

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Musica

Perspectivas de Amor

Elias Josue Barrera Guevara

Produccion 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

Colegio de Musica

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Perspectivas de amor

Elías Josue Barrera Guevara

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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Elías Josue Barrera Guevara

Código: 00135995

Cédula de identidad: 1600495244

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

“Perspectivas del amor” entrelaza una melodía y una armonía con una historia. Fortaleciéndose una con la otra como si existieran dentro de una relación amorosa, una letra a veces personal a veces ficción, así como una instrumentación a veces análoga a veces digital. Este hecho da lugar a infinidad de posibilidades, pero son dos las perspectivas elegidas a representar en este proyecto. Este trabajo, realizado bajo condiciones excepcionales dada la pandemia, se ha llevado a cabo con el apoyo de compañeros, profesores y mentores que han dedicado su tiempo y esfuerzo a nutrir este proyecto de forma directa o indirecta.

Palabras clave: amor, narrativa, entrelaza, nutrir.

ABSTRACT

"Perspectives of Love" intertwines a melody and harmony with a story. Strengthening each other as if they existed within a loving relationship, a letter sometimes personal sometimes fiction, as well as an instrumentation sometimes analog sometimes digital. This fact gives rise to infinite possibilities, but there are two perspectives chosen to represent in this project. This work, carried out under exceptional conditions given the pandemic, has been carried out with the support of colleagues, teachers and mentors who have dedicated their time and effort to nurture this project directly or indirectly.

Keywords: love, narrative, intertwines, nourish.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones	19
Anexo A: Fotografía proceso de grabación de teclado	20
Anexo B: Fotografía proceso de grabación de guitarra	21

INTRODUCCIÓN

Tras años de ir nutriendo la mente de conocimientos llegan esos momentos donde se tiene la oportunidad de ponerlos a prueba, es así como este proyecto es una forma de poner en retrospectiva la información adquirida a través del tiempo. Es complicado entrar a un proyecto con expectativas distintas a las que se pensaron en un principio, pero a su vez es una muestra del mundo real, allá afuera donde la realidad le sonrío a quien sabe adaptarse mejor a ella. Este proyecto, de cierta forma, es esa última prueba para superar que nos aproxima a la verdad que yace allá afuera.

La idea de jugar con las perspectivas del amor es generar en la audiencia una introspectiva sobre su conceptualización de este término. Este sentimiento que forma parte de nuestra realidad diaria, que la evidenciamos de distintas formas, lugares y con distintos seres, pero más importante, de la cual formamos parte y nos hace humanos.

Perspectivas de amor es el resultado de la contextualización del amor con la realidad, dando lugar a dos posibles visiones, representadas en los dos temas presentados a continuación.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Propuesta de concepto:

Se concibe el amor como un estado mental resultado de la combinación de ciertas reacciones químicas, que dan lugar al conjunto de emociones llamadas amor. En este conjunto también existen ciertos deseos con motivos específicos pero que poseen rasgos similares. Esto da lugar a una infinidad de posibilidades, pero son dos los escenarios plasmados en letra y musicalizados a manera que este último sustente a la otra.

Dos canciones que a pesar de haber sido compuestas bajo el mismo concepto se contradicen entre sí, pues mantienen una visión distinta una de la otra. Es así como, al escucharlas, nos vemos inmersos en dos situaciones distintas donde se da este choque de perspectivas.

La primera canción escrita en tercera persona, siendo esta testigo de los acontecimientos, no cuenta sobre una mujer joven que disfruta jugar con el amor. La idea es darle un ambiente de frescura que englobe lo que es disfrutar de la juventud, el no tomar en serio las cosas, el temor al compromiso.

La segunda canción al escribirse se pone en el papel del protagonista, habla de cómo la forma de expresar afecto por alguien puede llegar a sonar trillado en estos tiempos donde el amor es visto como algo efímero.

El punto en común yace en el realismo sugerido por el autor junto con la autenticidad de la voz cantada que lo sumerge en una introspección personal de la cual los demás instrumentos tratan de regresar al oyente. Es ese el concepto que se lleva a cabo con “Perspectivas de amor”.

2. Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Productor: Elías Barrera.

Ingenieros de grabación:

Elías Barrera – Midi, pads, bajo, teclado y voz.

Juan Sebastián Navas – Guitarra eléctrica

Nicolas Hidalgo - Voz

Ingeniero de mezcla: Elías Barrera.

3. Propuesta de arreglos e instrumentación:

3.1 Tema 1: “*Loba herida*”

3.1.1 Autores: Elías Barrera, David Altamirano

3.1.2 Arreglo: Se manejará a un tempo breve, es un tema bastante pop, que denote frescura y juventud. Con una armonía mayor apoyada en teclado y guitarra eléctrica. La forma del tema estará estructura A B C A’ B’ C es posible que esta varia en el proceso. Constará una breve introducción, se tratará de incluir puentes transicionales alternando un poco el orden de entrada y salida de los instrumentos.

