

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Broken

Nicholas Sebastián Betancourt Flor

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**

Broken

Nicholas Sebastián Betancourt Flor

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: Nicholas Sebastián Betancourt Flor

Código: 203008

Cédula de identidad: 1716891419

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo propone la producción de dos canciones que, a partir de diferentes experiencias y sentimientos, busca plasmar la realidad de una persona en cierto momento de su vida. El tema principal es el de un corazón roto, por lo que el producto final muestra un sonido fuerte con el objetivo de traer tristeza o enojo al oyente y que se pueda identificar con el mismo.

Palabras clave: producción musical, grabacion acústica, diseño sonoro, rock, punk, música, compositor.

ABSTRACT

This work proposes the production of two songs that, based on different experiences and feelings, seek to capture the reality of a person at a certain point in their life. The main theme is that of a broken heart, that is why the final product shows a strong sound with the purpose of bringing sadness or anger to the listener and that he identifies with it.

Key words: music production, acoustic recording, sound design, rock, punk, music, composer.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	20
Agradecimientos.....	21
Anexo A: Efecto Nota de Voz para Not Into You.....	23
Anexo B: Delay Nota de Voz para Not Into You.....	24

INTRODUCCIÓN

A veces las etapas diferentes de la vida no son como se piensa. El ser humano ha fijado un propósito, encontrar felicidad y disfrutar de ella a todo momento, pero el camino de la vida llega con varios momentos difíciles de superar y que no se los espera. Ya sea la muerte de un familiar, la pérdida de algo material, algún problema de salud o hasta una mala nota en algún examen de colegio o universidad. Probablemente son situaciones que no se las tiene previstas y que llegan en el momento menos esperado.

Estos temas nacen a partir de uno de estos sentimientos, una ruptura amorosa. Nacen de la lucha constante por superar varias situaciones y momentos difíciles que trae salir de una relación larga que estaba pensada como un para siempre. Esta batalla interna sumerge al ser y a la mente en un mar de pensamientos sin fin. Pensamientos que llevan a sentir enojo, frustración, soledad, traición y que no permiten que la superación y la tranquilidad lleguen. Se dice que la calma llega después de la tormenta y solo queda esperar pacientemente a que llegue ese día. Se encuentran días buenos y días malos, pero realmente la esperanza es lo último que se pierde durante esta larga espera.

Broken es el resultado de la espera. Plasma cada uno de los sentimientos dentro de sus letras y motivos musicales. Junto a su sonoridad, estos atributos crean y reflejan cada momento y sentimiento atravesado desde el día cero de la ruptura amorosa hasta el día de la superación.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de Concepto:

Uno de los sentimientos más característicos del ser humano es el amor. Lamentablemente, no todo es felicidad. El amor tiene varias etapas que todos han pasado al menos una vez. Un corazón roto va mucho más allá de terminar una relación. Esto lleva consigo sentimientos y emociones encontradas por primera vez, antes de eso nadie sabe que existen. La soledad y el vacío son fieles acompañantes de esta etapa sombría e influyen al ser humano a sentir enojo, abandono y tristeza profunda. La vida cambia, se vuelve dura, hay que volver a empezar e intentar encontrar la definición de cada persona. Durante este tiempo, se aprende a soltar el pasado a medias, manteniendo los buenos recuerdos e intentando desechar los malos. El proyecto “*Broken*” explora esta mezcla de emociones oscuras y recuerdos cálidos que atraviesan las personas durante una ruptura.

