

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

The End

Samantha Estefanía Muñoz Ponce

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

The End

Samantha Estefanía Muñoz Ponce

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

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: Samantha Estefanía Muñoz Ponce

Código: 00139590

Cédula de identidad: 1720573516

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Una relación de pareja es algo hermoso para cualquiera que la experimenta. Puede estar llena de sonrisas, cariño y memorias que se quedarán por siempre marcadas en el alma. Sin embargo, no todo lo bueno dura, y una relación que alguna vez fue verdaderamente feliz, se torna oscura, triste, llena de resentimientos y arrepentimientos y en este momento, todos saben que se debe terminar. Este trabajo de titulación busca explorar estos sentimientos a través del pop, con synths y melodías que creen un espacio donde el oyente pueda identificarse y hasta recordar los sentimientos que, alguna vez, todos hemos sentido.

Palabras clave: Pop, relación, cariño, tristeza, productora musical.

ABSTRACT

A relationship is something beautiful to anybody who's experimenting it. It can be filled with smiles, love, and memories that will forever leave a mark in the soul. However, not everything that is good is meant to last, and a relationship that once was a truly happy one, turns dark, sad, and full of resentments and regrets, and it is in this moment that everybody knows that it's time to end it. This titling project's objective is exploring these emotions through pop music, with synths and melodies that will create space where the listener will be able to identify and even remember the feelings that, at some point in our lives, we have all felt.

Key words: Pop, relationship, love sadness, musical producer.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	19

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la reflexión sobre los sentimientos varios presentes al terminar una relación. “The End”, el EP trabajado a través de este proyecto, fue pensado para que sirva como un apoyo para aquellas personas que estén atravesando por estos momentos. Simboliza aquellos pensamientos que una pareja nunca se atreve a decirse el uno al otro, las inseguridades, miedos y los anhelos. “The End” es el final de un viaje largo del cuál nunca se conoce el destino, pero que es tan hermoso que no se puede evitar la tentación de embarcarse en otro.

De cierta manera, este EP no solo simboliza una relación, pero también el fin de muchas cosas más personales en estos 4 años de carrera. Amistades que, parecía, iban a durar una eternidad, sentimientos no compartidos, y hasta el salir de la idea del “yo” en un inicio para encontrar uno completamente nuevo.

“The End” simboliza todo lo bueno que está destinado a terminar, pero no importa cuánto dolor se sienta al final, siempre hay un nuevo viaje por recorrer.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto del Proyecto

El proyecto desea representar a través de dos canciones los sentimientos de una persona que está dejando una relación, tanto los buenos como los malos. Por un lado, existen los sentimientos negativos dentro de una relación disfuncional en donde se puede llegar a sentir que, pese al esfuerzo de ambos o de uno, la relación no progresa ni muestra un cambio positivo, lo cual lleva a la ruptura. En esta etapa se llega a sentir dolor muy fuerte, anhelo de la presencia del otro y tristeza profunda por la pérdida de un ser querido, sin embargo, pueden llegar a surgir pensamientos y emociones positivas derivadas de la ruptura, ya que se reconocía que la relación en la que se estaba era disfuncional, y esta separación da paso a una nueva etapa de felicidad y sanación para la persona que decidió terminar la misma. En este periodo, también se puede llegar a un estado de introspección y reflexión sobre la relación ya acabada, en donde se llegan a hacer preguntas como; “¿qué pasó?, ¿en qué me equivoqué?, ¿se podía arreglar?” pero que siempre llega a la conclusión de no, lo correcto era acabar lo que estaba mal, cada uno tomar su camino y entender que al final, no se necesita de otra persona para ser feliz.

Musicalmente, la idea es representar estas ideas a través de dos *tracks* de estilo R&B pop, va a tener varios sintetizadores y voces para darle un sentido de nostalgia y anhelo a las canciones.

Equipo de Trabajo Técnico

Productora:

- Samantha Muñoz

Ingenieros de Grabación:

- Sophia Patiño
- Samantha Muñoz
- Luis Sempertegui (Guitarra)
- Doménica Escudero (Bajo)
- Nicolás Betancourt (Batería)
- Ma. Fernanda Zavala (Voz)
- Martín Echeverria (Voz)

Ingeniera de Mezcla:

- Samantha Muñoz

Propuesta de Arreglos e Instrumentación

Nombre del 1er Tema: Walk Alone

Autora: Samantha Muñoz

Arreglos:

El tema tiene un patrón de 4/4, tempo de 85 en tonalidad de Do Mayor. La estructura consta de una pequeña Intro de 4 compases, seguido del Verso 1 con 8

compases, un Pre-Coro de 4, Coro 1 de 8, Verso 2 de 8, Pre-Coro 2 de 4, un Solo Instrumental de 8, un Coro Final de 8 y un Outro de 4 para finalizar.