Instrumentación:

Batería: Elías Barrera

Bajo: Elías Barrera

Teclado: Elías Barrera

Voz: Nicolas Hidalgo

3.2 Tema 2: “*El amor paso de moda*”

3.2.1 Autores: Elías Barrera, David Altamirano

3.2.2 Arreglo: Se planea crear un ambiente de ternura. Probablemente bajo un tempo más lento en comparación al primer tema, similar al género reggae pues la idea es hacer algo distinto al primer tema. Se apoyará la melodía en instrumentos de cuerda como guitarra eléctrica, teclado, bajo que estarán a cargo de llevar la armonía, todo esto sobre un colchón percutivo característico del género. En ambos casos la melodía estará a cargo de la voz como principal instrumento.

Instrumentación:

Pads: Elías Barrera

Guitarra eléctrica: Juan Sebastián Navas

Batería: Elías Barrera

Bajo: Elías Barrera

Teclado: Elías Barrera

Voz: Elías Barrera

4. Propuesta de distribución de horas de estudio:

La planificación de 33 horas se las ha distribuido de la siguiente manera: 12 horas para basics, 12 horas para overdubs y 9 horas para la mezcla. Por motivos del distanciamiento social todo el trabajo se realizó en el hogar tanto del productor como de cada uno de los colaboradores (músicos) que forman parte de este proyecto, haciendo uso de herramientas como Zoom, Wetransfer, entre otros.

Las horas en la tabla corresponden a un tiempo aproximado aplicable para cada demo.

	Basics:	Overdubs:	Mezcla:
Viernes	4 horas	4 horas	3 horas
Sábado	4 horas	4 horas	3 horas
Domingo	4 horas	4 horas	3 horas
Total:	12 horas	12 horas	9 horas

5. Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción:

a. Plan de lanzamiento:

Los dos temas trabajados forman parte de un sencillo de corta duración titulado igual que este proyecto “Perspectivas de amor”.

Para poder cubrir todos los gastos necesarios respecto a la promoción y lanzamiento del disco, se busca juntar un presupuesto de estimado de dos mil dólares. Para lo cual se han ideado varios métodos para recaudar estos fondos, los cuales son:

a.1 Concierto íntimo

Se ha ideado realizar un concierto en formato acústico, este se lo realizará en la casa de la cultura de Pastaza, lugar que cuenta con un aforo máximo de 200 personas, pero este se limitará el día del evento a solo 100 personas, como medida preventiva dada la actual pandemia. Además, se solicitará a la audiencia poseer un documento que demuestre estar libre de la enfermedad, un método que ya se está aplicando en otros países en su proceso de reactivación cultural. Para la elaboración de este evento se buscará auspiciantes, en especial el auspicio de la entidad financiera CACPE Pastaza que es conocida por apoyar

proyectos que fomenten la cultura e identidad de la provincia. El costo de la entrada será de 20 dólares por persona, esto junto con el apoyo del auspiciante con el que se busca cubrir el gasto del evento. Se estima juntar un monto estimado de dos mil dólares, este dinero será utilizado para llevar a cabo la gira de medios y video oficial a filmar como parte del plan de promoción.

a.2 Crowfounding

Se creará la campaña “Perspectivas de amor” en la plataforma de donaciones www.HazVaca.com de origen ecuatoriana. La idea es poner a disposición de la comunidad en general la posibilidad de apoyar este proyecto musical. Para esta campaña se realizará un video de dos minutos que resuma brevemente quienes son los artistas, su música, sus motivos, su objetivo con este proyecto y el fin último de las donaciones.

a.2.1 Recompensas

Se aceptarán donaciones de 10 o 25 dólares.

Donación 10 dólares: llevan como recompensa una copia digital del disco y agradecimientos en redes de los artistas.

Donación 25 dólares: se harán acreedores a una copia digital del disco, agradecimientos en redes y una serenata digital, es decir tendrá la opción de solicitar una canción que desee el donante para que sea interpretada por los artistas junto con un saludo o dedicatoria para alguien en un video de máximo 5 minutos.

b. Plan de promoción:

La distribución del disco estará enfocada en promocionar al artista en un mercado específico. Al estar dentro del género pop, esto nos abre una audiencia bastante amplia, pero se ha escogido como objetivo un área demográfica que va de 15 a 45 años. Para el cual se ha ideado el siguiente plan promocional:

b.1 Redes sociales

En cuanto a las redes, se designa a Facebook como la red principal, pues es la red con un rango demográfico más amplio, se creará una página con el nombre del proyecto y todo lo que se publique o comente en esta red será imitado por las otras redes.

