

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Estrellas

Esteban Javier Cabrera Jara

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 SAHN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Estrellas

Esteban Javier Cabrera Jara

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: Esteban Javier Cabrera Jara

Código: 00140987

Cédula de identidad: 1718193020

Lugar y fecha: Quito, 19 de Marzo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente proyecto de titulación consiste en dos composiciones musicales que intentan fusionar sonoridades electrónicas con instrumentación acústica, como es el caso de la guitarra. Este proyecto toma impulso queriendo expresar los sentimientos que hay en las diferentes etapas de una ruptura amorosa. Las diferentes sonoridades melancólicas pero con ritmos movidos, son una clara analogía de los sentimientos cambiantes que existen en estos procesos de superación. En este ensayo se brindará de manera detallada el proceso de producción que se tuvo que hacer para poder plasmar el concepto en las canciones.

Palabras clave: Producción musical, ruptura amorosa, superación, pop, rock, arreglos, composición.

ABSTRACT

This project consists of two musical compositions that try to merge electric sounds with acoustic instrumentation such as the guitar. This project gains momentum by wanting to express the feelings that exist in the different stages of a relationship breakup. The different melancholic sounds but with moving rhythms are a clear analogy of the changing feelings that exist in this process of overcoming. In this essay, the production process that had to be done in order to reflect the concept into the songs will be provided in detail.

Key words: Music production, love breakup, overcoming, pop, rock, arrangements, musical composition.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	17
Anexo A: Fotografía, grabación de voz.....	18
Anexo B: Fotografía, grabación de guitarras	19
Anexo C: Fotografía, grabación de batería	20
Anexo C: Fotografía, grabación de bajo	21

INTRODUCCIÓN

La mayoría de veces creemos que todo va a seguir igual en nuestras vidas y es ahí cuando entramos en una zona de conformismo y estancamiento. El problema es que llega un momento donde las cosas cambian y nos cuesta mucho adaptarnos al cambio. No obstante, una vez que logramos adaptarnos y salir de nuestra zona de confort, es ahí cuando crecemos y evolucionamos como seres humanos, nos superamos a nosotros mismos. De alguna manera, soy fiel creyente de que todo está conectado en este mundo y que el reciente pensamiento expresado puede aplicarse en varios aspectos de nuestras vidas.

Dicho eso, las dificultades siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Hoy por hoy, la humanidad ha tenido que sobrevivir a una pandemia muy agresiva y con ella una cuarentena que nos ha afectado a todos en muchos aspectos. De igual manera, existen otros temas que nos causan severa dificultad en nuestras vidas y que afectan a cada individuo de manera diferente.

Es así como surge este proyecto, desde las dificultades que se nos atraviesan en la vida y como podemos aprender de ellas para evolucionar. Una ruptura puede ser algo muy difícil de superar; sin embargo, se puede transmitir toda esa frustración y dolor en arte, en música.

DESARROLLO DEL TEMA

1.1 Propuesta de concepto

La música es el arte de plasmar sentimientos efímeros en perpetuas composiciones. Partiendo desde este punto, es interesante cómo se puede representar un sentimiento en una canción y esta perdurar por muchísimo tiempo, incluso más tiempo que la misma vida del compositor. Estos sentimientos que logran ser bien plasmados en canciones, por lo general, tienen temáticas sobre el amor.

El presente proyecto intenta mostrar la evolución de sentimientos que existen después de una ruptura amorosa. Por lo tanto, se pretende crear una dualidad entre sonoridades acústicas y electrónicas las cuales simbolizan; a los instrumentos electrónicos y modernos como los nuevos sentimientos y pensamientos de superación sobre la ruptura de pareja, y a los instrumentos acústicos, con sonoridades antiguas, representando a sentimientos encontrados que pueden quedar por mucho tiempo reprimidos tras una separación.

Por otro lado, las letras reflejan el dolor, frustración e indecisión que se siente en esta etapa post relación. El género es pop rock ya que conecta con mayor facilidad con las personas y con lo que se intenta transmitir.

1.2 Propuesta de equipo de trabajo técnico

Producción: Esteban Cabrera.

Ingenieros de grabación: Sebastián Salazar, Esteban Cabrera, Leonardo Bermúdez.

Ingeniero de mezcla: Esteban Cabrera.

Asistente de mezcla: Mateo Garay.

