

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

TIGUA

Cuillur Sisa Toaquiza Tigasi

Producción musical y sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción musical y sonora

Quito, 4 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

TIGUA

Cuillur Sisa Toaquiza Tigasi

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, M.A

Quito, 4 de mayo de 2020

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: Cuillur Sisa Toaquiza Tigasi

Código: 118285

Cédula de identidad: 050284237-0

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2020

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Tigua es el nombre del proyecto que abarca la música ancestral de las comunidades kichwas del sur de la provincia de Cotopaxi. Por lo tanto, se procederá a presentar dos temas: Wagra y Tushug, mismos que fueron grabados en un home studio con instrumentos acústicos como: pingullos, flautas, bocina, chagchas, voz, tambor y redoblante. Cabe mencionar, que cada uno de los temas lleva consigo una historia en donde se plasma el pensamiento y la vivencia andina. Por ello, el objetivo de este trabajo es realizar la recopilación de música kichwa para que prevalezca durante generaciones, y entorno a ello se dé a conocer la cosmovisión de los Andes.

Palabras clave: kichwa, andina, home studio, pingullos, chachas, recopilación y cosmovisión.

ABSTRACT

Tigua is the name of the project that covers the ancestral music of the Kichwa communities in the south of Cotopaxi province. Therefore, two songs will be presented: Wagra and Tushug, which were recorded in a home studio with acoustic instruments such as: pingullos, flutes, horn, chagchas, voice, drum and snare drum. It is worth mentioning that each one of the songs has a story where the Andean thought and experience is captured. Therefore, the objective of this work is to make a compilation of Kichwa music to prevail for generations, and around it to make known the world view of the Andes.

Keywords: kichwa, andina, home studio, pingullos, chagchas, compilation and cosmovision.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema.....	9
Propuesta del concepto	9
Propuesta del equipo de trabajo inicial.....	9
Propuesta del equipo de trabajo real.....	9
Propuesta de arreglo e instrumentación.....	9
Propuesta de distribución de horas inicial	11
Propuesta de distribución de horas real	11
Equipos de trabajo inicial	11
Equipos de trabajo real	12
Propuesta de lanzamiento y promoción.....	12
Conclusiones.....	15
Anexo A. Pingullo y Tambor	16
Anexo B. Pingullo.....	17

INTRODUCCIÓN

La producción musical de este trabajo se realizó con la idea de recuperar la música que se está perdiendo en los páramos andinos, en donde las nuevas generaciones echan al olvido riquezas culturales como la música tradicional del sur de Cotopaxi. Por ello, en las grabaciones se intentó rescatar y transmitir el sonido puro y la interpretación musical en toda su esencia. Por lo tanto, los temas a presentar son referentes al diario vivir de las comunidades kichwas, mismos que logran reflejar a través de la música la cosmovisión andina y de cómo fue la vivencia en el pasado. Por lo cual, es importante conocer y saber sobre la historia detrás de cada tema, así como: Wagra y Tushug en este proyecto llamado Tigua.

Es importante describir algunos términos los cuales van a ser utilizados en el transcurso de este proyecto, entre ellos:

Wagra: Palabra kichwa proveniente de las comunidades de la provincia de Cotopaxi que significa: toro bravo.

Tushug: Palabra kichwa proveniente de las comunidades de la provincia de Cotopaxi que significa: danzante

Pingullo: Instrumento andino de viento originario de los pueblos kichwas del sur.

Chagchas: Instrumento andino proveniente de las comunidades kichwas que simula el sonido de las pisadas del danzante.

Una vez conocido los orígenes del tema y con la explicación de estos términos que serán usados en el transcurso de este proyecto, se puede dar apertura al desarrollo del mismo en el cual se va a detallar la propuesta de trabajo que se tiene planeada a detalle.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta del concepto

Tigua es el nombre de este proyecto que abarca la interpretación de distintos sonidos de antaño de la provincia de Cotopaxi, que contiene la cosmovisión andina de los pueblos y comunidades kichwas del sur. Representa las tradiciones sonoras que describen a distintas acciones de la naturaleza mediante instrumentos acústicos que los abuelos realizaban como agradecimiento. Por lo tanto, este proyecto se enfocará en recopilar dos temas que llevan de nombre: “Wagra” y “Tushug” con el objetivo de mantener y dar a conocer los sonidos tradicionales y su historia en distintos centros culturales nacionales e internacionales. El proceso de grabación se realizará en un home studio, tomando en cuenta la situación que atraviesa el país con la cuarentena frente al Covid-19. A raíz de ello, la grabación, edición y mezcla de los temas se realizará mediante este método de trabajo (home studio).

Propuesta del equipo de trabajo inicial

1. Productor: Cuillur Toaquiza
2. Ingeniero de grabación: Mateo Olivo
3. Asistente: Daniela Carrera

*Por motivo de la cuarentena, mi equipo de trabajo no podrá ser partícipe en el proyecto. Sin embargo, fueron participes en la grabación de tambor y voz.

Propuesta del equipo de trabajo real

1. Productor: Cuillur Toaquiza
2. Ingeniero de grabación: Cuillur Toaquiza
3. Ingeniero de mezcla: Cuillur Toaquiza

Propuesta de arreglo e instrumentación

Los temas a grabar en el proyecto Tigua, están enfocados en una idea de recopilación de temas culturales con el objetivo de poder transmitir el sentir de la cosmovisión andina mediante los sonidos de los instrumentos antiguos acústicos como lo son: vientos, percusión y voz.

