

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Reminiscencia

Martín Alejandro Echeverría Maggio

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, 16 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Reminiscencia

Martín Alejandro Echeverría Maggio

Nombre del profesor, Título académico

Maria Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 16 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: Martín Alejandro Echeverría Maggio

Código: 00203094

Cédula de identidad: 1718614678

Lugar y fecha: Quito, 16 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 siguiente trabajo propone la producción de 2 temas musicales de música electrónica que fusionan sonidos generados por sintetizadores digitales/análogos e instrumentos tradicionales como el bajo, guitarra eléctrica y piano, con el fin de generar texturas y ambientes sonoros únicos. El propósito es sumergir al oyente en un estado de introspección y vista al pasado teniendo como eje principal a la reminiscencia.

Palabras clave: Producción musical, música, diseño sonoro, sintetizadores, downtempo, ambient, programación

ABSTRACT

The following work proposes the production of 2 electronic music songs that fuse sounds generated by digital/analog synthesizers and traditional instruments such as bass, electric guitar and piano, in order to generate unique textures and sound environments. The purpose is to immerse the listener in a state of introspection and view of the past, with reminiscence as the main axis.

Keywords: Music production, music, sound design, synthesizers, downtempo, ambient, programming

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones.....	17
Anexo A: Grabación de piano en estudio para Reminiscencia.....	18
Anexo B: Grabación de sintetizadores para Fuimos.....	19
Anexo C: Partitura de piano para Reminiscencia.....	20

INTRODUCCIÓN

Reminiscencia es un proyecto que consta de 2 temas originales del artista DISLOP, proyecto personal de música electrónica en el cual el uso y mezcla de sintetizadores, diseño sonoro e instrumentos tradicionales (bajo y guitarra eléctrica) busca generar ambientes sonoros únicos y evocar sentimientos y sensaciones al engancharse con la perspectiva, estados de ánimo y recuerdo en el presente del intérprete.

Teniendo a la música como primer elemento y como parte de conocer más a fondo su concepto, DISLOP surge desde la experimentación mediante el uso de sonidos generados en medios electrónicos/digitales como los sintetizadores y que se ve complementada con samples y diseño sonoro trabajado en software orientado al manejo y manipulación de audio. Su consolidación fue clara desde un comienzo por lo que la implementación de elementos comúnmente utilizados en la música ambient y synthwave son de vital importancia. Cabe mencionar que las influencias de la propuesta sonora nacen desde una perspectiva del género new age el cual busca transmitir y sumergir al oyente en un estado de relajación e introspección donde las texturas sonoras, ambientes y timbres únicos aportan a dicho cometido, así como también se ve ampliamente influenciado por la música downtempo, subgénero de la música electrónica donde los sonidos atmosféricos y destacables ritmos generados en una batería, cajas de ritmo y samplers se encuentran en primer plano desde el punto de vista en arreglos y producción.

Una vez conociendo la sonoridad sobre la que se trabaja en el proyecto, conceptualmente se hace una relación directa con el desarrollo individual y hacia la sensación del recuerdo que cada uno lleva consigo mismo, también la reacción y convivencia con los demás y lo que nos rodea.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

La palabra “reminiscencia” se refiere a la sensación de recuerdo que mentalmente se nos presenta en cualquier momento de nuestras vidas. Este recuerdo por lo general carece de precisión y toma pequeños fragmentos eventuales que nuestro subconsciente recrea en base a nuestro estado de ánimo y a lo que física y visualmente estamos experimentando en el momento de su aparición. A veces el recuerdo es distorsionado y solo recordamos ciertos aspectos de algo, ósea este puede ser moldeado y variado, pero no siempre es el caso ya que se trata de un aspecto biológico que nuestro cuerpo experimenta naturalmente y por ende no es recreado a conciencia por el individuo.