1.3 Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: Estrellas

Autor: Esteban Cabrera

Arreglos: Esteban Cabrera

En este primer tema se intenta expresar un pensamiento más maduro y acertado sobre la situación, el personaje de esta historia logra aceptar que la relación ha culminado y que debe seguir adelante para poder superar ese dolor. No obstante, a su vez, se trasmite un sentimiento nostálgico y de resignación. Por esta razón, este tema es melancólico y se puede evidenciar esto en la armonía ya que prácticamente los dos acordes principales de la canción son acordes menores.

La estructura de la composición es Intro, verso 1, coro 1, verso 2, coro 2, puente, coro 3 y outro. La canción está compuesta por guitarras, sintetizadores, batería, bajo y voz. Durante todo el tema, la guitarra eléctrica principal, da la armonía base de la canción y lo hace con una rítmica tranquila pero llena de vida. El arpegio que hace la guitarra eléctrica en el coro, le brinda un contraste a cada sección del tema. La batería ortoga una rítmica sencilla; no obstante, hace que resalte el *groove* de la guitarra en la composición. La melodía de la voz parece estar en menor por las reiteradas notas características como es el b3 y b7.

Instrumentación tema 1

Voz: Daniela Castillo.

Bajo: Leonardo Bermúdez.

Teclados: Esteban Cabrera.

Guitarras: Esteban Cabrera.

Batería: Sebastián Salazar.

Tema 2: Una mañana

Autor: Esteban Cabrera

Arreglos: Esteban Cabrera

En este segundo tema se busca transmitir el sentimiento de desesperación y negación tras terminar una relación, por esta razón, la letra narra la historia de un personaje que acaba de sufrir una ruptura sentimental.

La estructura de la canción es Intro, verso 1, pre-coro, coro 1, verso 2, pre-coro, coro 2, solo, coro 3 y outro. La canción está compuesta por guitarras, sintetizadores, batería, bajo y voz. Se intenta encontrar el balance perfecto entre las sonoridades modernas de las guitarras eléctricas, sintetizadores y batería; y las sonoridades antiguas de la guitarra acústica. Este balance se puede encontrar en los coros cuando las guitarras eléctricas y el sintetizador hacen la armonía principal mientras que la guitarra acústica hace un arpeggio que le da una sonoridad ambigua a la canción. En los coros también se escucha un *shaker* que torna a la canción en un tema más movido y con más *groove*, de tal manera que exista un distinguido contraste entre los coros y los versos.

Instrumentación tema 2

Voz: Daniela Castillo

Bajo: Leonardo Bermúdez.

Teclados: Esteban Cabrera.

Guitarras: Esteban Cabrera.

Batería: Sebastián Salazar.

1.4 Propuesta de distribución de horas de grabación

Por la situación que se está atravesando del COVID-19, la manera en la que se graba, edita y mezcla cambió totalmente. Eso quiere decir que ahora se tiene que hacer todo el proceso de producción musical desde casa. Por esta razón, se trabajó de la siguiente manera:

Temas	Basics	Overdubs	Edición	Mezcla
Estrellas	10 horas	6 horas	15 horas	14 horas
Una mañana	8 horas	6 horas	20 horas	14 horas
Total de horas:	18 horas	12 horas	35 horas	28 horas

1.5 Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento

Este proyecto está enfocado a jóvenes entre 14 y 30 años, interesados por la música pop/rock y que se sientan identificados con las letras de las canciones. Por esta razón, lo óptimo es lanzar el disco de manera física y también de manera digital, utilizando los distintos medios digitales que los jóvenes tanto usan. De esta manera, se podrá conectar con el *target* de una forma más efectiva.

Dicho esto, se podrá comprar el EP de manera digital en:

- La pagina oficial del artista (www.estebanmusic.com)
- iTunes store
- Amazon

Por otro lado, también se encontrará disponible de manera física haciendo el respectivo pedido con entrega a domicilio. Los precios del EP en sus distintas formas son:

De forma digital: \$ 2.99

De forma física: \$ 5.00 (no incluye envío a domicilio)

Plan de promoción

Como ya se mencionó, se promocionará el EP por redes sociales y medios tradicionales. Este proyecto consta de dos singles:

- Estrellas
- Una mañana

Las redes a utilizar son:

- Instagram
- Facebook
- TikTok.

Se lanzarán las canciones a las plataformas musicales actuales como:

- Apple music
- Deezer
- Spotify

Se hará una campaña digital e interactiva varios días antes del lanzamiento por las redes mencionadas anteriormente. De esta manera, la gente joven podrá conocer del proyecto y del músico. Se realizarán en vivos en los cuales el artista se podrá dar a conocer y presentar extractos de sus canciones en un formato acústico. De igual manera, se subirán videos cortos con la portada del EP enseñando un fragmento de cada canción. A su vez, se publicarán encuestas y concursos para poder generar un acercamiento más sólido con los seguidores.

