

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Skarcha

Esteban Santiago Grijalva Ayala

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, 16 de diciembre del 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Skarcha

Esteban Santiago Grijalva Ayala

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto

Quito, 16 de diciembre 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 la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Esteban Santiago Grijalva Ayala

Código: 00117991

Cédula de identidad: 100397478

Lugar y fecha: Cumbayá, 16 de diciembre del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Al viajar por los dos temas nos encontramos con un sin número de emociones las cuales siempre están entre un extremo y el otro, intentando siempre buscar el equilibrio a través de estos dos sentimientos que siempre son opuestos el uno del otro. Donde la simpleza de su armonía es mezclada con la complejidad en algunos de sus ritmos, aunque naturalmente estas son composiciones simples que más de ser algo intelectual es algo más sentimental.

Por esto en las dos composiciones los arreglos son minimalistas, que apuestan por los sentimientos creados por sus letras, mezcladas con una atmosfera de calma e incertidumbre, siendo el lugar perfecto para ser escuchadas estas composiciones.

Es así que el compositor de estos dos temas nos lleva por un viaje de emociones y experiencias que harán de escuchar las composiciones un momento alegre y de muchas sorpresas, el cual nos dejara a la expectativa de lo que pueda pasar con una sociedad llena de estereotipos y gente que nos domina.

Palabras clave: sentimientos, mezcla, calma, incertidumbre, viaje, contraposición, opuestos, atracción.

ABSTRACT

When traveling through the two themes we find a number of emotions which are always between one extreme and the other, always trying to find balance through these two feelings that are always opposite to each other. Where the simplicity of its harmony is mixed with the complexity in some of its rhythms, although naturally these are simple compositions that more than being something intellectual is something more sentimental.

For this reason in the two compositions the arrangements are minimalist, that bet on the feelings created by their lyrics, mixed with an atmosphere of calm and uncertainty, being the perfect place to listen to these compositions.

Thus, the composer of these two songs takes us on a journey of emotions and experiences that make listening to the compositions a joyous moment with many surprises, which will leave us waiting for what may happen with a society full of stereotypes and people who dominate us.

Key words: feelings, mixture, calm, uncertainty, travel, opposition, opposites, attraction.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	8
2. Desarrollo del Tema.....	9
2.1 Propuesta de concepto.....	9
2.2 Propuesta de equipo de trabajo.....	9
2.3 Propuesta de instrumentación de arreglos.....	9
2.3 Distribución de horas de estudio.....	12
2.4 Estrategia de lanzamiento y promoción.....	12
2.5 Propuesta de diseño.....	13
3. Conclusiones.....	15
4. Referencias bibliográficas	16

INTRODUCCIÓN

Dentro de los dos temas que se expone en este trabajo de titulación, se demuestran algunas de las destrezas y conceptos aprendidos en la universidad. Dentro de cada uno se encontrarán con sentimientos de soledad, mezclados con júbilo; la melancolía mezclada con ese sentimiento de libertad, entre otros, que harán que tu cuerpo, se sienta en equilibrio. Para todo esto se implementaron técnicas de grabación sofisticadas, con implementos que no del todo son de primera calidad, pero que han brindado un toque especial a esta producción. De la misma manera se pone en evidencia las inquebrantables ganas de hacer las cosas lo mejor posible, aún con las circunstancias que se atraviesan en este momento, por esta y muchas cosas más, se presentaran estos temas completamente desde una tonalidad menor, debido a las tristezas que nos regaló este año, pero sin nunca olvidar las alegrías y esa sonrisa que nunca nos debe abandonar.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

A través de una tonalidad menor durante los dos temas se intentará crear una atmosfera melancólica y de furia, a la vez sin olvidar de la alegría que aparecerá como destellos de luz dentro de los temas. Donde cada uno de ellos sabrán mostrar su identidad por separado, aunque estando unidos por sus letras, que hacen que plantes tus pies en el suelo y veas a tu alrededor, todas aquellas personas que, desde sus privilegios, cuestionan, dictamina lo que es correcto y lo que no.

