conexión humana, diálogos, creatividad, sinergia, comunicación.

ABSTRACT

This paper explores the human connections through music, using jazz as a prime example of a type of music that prioritizes creativity, real time communication, musical synergy among musicians, that results in a collective dialog that is enjoyable for the listener. Also, this paper Will reflect the experience gained from the assembling of a jazz quartet, with the collaboration of many guests.

Key words: Jazz, human connection, dialog creativity, synergy, communication.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Formato general	14
----------------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final es una celebración al arduo trabajo de ensamblar una banda y montar un concierto que caracterice mi experiencia estudiando música en el CoM. El jazz, si bien es el principal enfoque de la carrera, también ha sido uno de mis principales motores ya que desde el jazz, el saxofón (mi instrumento), explora al máximo toda su capacidad de expresión, se presta como un método de estudio, que más que replicar la música exige al performer a entender la música como un lenguaje, que después sea capaz de utilizarlo para comunicarse con otros músicos y a su vez comunicar al oyente.

La idea de colectivo se ha impartido en mi formación como músico desde mis primeros días en la facultad, el sentido de compañerismo y de apoyo entre músicos es lo que me hizo sentir en primer lugar la posibilidad de vivir de la música. Rompiendo así, la idea de un músico individualista, que mucho se ve reflejado en la industria musical ecuatoriana, desmantelar el ego se volvió fundamental para este camino, y entenderse a uno mismo como servidor de la música que se vuelve un producto colectivo.

Buscando así conexiones mas honestas y sinceras el momento de hacer música con mas personas, soltar las pretensiones y generar una industria en la que los músicos coexistan en vez de verse como competencia los unos a los otros, buscando así la construcción de un sentir comunitario, siendo está el material sobre el que se forma un tejido social que sostiene tanta identidad cultural, solidaridad y crecimiento personal y comunitario.

DESARROLLO DEL TEMA

La música es un fenómeno que ha formado parte de la humanidad desde tiempos inmemorables, se podría decir que la capacidad de organizar los sonidos de forma que estos lleguen a tener un valor conceptual es una de las cualidades del ser humano más particulares e interesantes. En el presente trabajo se explorará cómo la música tiene la capacidad de generar conexión entre las personas, es un medio por el cual se transmiten sentimientos, emociones, ideas y experiencias.

El arte, así mismo, es una de las expresiones humanas que con mayor deslumbramiento pone en evidencia la capacidad de materializar la experiencia de aquello que existe en el plano abstracto e impalpable, con esto me refiero a las emociones, los recuerdos, los sueños, las ideas, etc. Es la herramienta perfecta para traer al mundo terrenal aquello que tan solo existe dentro de la experiencia individual, y al hacerlo convertirlo en una experiencia social.

Por ejemplo, un pintor enamorado, a través de su talento es capaz de trazar las pinceladas necesarias para evocar el sentimiento que le provoca el objeto de su amor, a su vez, alguien que admire su obra sería capaz de recuperar ese sentimiento al ser conmovido por la belleza de su obra, la pintura en este caso es el puente que conecta a los individuos y les permite palpar una emoción o sentimiento ajeno.

A su vez un escritor es capaz de plasmar sus ideas en un papel para que alguien más las lea y un músico aprovecha las vibraciones en el aire que se traducen en sonidos que a su vez pueden evocar un sinnúmero de emociones en la audiencia.

Vemos entonces como la música puede llegar a ser este medio que permita trascender las barreras del lenguaje y formar una red sobre la cual se pueden establecer ideas arquetípicas sobre la experiencia humana.

En los Jam sessions, uno de los escenarios característicos del jazz, se juntan varios músicos que sin haber ensayado previamente o acordado, se suben al escenario y tocan temas populares, lo que también se conocen como standards de jazz, para que esto funcione el músico debe hacer uso del lenguaje musical. En este sentido, la canción puede representar una conversación, para formar parte activa de una conversación uno debe tener cierto dominio del lenguaje, por lo menos saber el idioma en el que se está hablando.

En ella encontramos indicios culturales, que pueden influenciar el ritmo de una canción o indicios temporales, en la complejidad de la forma de una composición o un arreglo. Es así como la música como tejido social, sostiene bastante información que puede ser decodificada, analizada, interpretada o simplemente disfrutada y que a su vez aporta mucho a la experiencia humana.

Pero justamente este fenómeno se alimenta por su proceso de interacción entre los individuos que la ejercen, es decir la interacción que tienen los músicos de una banda se ve influenciado por las experiencia, deseos y objetivos personales que tienen cada uno, la dialéctica que se genera entre los individuos es lo que permite elevar a la música hacia una experiencia enriquecedora.

Así mismo el jazz es género musical que nace desde la resistencia, que lleva en si muchísimo de la cultura afroamericana, que explora la convergencia de culturas alrededor del mundo, entonces el jazz en si cuenta historias universales, los standards de jazz son temáticas por las que cualquiera se logra identificar; por ejemplo, “There will never be another you” puede conectar con la idea de un amor inolvidable “On the sunny side of the street” conecta con la idea de verle el lado positivo a la vida. Solo en los títulos de los temas se encuentran experiencias humanas que nos permite conectar.

Es entonces la música es un fenómeno que ordena las vibraciones sonoras de forma en la que tanto el oyente como el performer interpreten y le den un significado a esa

información, esto no es posible sin la experiencia humana que compartimos colectivamente.

