

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Apódosis

Consuelo Morena Peña

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, 30 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Apódosis

Consuelo Morena Peña

Gabriel Ferreyra, Mag. Mus.

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 30 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: Consuelo Morena Peña

Código: 00321416

Cédula de identidad: 1760896470

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El proyecto final llevará el nombre de "**Apódosis**", buscando simbolizar el cierre y la compensación de los conocimientos adquiridos en la disciplina de producción musical. De esta manera, se emplearán los conceptos de **prótasis** y **apódosis** para presentar dos canciones que, con géneros como R&B, funk, disco y pop, realizaran la presentación de sensaciones típicas a cada género, permitiéndonos escuchar ritmos presentes y definitivos en "**HEAT**", así como una melodía más suave y que nos desplaza en conjunto a la canción durante "**ESCAPAR**". Estas canciones expresarán la comprensión de la vida a través de la fusión musical, reflejando cómo las situaciones cambian en la singularidad de cada ocasión, pero manteniendo un vínculo entre ellas gracias a sus similitudes y contrastes.

El proyecto busca destacar la actualidad de las canciones, incorporando elementos sonoros del pasado o inspirados en otros estilos, usando una combinación de instrumentos acústicos y digitales, generando en la oyente satisfacción al escuchar géneros que le son conocidos, mientras lo sorprenden con la novedad de sonidos diferentes. Los oyentes podrán encontrar una conexión personal con las canciones "**Escapar**" y "**Heat**".

Palabras clave: Contemporaneidad, Fusión musical, Estilos musicales, Pop, Sonidos digitales, Instrumentos acústicos, Funk, R&B, Singularidad, Retro.

ABSTRACT

The final project will be titled "**Apódosis**", aiming to symbolize the conclusion and compensation for the knowledge acquired in the discipline of music production. In this way, the concepts of **protasis** and **apodosis** will be used to present two songs that, through genres such as R&B, funk, disco, and pop, will evoke sensations typical of each style. This will allow listeners to experience defined and present rhythms in "**HEAT**", as well as a softer, more flowing melody in "**ESCAPAR**" that moves along with the song. These songs will express an understanding of life through musical fusion, reflecting how situations change in the uniqueness of each moment, yet maintain a link between them through similarities and contrasts.

The project aims to highlight the contemporary nature of the songs by incorporating sound elements from the past or inspired by other styles, using a combination of acoustic and digital instruments. This will create a sense of satisfaction in the listener by blending familiar genres with the novelty of different sounds. Listeners will be able to find a personal connection with the songs "**Escapar**" and "**Heat**".

Keywords: Contemporaneity, Musical fusion, Musical styles, Pop, Digital sounds, Acoustic instruments, Funk, R&B, Uniqueness, Retro.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	12

INTRODUCCIÓN

Ambas producciones tienen tintes similares, ya que en su base ambas han sido grabadas acusticamente. Lo que destaca en sus diferencias es que una de ellas se mantiene en su mayoría acustica, mientras que la otra destaca los instrumentos y sonidos digitales. En la producción final, y desde un inicio, la intención fue que “Escapar” mantuviera un sonido cercano a los instrumentos en su forma original, digamos a como suenan en cuanto son grabados, y a como los músicos desean proyectarlo. Es por esto que en su mayoría la canción fue trabajada mayormente con los músicos de cada uno de los instrumentos, obteniendo así una visión más compleja y completa de los sonidos de cada uno y generando nuevas sonoridades y movimientos musicales, así como melismas.

“Heat” fue una producción con más ideas digitales, creando diferentes sonidos mediante los pads y sintetizadores fue que logramos que aquel sonido acustico funk de la banda se vea intervenido por un diseño sonoro digital, haciendo así que con 15 (quince) tracks de pads, sintetizadores, shakers, y teclado, sea una canción de genero pop extremadamente marcado.

Ambas canciones pasaron por un proceso de limpieza dentro de los tracks, ecualización, compresión, automatización de paneos y volumen, duplicación de secciones, reverb y delay, generando así no solo temas musicales destacados, y reconocibles, si no también dándole una ambientación a cada uno de los proyectos.

Finalmente cada proyecto tiene: 7 (siete) carpetas de routing, 43 (cuarenta y tres) tracks de audio, 4 (cuatro) canales MIDI, 6 (seis) canales de Reverb, 1 (uno) canal de Delay aparte, 1 (uno) canal SUB, y 1 (uno) canal MASTER, además de 60 (sesenta) plug-ins sobre los tracks de la canción “HEAT”, y distintas automatizaciones, con la finalidad de realizar una canción pop/funk distintiva y delimitada como tal genero.

