

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

La Esencia Libre

Juan Diego Jacome Figueroa

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, 21 de Julio del 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

La Esencia Libre

Juan Diego Jacome Figueroa

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer, M. A

Quito, 21 de Julio del 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: Juan Diego Jacome Figueroa

Código: 00116788

Cédula de identidad: 0502756661

Lugar y fecha: Quito, 21 de Julio del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo trata sobre el desarrollo de la producción musical de 2 temas del artista de música electrónica y urbana Juan Jácome, que a su vez llamará a este trabajo como *La Esencia Libre*. En el documento se explicará: el concepto musical, el equipo de trabajo que contribuyó con el objetivo, grabación, edición y mezcla. También la instrumentación y arreglos; estrategias de lanzamiento, promoción y el diseño del material discográfico. El trabajo titulado *La Esencia Libre* desea principalmente experimentar con la creación de melodías, sonidos y texturas modernas y urbanas. Una letra sensorial que transmita y aliente a sus oyentes un estado de ánimo positivo o también relajado.

Palabras clave: producción musical, texturas, transmitir, experimentar.

ABSTRACT

This work deals with the development of the musical production of 2 songs by the electronic music artist Esencia Libre, who in turn will call this work La Esencia Libre. The document will explain: the musical concept, the work team that contributed to the goal, recording, editing and mixing. Also the instrumentation and arrangements; launch strategies, promotion and design of the record material. The work entitled La Esencia Libre mainly wishes to experiment with the creation of modern and urban melodies, sounds and textures. May this work convey and encourage its listeners a positive frame of mind.

Key words: music production, textures, transmit, experiment.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas (ejemplo estilo APA)	17

INTRODUCCIÓN

El proyecto musical La Esencia Libre nace bajo la producción musical de Juan Jacome, quien se desenvuelve como creador de pistas electrónicas con estilo urbano. En su intento de fusionar los sonidos típicos del house al género urbano, más instrumentación acústica extra que de soporte a las propuestas presentadas.

Para plasmar la idea de este proyecto se comienza con 2 pistas de la autoría del artista mencionado. Tras las correcciones en clase, se decide trabajar voces, teclado y guitarra muy peculiar y que se apega a cumplir con el objetivo que se busca. Una voz muy melódica como la de Kevin Larco se unió al proyecto. Principalmente ahí está el desarrollo del proyecto, pero se busca añadir otros instrumentos como un teclado y una guitarra que colaboren con la parte armónica y que busque darle una mejor forma a las obras. Después de grabar los instrumentos, se procede a la revisión o elección de las tomas. Luego a la edición y entonces a la mezcla. No se puede olvidar que la mezcla se la fue realizando también acorde a la edición de las diferentes tomas.

Se tiene claro que las canciones en su post producción toman su rumbo definitivo porque: al ser música mayormente con sabor electrónico; la edición y la mezcla es parte que pesa mucho en la conclusión de las piezas. Debido a la emergencia sanitaria todo el proyecto fue grabado, mezclado y post producido en casa del productor y la de sus colaboradores. Siendo un reto acomodarse a las herramientas disponibles.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta del concepto

*Platón consideró la esencia como idea o forma eterna e inmutable de las cosas materiales y sensibles con un sentido metafísico, realista y trascendente.*¹

Los dos temas que se presentan en *La Esencia Libre*, titulados: *Pensando en Ti* y *Amanecer*, presentados en ese orden tienen letras controversiales y explícitas. A su vez se ha buscado introducir romanticismo y seducción para transmitir al público joven nuevas propuestas de entretenimiento. El género electrónico, por parte de las instrumentales, y el género urbano por parte de la lírica se fusionan en esta obra. Las melodías y ritmos propuestos en las instrumentales creadas por el productor Juan Jácome en época de confinamiento, expresan el avance de la tecnología, la globalización y la estandarización casi mundial de la industria musical apegada cada vez más a sonidos creados a partir de sintetizadores. La exploración, la experimentación y vanguardia emitida a través del toque industrial y moderno que caracteriza al trabajo. La lírica expuesta desea transmitir situaciones cotidianas de personas que buscan la diversión a través de los excesos y el desenfreno. Puede ser propuesta como una crítica a la sociedad actual que está viviendo un estilo de vida pegado a la inmediatez, no busca el fondo de las situaciones. Más se concentra en la superficialidad.

Concluyendo, las obras presentadas pueden ser interpretadas de diferentes maneras, según la percepción y moral de cada escucha, pero lo que buscan por sobre todo los artistas que se unieron a producir este proyecto es el deleite y la euforia de su público.