Progresión de Acordes:

Fmaj7 – A7 – Dm7(9) – F(9) – Cmaj7

Desde el Verso 1 hasta el coro final, sin incluir el solo, se grabará una melodía cantada. Dicha melodía será acompañada de varios coros de fondo y armonías que será lo que la haga más interesante y dinámica, además de pads y varios layers de sonido.

Instrumentación:

Voz Principal:

- Samantha Muñoz
- Martín Echeverria

Coros:

- Samantha Muñoz
- Ma. Fernanda Zavala

Synths y Diseño Sonoro:

- Samantha Muñoz

Guitarra:

- Luis Sempertegui

Bajo:

- Doménica Escudero

Batería:

- Nicolás Betancourt

Nombre del 2do Tema: Afterlife

Autora: Samantha Muñoz

Arreglos:

Al igual que el anterior, Afterlife está en 4/4, tempo de 80 y está en Mi menor. La estructura es de Intro de 4, Verso 1 de 8, Verso 2 de 8, Coro 1 de 8, Verso 3 de 8, Break de 8, Coro 2 de 8 y finalmente un Outro de 12. Todas las partes van a contener melodía. Esta es la canción más oscura de ambas, sin embargo, tendrá la misma intención de arreglos, con varios layers de sonido en donde haya guitarras, coros que respondan y acompañen a la voz, además de diferentes FX. Al igual que la anterior canción, tendrá un bajo estilo funk que le dé más movimiento y groove a la canción junto a la batería, que serán los protagonistas durante la misma. Los músicos serán los mismos que en el primer tema.

Progresión de Acordes:

Am7(9) – Em7 – Am7(9) – Gmaj7 - D

Instrumentación:

Voz Principal:

- Samantha Muñoz

Coros:

- Samantha Muñoz

- Ma. Fernanda Zavala

Synths y Diseño Sonoro:

- Samantha Muñoz

Guitarra:

- Luis Sempertegui

Bajo:

- Doménica Escudero

Batería:

- Nicolás Betancourt

La expectativa para ambos temas es que acaben sonando a referencias como Kali Uchis, que contiene todos los elementos en sus canciones que son los deseados para este proyecto.

Propuesta de Distribución de Horas de Estudio

La totalidad de ambos temas ha sido grabada y producida en modalidad de *Home Studio*, fuera de las instalaciones de la USFQ.

- Basics: 17 horas, grabación de toda la base instrumental para el arreglo incluyendo bajo, batería y sintetizadores.
- Overdubs: 20 horas, grabación de la melodía vocal, arreglos vocales y guitarras.
- Mezcla: 10 horas.

Propuesta de Estrategia de Lanzamiento y Promoción

Estrategia de Lanzamiento:

El EP titulado “The End” será lanzado por medios tanto físicos como digitales. El medio físico será un disco en formato CD que contará con el diseño de portada y contraportada resaltado más adelante. El CD podrá ser adquirido a través del sitio oficial de la artista y las locaciones de los conciertos después del lanzamiento. El medio digital por el cual se venderá el EP y las canciones por separado será iTunes. El costo del CD físico y el EP digital será de \$1.29 mientras que cada canción por separado en iTunes tendrá un costo de \$0.99.

El lanzamiento del EP se complementará con *merchandising* del mismo, el cual incluirá camisetas, gorras y pulseras plásticas que podrán ser adquiridas a través del sitio web oficial de la artista. El lanzamiento oficial de “The End” será el día 16 de diciembre del 2021, el cual se celebrará con un concierto de apertura, seguido de una gira de conciertos con duración de 1 mes. El primer concierto se dará en *Sabai Brewery & Bar* ubicado en la Tejedora en el sector de Cumbayá. La venta de las entradas para el concierto se abrirá 2 semanas antes de la primera fecha, incluida una preventa la primera semana y a precio completo la segunda semana. El costo de las mismas será de \$3.00 con preventa y \$5.00 precio completo y se podrán adquirir a través del sitio web oficial de la artista. Como se mencionó antes, la primera fecha de la gira de conciertos es el 16 de diciembre de 2021, y la seguirán 6 fechas más, finalizando la gira el 16 de enero de 2022. Las distintas locaciones serán:

