

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Introspección

Jorge Alfredo Martínez Palacios

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
licenciado

Quito, 04 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Introspección

Jorge Alfredo Martínez Palacios

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, M.A.

Quito, 04 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: Jorge Alfredo Martínez Palacios

Código: 136007

Cédula de identidad: 0107118721

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2020

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

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UNPUBLISHED DOCUMENT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>.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

Este documento busca recopilar y describir de forma detallada todo el proceso que se llevó a cabo durante la producción del proyecto “Introspección”, desde su composición, hasta el proceso de postproducción incluyendo una propuesta de lanzamiento para el proyecto. La base del proyecto es la autoproducción, en donde una misma persona realiza todo el proceso composición, grabación, mezcla, interpretación y demás procesos de producción. Es importante recalcar que este proyecto se realizó durante la crisis de COVID-19 lo cual obligó a tomar diferentes caminos y buscar ciertas herramientas para cumplir con su finalización. Este acontecimiento obligó a tomar una perspectiva diferente sobre el proyecto, llevando a generar un nuevo objetivo, demostrar que la producción con calidad profesional puede ser realizada desde un home studio.

Palabras clave: proyecto, Introspección, producción, mezcla, COVID-19

ABSTRACT

The goal of this document is to compile and specifically describe the entire process that took place during the production of the "Introspección" project, from the composition to the post-production process that includes a launch proposal for the project. The basic idea of the project is self-production, where the same person performs the entire process of composition, recording, mixing, interpretation and other production processes. It is important to emphasize that this project was carried out during the COVID-19 crisis, which forced it to take different paths and search certain tools to accomplish. This event forced to take a different perspective on the project, resulting in a new objective, demonstrate that a production with professional quality can be carried out from a home studio.

Key words: project, Introspección, production, mixing, COVID-19

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	5
Abstract.....	6
Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Propuesta de concepto.....	9
Propuesta de equipo de trabajo	9
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	10
Propuesta de distribución de horas de grabación.....	10
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción.....	11
Estrategia de lanzamiento.....	11
Estrategia de promoción	11
Propuesta de diseño.....	12
Conclusiones	17

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy la industria musical a nivel mundial está cambiando. Con el avance de la tecnología es infinita la cantidad de proyectos y procesos que los pueda hacer una sola persona. El proyecto “Introspección” se plantea desde esta idea, la autoproducción, en donde una misma persona se encarga de todo el proceso de producción de un proyecto musical. Esto va de la mano directamente con el objetivo de demostrar que no es necesario tener acceso a un estudio de miles de dólares para realizar un proyecto con una sonoridad de alta calidad.

Ya que este proyecto está pensado desde el punto de vista creativo de una sola persona, el productor y compositor, la temática de las canciones se enfoca mucho en lo personal. Se exponen ciertos temas o situaciones desde la experiencia personal.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

El desarrollo de estos dos temas se da bajo una temática netamente personal y de autoexploración. Ambos temas son un intento por representar un sentimiento de dependencia psicológica al estar bajo ansiedad y estrés, a través de experiencias personales. En la primera canción “Miércoles”, se habla de estos temas en relación a tener una vida rutinaria y llena de conflictos que desemboca en un colapso nervio un día cualquiera, en este caso, un miércoles. La idea viene de querer resaltar el que no se tiene mucho control sobre el estrés y ansiedad, y más cuando se vive en una rutina y con tareas que exigen todo el tiempo mucha concentración, que es lo que se vive durante años de universidad. Por otro lado, la segunda canción “Perdido”, expresa la misma temática desde un punto de vista relacionado a una relación amorosa, o la falta de una. A pesar de ser una canción con tintes de amor, la temática recae más en como la soledad puede llegar a ser dolorosa y al mismo tiempo la idea de que una relación amorosa puede generar la oportunidad de evadir esta situación, pero al mismo con un sentimiento de frustración al no poder conseguirla.

Propuesta de equipo de trabajo

- **Ingenieros de grabación:** José Peña, Jorge Martínez
- **Ingeniero de mezcla:** Jorge Martínez
- **Asistentes:** Nicolás Betancourt, Luis Sempertegui, Santiago Beltrán

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Propuesta de arreglos e instrumentación

La composición fue realizada con una idea minimalista o de alguna forma en base a las posibilidades del compositor de tener acceso a ciertos instrumentos además de la grabación de samples para acompañar (caja de fósforos, tarrina con arroz). La forma de las canciones no varía mucho de lo que ya está estandarizado en la industria de la música. En “Miércoles” la forma consta: Intro, Verso, Puente, Coro, Puente, Verso, Puente, Coro y Outro. En cuanto al tempo está en 92 Bpm. En el segundo tema “Perdido”, la estructura es: Intro, Parte A, Parte B, Puente, Parte A (coro), Outro y un tempo de de 90 Bpm.

