

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Breve catálogo de áncoras y derivados

Alexis Ariel Alarcón Bahamonde

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

Breve catálogo de áncoras y derivados

Alexis Ariel Alarcón Bahamonde

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: Alexis Ariel Alarcón Bahamonde

Código: 00201511

Cédula de identidad: 1718649690

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo a continuación detalla el proceso de una obra musical desde la concepción de su idea hasta el lanzamiento del proyecto, pasando por su grabación y producción. El concepto detrás de las canciones viene de dos perspectivas opuestas entre sí ante un mismo tópico: el espíritu humano y como este es atado al mundo terrenal. La esencia del proyecto consistirá en utilizar recursos parecidos en ambos temas (instrumentación, temática) para construir obras que se sientan en carácter polarizadas entre sí.

Palabras clave: Contraste, producción musical, polarización, áncoras, canciones, grabación, espíritu humano, felicidad, vida.

ABSTRACT

The following titling project describes the process of a musical piece since the conception of its idea to the release of the project itself, going through the recording of the instruments and the production component. The concept behind the songs comes from two perspectives antipodal from each other in relation to the same subject matter: the human spirit, and how it is tied to the earthly world. The essence of the project consists in utilizing similar resources in both tunes (theme, instrumentation) to build musical pieces that feel, in character, opposite from each other.

Key words: Contrast, musical production, antipodal, anchors, songs, recording, human spirit, happiness, life.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	18

INTRODUCCIÓN

El significado y propósito del hombre en el mundo ha sido una interrogante desde el momento en el que apareció en el planeta. No es para menos, entonces, que varios filósofos hayan tratado de explicar la naturaleza de la felicidad del hombre. Y el arte, reflejando la vida, a menudo es también usado como canal con esta misma empresa. Ese no es el propósito de este proyecto. La composición de los temas en esta obra son meramente observaciones personales del autor acerca de las ataduras negativas y positivas, o al menos provechosas a la salud mental, del espíritu humano en la vida cotidiana.

Si bien las perspectivas de las canciones abordan el mismo tópico, la base de este proyecto consiste en el contraste entre ambas. El contexto de la composición de cada tema varía mucho el uno del otro, por lo que el carácter viene de lugares totalmente diferentes. El proyecto apunta a que la producción de estas ideas refleje el interés de encontrar semejanzas, e incluso beneficios, en la comparación entre una visión procaz y práctica de un problema, y una visión inocente y anhelante del mismo.

Con este objetivo, el compositor procurará utilizar conocimientos en armonía y melodía, instrumentación y mezcla para explicar lo que considera cautivador de estas contemplaciones.

DESARROLLO DEL TEMA

1.1 Propuesta de concepto

Si bien el tema esencial y más amplio de este proyecto engloba a los asuntos que anclan e influyen en la salud espiritual y mental, algo que tiene conectadas a las dos ideas principales entre sí es el cinismo. Es deliberadamente claro en la primera mitad del proyecto, ya que aborda con la misma tela situaciones absurdas e irrisorias de muerte y situaciones que al autor le parecieron asuntos que genuinamente podrían hacerle considerar el suicidio a cierto tipo de personas. Esa fue la motivación principal por la que fue escrito el tema, y por lo mismo las secciones más sobrias de la lírica tienen menos imagen satírica y más aire de ser parte de un consejo. Fundamentalmente, esta parte aborda actitudes agoreras y perniciosas, causadas por situaciones mundanas, que anclan a la persona en un tedio pesado causando que la vida pierda su brillo, convirtiéndose esta en una serie de sucesos tardos y pesados.

La segunda parte del proyecto tiene al cinismo más escondido, y tal vez fuese totalmente desapercibido si no fuera porque forma parte del concepto “Breve catálogo de áncoras y derivados”. Esta sección no explica soluciones a las áncoras metafóricas negativas del primer tema, sino que abraza con despreocupación a un ideal que puede resultar vacío si se lo toma con superficialidad. El lugar descrito en la segunda parte no es inherentemente otorgador de júbilo y el deseo expresado de tener anclas alrededor podría ser igual de dañino que las actitudes mundanas de la primera parte. Lo único que cambia es la postura del locutor, que decide inspirarse de sus ilusiones para tener momentos alborozos, en lugar de convertirlas en obsesiones.