- 16 de diciembre – Sabai Brewery & Bar – Cumbayá

- 26 de diciembre – Abysmo – Cumbayá
- 29 de diciembre – KAY Café Cultural – Cumbayá
- 5 de enero – La Tokata – Quito
- 13 de enero – Rebel Saloon – Quito
- 16 de enero – Sabai Brewery & Bar – Cumbayá

En cada una de estas locaciones se entregará un CD para aquellas personas que hayan adquirido la entrada al concierto, si hay comensales que no adquirieron entradas, pero se encuentran en el local, tienen la posibilidad de adquirirlo al costo de \$5.00.

Todos aquellos que se encuentren en el local podrán adicionalmente adquirir *merchandising* que será exhibido durante el concierto.

Plan de Promoción:

Para promocionar el lanzamiento de “The End” se tomarán en cuenta tanto medios digitales como medios tradicionales. Dentro de medios digitales se incluirán redes sociales como *Instagram*, *Facebook* y *Twitter*, las plataformas digitales a utilizar serán *YouTube* y *TikTok*. Los medios tradicionales para promoción serán imprenta tipo posters, flyers y difusión a través de radio. Las plataformas para la difusión de las canciones serán *Spotify*, *Apple Music* y *Tidal* a través de *CDBaby*. El single para la promoción del EP será la canción “Afterlife”.

El objetivo de la estrategia digital es llegar a un público de jóvenes adultos de entre 18 a 24 años de edad que vivan en Cumbayá o Quito. Para alcanzar esto se abrirá redes oficiales de la artista al menos 3 meses antes del lanzamiento oficial del EP.

Dentro de *Instagram*, *Facebook* y *Twitter* primeramente se dará a conocer quién es la

artista, de donde viene y la historia de por qué escribió estas canciones. Esto se realizará a través de pequeños videos de la artista hablando con el espectador acerca de su proceso artístico e imágenes del proceso de la producción del álbum, estilo *Behind The Scenes*, para que el público se sienta más conectado con el proyecto. Durante el mes antes del lanzamiento oficial del EP, se empezará a compartir pedazos pequeños de “Afterlife” acompañados de gráficos relacionados al diseño del EP y fotografías de la artista. El día del lanzamiento se creará un *Linktree* el cuál generará un link que permita a los seguidores de la artista y espectadores nuevos encontrar la canción fácilmente en las diferentes plataformas de difusión ya mencionadas. Para *YouTube*, se espera crear un *lyric video* para ambas canciones que se publicará en la plataforma el día del lanzamiento oficial y, en la descripción del video, se incluirá los links para las aplicaciones de *streaming* donde se encuentran las canciones. Para *TikTok* se creará una estrategia similar a la de redes sociales, en donde se publicará videos de la artista hablando de sus orígenes, su inspiración y su proceso creativo. El día del lanzamiento se publicará el coro de “Afterlife” en TikTok y se incluirá los links que dirigirán al público a las plataformas de *streaming*. A la par, se promocionará el concierto de lanzamiento y la gira a través de medios digitales. Todas las plataformas compartirán simultáneamente publicaciones que incluirán imágenes de la artista, las fechas de los conciertos y el link hacia la página oficial de la misma donde podrán adquirir las entradas.

En cuanto a medios tradicionales, se diseñará posters y *flyers* con imágenes de la artista, el título del EP y los *handles* de redes sociales de la misma. Los posters serán colocados en Quito y Cumbayá, dentro de las zonas donde están las locaciones de la gira de conciertos. Los *flyers* serán repartidos después del lanzamiento oficial, durante la gira. Esto es para lograr que la gente se interese por la artista y su EP y se anime a comprar entradas.