Propuesta de Equipo de Trabajo Técnico:

Productor e Ingeniero de Mezcla:

Nicholas Betancourt

Ingeniero de Grabación:

Luis Sempértégui

Propuesta de Arreglos e Instrumentación:

Tema 1: Better Without You

Compositor: Nicholas Betancourt

Arreglos: Este tema tiene una instrumentación típica de un ensamble de rock. batería, bajo, guitarras eléctricas con distorsión, guitarra acústica, piano y voz. La introducción del tema entra de forma agresiva con guitarras distorsionadas y una melodía principal para demostrar la fortaleza que una persona adquiere cuando pasa por situaciones difíciles. El primer verso baja un poco la intensidad y mantiene la instrumentación. Continúa al pre-coro donde la batería transforma su ritmo a medio tiempo enfocándose en los toms, las guitarras hacen acordes largos y se voces secundarias para agregar dramatismo. Esto va de acorde a la letra ya que es una parte suave que expresa una reflexión que hace a sí mismo sobre su situación. Estos dos arreglos principales serán usados para diferenciar las partes suaves de las agresivas expresando así la dualidad de los sentimientos encontrados en una persona que pasa por una ruptura. Se reforzará las partes suaves con guitarras acústicas y las partes duras con melodías en las guitarras eléctricas.

Instrumentación:

Voz: Daniela Castillo

Voces de Apoyo: Daniela Castillo

Bajo Eléctrico: Mateo Olivo

Guitarra Eléctrica: Luis Sempértegui

Guitarra Acústica: Luis Sempértegui

Batería: Nicholas Betancourt

Tema 2: Not Into You

Compositor: Nicholas Betancourt

Arreglos: El siguiente tema mantiene la misma instrumentación, pero se agrega un poco de guitarras extra que serán utilizados como ambientes y melodías tristes, ya que esta canción es un

poco más lenta y habla acerca de como ya no se espera nada de otra persona y hay que salir adelante. Para la introducción del tema se tiene un arpegiado suave y una melodía. Entra la batería, el bajo y las guitarras con distorsión para que se sienta la fuerza y la agresividad que acompañan a la tristeza. Los versos reducen su intensidad para que sea más personal. Después hay una subida al coro donde toda la instrumentación vuelve a ser agresiva. Se mantiene esta estructura ABAB hasta llegar el puente transicional como C1 que son stop times con los toms y guitarras acompañadas por guturales que darán la explosión al sentimiento de enojo y superación. Continuará al puente C2 que recupera una melodía vocal y mantiene los guturales de fondo junto a una melodía en la guitarra que refuerza la melancolía. Al terminar se vuelve a la intro con algunas guitarras extra que se acumulan en el fondo, se agrega un sample de una nota de voz que habla sobre como la gente sale de la vida y una persona se queda sola, procesada con reverberación y delay para darle un buen efecto y espacio en la mezcla.

Instrumentación:

Voz: Daniela Castillo

Voces de Apoyo: David Jiménez

Daniela Castillo

Bajo Eléctrico: Mateo Olivo

Guitarra Eléctrica: Luis Sempertegui

Batería: Nicholas Betancourt

Propuesta Distribución de Horas:**Descripción General de Horas**

Total de Horas En Estudio de la Universidad San Francisco de Quito: 13 horas

Total de Horas en Home Estudio: 14 horas

Estas horas están detalladas a continuación.

Tema 1: Better Without You

i) En la Universidad San Francisco De Quito

(a) Basics: 3 horas

1. Grabación de bajo y batería

(b) Overdubs: 3 horas

1. Grabación de voces

ii) En Home Estudio

(a) Overdubs: 3 horas

1. Grabación de guitarras.

(b) Mezcla: 4 horas

Tema 2: Not Into You

i) En la Universidad San Francisco de Quito

(a) Basics: 3 horas

1. Grabación de bajo y batería.

(b) Overdubs: 4 horas

1. Grabación de voces.

ii) En Home Studio

(a) Overdubs 3 horas

1. Grabación de guitarras.

(b) Mezcla: 4 horas

Propuesta de Estrategia de Lanzamiento y Promoción:

a) Estrategia de Lanzamiento:

Se lanzará el proyecto en el bar/restaurant SoundGarden de Tumbaco junto a otros artistas de la escena indie rock de Quito en un concierto. Este evento tendrá un costo de 7\$ en preventa y de 10\$ el día del evento. La promoción del evento se la hará con 3 semanas de anticipación para asegurar que cada banda participe pueda traer el máximo de gente posible. Esto permitirá que el disco físico pueda ser comprado durante el concierto en un puesto de merchandising o a través de las redes sociales de la banda. De este disco físico, en formato CD, solamente existirán 200 copias y costará 5\$.

