

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

ATMÓSFERAS

Francisco Jesús Andrade Arévalo

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, 20 de 07 de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

ATMÓSFERAS

FRANCISCO JESÚS ANDRADE ARÉVALO

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 20 de 07 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: Francisco Jesús Andrade Arévalo

Código: 00209170

Cédula de identidad: 0605189299

Lugar y fecha: Quito, 06 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente proyecto se titula “**Atmósferas**”, un EP compuesto por dos canciones que exploran un enfoque contemporáneo dentro del género Pop moderno, a través de la combinación de elementos acústicos tradicionales con recursos electrónicos como sintetizadores, baterías secuenciadas y programación rítmica.

Ambos temas fueron compuestos por el artista riobambeño Freddie Román, quien aborda temáticas personales relacionadas principalmente con historias de amor y vivencias íntimas. La propuesta se estructura desde la búsqueda de contrastes: el primer tema, “Deseo Etéreo”, presenta una sonoridad más bailable y electrónica, mientras que “Ciudad” recurre a un lenguaje más íntimo, con influencias claras del Pop balada.

La producción musical fue desarrollada por Francisco Andrade, quien, a partir de maquetas en guitarra y voz, propuso una dirección sonora que respeta la esencia melódica de las composiciones mientras introduce una estética moderna, lograda mediante sound replacement, diseño sonoro y mezcla híbrida.

Palabras clave: Pop, Balada, moderno, producción musical, acústico-electrónico, sintetizadores, sound replacement, EP.

ABSTRACT

This project is titled “Atmósferas”, an EP made up of two songs that explore a contemporary approach to modern pop, combining traditional acoustic elements with electronic resources such as synthesizers, sequenced drums, and rhythmic programming.

Both tracks were composed by Riobamba-based artist Freddie Román, who draws on personal experiences, mainly stories of love and emotional reflections. The proposal is built around contrast: the first track, “Deseo Etéreo”, leans toward a more danceable and electronic sound, while “Ciudad” has a softer, more intimate feel, with clear influences from pop ballads.

The music production was developed by Francisco Andrade, who transformed the original guitar-and-voice demos into a more expansive sonic experience. The arrangement and sound design combine sound replacement, electronic textures, and acoustic recordings, aiming to create a cohesive and expressive modern pop sound.

Keywords: Modern pop, music production, acoustic-electronic fusion, synthesizers, sound replacement, singer-songwriter, EP.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

“Atmósferas” es un proyecto de producción musical que nace a partir de dos composiciones originales del artista riobambeño Freddie Román. A través de estas canciones se busca explorar distintas emociones y atmósferas sonoras, combinando recursos electrónicos como sintetizadores y baterías programadas con elementos acústicos como guitarras, percusiones y voces orgánicas.

El proyecto se enmarca dentro del género pop moderno y representa un desafío creativo y técnico, ya que implicó trabajar con un estilo musical poco familiar para mí. Al mismo tiempo, fue una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, desarrollando habilidades en grabación, edición, mezcla y dirección artística. Esta producción busca reflejar una propuesta sonora coherente, actual y emocional, respetando la esencia de las composiciones originales.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

“Atmósferas” es una propuesta musical que busca generar espacios sonoros que oscilen entre lo íntimo y lo expansivo. Las canciones, originalmente creadas con guitarra y voz por **Freddie Román**, fueron concebidas desde la producción para ampliar su espectro sonoro, sin perder el carácter emocional de sus letras y melodías. La dirección de producción, a cargo de Francisco Andrade, plantea un contraste entre lo orgánico y lo digital, entre lo cálido de la interpretación acústica y lo estructurado de los elementos electrónicos.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Francisco Andrade

Ingeniero de grabación: Marcelo Garzón

Ingeniero de mezcla: Francisco Andrade

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Deseo Etéreo****Compositor: Freddie Román****Instrumentación y músicos**

- Batería: Juan Ortiz
- Bajo: Sebastián Realpe
- Guitarra: Francisco Andrade, Marcelo Garzón
- Voz: Luis Carrea, Jairo Landazuri
- Percusión: Francisco Andrade

Tema 2: Ciudad**Compositor: Freddie Román****Instrumentación y músicos**

- Batería: Juan Ortiz
- Guitarra Acústica: Marcelo Garzón
- Guitarra Eléctrica: Francisco Andrade
- Voz: Jairo Landazuri, Luis Carrera.

CONCLUSIONES

Realizar el proyecto “Atmósferas” fue una experiencia muy valiosa para mí, tanto a nivel personal como profesional. Uno de los principales retos fue encontrar el sonido adecuado para la batería. Al principio tenía la idea de hacer todo de forma electrónica, pero cuando decidí grabarla con músicos reales, me di cuenta de que necesitaba planificar bien el tipo de sonido que quería lograr. Por eso hice varias pruebas con distintos micrófonos y técnicas de grabación, y después combiné la grabación original con samples usando sound replacement para conseguir un resultado más sólido y moderno.

Este proyecto también fue un reto porque no estoy tan acostumbrado a trabajar con géneros como el pop balada o el pop más comercial. Sin embargo, lo vi como una buena oportunidad para salir de mi zona de confort y aplicar lo que he aprendido durante la carrera en un estilo distinto al que suelo producir. Siento que logré adaptar mi manera de trabajar a las necesidades del proyecto, sin perder el enfoque emocional que tenían las canciones desde sus primeras maquetas.

Algo que destaco mucho es haber podido combinar sonidos acústicos con elementos electrónicos de una forma que se sienta natural y coherente. Me ayudó a desarrollar mi criterio como productor y a entender mejor cómo tomar decisiones técnicas y artísticas según el tipo de música. Sin duda, esta experiencia me motiva a seguir explorando otros estilos y a seguir mejorando mis habilidades en futuros proyectos.