

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

L'appel du Vide

Said Ismael Argüello Reascos

Producción Música 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

L'appel du Vide

Said Ismael Argüello Reascos

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: Said Ismael Argüello Reascos

Código: 00201418

Cédula de identidad: 1722385604

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

L'appel du Vide es un proyecto fonográfico conceptual. En el documento se detalla el proceso de producción y el concepto que se maneja. El trabajo se enfoca en tener un nivel de producción alto a pesar de las limitaciones existentes al trabajar desde casa. Para el desarrollo de la misma se utilizó al máximo las limitadas herramientas disponibles. De esta manera se demuestra los conocimientos adquiridos durante la carrera de producción musical y sonora.

Palabras clave: Producción musical, música, concepto, proyecto, vacío

ABSTRACT

L'appel du Vide is a conceptual phonographic project. The document details the production process and the concept used. The work focuses on having a high level of production despite the additional limitations of working from home. For its development, the limited tools available were used to the maximum. In this way, the knowledge acquired during the music production and engineering career is demonstrated.

Key words: Music production, music, concept, project, void

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	19
Referencias bibliográficas.....	20

INTRODUCCIÓN

A un año de la cuarentena el ritmo de vida es distinto, el pasado se ve como un recuerdo distante que parece proyectarse en el futuro. L'appel du vide nace de los sentimientos durante esta etapa de la vida del productor. Un trabajo que se materializa al vivir en la nueva normalidad, donde la producción y la composición se influyen entre sí. De esta manera busca ver dentro de la psique del autor y exteriorizarlo como productor. Por lo tanto durante este periodo, la introspección se ha vuelto esencial durante el periodo de cuarentena. El documento detalla la producción de un proyecto discográfico de dos temas que narran una misma historia.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Propuesta del concepto:

L'appel du Vide: El llamado al vacío, conocido como el fenómeno del lugar alto, es una sensación repentina de lanzarse desde un puente o un edificio (Hames, Ribeiro, Smith & Joiner, 2012). Así se podría describir la incertidumbre del encierro, un constante llamado a un futuro vacío. Con esta inspiración se logró exteriorizar mediante música los sentimientos del autor. El proyecto es la expresión de miedos y problemas acumulados en un periodo de tiempo que desató las emociones más profundas de todos.

El primer tema, "Memorias" narra como el protagonista, que tiene una personalidad alterna, enfrenta sus problemas mientras sufre de síndrome de abstinencia. En momentos duda de su propia existencia y ve su vida pasar frente a sus ojos arrepintiéndose de sus errores. En "Prisión" se narra las experiencias traumáticas que llevaron al personaje principal a la situación donde está. Uno de los efectos de sus traumas es sufrir parálisis del sueño y pensar que su vida estuvo a punto de terminar.

La pandemia jugó un rol importante durante el desarrollo del concepto. Un periodo de meditación y una vista mas profunda al interior. En la actualidad se vive en una prisión personal similar al protagonista, donde no se sabe cuando se regresará a la normalidad. El aislamiento de lo cotidiano al estar en una cuarentena se ve reflejado en memorias del pasado.

2. Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Productor: Said Argüello

Ingeniero de mezcla: Said Argüello

Ingeniero de grabación de batería: Nicholas Betancourt

Ingeniero de grabación de guitarra: Luis Sempertegui

Ingeniero de grabación de bajo: Hans Moser

Ingeniero de grabación guitarra, sintetizadores y voz: Said Argüello

Ingeniero de grabación de voz: Silvia Balseca

3. Propuesta de arreglos e instrumentación:

3.1 Tema 1 - Memorias

3.1.2 Autor: Said Arguello

3.1.3 Arreglo: Luis Sempertegui y Said Arguello

3.1.4 “Memorias” es un tema de rock alternativo. La instrumentación tiene como base:

batería, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo y sintetizador. Se utilizará samples y secuencias para conseguir la sonoridad deseada. La armonía la llevan los sintetizadores y guitarras. En el outro el *delay* comienza a oscilar hasta llegar a un silencio, esto simboliza un nuevo comienzo para el protagonista. El tempo del tema es 70bpm con un acelerando a 73 al llegar al outro. Buscando un sonido similar al de una banda de garaje.

