

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Dualidad

Sebastián Pérez Esteban

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, 10 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Dualidad

Sebastián Pérez Esteban

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 10 de mayo de 2022

© 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: Sebastián Pérez Esteban

Código: 00135859

Cédula de identidad: 1722139639

Lugar y fecha: Quito, 10 de mayo de 2022

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto lleva como nombre “Dualidad” ya que se representan dos ambientes musicales dentro del mismo. Lo he nombrado de esta forma ya que se compone de conceptos musicales que provienen de dos mundos distintos; por un lado, está la música entendida a través de la academia clásica, con su forma establecida y sus parámetros efectivos. Por otro lado, está la música comprendida y reinventada del jazz, y las personas que dejaron un legado a través de esta forma de comprender la vida a través de la música. Dualidad, una idea en la que convergen dos mundos: el clásico y el contemporáneo, es una propuesta que pretende demostrar que estos mundos coinciden y que se puede crear música a partir de ellos, donde los parámetros y las tradiciones se respetan para formar un producto que el oyente pueda disfrutar y cuestionarse, pues es poco común encontrar una muestra sonora que incluya material orquestal junto con piezas de un cuarteto de jazz, como los son los dos temas del álbum: Romance y Étéreo.

Palabras clave: Ambientes musicales, música clásica, jazz, contemporáneo, composición, material orquestal, cuarteto de jazz.

ABSTRACT

This project is called "Duality" since two musical environments are represented within it. I have named it this way because it is made up of musical concepts that come from two different worlds, on one hand, there is music understood through the classical academy, with its established form and its effective boundaries. On the other hand, there is the understood and reinvented music of jazz, and the people who left a legacy through this way of understanding life through music. Duality, an idea in which two worlds converge: the classical and the contemporary, is a proposal that aims to demonstrate that these worlds match, and that music can be created from them, where parameters and traditions are respected to form a product that the listener can enjoy and question, since it is rare to find a sound sample that includes orchestral material along with pieces from a jazz quartet, such as the two songs on the album: Romance and Etéreo.

Key words: Musical environments, classical music, jazz, contemporary, composition, orchestral material, jazz quartet.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	21

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas del compositor Jordy Núñez, los cuales presentan una introspección a su ser y a su historia. Para lograr este objetivo se ha optado por elegir temas que demuestren sus capacidades como compositor en el ámbito clásico y en el contemporáneo. De esta forma, el proyecto se muestra relevante para la conclusión de la presente carrera universitaria, ya que pone a prueba los conocimientos aprendidos a lo largo de la misma tanto en la parte musical como en la parte técnica. En cuanto a la producción, se ha trabajado y puesto énfasis en la grabación de un cuarteto de jazz compuesto por trompeta, piano, batería y bajo eléctrico y una orquesta con quinteto de cuerdas, piano y sección de vientos de cinco instrumentos, para que ambos temas concuerden con los estilos correspondientes. En el transcurso del presente documento se proporcionarán más detalles del proyecto, su concepto y la realización de este.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

El proyecto comprende la grabación y producción de dos composiciones del artista Jordy Núñez, que pretenden exponer la “Dualidad” donde los opuestos, se unen para demostrar que pueden ir de la mano, que la música puede ser abordada desde distintos ángulos, y que estos pueden acoplarse para crear una sonoridad nueva y fresca, a través de la composición. Esto a su vez, resulta en una fusión de sonoridades que pretenden indicar el contraste entre la armonía clásica y la contemporánea, una contraposición entre la música clásica y el jazz. Ambas obras son presentadas en forma instrumental, con la intención de exponer un carácter emocional en la música.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

El equipo de trabajo técnico se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Sebastián Pérez

Ingeniero de mezcla: Sebastián Pérez

Ingeniero de grabación: Jorge Ortega

Asistentes: Sara Guacho, Emily Celi, Sebastián Salazar

Propuesta de arreglos e instrumentación:

El proyecto se compone de un tema orquestal con un tema de jazz. De esta forma los arreglos buscan exponer dos ambientes musicales con un elemento en común que viene a ser el piano, para representar y transmitir el concepto central: la dualidad.