Si bien la segunda parte podrá sonar más optimista, ninguna de las dos es una forma definitiva de vivir la vida. El concepto lleva el nombre que lleva justamente porque son

simplemente situaciones comunes en el mundo actual, y es justamente por eso que el locutor de las canciones no es tan importante como cualquier mensaje que cada persona pueda rescatar al escuchar el proyecto.

1.2 Propuesta de equipo de trabajo

1) Productor: Ariel Alarcón

2) Ingenieros de grabación:

Ariel Alarcón: Piano, bajo y voz

José Gualotuña: Batería

Martin Idrovo: Guitarra

3) Ingeniero de mezcla: Ariel Alarcón

1.3 Propuesta de arreglos e instrumentación

1.3.1 Primer Tema – Formas de Morir

1.3.1.1 Autor: Ariel Alarcón

1.3.1.2 Arreglos: Ariel Alarcón

1.3.1.3 Este primer tema tiene matices muy claros entre las diferentes secciones de la canción. El inicio explica el sentimiento general de la misma, una rítmica alegre y enérgica, proporcionado por un intro con *kicks over time* donde la batería, el bajo el teclado y la guitarra tocan la misma frase rítmica y acordes complementarios entre sí. El sentimiento se mantiene en el verso, a pesar de que los acentos de los instrumentos se limitan a las blancas donde hay cambios de acorde. Las líricas son más bien oscuras y van acompañadas irónicamente de frases melódicas alegres para denotar la sátira de la canción.

El puente de la canción sirve tanto como puente musical como temático, ya que prepara al oyente para el cambio de contexto. El coro deja respirar a la canción. Hay mucho más espacio entre acordes y cambios, y los instrumentos toman un paso atrás para que la melodía explique su cometido. El cambio hacia una rítmica menos apresurada en la melodía es uno de los factores que contribuyen a que la letra esté en una luz un poco más seria, ya que habla de problemáticas comunes que el oyente debería evitar.

El siguiente verso está acompañado de los recursos instrumentales previamente mencionados, pero la melodía cambia totalmente al igual que la letra. En esta ocasión, es para hacer una petición hacia cualquier persona a la que las problemáticas previamente mencionadas les esté afectando mucho. Esta nueva frase melódica es reforzada con un teclado con sonido opaco que toca al unísono de la voz.

Después del segundo puente, el siguiente coro continúa con la empresa del anterior añadiendo cambios en las problemáticas que enlista, y prosigue a una unión de las dos últimas secciones donde se mantiene la armonía del coro con las frases melódicas y la letra del último verso, donde el requerimiento suena más urgente. Finalmente, el outro es tocado con los elementos del coro y un pequeño solo de piano, que pasará después a repetir una misma frase melódica hasta el final de la canción. En los cuatro últimos compases el teclado quedando solo con la guitarra y el bajo.

Los músicos involucrados en este tema son:

Voz: Kony Escúntar

Teclado: Ariel Alarcón

Bajo: Santiago Mora

Guitarra: Martín Idrovo

Batería: José Gualotuña

1.3.2 Segundo Tema – Anclas

1.3.2.1 Autor: Ariel Alarcón

1.3.2.2 Arreglos: Ariel Alarcón

1.3.2.3 El segundo tema comenzará con un teclado solo para reflejar el espíritu de toda la canción, más tranquilo y relajado. La voz iniciará de inmediato, con una melodía más lenta y espaciada. El primer verso ocupará la misma progresión que el inicio del tema, y la melodía de la voz también será la misma, pero se incorporarán lentamente la batería y el bajo. Después de este verso, inmediatamente iniciará el coro, con el que habrá un gran contraste en cuestión de energía. La temática es la misma, sin embargo, la actitud con la que se transmite el mensaje es mucho más fuerte, por lo que se añade un segundo teclado duplicando la voz y una guitarra dándole más presencia a los acordes. El bajo también está más presente, ya que tocará un arpeggio rítmico que contrastará con su participación limitada en el resto de la canción.