Siendo esta una mezcla que te envolverá completamente, ya que parte del concepto es que sean temas cortos, que hablen lo necesario tanto musical, como líricamente. Esto se ve reflejado en la duración de los dos temas que no sobre pasan los, 3 minutos 30 segundos. Haciendo que las composiciones sean un poco más agresivas a comparación de otras del mismo género.

Propuesta de equipo de trabajo

Productor - Esteban Grijalva

Ingeniero de sonido - Kiowa Díaz

Ingeniero de mezcla – Kiowa Díaz

Asistente de grabación – Francisco Moyota

Propuesta de instrumentación y arreglos

White trash

Autor: Esteban Grijalva

Esta canción habla completamente de aquellas personas que desde los privilegios que tienen juzgan y dictan la moral de la sociedad o de su grupo social, siendo una crítica con énfasis a la

problemática social de los estereotipos creados hacia como deberíamos vernos y vestarnos dentro de la sociedad. Todo esto acompañado de ritmos sincopados mezclados con ritmos de albazo (ritmo colonial ecuatoriano) que evocan alegría, pero a la vez una tristeza que hace que recuerdes los días mejores, como algo que nunca volverá, esto hace que en todo momento estés conectado a la canción en espera de la siguiente sorpresa. (Guerrero, 2008)

Aunque su armonía no sea muy compleja, y todo el tiempo se mantenga en la tonalidad de *Re menor*, hace que el oyente sienta varios cambios que crean diferentes ambientes dentro de la misma, al igual que con su ritmo hace que el tema no cambie de tonalidad, pero si cambie de sentimiento, siendo el cambio de ritmo después del coro, el que crea esta sensación.

Dentro de la forma del tema es un ABCB, donde la B es el coro de la canción, dividido por dos estrofas que son A y C, en esta composición se puede decir que es una especie de rondo donde la B es un motivo que se mantiene estable, rodeado por nuevos motivos que aparecen al inicio y en la mitad de la composición. (Grabner, 2001, pp 197-198)

Instrumentación.

- Guitarra de madera – Francisco Moyota
- Guitarra eléctrica – Francisco Moyota
- Bajo eléctrico – Francisco Moyota
- Bombo de cuero – Kiowa Díaz
- Voces – Esteban Grijalva
- Quena – Kiowa Díaz

Marcos

Autor: Esteban Grijalva

En este tema podemos encontrar esa calma que pocos te brindan, aunque en el momento que la voz suena te vuelve a clavar los pies en la tierra, ya que sus frases hiper-realistas hacen que no se pueda volar en paz, es como un viaje en el cual tienes que obedecer muchas reglas. Es por esto que sus arreglos en la voz y con samples de uno de los discursos de un insurgente militar mexicano como lo es el Subcomandante Marcos, siendo estos ganchos que atrapan la atención del oyente.

Al igual su armonía no brinda muchos cambios alrededor de la composición, aunque con movimientos sutiles de acordes mayores dentro de una tonalidad menor, crea una tensión alrededor del tema, siendo esta misma la que crea esta atmosfera de calma e incertidumbre.

Su forma es binaria de repetición, ABAB' en la cual la parte B es un motivo el cual se repite dos veces en el tema uno con un final suspensivo y la segunda con un final conclusivo, para terminar la composición con el motivo principal que es la A, la cual nos lleva de nuevo al principio, pero esta vez con un sentimiento de despedida, cerrado la composición de manera magistral. (Valls Gorina, 1988)

Instrumentación.

- Guitarra eléctrica – Francisco Moyota
- Bajo eléctrico – Esteban Grijalva
- Drum Machine – Esteban Grijalva
- Voces – Esteban Grijalva

Distribución de horas de estudio

Basics: (8 de octubre) aquí grabamos las guitarras de las dos canciones

Overdubs 1: (24 de octubre) se grabó el bajo eléctrico, también se agregó a la sesión la grabación del bombo de cuero, hecha por Kiowa Díaz

Overdubs 2: (15 de noviembre) Se realizó la inclusión del drum machine y de la que quena y la grabación de todas las voces

Mezcla 1: (5 de diciembre) esta parte se la envía a Kiowa, quien determinara las horas que dedique a este proyecto.