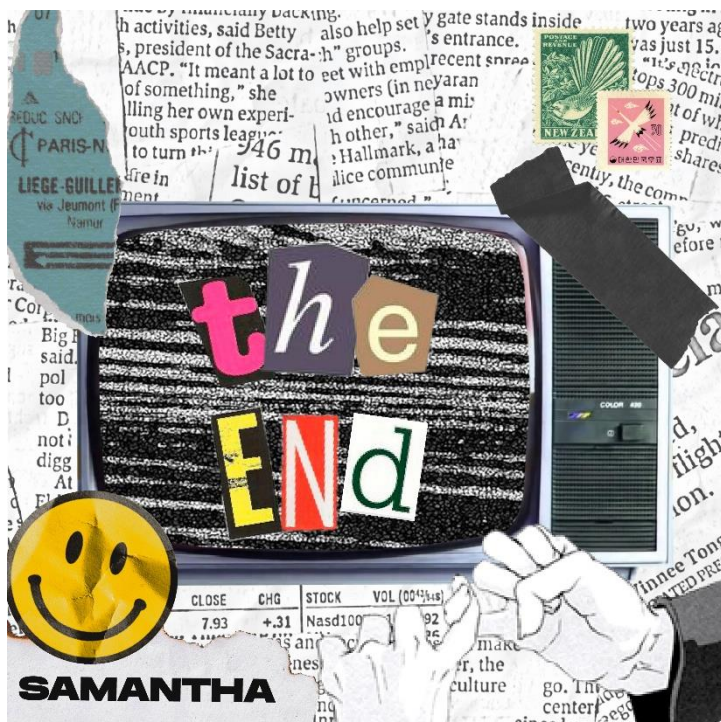
Para la radio, se promocionará “Afterlife” en:

- Alfa Radio 104.1 FM – Guayaquil
- JC Radio La Bruja 107.3 FM – Quito
- Radio Centro 97.7 FM
- Exa 92.5 FM
- Hot 106 106.0 FM

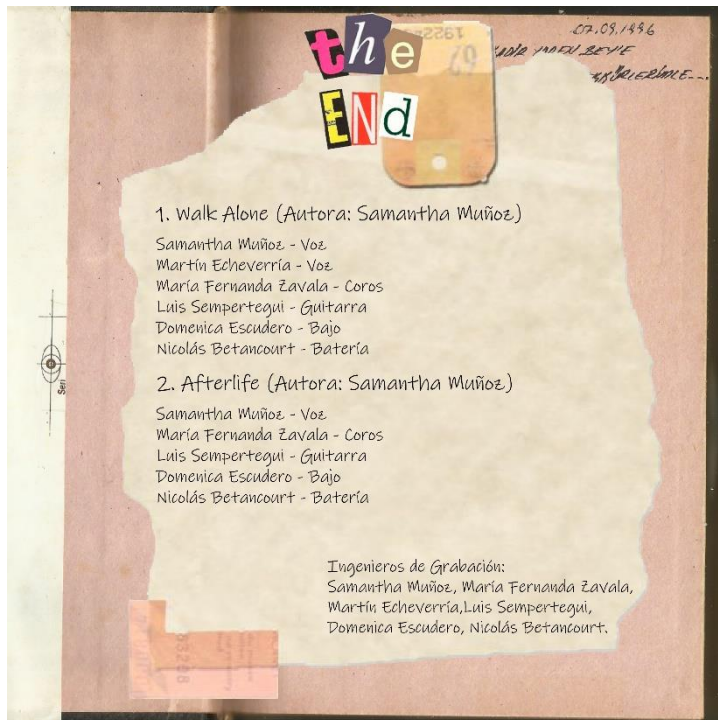
Propuesta de Diseño

El diseño busca plasmar algo tipo collage, como si fueran retazos de memorias pasadas. La tipografía será de tipo escrito a mano, para representar la intimidad de las canciones. Tanto portada como contraportada tendrán este mismo concepto. La idea del diseño es reflejar los sentimientos de nostalgia, tristeza y hasta alegría presentes en las memorias pasadas de una relación.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

El viaje a la finalización de este proyecto ha sido en definitiva extremadamente duro. El explorar este tipo de emociones y plasmarlas en música ha conllevado un gran descubrimiento personal y emocional, además del arduo trabajo y dedicación que se necesitó para cumplir tanto expectativas profesionales exteriores como íntimas y personales. Las lecciones que deja este trabajo de titulación son para toda la vida.

Las emociones que describí en estas obras han sido muy difíciles de procesar en mi vida, y nunca encontraba el momento o el medio por el cual poder comunicarlas. Por fin encuentro, en estas canciones, la satisfacción de poder cerrar un ciclo emocional en mi vida.