Seguirá un verso con armonía y melodía diferente. Se quedará solo la voz y el teclado, con un bajo muy callado, para reflejar la descripción anodina y ordinaria del locutor. Después de esta, el piano y el bajo irán aumentando intención y volumen progresivamente en el último acorde del nuevo verso, y se incorporará la batería, para entrar enérgicamente al último coro, que es el clímax de la canción. Se añadirá una guitarra que acompañe a la melodía, una segunda voz, y el primer teclado y primera guitarra dejarán de limitarse a acordes largos para proporcionar apoyo rítmico y melódico entre sus patrones armónicos.

Por último, el tema concluye con la armonía y melodía del segundo verso, con un cambio de energía notable hacia la pasividad del piano con la voz y el bajo callado. La letra

cambia para darle efecto de fin, y el tema termina con los últimos dos compases instrumentales y modificados para que también den sensación de finalidad a la canción y al proyecto.

Los músicos involucrados en este tema son:

Voz: Frecia Cisneros

Teclado: Ariel Alarcón

Bajo: Santiago Mora

Guitarra: Martín Idrovo

Batería: José Gualotuña

1.4 Propuesta de distribución de horas de estudio

Basics	Overdubs	Mezcla	Total
10 horas	10 horas	63 horas	83 horas

Basics: El tiempo destinado a grabar los basics será aproximadamente de 6 horas en total. El baterista y el guitarrista se grabarán a sí mismos independientemente, con un tiempo aproximado de 2 horas destinado a la grabación para la guitarra y 6 horas para la batería. El bajo será grabado en el home estudio del productor con una duración también de 2 horas.

Overdubs: El teclado será grabado también en el home estudio del productor, con un tiempo estimado de 4 horas por todas las capas que debe realizar en ambas canciones. Las voces serán realizadas en dos sesiones separadas de 3 horas cada una, y éstas también se realizarán en el home estudio del productor.

Mezcla: En esta instancia, el productor también se encargará de ser el ingeniero de mezcla. Gracias a que la mezcla se puede realizar en su hogar, la duración de la misma será de aproximadamente 3 horas por día durante las 3 últimas semanas disponibles, con un total de 63 horas para la mezcla.

1.5 Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a) Estrategia de lanzamiento

El público al que va dirigido este proyecto, considerando su género musical, así como proyectos musicales similares, sería personas con gusto por piano rock, indie rock y/o rock pop, o por ciertas bandas de estos géneros como The Velvet Underground, Chairlift, Metronomy, Keane e Hippo Campus.

En general, estaría dirigido a personas que tengan un interés en música que no sea de consumo masivo. Por otro lado, el grupo demográfico al que se dirige el proyecto estaría delimitado por aspectos relacionados con la espiritualidad del autor que tienen una influencia directa en el proyecto. Entonces, se dirige también a personas que deseen tener una conexión consigo mismos y con las cosas que les hacen felices, así como que tengan el ideal de vivir tranquilos y evitar sentirse mal por las situaciones que les rodean sobre las que no tienen control alguno. Es decir, la audiencia es gente que valore los valores de tranquilidad y felicidad, con un espíritu joven y despreocupado. De la misma forma, a personas "con los pies en la tierra", genuinas, sin pretensiones, o que valoren estos principios. Con respecto a la edad, se desea limitar al grupo de los 18 a los 35 años, sin una distinción de género.

En cuanto a los medios para transmitir el concepto, serán en línea. Antes del lanzamiento se desea compartir contenido en las redes sociales acerca del concepto del proyecto de una forma implícita en piezas gráficas humorísticas que exploren con cierto cinismo la angustia y la felicidad.