Estrategia de lanzamiento y promoción

Lanzamiento

Los dos temas se presentarán como sencillos separados, debido al carácter que tiene cada tema. Marcos será lanzada mediante un link de descarga, la cual será totalmente gratuita, y podrán encontrar el link, que será publicado en Facebook e Instagram, de igual manera se harán publicaciones en dichas redes con historias, en las cuales se estará pasando el link, a los que respondan a las mismas, todo dentro de un concepto más moderno y con colores que evoquen juventud, a la vez tendrá un toque de excentricidad que te dejara pensando un momento. De la misma manera, White Trash, será lanzada mediante un link de descarga, con la modalidad del primer tema, aunque más melancólico, pero con colores vivos, mostrando claramente el carácter del tema.

Promoción

Tanto Marcos, como White Trash, serán subidos a Spotify, aunque a las personas que sigan el proyecto en Facebook o en Instagram, podrán ver historias que serán subidas todos los miércoles del primer mes, después del lanzamiento, con fragmentos de cada una de las

canciones, algunas veces tocadas en vivo, otras, videos realizados con imágenes acordes a la letra del fragmento de la canción.

Propuesta de diseño

Para este proyecto utilizaremos la obra de Ernesto Chávez, artista cotacacheño. El cual utilizo colores vivos, como lo es el amarillo, el rojo y el azul. pero con una técnica rustica y poco precisa, para representar a esta persona a la cual la canción denomina como basura blanca. De igual manera, representa un retrato dentro de un marco, en representación al segundo tema del proyecto. Dentro de su ropa tiene una marca que es el distintivo del proyecto, el cual es: Sk13.

En la contraportada se encontrarán los nombres de las canciones, al igual que todos los agradecimientos a los participantes del proyecto, esto en medio de pinceladas celestes en medio de un fondo blanco, el cual representa la calma del día que nos ofrecen estos dos temas, pero sin olvidar la simpleza de la vida.

Portada

Contraportada

1. White Trash
2. Marcos

**PRODUCTOR: ESTEBAN
GRIJALVA
INGENIERO DE MEZCLA:
KIOWA DIAZ
INGENIERO DE GRABACIÓN:
KIOWA DIAZ
ASISTENTE DE GRABACIÓN:
FRANCISCO MOYOTA**

**GUITARRA ELECTRICA:
FRANCISCO MOYOTA
GUITARRA CLASICA:
FRANCISCO MOYOTA
BOMBO ANDINO: KIOWA
DIAZ
BATERIA: KIOWA DIAZ
QUENA: KIOWA DIAZ
VOCES: ESTEBAN GRIJALVA**

CONCLUSIONES

Al final de este viaje de sentimientos y sensaciones, lo único que se puede decir es que la música es una herramienta para crear miles de sensaciones a partir de una misma cosa. Donde estos dos temas no fueron la excepción, ya que se espera que en todo momento cada uno de los temas haya creado expectativa en el oyente, ya que ese es el fin de cualquier creador de entretenimiento, es que el público acepte sus creaciones, de tal manera, que no puedan dejar de escucharlas o verlas.

Aunque no es la única cosa que se aprendió, ya en estos momentos por la situación del Covid-19, obligo a que este trabajo tome un rumbo diferente, con responsabilidades diferentes, incluso con metodologías diferentes, ya que, al no encontrarse en el espacio físico de la universidad, hace que carreras como la de Producción musical y sonora, sean un reto para quien desea culminarlas en esta época. Debido a todos los esfuerzos y limitaciones que conlleva el mismo, aunque por estos motivos ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de la vida en la universidad 'San Francisco'.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Guerrero, J. (2008, 11 febrero). *Albazo - Albacito*. WayBack Machine.

<https://web.archive.org/web/20080211093018/http://www.cncultura.gov.ec/cultura/html/ALBAZO.HTM>

Grabner, H. (Ed.). (2001). Formas musicales. En *Teoría General de la Música* (7.ª ed., pp. 197-198). Akal.

Valls Gorina, M. (1988). *Para entender la música* (4.ª ed.). Alianza Editorial.