“ESCAPAR”, por otro lado, tiene 7 (siete) carpetas de routing, 27 (veintisiete) tracks de audio, 2 (dos) canales MIDI, 6 (seis) canales de Reverb, 1 (uno) canal de Delay, 1 (uno) canal SUB, y 1 (uno) canal MASTER, con 62 (sesenta y dos) plug-ins sobre distintos tracks, así como automatizaciones de panning y volumen, de esta manera generando un efecto tal vez hasta con tintes de jazz, para que la canción sea suave pero imponente dentro del género pop/R&B.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Las dos canciones de la autora, Deyaneira Pastrano, muestran su evolución a lo largo de su carrera, así como los conocimientos vocales profesionales que ha adquirido y que plasma en sus composiciones. Aunque estas canciones se centran en su experiencia personal, se buscará transmitir esas emociones no solo a través de los diferentes instrumentos que aportarán un sonido único a cada tema, sino también a través de la producción musical de cada uno, destacando la contemporaneidad, el rango y la flexibilidad de la compositora en su campo musical y compositivo. Así podremos fusionar distintos géneros, sonidos, instrumentos y experiencias. Cada canción tendrá un estilo diferente, mientras “Escapar” puede ser considerada un tema musical pop, R&B, con un instrumento que destaca como el saxo, “Heat” será una canción pop, funk, con una instrumentación más extensa de pads y sintetizadores.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Consuelo Morena Peña

Ingeniero de grabación: Consuelo Morena Peña

Ingeniero de mezcla: Consuelo Morena Peña / Nina Chuquimarca

Asistentes: -

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Heat****Compositor:** Deyaneira Pastrano**Instrumentación y músicos**

- Batería: Joel Dueñas.
- Bajo: Damián Palacios.
- Piano: Nicolas Ocampo.
- Guitarra: Mateo Godoy.
- Voz: Deyaneira Pastrano.

Tema 2: Escapar**Compositor:** Deyaneira Pastrano**Instrumentación y músicos**

- Batería: Joel Dueñas.
- Bajo: Damián Palacios.
- Saxo: Jordy Prado.
- Piano: Nicolas Ocampo.
- Guitarra: Mateo Godoy.
- Voz: Deyaneira Pastrano.

CONCLUSIONES

Este proyecto concluye con la producción musical de dos canciones, “Heat” y “Escapar”, las cuales fueron perfeccionadas, en cuanto a técnica de grabación, edición y mezcla. Inicialmente se utilizaron sesiones distintas de grabación por cada instrumento, en las cuales nos enfocamos en cumplir con las partes musicales como fueron compuestas por la artista principal, así como al mismo tiempo se realizaron los cambios que se pensaron necesarios para poder generar cambios melódicos, rítmicos o en la forma de la canción, y así darle un sentido afín a lo que se escuchaba, ya siendo el crecer de la canción para generar expectancia, el punto más alto de la canción para generar emoción o disfrute, y el camino hacia el final, generando una conclusión.

Una vez utilizado el tiempo dado de un mes de primeras grabaciones durante febrero, otro mes de edición y el último de mezcla, el proyecto concluye obteniendo el resultado final que se pretendía con ambas canciones.

“Heat”, con su batería, bajo, guitarra, sintetizadores, pads, shakers, voz principal, y voces secundarias, transmite una fuerte sensación de una canción pop pero al mismo tiempo funk, exacerbado por una batería y bajo que marcan el ritmo y son aquellos que te guían durante la duración de la canción. Mientras que, los sintetizadores, pads, y shakers realizan todos los detalles que llevan a apreciar la melodía de la voz principal, que es acompañada por las voces secundarias. Marcando así la utilización de medios digitales para realzar al tema musical, y marcar la forma de la canción, cumpliendo con el objetivo de que a diferencia del segundo tema, sea un tema que remarque el género pop desde lo digital.

Mediante la utilización de batería, bajo, guitarra, saxo, sintetizador, voz principal, y voces secundarias, se logró hacer que “Escapar” sea una canción pop, R&B, con un sonido suave y

melodico, a la vez que deja una impronta, efecto logrado por las caracterizaciones de la voz principal y del saxo. De esta manera, esta canción se convierte en la mezcla perfecta entre la utilización de un solo medio digital, y una abundante lista de instrumentos acústicos, que determinan el ambiente sonoro en el que transcurre la canción.

En el caso de presentaciones artísticas o creativas se debe describir de qué se tratan y justificar sus elementos, obligatoriamente incluir anexos con fotos, evidencias (partituras, enlaces a videos, etc.) del producto elaborado. Realiza un análisis de lo que has aprendido en este trabajo, incluye sugerencias de estudios posibles que se realicen en el futuro para comprender de mejor manera el tema, menciona alguna dificultad que hayas tenido para realizar este trabajo y sus razones.