Claro está que lo mencionado anteriormente se muestra bajo las influencias del pasado, por lo que estos recuerdos de una u otra forma nos hablan acerca de nuestro origen y raíces que poco a poco nos han ido labrando espiritualmente, físicamente e intelectualmente. Al tocar este aspecto podemos llegar a cuestionarnos en cuanto a la manera en cómo nos mostramos como individuos y en hacernos varias preguntas acerca del porqué somos lo que somos. En este caso se toma al pasado como herramienta de continuidad, es decir se lo usa como medio de superación y de ver las cosas en un plano retrospectivo para buscar una mejora en lo que somos y en lo que realmente queremos alcanzar a lo largo de nuestra vida.

Los recuerdos y el pasado son los dos aspectos fundamentales que dan el nombre del proyecto: Reminiscencia. Este título hace referencia a todos aquellos que se encuentran sumergidos en su mente, donde el divagar en los recuerdos del pasado les permite ver lo que era antes y diferenciar lo que es en el presente, sea este bueno o malo. Los dos temas del proyecto se relacionan directamente a estos aspectos antes mencionados. “Reminiscencia” hace referencia a la conexión con los recuerdos que un ser humano tiene guardado en su subconsciente y en cómo estos reaccionan según el estado de ánimo y las circunstancias de

un momento específico. Por otro lado “Fuimos”, el segundo tema del proyecto hace referencia a la conexión que los seres humanos tienen con el pasado y en como este lo define en el presente mediante su uso como medio de superación.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

- **Productor:** Martín Echeverría Maggio
- **Ingeniero de grabación:** Diego Lopez
- **Ingeniero de mezcla:** Martín Echeverría Maggio

Arreglos e instrumentación

- Tema #1: Reminiscencia

Autor: Martín Echeverría Maggio

Arreglos: Martín Echeverría Maggio

Descripción de arreglos

La forma en que se trabaja en este tema es ternaria (A-B-A). Se comienza por la exposición de una idea melódica basada en 3 acordes que es planteada principalmente por piano y sintetizador, luego esta se va complementando con percusiones, batería programada en MIDI, bajo eléctrico y sintetizadores rítmicos que aportan movimiento a la composición. En la sección B se reinician los elementos rítmicos y existe un cambio de armonía que comienza a subir progresivamente en intensidad sonora. el mayor protagonismo se llevan los sintetizadores que comienzan a desarrollar la nueva idea y a generar un ambiente con un base repetitiva pero que toma forma por la existencia de melodías que conviven entre sí. Por

último se da una reexposición de la idea principal con ciertas variaciones, como la intervención de un solo de sintetizador y el uso de pads ambientales que llenan el espacio de fondo, manteniendo la idea principal pero aportando con algo nuevo en conjunto con el solo de sintetizador.

Músicos

- Bajo, synth bass, guitarra eléctrica, sintetizadores, programación y diseño sonoro:
Martín Echeverría Maggio
- Piano y teclados: Jordy Nuñez

- Tema #2: Fuimos

Autor: Martín Echeverría Maggio

Arreglos: Martín Echeverría Maggio

Descripción de arreglos

La forma en que se trabaja en este tema es ternaria (A-B-C). Comenzamos por la exposición de una idea armónica llevada por un teclado sintetizador que se ve complementado por un arpegiador para aportar movimiento desde un comienzo con la entrada de percusiones, una caja de ritmo programada por MIDI y bajo eléctrico. En la sección B se eliminan los elementos rítmicos dejando dos elementos conectores que reinician el ciclo de composición y da paso a la variación de armonía para luego ser complementado por nuevas melodías y la integración de nuevas texturas sonoras generadas por instrumentos de viento como el clarinete. Este se encuentra doblado a dos voces armonizadas por el intervalo de 4ta justa. Al final de esta sección se integra un solo de guitarra eléctrica que se ve complementado por la armonía generada por pads sintetizados y la textura acústica que

aportan los clarinetes. En la sección C se da un giro radical al generarse un ambiente de tensión y ambigüedad debido a la existencia de ritmos inestables, samples industriales y su progresivo desvanecimiento en el silencio.