El primer tema lleva el título: “Wagra”, este, trata sobre el llamado que hacían los abuelos a los toros bravos de los páramos a inicio del mes de Julio para que con el peso de sus pisadas suavicen la tierra para el sembrío. Los más jóvenes iban a la montaña más alta con bocinas andinas que miden de 3m a 4m de largo para hacer el llamado a los toros y a las comunidades. Al momento que los toros bravos descendían, los músicos de las comunidades ejecutaban las melodías en flautas que estaban hechas en huesos de cóndores a dos voces, sin embargo, en la grabación se usarán flautas antiguas hechas de carrizo. Por otro lado, otros músicos ejecutaban los redoblantes, estos estaban hechos en cuero de borrego, mismos que iban al ritmo del caminar de los toros.

El segundo tema lleva el título: “Tushug”, trata sobre las festividades que se hacían en Corpus Christi, en agradecimiento a la tierra por todo lo que se había cosechado. En honor a ello, los hombres vestían una túnica blanca decorada de distintos materiales con gran variedad de colores que representaban a distintos seres de Los Andes. Por lo tanto, para llevar a cabo el ritual de agradecimiento, actualmente, los músicos entonan melodías con los pingullos, mismos que están hechos a base de carrizo y constan de solo dos orificios para entonarlos. En cuanto a la afinación, es mediante la posición de los labios y la fuerza con la que se ejecute. Mientras que en el caso de los tambores el material es en cuero de borrego y enmarcado a base de raíces de árboles grandes. Cabe recalcar que para esta grabación se usaran tambores que tienen no menos de 300 años de antigüedad, mismos que, han pasado de generación en generación. Finalmente, estos tambores llevan en el lado izquierdo un tallo de

una planta de páramo muy frágil, que lleva el nombre de: “sig sig”, mismo que ayuda a que el sonido del tambor sea único.

Músico inicial

- Tambor: Alan Segura

*Por motivos de la cuarentena el músico no podrá ser partícipe en todo el proyecto.

Músicos reales

- Redoblante y tambor: Julio Toaquiza
- Flautas: Gustavo Toaquiza
- Pingullos: Julio Toaquiza, Gustavo Toaquiza
- Chagchas: Cuillur Toaquiza
- Voces: Cuillur Toaquiza

Propuesta de distribución de horas de estudio inicial

Para llevar a cabo este proyecto se han planificado las siguientes sesiones:

- 1 practice time: 2 horas
- 1 sesión de BXS: 6 horas

Propuesta de distribución de horas real

- Sesión de OD1: 3 horas
- Sesión de OD2: 3 horas
- Sesión de OD3: 4 horas
- Sesión de mezcla: 12 horas

Equipos de trabajo inicial

- STB
- Live room
- U87
- SM57

Equipos de trabajo real

Hardware:

- TASCAM DR-680
- 2 micrófonos condensadores AKG.
- Audífonos

Software:

- Pro tools

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción.

a. Estrategia de lanzamiento.

El lanzamiento se realizará con un concierto en la comunidad de Tigua de la provincia de Cotopaxi, misma, que es reconocida por ser la cuna de pintores. Por lo tanto, se contará con la participación de las galerías de la zona, agencias turísticas, y el apoyo de entes patrocinadores como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Pujilí. Este evento se llevará a cabo bajo el concepto de festival cultural con el objetivo de rescatar y dar a conocer la música ancestral de los pueblos kichwas del sur junto con la participación de grupos musicales de comunidades kichwas aledañas. Este evento estará dirigido para turistas nacionales e internacionales.

b. Plan de promoción

El plan de promoción se realizará por distintos medios y se dividirán en redes sociales como Facebook, Instagram, entrevistas en radio y televisión. Para ello, se buscará el apoyo de GADMIC Pujilí y las agencias turísticas para dichas promociones. En las redes sociales se implementarán videos culturales con un remix que contendrá los temas musicales e información variada de lo que se presenciara en el festival. Por otro lado, el trabajo conjunto

con las agencias será con el objetivo de que estas se promocionen, mientras, los turistas conocen, disfrutan y aprenden más sobre la cosmovisión andina a través de la música.

Propuesta de diseño

El diseño es una imagen que enfatizará la cosmovisión andina con la recopilación que se está realizando para dar a conocer la música ancestral kichwa. La idea del diseño es realizar distintos personajes característicos de la provincia de Cotopaxi en representación de los Andes. La promoción se procederá a realizar con el mismo diseño del proyecto de forma llamativa y creativa añadiendo otros personajes de las festividades andinas del sur.

TIGUA

1. Tushug
Julio Toaquiza (Tambor y pingullo)
Alan Segura (Tambor)
Gustavo Toaquiza (Pingullo)
Cuillur Toaquiza (Voz y chagchas)

2. Wagra
Julio Toaquiza (Redoblante, Flauta)
Gustavo Toaquiza (Flauta)
Cuillur Toaquiza (Voz)

©Derechos reservados. Prohibida copia y reproducción

CONCLUSIONES

El resultado de la producción que se realizó fue satisfactorio con excelentes resultados ya que se logró cumplir con el objetivo y la perspectiva que se esperaba. Sin embargo, el desafío que se presentó frente a las medidas de emergencia sanitarias, fue el no contar con distintos equipos de grabación para probar distintos sonidos o para realizar una mejor mezcla. Por lo tanto, el objetivo a futuro es realizar una mayor producción musical para realizar eventos nacionales e internaciones en los que se pueda dar a conocer gran parte de la música ancestral y enseñar a los jóvenes a ejecutar los instrumentos para que prevalezca la música de generación en generación mostrando la importancia de conocer y mantener las raíces. Este tipo de proyectos deberían fomentarse para aprender y tener el conocimiento de distintos estilos musicales dentro de la música ecuatoriana y hacer de estas, parte de la historia.

Anexo A: Pingullo y Tambor

Anexo B: Pingullo