

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Bipolaridad

Sebastián Ramos Hidalgo

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, 12 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Bipolaridad

Sebastián Ramos Hidalgo

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 12 de mayo de 2021

© 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: Sebastián Ramos Hidalgo

Código: 00127107

Cédula de identidad: 1717662850

Lugar y fecha: Quito, 12 de mayo de 2021

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 siguiente proyecto de titulación, expone la composición y producción de dos temas distintos. El propósito se basa en expresar la dualidad emocional producida por el trastorno bipolar mediante la armonía, letras, sonido y silencios de dos canciones las cuales contrastan haciendo posible la comparación entre lo alegre y triste o claro y oscuro.

Palabras clave: dualidad, trastorno bipolar, depresión, euforia, armonía, letras.

ABSTRACT

The following titling project, exposes the composition and production of two distinct themes. The purpose is based on expressing the emotional duality produced via bipolar disorder by means of the harmony, lyrics, sounds and silence of two tracks which contrast with each other making possible the comparison between happiness and sadness or light and dark.

Key words: duality, bipolar disorder, depression, euphoria, harmony, lyrics

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas	18

INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar es una enfermedad mental conocida también como trastorno maniaco depresivo la cuál ocasiona severos cambios de estados de ánimo en las personas que padecen de esta entidad. Dichas transformaciones pueden durar largos intervalos de tiempo como días o horas. Las mutaciones emocionales pueden llegar a ser extremas entre bajadas o depresiones y subidas o manías, también pueden ser una mezcla entre las dos. (Royal College Of Psychiatrists, 2010).

En la vida pueden haber varias cuestiones que llegan a detonar esta versatilidad emocional, tales como las sustancias psicotrópicas que se encuentran en el alcohol, tabaco, marihuana, al igual otros elementos que estimulan emocionalmente como el azúcar, chocolate, etc. Hay sucesos y eventos que también desestabilizan a la persona por ejemplo, rompimientos amorosos, decepciones, fracasos, etc. Estos acontecimientos no son generales para todos y dependen mucho de cada persona. (F. Toledo, cita médica, 17 de marzo de 2021)

Bipolaridad nace con la inspiración de simular este dualismo con el poder de la música e imagen.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

Este proyecto se basa en sublimar en música las sensaciones producidas por el trastorno bipolar las cuales son periodos maniacos y depresivos que a la vez expresa la dualidad de los polos opuestos emocionales como la alegría y tristeza mediante la manipulación de la armonía, sonidos, silencios y letras de las composiciones. El primer tema I Just Can't Blame The Feeling Anymore representa la euforia debido a su armonía mayor y melodías felices por otro lado Silhouet simboliza la depresión debido a su armonía disonante, atmosfera oscura y letras tristes. El oyente tiene que sentir esta dualidad y a la misma vez sentirse identificado con la experiencia. Este dualismo al igual será figurado en las portadas por colores y texturas.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

- **Productor:** Sebastián Ramos Hidalgo
- **Ingeniero de mezcla:** Sebastián Ramos Hidalgo
- **Ingenieros de grabación:**

José Gualotuña: Open hi-hat acústico, snare acústico y rim snare.

Juliana Jiménez Burneo: Voz

Martín Alejandro Cisneros Silva: Voz

Ariel Alarcón: Organo electrónico

Propuesta de arreglos e instrumentación

1. I Just Can't Blame The Feeling Anymore

Autor: Sebastián Ramos Hidalgo

Arreglos: Es una composición la cual tiene como estructura un intro, verso 1, coro, reviente y coro final. La armonía usada para el track es mayor, produciendo una sensación feliz. El tema usa sonidos, arpegios, secuenciadores electrónicos junto a una batería acústica y efectos, estos sonidos tienen timbres claros que resaltan el sentimiento de alegría. Las letras hacen referencia a la euforia de una manera metafórica. La letra está escrita en inglés.