Músicos

- Bajo, synth bass, guitarra eléctrica, sintetizadores, clarinete, programación y diseño sonoro: Martín Echeverría Maggio
- Teclados: Jordy Nuñez

Distribución de horas de estudio

Actividad	Horas
Basics	12
Overdubs	8
Edición y mezcla	10
Total	30

Basics: 12 horas divididas en 3 sesiones (4 horas cada una)

Programación de batería, bajos, guitarra eléctrica, teclados y sintetizadores

Overdubs: 8 horas divididas en dos sesiones (4 horas cada una)

Se grabará elementos extra que vayan surgiendo durante la realización del proyecto y diseño sonoro

Edición y mezcla: 10 horas divididas en 2 sesiones (5 horas para cada tema)

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento

Digital: Al tratarse de un género que se encuentra en constante cambio y diversidad, este proyecto está enfocado para personas que consumen música pop, jazz, géneros electrónicos y soundtracks para videojuegos y películas. Este puede atraer a una audiencia joven como a una más madura, de 15 años de edad en adelante.

La plataforma encargada de la distribución digital será Ditto Music. El EP completo será lanzado el viernes 1 de julio de 2022, con el anticipado lanzamiento del sencillo Reminiscencia el 3 de junio de 2022. El EP será puesto a la venta en Beatport, Amazon, iTunes y Bandcamp en formato digital por el precio de 2,99\$.

Físico: El lugar para presentarlo será en el centro cultural Casa Mitomana junto a la colaboración con otros artistas del género electrónico y DJ 's, DISLOP hará una presentación de sus anteriores temas en formato DJ set en donde incluya al tema Fuimos y lo termine con el tema Reminiscencia. Durante el evento se proyectarán visuales que acompañen a la estética sonora del proyecto y se entregarán stickers personalizados con el código de redirección para Reminiscencia en Spotify. Habrá un stock limitado y exclusivo de 50 discos en formato CD con impresión y diseño personalizado para incentivar su posterior compra en formato digital.

b. Plan de promoción

La promoción será principalmente administrada en las redes sociales Instagram y Facebook. Irá de la mano con el lanzamiento mediante el uso de publicaciones personalizadas que hagan referencia al concepto del proyecto, anticipando y dando a conocer el nuevo material. Se buscará apoyo de medios