El día del lanzamiento se podrán visualizar pequeños avances del video musical para el primer single del EP (Estrellas). Este se lanzará dos semanas después del lanzamiento oficial del proyecto. En cuestión de las plataformas musicales, se lanzará el EP con su respectiva portada y los dos singles.

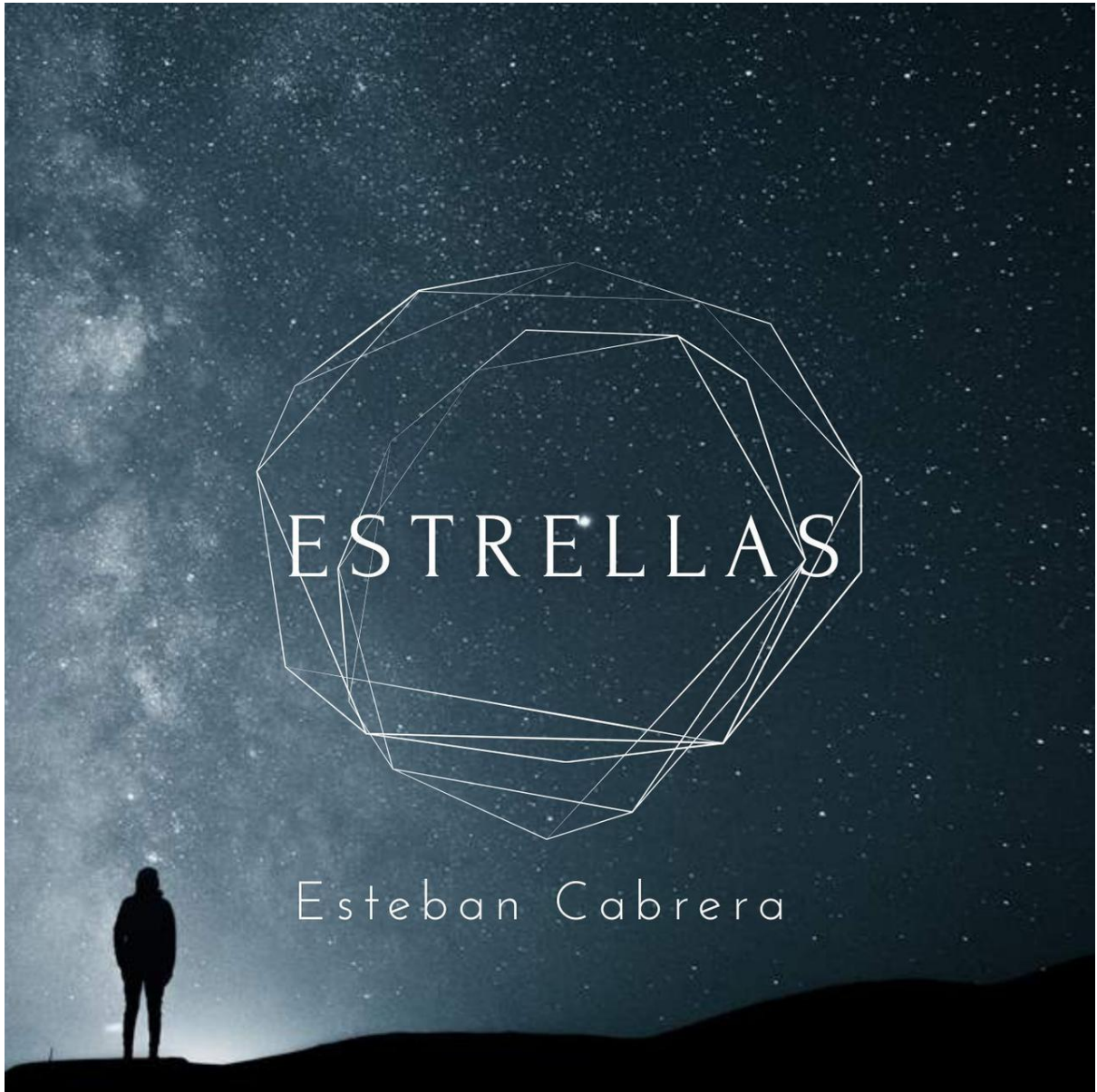
Con respecto a medios tradiciones se utilizarán las principales radios que fomentan el género rock pop como:

- Exa Fm.
- La Bruja.
- Hot 106.
- La Metro.