Tema 1: Romance

Compositor: Jordy Núñez

Descripción de arreglos

Esta obra tiene una textura orquestal cuya estructura se asemeja a una pieza de música para películas o para música de stock sites. El arreglo tiene la finalidad de transmitir un sentimiento romántico a través de la melodía, armonía y la orquestación. Las influencias para la orquestación de la pieza parten de la música para cine, sobre todo de la música compuesta por Joe Hisaishi. Las texturas tienen la intención de tener un sonido 'grande' pero a la vez 'delicado', esta idea se apoya con los instrumentos propios de una orquesta convencional que entran de acuerdo con la estructura del tema. Las cuerdas, sirven como un colchón armónico para que la melodía, ejecutada con la trompeta, resalte. El piano tiene una sonoridad íntima que protagoniza el inicio y fin de la pieza. La percusión resalta los ataques sonoros y las transiciones, los woodwinds aportan al color textural de la obra, y finalmente, el arpa y la celesta dan una sensación de apertura para las diversas partes de la composición. El título de la pieza está dado por la finalidad de la obra que es la de transmitir

una sensación de romance, fantasía y aventura a través de un color musical grande y delicado relacionado con lo bello, lo sentimental y lo romántico.

Instrumentación

Piano: Jordy Núñez

Violín 1: Doménica Ponguillo

Violín 2: Samantha Quintana

Viola: Julio Peralta

Cello: Pedro Ramírez

Contrabajo: Piedad Diliberto

Percusión: Benjamín Coyago

Trompeta: Ricardo Pérez

Flauta: Esteban Simbaña

Tema 2: Etéreo

Compositor: Jordy Núñez

Descripción de arreglos

Esta pieza de Jazz recuerda a las texturas del jazz modal de Herbie Hancock. El formato de esta pieza sigue a un cuarteto estándar de jazz, en el que el saxofón es el protagonista, pues lleva la melodía que cuenta una historia etérea a través de la melodía y fluye por una armonía modal que es construida por el piano y el bajo. La batería otorga una textura 'etérea' a todo el tema, pues ocupa el sonido de cymbals, rim shot y bombo para que la sonoridad

general se sienta más 'fresca' y contemporánea. La pieza presenta una estructura convencional de un estándar de jazz, sumado a un puente que significa la transición de lo modal y de lo etéreo a una sección más “straight ahead jazz” que no deja de fluir por la armonía modal hasta llegar de nuevo al head out en el que se regresa al jazz modal y a la textura etérea.

Instrumentación:

Piano: Jordy Núñez

Bajo: Gabriel Romero

Batería: Mateo Espín

Saxofón alto: Jordy Prado

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Para completar este proyecto se distribuirán las horas de esta forma:

- *Basics*: 10 horas
- *Overdubs*: 8 horas
- Mezcla: 12 horas
- Total: 30 horas

Plan de lanzamiento y promoción

Público objetivo para las estrategias de lanzamiento y promoción

- Público objetivo 1:

Hombres y mujeres con una edad aproximada de 20 a 30 años, con nivel socioeconómico de medio alto a alto, que utilicen redes sociales constantemente y sean afines al arte.

- Público objetivo 2:

Hombres y mujeres con una edad aproximada de 45 a 60 años, con nivel socioeconómico de medio alto a alto, que tengan un uso más bajo de redes sociales o medios tecnológicos, pero sí utilicen frecuentemente medios tradicionales tales como radio y televisión. Que también posean una inclinación hacia la cultura y la música.

Se tiene la apreciación que estos 2 grupos de personas son quienes se van a haber más atraídos hacia esta propuesta musical, sin embargo, se considera que puede ser disfrutado por cualquier persona mayor a 20 años aproximadamente.