Género: Dance

BPM: 124

Instrumentistas:

- **Sintetizadores, samplers y secuenciadores:** Sebastián Ramos Hidalgo
- **Snare acústico:** José Gualotuña
- **Open hi-hat acústico:** José Gualotuña
- **Rim snare:** José Gualotuña
- **Voz:** Juliana Jiménez Burneo

2. Silhouet:

Autor: Sebastián Ramos Hidalgo

Arreglos: Es una canción inédita que contiene una intro, sección A, solo, B y C. La parte C contiene el coro de la canción, ya que la línea melódica de la voz es diferente a los demás versos en fraseo y ritmo. La armonía en el track es menor y con disonancias para crear un ambiente siniestro. Las letras explican el delirio que un hombre sufre porque está obsesionado con una mujer. Se usaron sonidos de arpegios disonantes y una guitarra distorsionada tocando notas aleatorias para poder simular la explosión de ideas angustiantes que una persona obsesionada sufre. La letra está escrita en inglés.

Género: Electrónica

BPM: 126

Instrumentistas:

- **Sintetizadores, samplers y secuenciadores:** Sebastián Ramos Hidalgo
- **Órgano electrónico:** Ariel Alarcón
- **Open hi-hat acústico:** José Gualotuña
- **Voz:** Martín Alejandro Cisneros Silva

Propuesta de distribución de horas de estudio

- **Basics:** 13 horas
- **Overdubs:** 8 horas
- **Mezcla:** 15 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento

Para que se pueda tener éxito se ha segmentado al público al que se dirige este proyecto.

I Just Can't Blame The Feeling por sus influencias de los años 90 tanto como en el sonido y el estilo de la canción, al igual por sus letras y línea melódica vocal pegajosa está dedicada para un público desde adolescentes de 14 años hasta adultos de 40, por lo que el Euro Dance fue muy popular por 1990.

Silhouet por otra parte, está enfocada a una audiencia más adulta debido a que el género electrónico fue muy popular en los 80s-90s por Radiohead, Depeche Mode, etc. Las letras tristes y profundas le abren un espacio para que pueda llegar a ciertos jóvenes que se puedan relacionar con la canción ya sea por alguna experiencia personal o amor al arte.

El feeling fiestero de I Just Can't Blame The Feeling hace amigable a Bipolaridad para poder venderlo usando paginas dirigidas a la escena de DJs como Beatport, es por eso que también en Beatport se va a tener la propuesta en pre-order tres semanas previo a la publicación y luego en exclusivo (que solo se van a poder comprar los temas por Beatport en ese tiempo) dos semanas antes del lanzamiento de los temas.

Silhouet trae una sensación más alternativa al álbum dándolos la posibilidad de compartirlo en otros espacios en la webs alternativos como iTunes.

En el día de la publicación se hará un concierto online que será emitido desde un terreno en Turubamba. El evento está hecho para que la música interactue con la naturaleza haciéndola una experiencia audiovisual mas que un recital. Las personas cancelarán el valor de 1 dólar para ingresar al link dado por Buenplan y recibirán el contenido que incluye la portada y contraportada en png y los tracks en WAV.

Para poder subir el disco a los de medios de distribución se contará con la colaboración de Tripplepoint, un servicio premium de distribución digital de música. Las plataformas en las cuales se publicaran los temas aparte de los ya mencionados son: Traxsource, Amazon, Apple Music, Google Play y Beatsource.

Los CDs físicos serán entregados mediante pedidos a las redes sociales de Sebas Ramos, las personas tendrán que cancelar el valor de la obra con un depósito a un número de cuenta del Banco del Pacífico, el producto será dado con máximo dos días de espera.

b. Plan de promoción

Se creará un espacio dactilar en medios digitales y redes sociales previo al lanzamiento. Se firmará un contrato con la plataforma dactilar de difusión Banger Box Records para que se tenga su servicio de promoción el cuál se basa en una pagina web donde mediante un envío de e-mail se podrá invitar a DJs, label managers, artistas y radios

como High Trip Radio para que puedan dar su feedback e incluso descargar el Wav o Mp3 de las canciones para que lo puedan promover, en el caso de un DJ desde su podcast o las radios usando sus recursos.

También los temas serán tocados en un set por un DJ en el programa Melómanos de Paraíso Modular Records transmitido por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su pagina web y frecuencia 940 AM.

En la publicación las tonadas serán lanzadas en los siguientes medios de streaming: Spotify, Deezer, TIDAL, AWA, ClaroMusica, Youtube, Soundcloud, Napster, Pandora, Saavn y Resso. Cabe mencionar que en Soundcloud se subirá una sección de 30 segundos de las dos canciones dos semanas antes del lanzamiento. Al igual se pedirá a Banger Box Records y Ampsuite que incluyan las composiciones en sus playlists de Spotify para aumentar el alcance del proyecto.