Aparte de vender el CD, en este puesto de merchandising se venderá camisetas, sacos y stickers con el logo de la banda a un precio de \$10, \$20 y \$1 respectivamente. Cabe recalcar que los diseños estarán anexos en la sección “**Propuesta de Diseño**” más adelante en el documento.

Este disco podrá ser adquirido igualmente a través de una preventa que vendrá con un paquete especial de merchandising edición limitada con temática del lanzamiento. Incluirá una camiseta, un saco, dos stickers y un coleccionable con el nombre de la banda y año de lanzamiento gravado. Esto tendrá un costo de 60\$.

De igual manera, el disco en venta regular se lo encontrará de manera digital en Amazon, Itunes, y Google Play por 2,99\$.

b) Plan de Promoción:

La promoción para este proyecto tomará como medios principales a las redes sociales y publicidad digital. Es importante conocer que al target al que se quiere llegar es a jóvenes y jóvenes adultos donde aun se encuentra la nostalgia del rock/punk de los 2000. Es por eso que se decidió usar Facebook e Instagram ya que serian perfectos para la promoción y para buscar apoyo de

medios independientes que se basen en las mismas. De igual manera, no hay que descartar la posible promoción en tik tok ya que al ser música en inglés existe la posibilidad de la viralización a través de esta plataforma.

Se empezará este plan enfocándose en Better Without You. Será el sencillo y vendrá acompañado por un video musical. Tendrá como tema la superación de una expareja. Un mes antes de este lanzamiento se creará el hashtag #BetterWithout y se creará la tendencia de postear una foto triste cuando hubo una ruptura y una foto feliz de cuando se superó la ruptura. En la descripción de cada post siempre terminará diciendo “We know what it feels like” acompañado con la fecha del lanzamiento.

Una semana antes de que salga el video musical de Better Without You se anunciará que existe una sorpresa y se lanzará un concurso. Para inscribirse al concurso se deberá llenar un formulario con los datos del participante y se deberá mandar alguna historia acerca de una ruptura y superación de una relación amorosa. Las mejores historias se irán publicando en Instagram y los seguidores podrán votar cual es la mejor. La persona que gane la mejor historia recibirá como regalo un pack de merchandising mencionado en el punto anterior.

Aparte de los medios digitales, algo a tomar en cuenta es el género del rock y donde se suele escuchar esta música. Las tiendas de tatuajes son una opción muy viable. Siempre está sonando música rock constantemente y es un lugar que va perfecto con la sonoridad del proyecto. Se conseguirá una tienda que esté dispuesta a poner este disco e incluso venderlo a cambio de promoción en medios o menciones en conciertos.

Propuesta de Diseño:

Para la portada habrá un cuarto abandonado que habrá sido manipulado los colores dándole un tono azul con sobre tonos de verde. Esto es para darle un ambiente que representa los sentimientos de tristeza y soledad con un poco de obscuridad que lleva el alma. En el centro un marco de una puerta con un negro vacío del otro lado. A un lado de la puerta habrá fuego que irá apoyado en el fondo. Se podrá apreciar el deterioro en el marco de la puerta y en general en todo para que se sienta el sentimiento de destrozado de un corazón. Debajo el nombre de la banda (Our Last Touch) y del lado izquierdo el nombre del álbum.

El diseño es manipulación fotográfica a cargo de Mateo Garay bajo la dirección de Nicholas Betancourt.