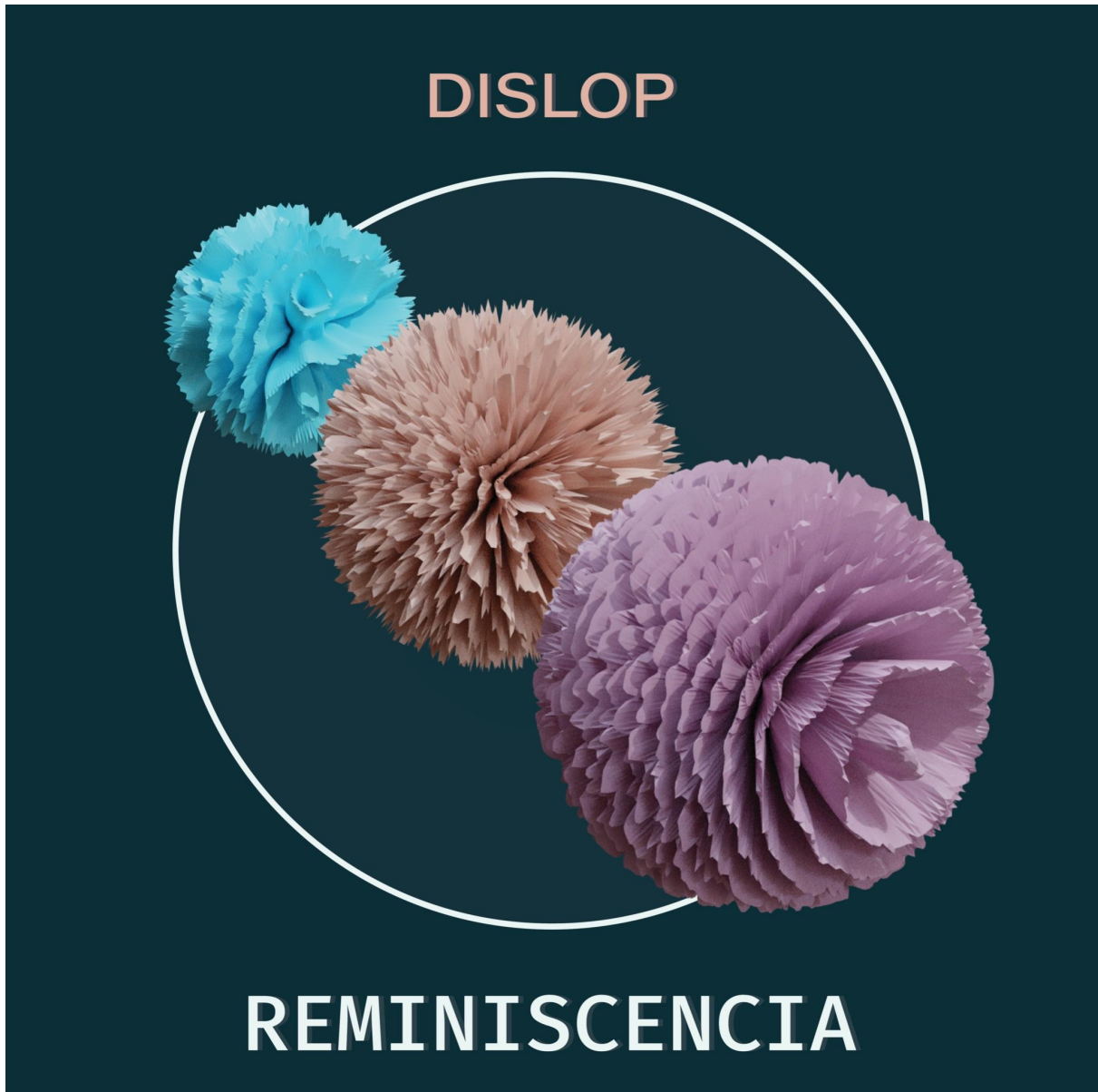
independientes locales como Indie Criollo, que brindan apoyo a la escena musical ecuatoriana con el fin de llegar a un público mayormente establecido mediante la difusión de Reminiscencia en plataformas de streaming tales como Apple music, Spotify, Deezer, etc. También será de vital importancia la publicación de videos, animaciones y Q & As con los seguidores de la cuenta de Instagram. También se buscará la difusión a través de playlist similares a MDM Hits de Spotify que aceptan propuestas para agregarlas en sus listas.

La promoción se centrará en Reminiscencia, por lo que se creará un filtro personalizado de Instagram que reemplace los ojos por las esferas 3D de la portada del proyecto y que reproduzca automáticamente el tema como fondo. Se crearán afiches publicitarios y stickers con un código QR que redireccione directamente a la página de escucha de spotify del proyecto, estos serán publicados en carteleras de espacios dedicados al entretenimiento como Teatros y centros comerciales.