Equipo de trabajo técnico

Productor:

Juan Jácome

Ingenieros de Grabación:

Juan Jacome

Kevin Larco

Rodrigo Zambrano

Edición e Ingeniero de Mezcla:

Juan Jacome

Arreglos e instrumentación

Los dos temas que componen el proyecto de titulación son de autoría de Juan Jácome. Los arreglos y la forma varían en las dos obras: *Pensando en Ti* y *Amanecer*. Más no cambia la instrumentación y sus integrantes.

Tema # 1: Pensando en Ti

Autor: Juan Jacome

Arreglo: Juan Jacome

Arreglo de voz: Kevin Larco

Pensando en ti es una representación del joven adulto que quiere pasar un momento de recreación junto a su pareja, tiene letras explícitas que buscan apegarse al tipo de música que se intenta lograr. Al ser una propuesta artística muy comercial, se desea aprovechar con una lírica controversial. La forma es muy importante en el tema ya que llega a su clímax en el solo de teclado de Rodrigo Z.

Instrumentistas

Voz: Kevin Larco

Teclado: Rodrigo Zambrano

Sintetizadores, Caja de Ritmos: Juan Jácome

Tema # 2: Amanecer

Autor: Juan Jacome

Arreglo: Juan Jacome

Arreglo de voz: Kevin Larco

En Amanecer se busca describir la relación de una pareja con problemas, principalmente con el abuso de sustancias. Los arreglos y la instrumentación buscan acompañar al tema, denotando melodías profundas junto a pads electrónicos largos que generen disyuntivas en el espectador.

Instrumentistas

Voz: Kevin Larco

Teclado: Rodrigo Zambrano

Sintetizadores, Caja de Ritmos: Juan Jácome

Distribución de horas de estudio

Bassics: 16 horas, repartidas en diferentes sesiones explicadas en el cuadro a continuación.

Overdubs: 13 horas, repartidas en diferentes sesiones explicadas en el cuadro a continuación.

Edición y Mezcla: 14 horas, la edición y mezcla fue trascendental en el proyecto porque tomó su forma final en esta etapa.

Pensando en ti

Fecha	Horas	Descripción
7 Junio	5 horas	Grabación de Sintetizadores que apoyen la textura de las estrofas y edición del arreglo.
21 de Junio	3 horas	Grabación de solo de teclado y acompañamiento final
24 de Junio	3 horas	Grabación de Guitarra y edición
30 de Junio	3 horas	Grabación de voces finales
7 de Julio	8 horas	Edición y Mezcla

Amanecer

Fecha	Horas	Descripción
8 Junio	5 horas	Grabación Sintetizadores y edición.
22 de Junio	3 horas	Grabación del teclado y edición
24 de Junio	4 horas	Grabación de Guitarra y edición
30 de Junio	3 horas	Grabación voces finales
8 de Julio	6 horas	Edición y Mezcla

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción**A. Lanzamiento**

La Esencia Libre, está dirigido a una audiencia mundial. El proyecto busca transmitir un mensaje romántico hacia la mujer. Es por esto que la obra se compone de una letra sensual, apegado al estilo urbano. También matices mayormente instrumentales que reflejan el mensaje, el cual es el mismo pero se centra en jóvenes y jóvenes adultos que busquen experimentar nuevas propuestas artísticas. Dada la situación mundial, el disco se lanzará de manera digital. Las principales plataformas en las que se ha pensado son Itunes, BandCamp y Amazon Music que dan la posibilidad de comprar la obra. El contenido estará subido a estas páginas por medio de la distribuidora Tune Core para mantener el porcentaje de las regalías completo.

Se realizarán 4 shows en diferentes ciudades del Ecuador. Las fechas cercanas póstumas al lanzamiento, que sean fin de semana, con aforo mediano, dada la situación y para que el público se concentre en la propuesta que se ofrece. Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil son las ciudades consideradas para realizar los eventos. Los espectáculos se darán con los músicos que grabaron el proyecto y una pantalla grande donde se buscará consolidar el logotipo del proyecto junto a animaciones mayormente geométricas e intensas. Se contratará un artista de visuales para que realce la experiencia del show. No se descuidará el merchandising del proyecto y se venderá objetos relacionados a la experiencia como: camisetas, gorras y pegatinas con un diseño sobrio para que sea de agrado de la mayoría de asistentes.

Las entradas a los shows serán vendidas online, tendrán un precio accesible para el público, sobre todo, universitario. Se hará un convenio con los gerentes de las locaciones para vender también por medio de reservaciones y aprovechar los clientes que tengan cada club donde se realicen los espectáculos.

