

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Encuentros

Mateo Salazar Buitrón

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, 14 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Encuentros

Mateo Salazar Buitrón

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer, M.A

Quito, 14 de diciembre 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: Mateo Salazar Buitrón

Código: 00104400

Cédula de identidad: 1714998521

Lugar y fecha: Quito, 14 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo trata sobre la realización de la producción y el lanzamiento del disco, donde se explicará en detalle el concepto, el equipo de trabajo, los artistas involucrados, los arreglos e instrumentación de los temas y la metodología utilizada para la grabación, mezcla, lanzamiento y promoción del material fonográfico.

Palabras clave: meditación, mantra, fusión, música electrónica, instrumentos acústicos, oriental, occidental, sintetizador, vocales, percusión, patología, estrés, ansiedad.

ABSTRACT

The following title deals with the realization of the production and the release of the album, where the concept, the work team, the artists involved, the arrangements and instrumentation of the themes and the methodology used for the recording, mixing, release and promotion of the phonographic material will be explained in detail.

Keywords: meditation, mantra, fusion, electronic music, acoustic instruments, eastern, western, synthesizer, vocals, percussion, pathology, stress, anxiety.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del tema	9
Propuesta de concepto	9
Equipo de trabajo	9
Arreglos e instrumentación	9
<i>Encuentros</i>	9
<i>Renacer</i>	10
Distribución de horas de estudio	11
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	12
<i>Estrategia de lanzamiento</i>	12
<i>Estrategia de promoción</i>	13
Propuesta de diseño	14
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas	16
Anexos.....	17

INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno, donde la presión por alcanzar una posición exitosa en la sociedad ha llevado a las personas a trabajar excesivamente sin medida ni control sobre los efectos que esto puede producir a largo plazo en la salud física y mental, se ha dejado a un lado el espacio para el desarrollo personal, la espiritualidad y la importancia de la convivencia interpersonal. Durante la pandemia debido al SARS-CoV-2, este problema ha visto su ventana para salir a la luz y mostrar sus efectos en las personas durante el encierro. Ataques de ira, odio, fatiga y estrés son algunos de los malestares que ha causado la pandemia. El estado de ánimo cumple un papel fundamental en las personas para la realización de tareas cotidianas, más aún en las tareas creativas donde se necesitan condiciones de trabajo favorables para un efectivo desempeño. Altos niveles de estrés pueden generar bloqueos como depresión, baja autoestima, inseguridad, ansiedad, desordenes alimenticios, déficit de atención, entre otras patologías clínicas y psicológicas. En consecuencia, este trabajo busca exponer un método alternativo a este problema mediante la música, ya que a través de ella el ser humano puede alcanzar estados alterados de consciencia y llegar a un proceso de sanación interno. Culturas milenarias han adoptado el canto utilizando mantras sagrados para entrar en un estado de trance y conectarse con la energía suprema a través de la música y la meditación. El presente proyecto pretende recordar las raíces de la espiritualidad y la introspección a través de una composición musical.

Nuestra tradición nos enseña que el sonido es Dios: Nāda Brahma. Es decir, el sonido musical y la experiencia musical son pasos hacia la realización del Ser. Vemos la música como una especie de disciplina espiritual que eleva el ser interior a la paz divina y la dicha. El objetivo más alto de nuestra música es revelar la esencia del universo que refleja, y los Rāgas se encuentran entre los medios por los cuales esta esencia puede ser aprehendida. Así, a través de la música, uno puede llegar a Dios. —Ravi Shankar, Maestro sitar (Shankar 1968, p. 17)

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

El estado de ánimo cumple un papel fundamental en las personas para la realización de tareas cotidianas y de trabajo. Niveles altos de estrés pueden generar bloqueos como depresión, baja autoestima, inseguridad, ansiedad, desordenes alimenticios, déficit de atención, estrés, entre otras patologías clínicas y psicológicas. Durante la pandemia debido al SARS-CoV-2, este problema se ha manifestado mostrando sus efectos en las personas durante el encierro. Ataques de ira, odio, fatiga y estrés son unos de los pocos malestares que ha causado la pandemia. En consecuencia, el presente trabajo busca exponer un método alternativo a este problema mediante la música, ya que a través de ella el ser humano puede alcanzar estados alterados de consciencia y llegar a un proceso de sanación interno.

Equipo de trabajo técnico

Ingeniero de grabación	Mateo Salazar
Asistencia de grabación	Estudio Tumba
Ingeniero de mezcla	Mateo Salazar

Arreglos e instrumentación

Tema 1 “Encuentros”

Autores: Sarah De La Cerda y Mateo Salazar

Arreglos: Mateo Salazar

Descripción de arreglos:

El tema “Encuentros” empieza con una introducción que induce a una atmósfera mística y oriental a través de sonidos ambientales, elementos melódicos y de percusión seguidos por la voz que

entona los mantras. En la parte A entran solo elementos de percusión para dar un contraste rítmico. La parte A evoluciona constantemente hasta llegar al interludio sin percusión solo con la voz y la melodía y los elementos de fondo, creando tensión que luego resuelve nuevamente a la parte A evolutiva y continúa todo el tema hasta decaer en el outro como despedida.