Todo esto viene acompañado de una divulgación en las redes que se ocuparán para la propuesta.

- En Facebook se harán posts dos semanas antes de la propagación de un video reproduciendo 30 segundos de los masters donde se muestra la portada y la contraportada, el texto dice en números la fecha de publicación. En el lanzamiento, se publicará subiendo una imagen junto al concepto del disco y los links de las plataformas de streaming y distribución esto viene unido a un cambio de la foto de portada.
- En Instagram se compartirán los artes junto a la misma descripción de Facebook que se proyectó el álbum. En el perfil en la parte website se pondrá el link de Apple Music.
- Las historias de Facebook e Instagram serán altamente usadas durante el tiempo de impulso, si es antes de la revelación, se subirá la fachada junto a un mensaje escrito

de la fecha de publicación, si es después o en la manifestación, se subirá el frontispicio adjuntando 15 segundos de los temas en Spotify con un mensaje diciendo: Si te gusto el track, puedes conseguirlo usando el link en mi bio.

En el caso de que se quiera buscar más programas de radiodifusión ya sea en el pre o post lanzamiento de Bipolaridad, la propuesta se incluirá en la información del presskit que será entregado a los directores de las emisoras.

Propuesta de diseño:

Los diseños tienen una gran importancia sobre el proyecto ya que se encargaran de expresar esta dualidad mediante una forma gráfica. Para esto se ha decidido elaborar una portada y contraportada para la propuesta las cuáles serán usados en los CDs físicos y medios de distribución y streaming digitales. El artwork consiste en una mujer pintada la cara de blanco en su mitad del rostro y negro en la otra mitad, claramente la parte pálida refleja la euforia, felicidad representando la canción I Just Can't Blame The Feeling Anymore y la fracción oscura es la depresión simbolizando el tema Silhouet. La cara viene acompañada con un fondo degradando de blanco a negro enfatizando la bipolaridad del disco.

Portada

Contraportada

1.- I JUST CAN'T BLAME
THE FEELING ANYMORE
(AUTOR: SEBASTIÁN
RAMOS)

**Sintetizadores, Samplers
y Secuenciadores:**
Sebastián Ramos

Voz: Juliana Jiménez
Burneo

Rim Snare:
José Gualotuña

Snare Acústico:
José Gualotuña

Open hi-hat Acústico:
José Gualotuña

2.- SILHOUET
(AUTOR: SEBASTIÁN
RAMOS)

**Sintetizadores, Samplers
y Secuenciadores:**
Sebastián Ramos

Voz: Martín Alejandro
Cisneros Silva

Organo Electrónico:
José Gualotuña

Open hi-hat Acústico:
José Gualotuña

© Sebas Ramos 2020

Productor: Sebastián Ramos
Ingenieros de grabación:
1.- Juliana Jiménez Burneo: Voz
2.- Ariel Alarcón: Organo electrónico
Martín Alejandro Cisneros Silva: Voz
José Gualotuña: Open hi-hat acústico
Ingeniero de mezcla: Sebastián Ramos

Arte y Diseño: Sebastián Ramos
Fotografía: @didhssph

Portada de Facebook

Out Now!

POWERED BY
TRAXSOURCE

BIPOLARIDAD
Sebas Ramos

GET IT ON
Google Play

CONCLUSIONES

Bipolaridad es un proyecto el cual refleja mi vida personal y estudiantil mientras seguí la Licenciatura en Producción Musical y Sonora. Al inicio de la carrera fui diagnosticado con Trastorno Bipolar Tipo 2, lo que dio un giro inesperado y trajo nuevos desafíos junto a la búsqueda de una mejor calidad de vida. Uno de los mayores retos fue sublimar mi estado mental en una obra de arte. Este es el caso del proyecto que concluye mi carrera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Royal College Of Psychiatrists. (2010). *Transtorno Bipolar (Maníaco Depresivo)*. Obtenido el 20 de marzo 2021 de <http://www.sepsiq.org/file/Royal/TRASTORNO%20BIPOLAR.pdf>