Instagram es la segunda red con la que se trabajará, aquí se compartirá historias y videos del proceso de creación del proyecto, se buscará crear una comunicación constante con la audiencia.

Twitter es la tercera red que se utilizará, se creará una cuenta en esta red social con su respectiva descripción e imitará los movimientos de las otras redes.

En todas las plataformas se unificarán fotos de portada y de perfil, se actualizarán los datos de contacto y links para sus otras redes. Todo el contenido promocional será subido de manera simultánea en cada una de estas.

b.2 Twitch

A pesar de técnicamente ser una red social esta ha ido ganando popularidad con los años y puede convertirse en un sustento para futuros proyectos. La idea es crear un canal oficial de los artistas en la plataforma de transmisiones en vivo Twitch. Aquí se realizarán

transmisiones una vez por semana donde se podrá interpretar los temas del disco, hablar del proceso de producción, intercambiar pensamientos o ideas con sus seguidores, entre otras cosas. Esta plataforma permite realizar donaciones por parte de la audiencia así que se espera ir ganando seguidores con la continuidad de las transmisiones hasta el punto en que las donaciones representen un ingreso significativo a futuro.

b.3 Video oficial

Se realizará la grabación del video oficial del tema “Loba Herida” el cual se tratará sobre una historia de una chica a la cual le gusta salir y divertirse sin temor alguno.

Se estima un presupuesto de aproximadamente 600 dólares para la elaboración del video el cual lo realizara la productora audiovisual “PoolStuff!” con base en Puyo, Pastaza.

Este video será subido a la plataforma Youtube y será promocionado de igual forma en la gira de medios.

Paleta de colores para el video de “*Loba Herida*”

b.4 Gira de medios

Se planeará una gira de medios que involucra la difusión mediante:

- a) Radio: Se buscarán emisoras que tengan programas o que estén ambientados dentro del género pop como, por ejemplo: Exa fm, radio “La Bruja”.
- b) Tv: Se buscará el apoyo de canales con segmentos dedicados a la difusión de este tipo de proyectos como RTU (Puro Show), Ecuavisa (En contacto).
- c) Youtube-Instagram: Se realizarán videos o transmisiones con personajes denominados “influencers”, personas con una amplia base de seguidores en redes sociales. La idea es aparecer con personajes ecuatorianos populares en estas redes que poseen un historial en hacer colaboraciones con artistas como por ejemplo “LoganyLogan” quien posee un segmento en su canal de youtube donde hace una especie de karaoke en su auto mientras entrevista al personaje que lo acompaña. Esto ayudará a atraer seguidores nuevos a las cuentas oficiales creadas para este proyecto, generando una mejor difusión del disco.

6. Propuesta de diseño:

El proyecto llevara un diseño con la imagen de los artistas como principal enfoque. Dentro del género pop es posible experimentar con un sinnúmero de estilos e ideas. En este caso, se ha optado por darle un enfoque más personal, más realista. Reflejando la realidad de estos sentimientos descritos en cada canción. El amor que cada persona da o recibe se refleja en su humanidad, por esta razón, los diseños y fotografías utilizadas en este proyecto buscan exponer el rostro humano de sus intérpretes.

6.1 Diseño de portada:

6.2 Diseño de contraportada:

CONCLUSIONES

Realizar un trabajo como es una tesis de grado en medio de una pandemia fue una experiencia de amplio aprendizaje y experimentación. Fue un proceso de conocer mis límites y tratar de romperlos. He tenido que expandir mis horizontes como ingeniero de mezcla, grabación, compositor y productor para dar forma a este proyecto. Represento un reto grande el organizar mi tiempo entre trabajo y universidad, lo que me forzó a idear un horario de trabajo que me permita desempeñarme de manera más eficaz.

Desde los 15 años cuando tocaba con amigos en la nada del colegio hasta el día de hoy que se escribe este trabajo final de tesis he tenido la dicha y la suerte de conocer personas estupendas, de quienes he aprendido mucho y he llegado a admirar y a quienes me emociona poder llamar colegas de ahora en adelante.

Durante el proceso de elaboración trate de recordar todas y cada una de las charlas, clases, consejos que he recibido a lo largo de este periodo académico. Incluso tenía en mente a mis compañeros de colegio, mi familia, mis compañeros de cuarto porque ya sea por una frase de aliento o el simple hecho de haberlos conocido, sé que también aportaron en parte para que hoy me encuentre en cerrando este lapso de mi vida del cual me siento orgulloso. Es a ellos a quienes dedico este trabajo, por creer en mí y recordarme siempre cual era mi meta. Hoy ese sueño de hacer del arte mi profesión se ha vuelto una realidad.

ANEXO A: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE TECLADO

ANEXO B: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE GUITARRA