Instrumentación:

Shruti Box	Sarah De La Cerda
Voz	Sarah De La Cerda
Sample Digeridoo	Mateo Salazar
Sample Hand Drum	Mateo Salazar
Sintetizador bajo	Mateo Salazar
Sintetizador melodía	Mateo Salazar
Pitch vocals	Mateo Salazar
Tabla virtual	Mateo Salazar
Drum Machine	Mateo Salazar
Campana	Mateo Salazar
Elementos ambientales	Mateo Salazar

Tema 2 “Renacer”

Autores: Sarah De La Cerda y Mateo Salazar

Arreglos: Mateo Salazar

Descripción de arreglos:

El tema “Renacer” empieza con el sonido del tambura como corta introducción y el armonio introduce el efecto de drone que acompaña los mantras de la voz durante la mayor parte del tema, seguido por la parte A acentuada por los elementos rítmicos que mantienen un ritmo constante con variaciones en los platillos hasta un corta pausa marcada por el gong, donde suena la voz y el armonio. A continuación la parte A evoluciona vocalmente junto con las variaciones de los platillos seguido de otro receso para acentuar la voz y el armonio conjuntamente para decaer en intensidad al final solo con la voz y el armonio.

Instrumentación:

Voz	Sarah De La Cerda
Tambura efecto	Sarah De La Cerda y Mateo Salazar
Armonio	Sarah De La Cerda
Bombo, toms, hats y crashes	Mateo Salazar
Sample Gong	Mateo Salazar
Percusiones	Mateo Salazar

Distribución de horas de estudio

Los temas fueron grabados y mezclados fuera del estudio de la USFQ en la siguiente distribución.

Basics	2 horas	Estudio Tumba
Basics	6 horas	Home Studio

Overdubs	8 horas	Home Studio
Mezcla	10 horas	Home Studio
Total	26 horas	

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Este proyecto musical está direccionado a dos segmentos de público en específico. El primero es hacia la comunidad alternativa de personas interesadas en meditación, yoga, bienestar, budismo y la cultura zen de la ciudad de Quito y Los Valles. El segundo segmento está dirigido a los productores audiovisuales como cineastas y productores de medios para televisión que les interesaría utilizar el material fonográfico en sus producciones.

Estrategia de lanzamiento

Para el lanzamiento del proyecto se realizará una presentación en vivo a modo de dúo con los artistas en la locación de Tumba Studio que permite un aforo mediano para aproximadamente 60 personas en Tumbaco, donde se pueda apreciar la música y sensibilizar a los asistentes sobre el mensaje. Las entradas se venderán vía online por la plataforma MEET2GO y en la entrada al evento por un valor de \$10. También durante el evento se entregará infografías gratuitas con la información de los artistas y del proyecto con un código QR que contiene el linktree que direcciona a las plataformas digitales para escuchar los temas y el enlace para comprar los singles a través de tecnología blockchain de la criptomoneda Ethereum como un activo digital o NFT (Non Fungible Token). La publicación del NFT se la realizará en el mercado OpenSea y se subastará a la oferta

más alta en un lapso de 30 días, a un valor mínimo de 0.02514463 (ETH) equivalente a 100 (USD). Además de la venta digital, el disco se comercializará directamente en los negocios relacionados al público objetivo en las estanterías de mercadería que ofrecen centros de yoga, locales de medicina alternativa y de productos orgánicos, como también tiendas de música y ferias por el valor comercial de \$10.

Estrategia de promoción

Para la promoción se difundirá el proyecto a través de medios digitales y medios tradicionales. El evento se anunciará 2 meses antes por redes sociales como Facebook e Instagram donde se subirá contenido multimedia con fotos, videos y animaciones con la información del proyecto. De igual manera se enviará el contenido a los posibles contactos interesados vía Whatsapp, email y Telegram. Para la promoción en medios tradicionales, se darán entrevistas para explicar el proyecto y su comercialización en el programa de Karol Noboa a través de la emisora de radio FM Mundo, y en la JC Radio La Bruja en el programa de Santiago Saá donde se reproducirán los temas y transmitirán las entrevista en vivo.

Propuesta de diseño



CONCLUSIONES

Durante la realización de este proyecto, se logró plasmar satisfactoriamente una propuesta musical como un medio alternativo para tratar las patologías físicas y psicológicas ocasionadas por el largo periodo de confinación debido a la pandemia del Sars Cov 2. El proceso de producción del disco estuvo enfocado en gran parte en crear sonidos que induzcan a un estado de relajación e interiorización. Fue un gran desafío abarcar los roles de compositor, arreglista, ingeniero de grabación y de mezcla, pero a la vez muy gratificante el resultado obtenido. Además, la experiencia de trabajar de cerca con los instrumentos y cantos de la cultura oriental fue fascinante y provocó sensaciones y percepciones muy especiales. Cabe resaltar que la composición de este tipo de temas puede contribuir para terapias de meditación y sanación que utilicen el sonido como elemento principal.

Un especial agradecimiento a todas las personas que formaron parte del mismo como artistas, familia, amigos y profesores que se sintieron identificados y aportaron para el resultado de esta producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beck, G. L. (2019). Sacred music and hindu religious experience: From ancient roots to the modern classical tradition. *Religions*, *10*(2), 1-15.
<https://dx.doi.org/10.3390/rel10020085>

ANEXO A: Fotografía de grabación