1. Estrategia de lanzamiento

- a. Discos: La venta de los discos se hará en formato digital y físico. Para el formato digital se utilizarán las plataformas de promoción y difusión musical donde se dará información y *links* para hacer la compra de este formato. Para el formato físico, la producción, fabricación, impresión y replicación de los discos físicos en formato CD se hará a través de la empresa Discos Ecuador. De esta forma los temas podrán ser lanzados y distribuidos a través de los distintos puntos de comercialización, tales como redes sociales y página web para el disco digital, o conciertos y tiendas para los discos físicos.

- b. Streaming: Se usarán plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music) donde se podrán encontrar los temas, para monetizar el material del disco con las reproducciones.

- c. Conciertos: Se realizará un concierto de lanzamiento, que tendrá lugar en el Teatro Sucre, donde se dará a conocer los temas del álbum y se realizará una venta del disco físico en el concierto, en conjunto con el *merchandising*. Así mismo, debido a la pandemia y para no exceder los aforos permitidos, habrá una transmisión virtual para el concierto. Allí se podrá acceder a las plataformas digitales donde se podrá comprar el disco y o sus temas por separado.

Eventualmente se seguirán realizando giras para seguir comercializando el álbum, recorriendo el país, especialmente en la región Sierra en ciudades como Quito, Ambato, Riobamba y Cuenca.

- d. *Merchandising*: Teniendo en cuenta el concepto del álbum, se ha diseñado distintos tipos de mercancía referente al artista y el disco, teniendo en cuenta al público objetivo al que será dirigido. Entre estos artículos se encuentran camisetas, gorras, tazas y botones publicitarios.

- e. Página web: Dentro se podrá encontrar una sección de tienda virtual donde se podrá adquirir el disco digital o físico (que tendrá una entrega coordinada con Servientrega), además de todo el material publicitario y de *merchandising* del artista.

2. Plan de promoción

- a. Prelanzamiento: Se creará una página web del artista y perfiles en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube y Google). La estrategia se realizará con dinámicas y anuncios pagados en dichas plataformas, para atraer al público y generar expectativa.

Las funciones de cada plataforma serán como se plantea a continuación.

- Página web del artista: Diseño con el arte conceptual del disco que cree el concepto y la idea a replicarse en las redes sociales. Aquí se podrá encontrar toda la información relevante como conciertos, tours, biografía, discografía, fotos, videos y tienda virtual.
- Facebook, Instagram y Twitter: Mantener un mismo lenguaje en estas redes, para de esta forma crear un concepto y una definición de lo que quiere expresar el artista. De esta forma utilizaremos estas 3 redes para informar uniformemente cualquier novedad, incluyendo conciertos y los *links* hacia las plataformas digitales donde se puede obtener el disco.
- YouTube: Se subirán videos con los audios de los temas y artes conceptuales que lo acompañen para crear una producción audiovisual que vaya con el estilo de la plataforma. Así mismo se podrá subir contenido de como “*making of*” del disco y, conforme vayan existiendo conciertos, también se podrá subir extractos de estos.

- Tik Tok: Pequeños videos mostrando escenas del tras bambalinas, de los conciertos, de las grabaciones, comentarios del artista y los músicos, en conjunto con hashtags que ayuden a difundir el contenido a través de la plataforma.
- Google: Con la ayuda de herramientas como Google Trends y Google Alerts, se podrá monitorear la cantidad de búsquedas y menciones del artista y así saber el alcance que se está teniendo para mejorar o cambiar las técnicas de promoción.

Ya que, como se explicó en la sección de público objetivo, existe un público más adulto que es a fin de la música clásica y el jazz, el *approach* hacia los medios tradicionales será en televisión y radio, donde se agendarán entrevistas para anunciar el lanzamiento.