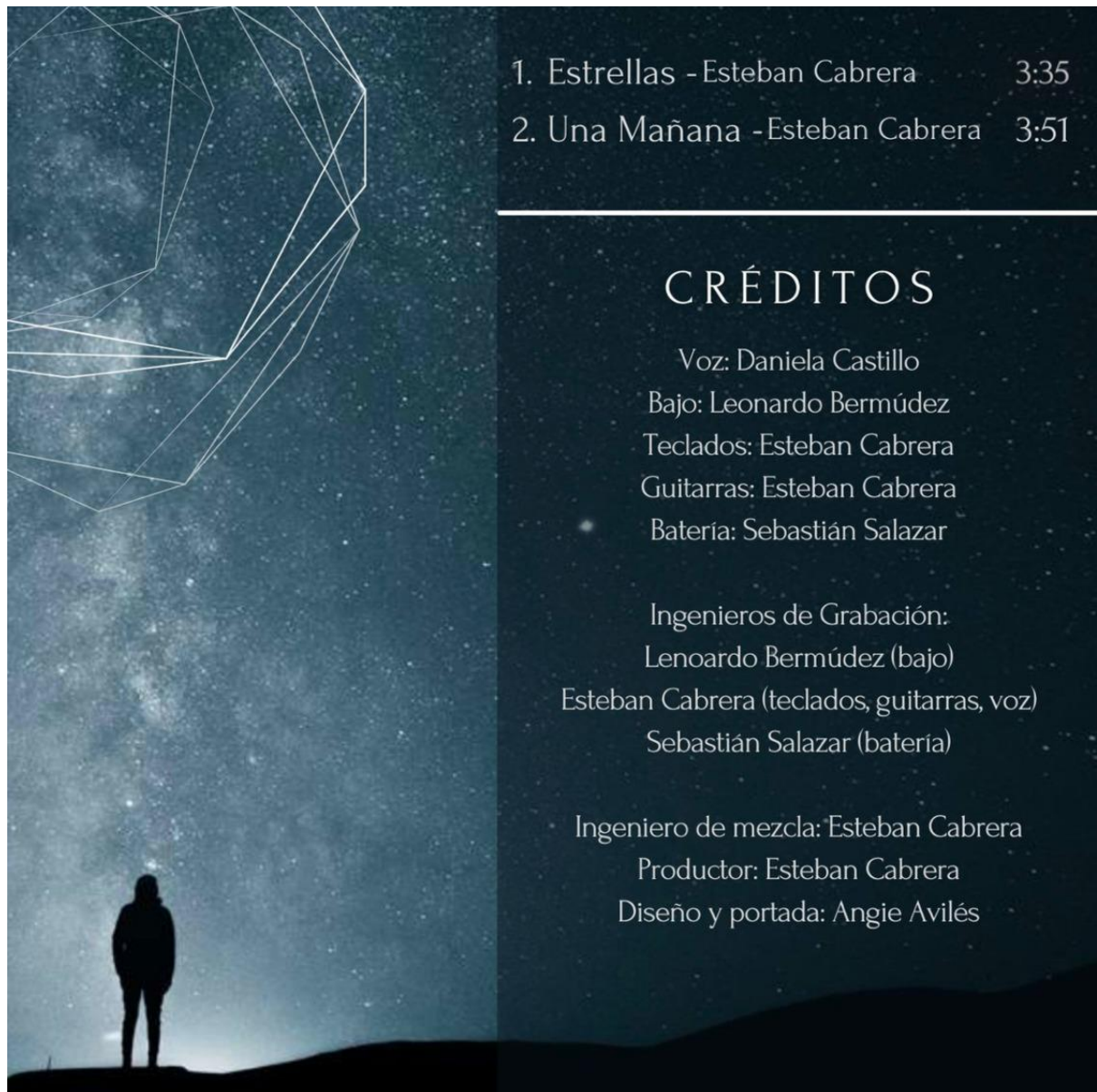
Por consecuente, se realizará una gira de medios por todas las emisoras mencionadas anteriormente, en la cual el artista cantará sus dos singles en formatos acústicos.

Propuesta diseño

a. Portada

b. Contraportada

Como la temática es romántica/melancólica y el primer single se llama estrellas, se busca que el diseño represente a esta canción mediante un personaje que está en un estado de profunda reflexión mientras mira al cielo estrellado.