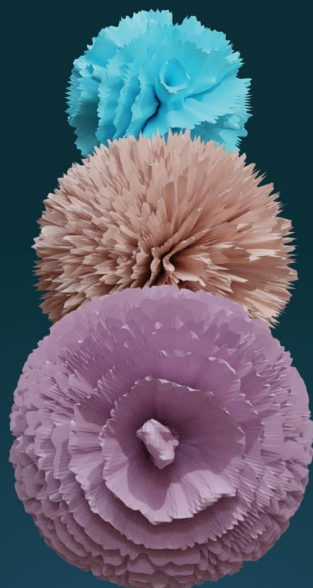
Diseño

El apartado visual que va de la mano con la música es creado a partir de la ilustración digital complementada con modelado 3D digital. Se mantiene una secuencia con la corriente visual que DISLOP ha creado en anteriores lanzamientos musicales. El color y textura que se emplea en el fondo es el azul marino oscuro, las figuras principales son tres esferas distorsionadas en 3D de los colores pasteles en celeste, naranja y violeta. La tipografía del título será de color naranja pastel y blanco brillante. La portada posee un carácter abstracto que le da significado personal al proyecto y reafirma el concepto de recuerdo y vistazo hacia el pasado. El concepto visual, la ilustración y modelado 3D fue diseñado por Martín Echeverría.

PORTADA

CONTRAPORTADA

1. Reminiscencia - Martín Echeverría
2. Fuimos - Martín Echeverría

PRODUCIDO POR DISLOP

DISLOP es Martín Echeverría

Arreglos, composición, diseño sonoro y mezcla por Martín Echeverría

* Ingenieros de grabación *

Reminiscencia - Diego Lopez; Fuimos - Martín Echeverría

* Músicos *

Reminiscencia - Jordy Nuñez: Piano; Martín Echeverría: Bajo, guitarra, sintetizadores y diseño sonoro