3.1.5 Instrumentación:

Batería: Nicholas Betancourt

Guitarra electrica: Luis Sempertegui y Said Arguello

Guitarra acústica: Said Argüello

Bajo: Hans Moser

Voz: Said Argüello

Sintetizador: Said Argüello

3.2 Tema 2 – Prisión feat. Silvia Balseca

3.2.2 Autor: Said Argüello

3.2.3 Arreglo: Said Argüello

3.2.4 El arreglo para “Prisión” tiene como base: Batería, guitarra eléctrica, guitarra acústica y bajo. A diferencia del tema anterior el coro es instrumental y tiene un solo de sintetizador donde la armonía es distinta al resto del tema simulando un estado de éxtasis del protagonista.

3.2.5 Instrumentación:

Batería: Nicholas Betancourt

Guitarra eléctrica: Luis Sempertegui

Guitarra acústica: Said Argüello

Bajo: Hans Moser

Sintetizador: Said Argüello

Voz: Silvia Balseca

4. Propuesta de distribución de horas de estudio:

- Basics: 8 horas

Sintetizadores: 2 horas

Guitarras: 4 horas

Batería: 2 horas

- Overdubs: 16 horas

Guitarras: 4 horas

Voces: 4 horas

Sintetizadores: 2 horas

Bajo: 2 horas

- Mezcla: 4 sesiones de 3 horas

Para la grabación de guitarras en basics se utilizó un amplificador *Marshall* y pedales análogos como *chorus*, *delay* y *drives*. Los sintetizadores utilizados fueron *soft synths* de Arturia y TAL que recibieron saturación buscando un sonido similar al análogo. La grabación de bajo, guitarra, batería y voz se realizó en el *home studio* de cada músico.

5. Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción:

a. Estrategia de lanzamiento:

El proyecto está enfocado a un público de 15-25 años debido a que la sonoridad que se escucha en el segmento es similar. Ambos temas pertenecen al género alternativo por lo que se espera encontrar gente que se identifique con artistas similares como Bardo José, Joji, Catfish and the Bottlemen y Mojo Myst. El público es en su mayoría de clase media y alta, con acceso a medios digitales residentes en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca

Tras el lanzamiento del EP se realizará un concierto virtual donde se presentarán ambos temas con los músicos que lo grabaron. Durante los conciertos virtuales se mostrará fragmentos de los videos musicales en un proyector. Se imprimirán 100 copias físicas enumeradas en formato CD que se distribuirán por medio de internet. La cantidad de copias físicas será limitada debido a que busca ser exclusivamente para fans del EP.

b. Plan de promoción:

El lanzamiento será en partes, empezando por el primer single “Memorias” el 27 de agosto. El mismo será acompañado de un video musical, en este se vera la vida actual del protagonista y como esta no es lo que solía ser. Se mostrará momentos que desorienten al espectador para simular los sentimientos del protagonista. Por otra parte, se anunciará el lanzamiento del EP previsto para el 17 de septiembre. Este lanzamiento vendrá acompañado del video musical de “Prisión” en este se utilizará animación viendo situaciones que marcaron la vida del protagonista en forma de flashbacks. Al final se repetirán fragmentos de las escenas, pero sin el protagonista para mostrar lo que sería un mundo donde no existe.

Debido a la situación Se crearán redes sociales 3 meses antes del lanzamiento con avances para crear curiosidad y expectativa entre el publico. Las cuentas que se utilizaran son Instagram y TikTok. La cuenta de Instagram será para subir material sobre el proyecto y *teasers* sobre el proceso creativo. En la misma se contará con promoción pagada por dos semanas para promocionar el lanzamiento del primer single. El contenido de las publicaciones será parte del material audiovisual conseguido durante el rodaje de los videos musicales. En los meses

siguientes se utilizará el material conseguido en el concierto virtual para continuar con la promoción. TikTok se utilizará como una red informal, en esta se subirán videos mas personales y aspectos sobre la producción del EP.