El ser humano es un ser social que se nutre no solo de sus experiencias individuales, sino que, de las experiencias externas, el lenguaje es impartido por aquellos que ya saben hablarlo, de no haber conexiones, concebir un lenguaje sería imposible y las ideas y experiencias ajenas no podrían nutrir a las experiencias e ideas individuales.

Propuesta de repertorio

El repertorio constara con temas varios de jazz, de grandes influencias y referentes del saxofón; los géneros varían entre jazz modal, jazz tradicional, bebop, hard bop, balada jazz y R&B; la ejecución de los temas se llevara principalmente en cuarteto (Piano, bajo, batería y saxo), con invitados en algunos temas, un tema en dueto (october) y el último tema (truth) que es un arreglo grande, que constara con coro, cuerdas, guitarra y el cuarteto principal; los temas interpretados serán estándares de jazz y serán presentados a modo de transcripciones con arreglos mínimos.

Repertorio.

1. Desire/Humillity; Kamasi Washington; Jazz Modal; Post-bop, 5 min; 88bpm/230bpm
2. On The Sunny Side of the Streat. Jimmy McHugh Jazz tradicional 4 minutos; 100bpm
3. The nearness of you. Hoagy Carmichael Jazz Ballad 7min; 60bpm
4. The Eternal Triangle; Sonny Rollins; Bebop; 5min; 270bpm
5. Something About Us; Balance and the Traveling Sounds; 8 min; 70bpm
6. October; Ben Wendel; Jazz Modal 5 min; 210bpm

Músicos

Banda principal

- Batería: Kevin de la Torre
- Bajo: Oscar Padilla.

- Piano: Emilio Gallo.
- Saxo: Miguel Palacios

Invitados

- Saxo: Isaías Maldonado
- Trombón: José Alvarado
- Guitarra: Matías Sánchez.
- Guitarra: Víctor Borja
- Voz: Mónica Castillo (lead singer)
- Voz: Emilio Trujillo (lead singer)

Ryder 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 piano acústico.
- Un sintetizador.
- Un amplificador de guitarra eléctrica.
- 1 micrófono para voz.
- 3 micrófonos de pinza para vientos

Ubicación en escenario

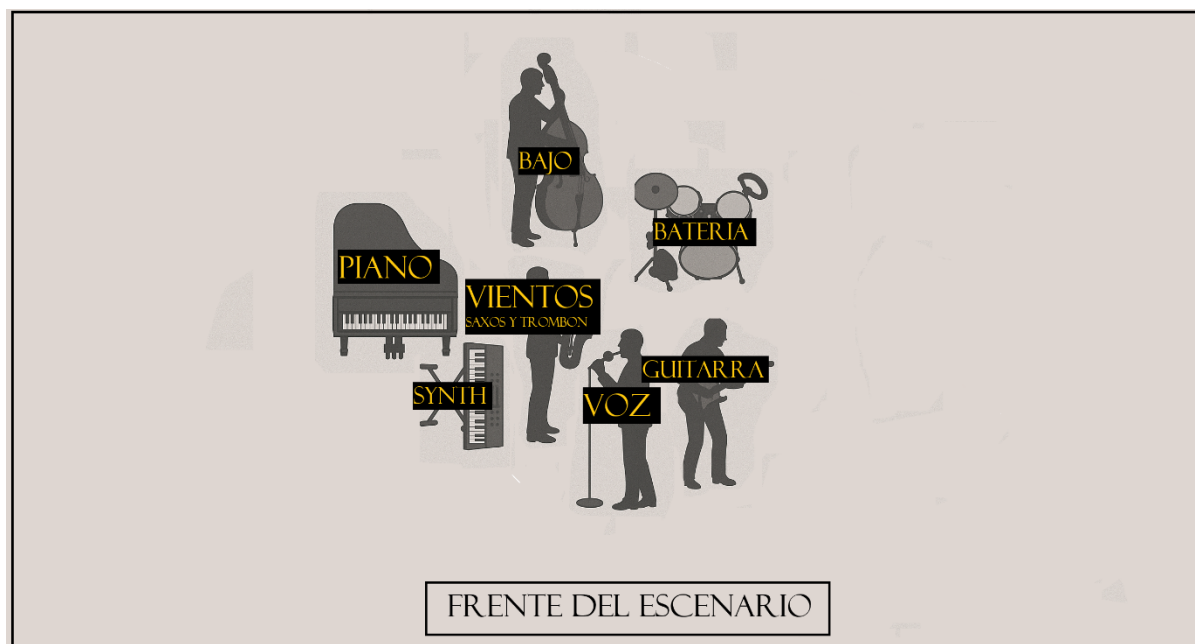


Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

El concierto final fue una celebración del camino recorrido a lo largo de la carrera, tener la oportunidad de tocar acompañado de varios estudiantes que aparte de ser grandes músicos, son grandes personas y haber formado una conexión con ellos ha sido una de las lecciones mas valiosas impartidas por la escuela de música, además de exigir una mejoría en la destreza del instrumento, el permitirse colaborar con otros músicos es esencial para el crecimiento personal de uno.

Montar los temas recibiendo el cariño y el interés de mis compañeros músicos hizo que la ejecución de los temas se sienta honesta y transmita la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido en este camino. En conclusión, la música, el escenario y los momentos que hemos atravesado cada uno de nosotros llego a un punto de convergencia en el que no era necesario decir mucho con palabras, la música expreso bastante.

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.