Portada:

Contraportada:

1. Better Without You

(Autor: Nicholas Betancourt)

2. Not Into You

(Autor: Nicholas Betancourt)

Créditos:

Voz: Daniela Castillo

Voces de Apoyo: Daniela Castillo , David Jiménez

Bajo Eléctrico: Mateo Olivo

Guitarra Eléctrica: Luis Sempértegui

Guitarra Acústica: Luis Sempértegui

Batería: Nicholas Betancourt

Ingeniero de grabación: Luis Sempértegui

Ingeniero de Mezcla: Nicholas Betancourt

Productor: Nicholas Betancourt

Diseño y Portada: Mateo Garay

Diseño de Merchandising:

1. Coleccionable

2. Stickers

BROKEN
Our Last Touch

3. Ropa

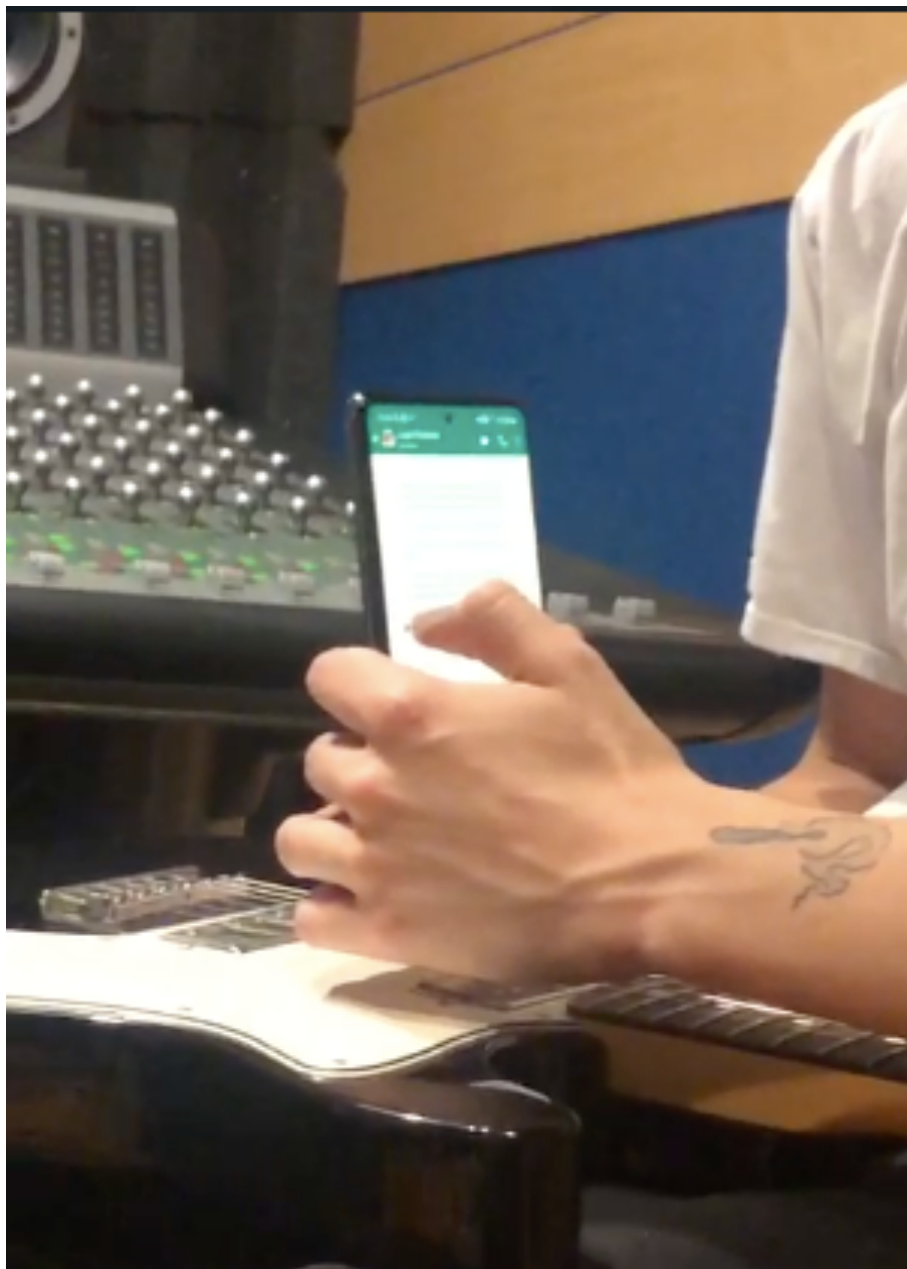
CONCLUSIONES

Durante este año, trabajar en un proyecto así de manera híbrida ha presentado un gran reto. Grabar varias cosas, en estudios en casa y en el estudio de la universidad, mezclar sus sonoridades y conseguir un producto final con el que pueda representar mi trayecto durante mi carrera ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer como profesional. Este proyecto fue influenciado por experiencias personales de mi vida. Después de sufrir una ruptura inesperada, el poder plasmar mis sentimientos y mis pensamientos en mi proyecto de titulación me brinda mucha felicidad. Saber que los conocimientos y experiencias personales pueden llegar a fundirse en un solo proyecto, significa mucho para mí porque mis conocimientos y mi formación profesional han llegado a un punto de culminación exitosa.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis profesores y a la USFQ por los conocimientos que me brindaron y por la influencia y formación a la que he llegado en estos 5 años de carrera. Agradezco por cada oportunidad de aprender y por el programa de producción musical que me ha permitido cumplir varios de mis sueños que me había propuesto desde niño. Ha sido la mejor de las experiencias y agradezco al colegio de música por haberme permitido descubrirme y completamente afirmar mi amor por la música y por todo lo que hago. Igualmente, agradezco a mi familia