- b. Postlanzamiento: Cuando se dé el lanzamiento, las redes sociales indicarán los puntos de venta y streaming del disco. Y continuarán funcionando para seguir promocionando el disco, anunciar conciertos y cualquier novedad acerca del artista. Se llegará a acuerdos para que los medios tradicionales sigan promocionando el álbum y ya en esta etapa postlanzamiento, se podrá también difundir los temas en las respectivas radios en las principales ciudades del país como Quito, Guayaquil y Cuenca.

Propuesta de diseño

Arte con dos tipos de estilo, que representan la dualidad y contraste entre las dos obras, que al mismo tiempo demuestra las características de cada sonoridad. La portada refleja esta oposición mostrando una parte izquierda con una sensación más antigua, en conjunto del piano clásico; y en el lado derecho tenemos una representación más moderna que se expone con el teclado donde se ven las luces encendidas que simboliza lo nuevo.

La contraportada por su lado mantiene los colores de la portada, siendo el morado el predominante, ya que este es el color que se ha escogido para que sea el principal del disco. Para esta sección, se ha puesto los temas enumerados, y los créditos donde se nombran a todas las personas que han sido parte del proyecto con sus respectivas funciones. El diseño se muestra con un fondo morado, en la parte superior se encuentra el teclado y en la parte inferior el piano para continuar con el concepto de dualidad.

Portada

Contraportada

1. Romance - Jordy Núñez
2. Étéreo - Jordy Núñez

Romance - Jordy Núñez
 Composición y Arreglos: Jordy Núñez
 Producción: Sebastián Pérez

Músicos:
 Jordy Núñez (Piano)
 Ricardo Pérez (Trompeta)
 Esteban Simbaña (Flautas)
 Doménica Ponguillo (Violín 1)
 Samantha Quintana (Violín 2)
 Julio Peralta (Viola)
 Pedro Ramírez (Violonchelo)
 Piedad Diliberto (Contrabajo)
 Benjamín Coyago (Percusión)

Étéreo - Jordy Núñez
 Composición y Arreglos: Jordy Núñez
 Producción: Sebastián Pérez

Músicos:
 Jordy Núñez (Piano)
 Gabriel Romero (Bajo eléctrico)
 Mateo Espín (Batería)
 Jordy Prado (Saxofón alto)

© 2022 Todos los derechos reservados CoM-USFQ.
 Disco sin valor comercial. Todos los temas grabados,
 mezclados y masterizados preliminarmente en los
 estudios del CoM por Sebastián Pérez.)

Equipo de trabajo
 Producción:
 Sebastián Pérez

Ingeniero de Grabación:
 Jorge Ortega

Ingeniero de Mezcla:
 Sebastián Pérez

Asistentes:
 Sara Guacho

CONCLUSIONES

Con la finalización de este proyecto, se ha podido reforzar y ahondar en temas de producción desde la grabación hasta la mezcla de este. El hecho de que los temas hayan sido tan distantes el uno del otro, en cuanto a estilo, instrumentación y arreglos, ha sido una experiencia muy enriquecedora y un reto sumamente satisfactorio. Se intentó en todo momento, obtener lo mejor de cada músico sacando diversas tomas de cada instrumento con la finalidad de explorar en que aspectos mejorar, que técnicas y métodos de ejecución de instrumento iban mejor con la obra y cuales no, para de esta forma optimizar los resultados en la grabación, y en los procesos de edición y mezcla. La mayor dificultad que se presentó en el proyecto fue el tiempo del tema orquestal, ya que por la naturaleza de este se intentó tocar sin metrónomo, pero al tener que grabar a los músicos en distintos días y horarios, hacía que esa misma naturalidad y libertad de cada uno, no terminé de empastar con los músicos de la siguiente sesión, provocando así un desfase en el tiempo general de la obra. Para poder superar este inconveniente, tuve la suerte de contar con la ayuda de los músicos para regrabar las partes de cada uno, en esta ocasión con metrónomo, para darle el sentido y el tiempo correcto al tema, logrando así un resultado positivo para culminar el proyecto.