Instrumentación y músicos:

- Batería: Jorge Martínez
- Bajo: Jorge Martínez
- Guitarra eléctrica: Jorge Martínez
- Teclados: Jorge Martínez
- Samples: Jorge Martínez
- Voces: Jorge Martínez

Propuesta de distribución de horas de grabación

Ya que el proyecto tuvo que ser modificado, por la emergencia sanitaria que sufrió el país, se hizo una grabación de basics en el estudio C de la universidad. El resto de las grabaciones se realizaron fuera de la universidad en un home studio. No hubo un horario fijo para la grabación

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

de los instrumentos, se realizaron varias sesiones durante en el día en donde se trabajó desde la edición hasta la mezcla de forma aleatoria.

- **Basics:** 5 horas en el estudio C (Para la grabación de Baterías de los 2 temas)
- **Overdubs, edición y mezcla:** Sesiones esporádicas en un home studio.

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento.

El lanzamiento del proyecto sería a nivel digital además de la producción y venta de formatos físicos. Hoy por hoy la industria no está muy direccionada a mantener el formato de soporte físico, por lo tanto, los formatos físicos se venderán únicamente en el día de lanzamiento, presentaciones o bajo pedido. Los formatos serán: CDs, vinilos y descarga digital. La distribución digital se realizará por medio de la agregadora CD Baby. Esta empresa ofrece la distribución de música en plataformas como Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, etc.

El lanzamiento del proyecto se realizará a finales de 2020 o inicios de 2021, se realizará un listening party el día de lanzamiento y se habilitará la distribución esa misma noche.

Estrategia de promoción

El proyecto será publicitado únicamente en redes sociales y demás medios digitales. La publicidad tiene que empezar desde un mes antes del día de lanzamiento. Durante este tiempo se planearán uno o dos presentaciones a puerta cerrada para gente en pro medir expectativa y analizar la perspectiva de la gente sobre el proyecto. El arte del proyecto se usará como publicidad durante y después de que se realice el lanzamiento. Este constará de fotografía,

videos cortos, animaciones e ilustraciones. Es necesario recalcar la importancia de una publicidad orgánica. La publicidad en redes puede llegar a ser efectiva, pero lo que se busca es generar un público que esté conectado y pendiente del contenido y no solo views que no llevan a nada. Por esta razón es necesario que la publicidad venga de páginas como Radio COCOA que ya han generado un público y que tienen un impacto importante. Además, se buscará la repartición de afiches con información del lanzamiento en lugares en donde se difunden este tipo de género, ya sean bares, escuelas de música, radios, etc.

Propuesta de diseño

El arte será realizado por Diego Toalongo, un estudiante de arquitectura de la Universidad del Azuay en Cuenca, quien cuenta con experiencia en la industria musical.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

VINYL ART-COVER
MOCK-UP

DRAFT 2020

CD ART-COVER
MOCK-UP

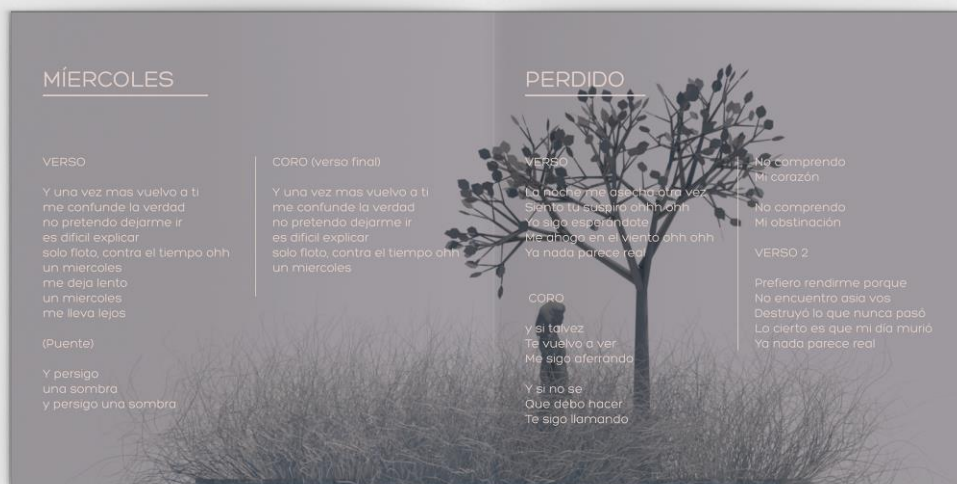
DRAFT 2020

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around these publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around these publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around these publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around these publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

CONCLUSIONES

A pesar de todos los problemas que se presentaron durante el desarrollo de este trabajo, se logró una sonoridad de alta calidad, además de plantear una propuesta de lanzamiento que se apega bastante a la realidad de la industria musical ecuatoriana. Es importante también reconocer la ayuda de la gente que estuvo involucrada en las primeras etapas de este proyecto, tanto ingeniero como asistentes. Este trabajo logró demostrar que la creación, desarrollo y lanzamiento se pueden realizar estando en situaciones no favorables, además de generar nuevas perspectivas sobre cómo trabajar en el ámbito musical con recursos limitados.