Ambas canciones se subirán a plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Facebook Music y TikTok mediante CD Baby.

De manera adicional, se contactará a medios alternativos como Radio Cocoa, Indie suburbano e Indie criollo mediante un boletín de prensa. De igual manera se los invitara al concierto de lanzamiento

Las entradas al concierto virtual tendrán un valor de 5 dólares e incluirá un código de descarga del EP. La invitación al evento se dará de forma privada a seguidores debido a que el proyecto es sumamente personal.

6. Propuesta de diseño:

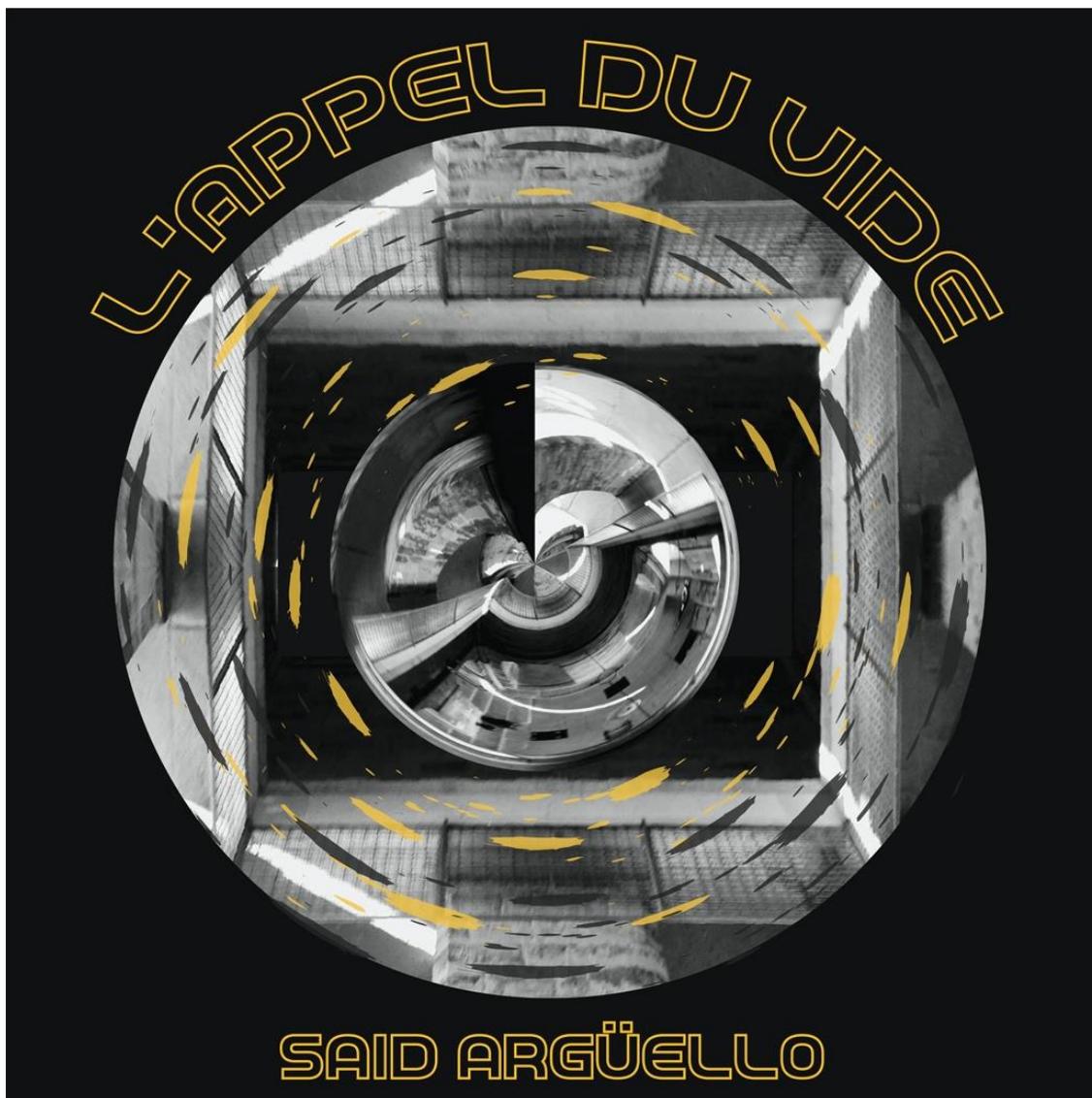
El diseño de la portada consistiría en una fotografía a blanco y negro viendo al suelo desde la parte interior de una torre alta. La foto se distorsionó para dar un efecto de ojo de pez, simbolizando la visión de tener vértigo. La elección de fotografía se realizó con el objetivo de añadir el concepto del llamado al vacío, en el espectador. Esta sensación es común en lugares altos lo cual es representado por el uso de líneas circulares y la percepción de profundidad que comunica la fotografía. El uso de blanco y negro en la fotografía resalta el contraste y hace que el espectador se enfoque en la profundidad. Las líneas complementarias alrededor de la fotografía son de color amarillo y negro con poca opacidad, las cuales ayudan a que el diseño mantenga un balance simétrico.