Fuimos - Martín Echeverría: Bajo, guitarra, sintetizadores y diseño sonoro

Grabación - 2022

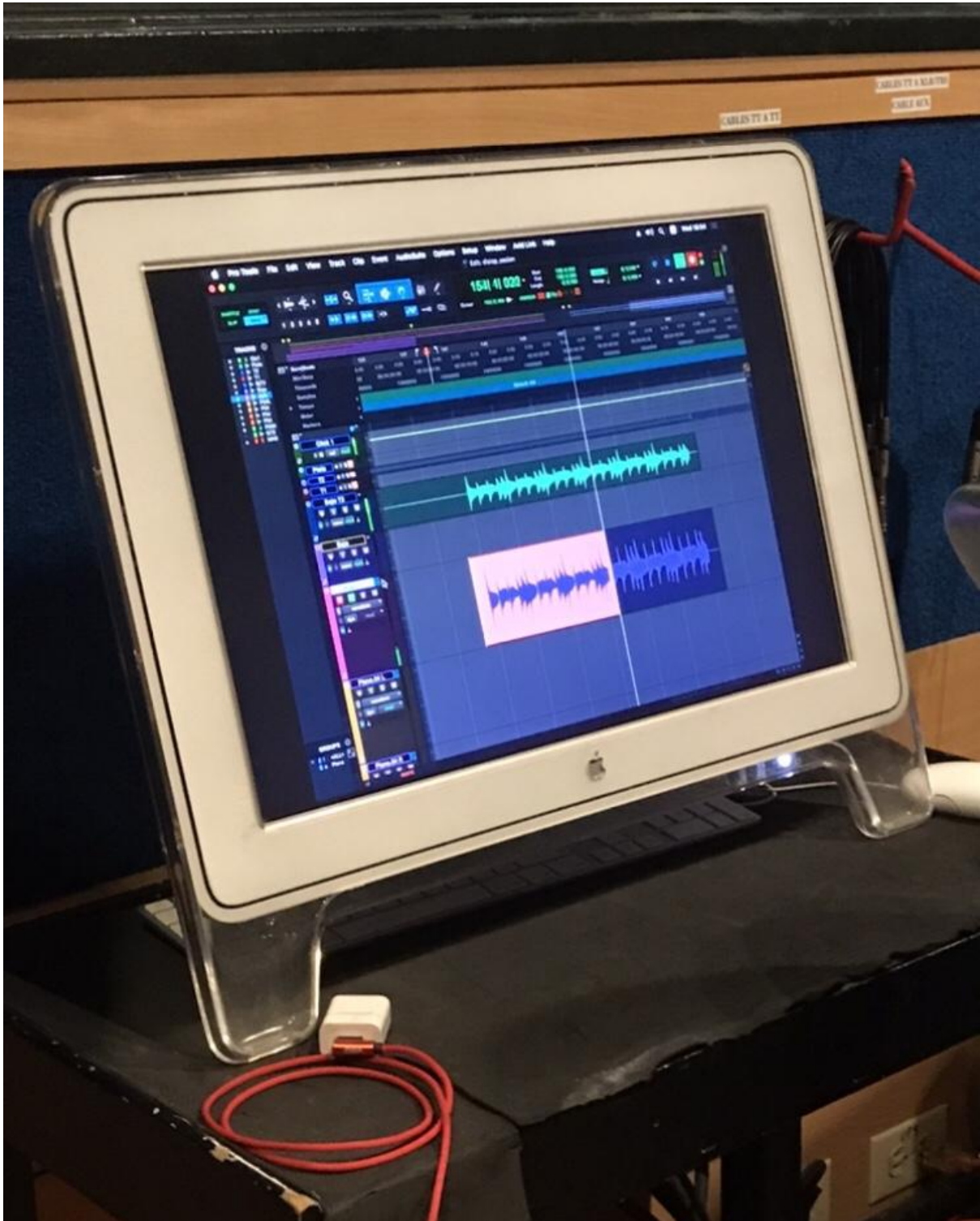
© 2022, DISLOP

CONCLUSIONES

Realizar producciones de música electrónica puede ser visto como algo que no requiera de tanto esfuerzo o que simplemente se encuentra automatizado por una computadora que hace todo el trabajo por nosotros. A simple vista es eso exactamente, pero el trabajo, tiempo empleado y curva de aprendizaje para el entendimiento del mundo tecnológico es realmente extenso, y requiere lograr la convivencia del mundo digital con lo humano, es decir, la tecnología es usada como una herramienta y medio de expresión para las personas, lo cual lo hace muy fascinante y denota el desarrollo que la humanidad ha tenido que atravesar en el tiempo.

La constitución musical que se logró en este proyecto se vio potenciada por la intervención de diferentes influencias musicales y proyecciones personales que dieron paso a nuevas ideas y conceptos tanto técnicos como personales. La inclusión de nueva instrumentación permitió que el producto final cumpla con las características propuestas en un principio.

Muchas gracias a las personas que participaron y creyeron en el proyecto. La pasión que nos une se la debemos plenamente a la música que fluye dentro de nosotros.

ANEXO A: GRABACIÓN DE PIANO EN ESTUDIO PARA REMINISCENCIA

ANEXO B: GRABACIÓN DE SINTETIZADORES PARA FUIIMOS

ANEXO C: PARTITURA DE PIANO PARA REMINISCENCIA

Tema #1
Piano

Martín Echeverría

Intro

♩ = 116

Musical score for the Intro section, measures 1-4. The piece is in 4/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked as quarter note = 116. The dynamic is *mf*. The right hand features a melodic line with grace notes and slurs, while the left hand provides a steady accompaniment with chords and eighth notes.

Musical score for measures 5-8 of the Intro section. The notation continues from the previous system, maintaining the same melodic and accompaniment patterns.

Apoyo

Musical score for the Apoyo section, measures 9-12. The right hand has a more active melodic line with accents, while the left hand remains mostly silent, with only a few notes in the final measure.

Musical score for measures 13-16 of the Apoyo section. The right hand continues its melodic development, and the left hand has a few notes in the final measure.

3ra repetición

Musical score for the 3rd repetition of the Apoyo section, measures 17-20. The notation is identical to the previous Apoyo section.

Musical score for measures 21-24. Measures 21-22 are identical to the previous Apoyo section. Measures 23-24 show a final chord progression with a C major chord and a G major chord, indicated by the letters 'C' and 'G' above the notes.