El lanzamiento se realizará durante un Live de Facebook, en el que los artistas hablarán del concepto del proyecto, las experiencias que dan origen a sus canciones y se mostrará un lyric video para cada una de ellas.

El disco se venderá únicamente de forma digital en las plataformas de Itunes y Amazon Music, haciendo uso del servicio de Tunecore, una herramienta para vender música en línea.

b) Plan de promoción

La canción Formas de Morir será lanzada como single antes del lanzamiento oficial del disco, para crear expectativa con respecto al proyecto. La segunda canción, Anclas, no será lanzada como single, si no que únicamente podrá ser escuchada a partir del lanzamiento del disco. Lo que se compartirá acerca del proyecto previo a su lanzamiento será contenido visual y audiovisual. Comprenderá clips y fotografías del proceso de grabación y producción y arte del disco (como su portada). De la misma forma, piezas gráficas de promoción del live de lanzamiento y otras relacionadas al concepto del proyecto, que incluyan algunos segmentos de las letras de las canciones, pero que en sí no tengan una explicación explícita de su significado.

Las redes sociales que se usarán para estos propósitos son:

- Instagram
- Facebook
- Twitter

Se les enviará información del proyecto y una invitación a su lanzamiento a nuestros seguidores en redes sociales, así como a Radiococoa, CazorroArt y Astilla Agencia (Gris Onofre).

Después del Live de lanzamiento, se publicarán los temas en las plataformas digitales, para su reproducción y venta:

- Spotify
- Apple Music
- Deezer
- Youtube music
- SoundCloud
- Bandcamp

Esto se realizará a través de Songtradr, una plataforma que ayuda a los músicos a distribuir su música en los servicios de streaming y descarga online, como los mencionados previamente.

1.6 Propuesta de diseño

Se quiere transmitir la idea de las ataduras que sostiene el concepto de este proyecto, al mismo tiempo que el contraste entre los dos puntos de vista ofertados en el mismo. Por ello, se ha decidido representar a un ancla, que sugiere pesadez por su tamaño excesivo y por su color oscuro, en contraste con un globo aerostático, que connota levedad y tranquilidad al mostrarse alejándose del primer plano y elevándose hacia el cielo. Se ha unido ambos objetos en un intento de representar cómo, pese a representar conceptos aparentemente contrarios, están unidos y relacionados entre sí bajo la misma idea cínica de las ataduras del espíritu humano. El diseño de la portada y contraportada fue realizado por María José Zurita.

Portada:

Contraportada:

CONCLUSIONES

La naturaleza poco común que caracteriza realizar un trabajo de titulación en pandemia, en este caso, ayudó al concepto del proyecto. Si bien las circunstancias siempre pueden actuar en contra de uno, y en el mundo de la producción es más común que lo hagan a que no, las situaciones intrínsecas que conlleva una pandemia probaron ser especialmente desafiantes para poder completar la visión del productor y, más aún, hacerlo a tiempo. Sin embargo, afortunadamente siempre habrá elementos provechosos en una producción; considero uno de ellos la materialización de la idea musical en un producto realizado por varios talentos.

Haciendo caso a los consejos de la canción, la mejor forma de avanzar en el proyecto fue dejar de limitarme por los frecuentes percances y, en lugar de eso, trabajar motivado por los factores con los que sí estaba complacido. Esta última oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido me ha hecho tener un aprecio por la producción que era inexistente cuando inicié en la carrera, probablemente porque me pude dar cuenta de todas las nuevas capacidades que me van a servir en el mundo laboral. Este proyecto es una forma consistente de expresar mis pensamientos sobre el concepto de la obra, pero también cumple un buen trabajo como última tarea académica, ya que, si no hubiese habido contratiempos, si todas las cosas hubiesen salido a la perfección y no hubiera habido retos que superar, el proyecto le hubiese hecho un deservicio a la experiencia de ser productor que llegó a gustarme tanto.