En la portada se encontrará la fotografía cortada en círculo. En la parte superior se usará una tipografía gruesa con borde amarillo que se lee “L’appel du Vide” y hacia abajo el nombre del artista. La contraportada será de fondo negro con la fotografía original hacia la derecha y contendrá el nombre del proyecto, los nombres de las canciones, instrumentistas y créditos. Estos elementos, a excepción del título, estarán en una columna con tipografía blanca y tendrán una alineación hacia la izquierda.

- **Portada edición digital:** Para la versión digital se usará el mismo diseño de portada, pero se va a añadir una textura. Esto permitirá que de un estilo vintage, manteniendo la sensación de familiaridad y conexión con la audiencia.

- Portada impresión CD

- Contraportada

L'APPEL DU VIDE

Memorias

(Autor: Saïd Argüello)

Nicholas Betancourt - Batería
Luis Sempertegui - Guitarra
Hans Moser - Bajo
Saïd Argüello - Guitarra,
sintetizadores y voz

Prisión feat. Silvia Balseca

(Autor: Saïd Argüello)

Nicholas Betancourt - Batería
Luis Sempertegui - Guitarra
Hans Moser - Bajo
Saïd Argüello - Guitarra,
sintetizadores
Voz - Silvia Balseca

Ingenieros de Grabación:
Batería - Nicholas Betancourt
Guitarra - Luis Sempertegui
Bajo - Hans Moser
Guitarra, sintetizadores y voz - Saïd Argüello
Voz - Silvia Balseca

Producción y Mezcla - Saïd Argüello
Diseño Gráfico y Fotografía: Valeria Suing

© 2021 L'appel du Vide. Todos los derechos reservados.

- Disco

CONCLUSIONES

L'appel du Vide empezó como un proyecto conceptual tras un llamado a la introspección debido a los eventos ocurridos durante el año. Se ha alcanzado un nivel de producción alto a pesar de las limitaciones y desafíos por la situación actual. El aprendizaje conseguido con este trabajo llegó a brindar una experiencia enriquecedora no solo en un ámbito musical, pero también en el profesional. El trabajo dentro de home studios es común en el sector laboral por lo que esta experiencia es de suma importancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Hames, J., Ribeiro, J., Smith, A., & Joiner, T. (2012). An urge to jump affirms the urge to live: An empirical examination of the high place phenomenon. *Journal Of Affective Disorders, 136*(3), 1114-1120. doi: 10.1016/j.jad.2011.10.035