B. Promoción

La Esencia Libre se promocionará aprovechando las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías. Con una expectativa mínima de 15 días para que los escuchas tengan presente el lanzamiento mundial. Se invertirá en crear visuales, sencillos que acompañen a la obra en plataformas como Youtube, Instagram, Facebook y Tiktok. El proyecto está pensado para personas de entre 16 y 30 años por sus toques electrónicos y urbanos. Mínimo hasta 15 días después del lanzamiento se mantendrán activas las campañas, principalmente en las redes mencionadas.

Por esta vez no se invertirá en crear videoclips oficiales, pero se tendrá en cuenta para proyectos futuros, porque es claro que actualmente el trabajo audiovisual es indispensable para que la

música suene más.

Se contratará una Community Manager que cree un cronograma de publicaciones que generen interacción con la comunidad de internet. Se hará un calendario de publicaciones hasta llegar a generar contenido dos veces por semana en Facebook e Instagram. Los afiches y videos cortos que se creen mantendrán un mismo estilo y guardarán congruencia una con otra red como Youtube e Instagram. Se busca que la persona que se desempeñe aquí también pueda llevar las Relaciones Públicas del equipo.

Se contactará con un influencer en redes que cree una campaña de activación con las obras a ser lanzadas, pudiendo generar contenido para Tik Tok e Instagram. Pueden ser pasos de baile que se reproduzcan y se puedan hacer virales con el público potencial del influencer. Deseamos aprovechar la red Tik Tok porque sus regalías por reproducción de los temas musicales son de los más altos. Entonces es algo que no se puede descuidar.

Propuesta de diseño

El arte del diseño fue encargado al diseñador Edwin Fonseca, que está enrolado en el medio de la música urbana y contemporánea. Se procedió primero a escoger la paleta de colores, y se buscó dar intensidad a la imagen, en representación del sonido frío y espacial de los sintetizadores, más el estilo urbano extravagante. Los colores escogidos son tonos anaranjados, negros y grises. Se tomó un fondo como del cielo al atardecer, en una ciudad con edificios y con letras estilo hip hop o grafiti que detallan el nombre del proyecto. Se quiso expresar símbolos de tréboles de 4 hojas tanto en la portada, como en la contraportada, como significado de buena ventura y suerte. Al tener sencillos con música, se podría decir, alegre, es lo que se busca transmitir al espectador.

A. Portada

B. Contraportada

CONCLUSIONES

Este proyecto trajo consigo muchas enseñanzas. Debido a la emergencia sanitaria se tuvo que trabajar con los equipos disponibles, que fueron pocos. Es un reto lograr el sonido deseado, al tener muchos instrumentos, principalmente electrónicos, crear una textura agradable para el escucha y que el diseño sonoro cumpla con la función deseada. Es importante aprender a trabajar bajo la modalidad en línea y manejar el stress que da la distancia, el no tener una comunicación cercana con los músicos hizo que sea muy difícil expresar las instrucciones que se buscó dar a los artistas para lograr el objetivo. La edición y mezcla fueron trascendentales en cuanto a forma y fondo. Muchas características de las obras cambiaron en esta etapa de la producción. Aquí se definió el camino de los temas. El trabajo comenzó, tal vez, con metas diferentes; pero con el transcurso y las correcciones recibidas de parte de los estimados profesores *La Esencia Libre* tomó su rumbo con la única razón de mejorar su contenido; y buscó entregar un producto a la altura y con el carácter profesional que se le exigió. Por eso, también un agradecimiento especial a los docentes que han sido muy claros con sus consejos, y que han servido a todo el equipo.

Agradecer a los compañeros que fueron parte del proyecto: Kevin Larco y Rodrigo Zambrano, por su apoyo, por su tiempo y por arriesgarse a grabar este nuevo estilo de música que se propuso. A su vez, se agradece también a las personas cercanas, principalmente a la familia y amigos del productor que apoyaron de una manera emotiva e importante durante todo este largo proceso y trayecto. Trabajar a distancia es completamente más difícil que reunido, por eso el productor fue claro con su añoranza de tiempos pasados, donde todo el equipo podía estar reunido en una sala de estudio. Siempre serán buenos los retos, porque dejan muchas enseñanzas. Sin nada más que añadir se espera lograr el objetivo con los espectadores y el jurado que son los más importantes para los participantes del proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gilson, E. (1965). *El ser y la esencia*. Ediciones Desclee. Buenos Aires. (version PDF).

La Vanguardia (Dic, 2020). Redacción. *Estas son las diez canciones más escuchadas del 2020 según Spotify*. Obtenido de: <https://bit.ly/3xpG6Dj>