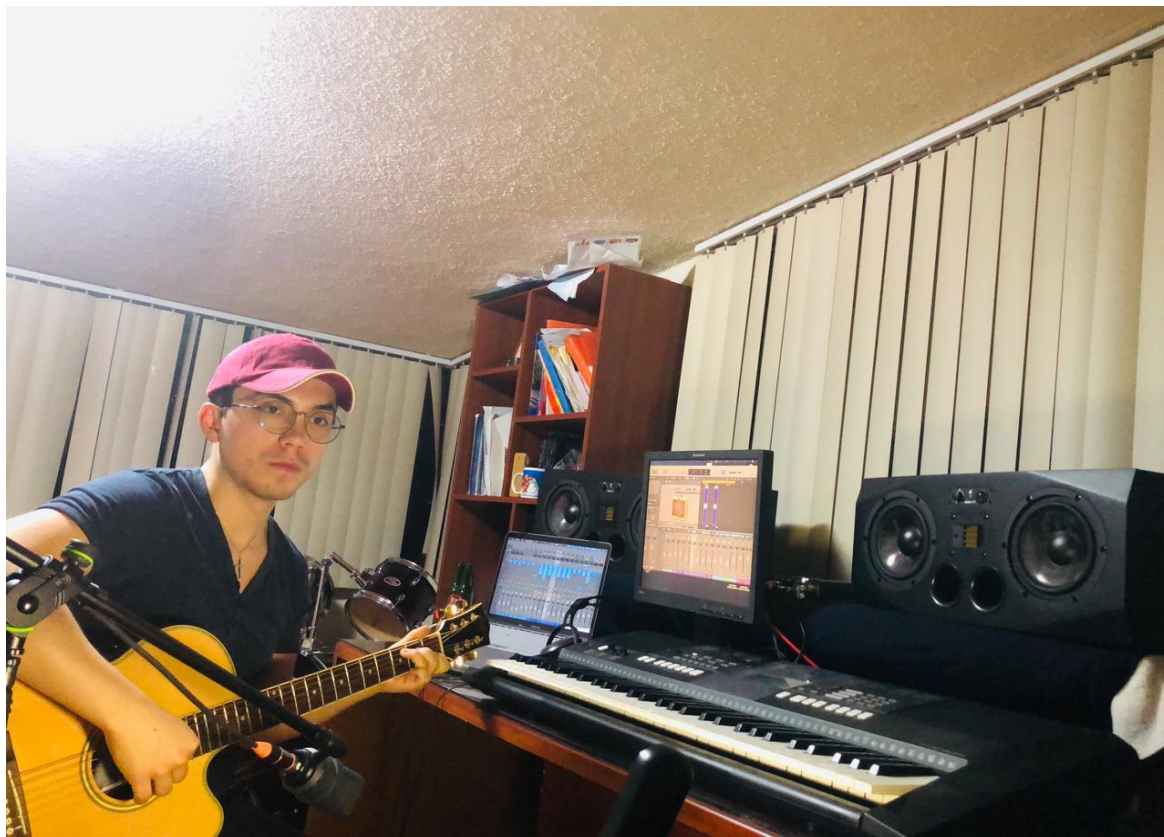
CONCLUSIONES

Después de estar un año en cuarentena sufriendo la crisis mundial en la que nos encontramos y haber vivido una separación amorosa en plena pandemia, quedan muchos aprendizajes. Todo es relativo y todo se conecta. Así como se puede tener dificultades en la familia, en la relaciones y en el trabajo, también se puede tener problemas al momento de producir una tesis desde casa. No obstante, como ya lo mencioné, esto deja muchos aprendizajes y logros ya que, al conseguir grabar dos temas sin la necesidad de utilizar un estudio profesional valorado en 1 millón y medio de dólares, llegas a la conclusión que eres capaz de ejercer tu profesión desde tu casa y que si lo puedes hacer de una manera profesional.

Por otro lado, nada es constante y estático, todo cambia y hay veces que esos cambios nos duelen o incomodan mucho pero es ahí cuando se abre la oportunidad de crecer como persona y lograr cualquier cosa que nos proponamos a pesar de las dificultades.

ANEXO A: GRABACIÓN DE VOZ

ANEXO B: GRABACIÓN DE GUITARRAS

ANEXO C: GRABACIÓN DE BATERÍA

ANEXO D: GRABACIÓN DE BAJO