por el apoyo incondicional. Agradezco a mis padres porque se que ha sido un camino difícil, desde el momento que supieron que mi pasión estaría en una carrera de artes hasta el último momento de mi trayecto en la carrera. A mi papá, por todo su apoyo y por cada palabra y cada enseñanza que me ha entregado. Sin ti no sería ni la mitad de la persona que soy hoy. A mi mamá, por cada noche a mi lado y cada momento en el que me entrego su amor y cariño. Sin ti la vida sería imposible y agradezco infinitamente cada momento a tu lado. A mis hermanos por soportar cada momento en el que la música los despertaba en un fin de semana y los dejaba sin dormir. Por como me apoyaron durante toda mi carrera y siempre escucharon cada proyecto mío así no les sea de su agrado. Agradezco a Luciana Palacios por haberme acompañado en mis momentos más bajos e impulsarme a continuar sin desistir y por darme esperanza y fuerza en los momentos en los que sentía que todo iba de caída en picada. Gracias por siempre estar incluso cuando no tenías el tiempo para hacerlo. Adicionalmente, agradezco a Santiago Beltrán y Caridad Espinosa por siempre impulsarme a mejorar, por retarme en cada paso que daba y por siempre considerarme para sus proyectos. Sin ustedes mi crecimiento no hubiese sido el mismo en ningún momento. Agradezco mucho su amistad, verdaderamente han sido una gran influencia y parte grande de mi formación. Finalmente agradezco a mis mejores amigos, Luis Sempertegui y Mateo Olivo por siempre haber

estado ahí para mí. Sin ustedes este proyecto no hubiese llegado a su potencial máximo. Gracias por apoyarme y confiar en mí en cada momento de este proyecto. Gracias por continuar a mi lado y por una amistad grande que pudo ser formada a raíz de mis estudios. A las personas que no han sido mencionadas puntualmente, pero son parte de mi vida, les agradezco por ser parte de lo que soy y por todo su apoyo.

ANEXO A: EFECTO NOTA DE VOZ PARA NOT INTO YOU

ANEXO B: DELAY NOTA DE VOZ PARA NOT INTO YOU