

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de Graduación

Doménica Escudero Reyes

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 11 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto de Graduación

Doménica Escudero Reyes

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 11 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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Doménica Escudero Reyes

Código: 00205253

Cédula de identidad: 1723428833

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 documento describe el proceso de planificación artística para el Concierto de Graduación, con un enfoque en mi instrumento, el bajo eléctrico. Se describe la selección de la temática, siendo esta los momentos que me marcaron como bajista, y un desarrollo del repertorio basado en este aspecto. Adicionalmente, se expone los géneros musicales a ser ejecutados, los músicos y el rider técnico.

Palabras clave: Bajo eléctrico, repertorio, concierto, rider, géneros musicales.

ABSTRACT

The following document describes the process of artistic planning for the Graduation Concert, with a focus on my instrument, the electric bass. The selection of the theme is described, being it the moments that marked me as a bass player, and also a development of the repertoire based on this aspect. Additionally, we discuss the music genres to be played, the musicians and the technical rider.

Key words: electric bass, repertoire, concert, rider, music genres.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	10
Propuesta de Repertorio	11
Músicos	12
Rider Técnico	12
Ubicación en Escenario	13
Conclusiones	14
Referencias Bibliográficas	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Distribución del escenario.....	13
---	----

INTRODUCCIÓN

Mi concierto de graduación es una muestra de los conocimientos y habilidades musicales que desarrollado a lo largo de la carrera. Elegí canciones que han influenciado mi camino como bajista, las cuales por una u otra razón, fueron un reto en ciertos momentos de mi vida y a la vez una gran motivación para seguir aprendiendo y mejorando. Son algunas de mis líneas de bajo favoritas, de artistas que me inspiran y han marcado mucho mi manera de tocar, pasando por los géneros de R&B, Soul, Pop, Funk/Rock, Funk, y Jazz.

Mi instrumento, el bajo eléctrico, cobra mucho protagonismo ya sea por la complejidad de su ejecución, el groove, la técnica o la belleza de las líneas melódicas escogidas. Para mí es muy gratificante tener la oportunidad de ejecutar estos temas en vivo, ya que en el escenario me acompañan músicos con quienes compartí este camino de aprendizaje dentro de la facultad de música de la USFQ, rodeada por todos los músicos, productores, compositores, y profesores que contribuyeron a mi formación académica, y los amigos y familiares que me apoyaron durante el proceso.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema elegido para mi concierto final es una referencia a algunos de los momentos importantes que me marcaron como bajista, junto a las personas que me acompañaron en ese camino. A continuación, explicare las canciones que forman parte del repertorio junto a esos momentos.

Cuando tenía 15 años, mi hermano Daniel Escudero me mostró la canción “Time Won’t Wait” de Jamiroquai, tocada en el bajo por Marta Altesa. Aún no sabía nada de música, pero esa línea de bajo me movió el piso, tanto que decidí aprender a tocar el bajo y soñaba con convertirme en una bajista profesional. En ese entonces, la línea de bajo me parecía imposible. Durante mis estudios en la universidad, intenté tocar la canción de nuevo y me di cuenta de todo el progreso que había hecho desde que me lo propuse aquel día.

La canción “Darling Dear” de The Jackson 5 fue determinante para entender como el jazz evolucionó, y como es la base de distintos géneros musicales. Mi novio, Alberto Rivadeneira me regaló el libro “Standing in the Shadows of Motown” con transcripciones del bajista James Jamerson. “Darling Dear” fue la primera canción que aprendí del libro, porque es de las líneas más lindas que he escuchado y la que más me gustaba. Ese regalo me motivó mucho a aprender más canciones, más cosas sobre el bajo y sobre música en general.

Uno de mis bajistas favoritos es Jaco Pastorius. El tema “Continuum” lo escribió él y “Dean Town” de la banda Vulfpeck es un tributo a él. Cuando escuché “Dean Town”, quedé fascinada por el sonido del bajo y por la melodía principal. La canción es compleja y para mí fue un reto aprenderla, pero me encanta porque mezcla jazz, funk y rock, los géneros que más me gusta tocar.

Acerca de “Continuum”, mi profesor Daniel Toledo me mostró la canción en una clase de bajo y también me quedé impresionada. Es un formato trio y el bajo es muy protagónico. Michael League utiliza varias técnicas en el instrumento, usa fills muy interesantes al momento de acompañar y hace un solo bastante melódico, el cual es de mis favoritos.

Cuando escuché estas dos canciones, algo se movió en mí y me surgió un deseo muy grande por mejorar en mi instrumento y alcanzar ese nivel de libertad y habilidad. Daniel Toledo me ayudó a conseguir y entender mejor ese sonido de Jaco Pastorius. Interpretar estos temas es una manera de reflejar algunas de sus tantas enseñanzas y los momentos en que me sentí muy motivada gracias a él.

Y finalmente el tema “I Know You Know” de Esperanza Spalding, lo escuché en mi segundo semestre de universidad. No sabía que existía una bajista de tan alto nivel y tan hábil. Me encantó como está compuesta la línea de bajo de esta canción en particular, pero sobretodo como logra cantar y tocar tan bien al mismo tiempo. Esperanza es una inspiración muy grande para mí desde el momento en que la escuché.

Cada canción se conecta a una persona, un momento de inspiración, o ambos. A su vez, incorporo los géneros musicales que han sido importantes durante mi descubrimiento como artista. Estos son los aspectos en los que me basé para crear el repertorio de mi Concierto de Graduación y lograr crear esta presentación artística.

Propuesta de repertorio

1. Darling Dear – The Jackson 5 (George & Robert Gordy, R&B/Soul/Pop, 2:40, 97bpm)
2. I Know You Know – Esperanza Spalding (Esperanza Spalding, Jazz, 4:00, 89bpm)
3. Dean Town – Vulfpeck (Woody Goss, Jazz Funk/Rock, 3:40, 108bpm)

4. Continuum – Cory Henry, Mike League, & Nat Townsley (Jaco Pastorius, Jazz, 9:00, 117bpm)

5. Time Won't Wait – Jamiroquai (Jay Kay, Matt Johnson & Rob Harris, Funk, 5:02, 128bpm)

Músicos

Batería: Sebastián Salazar

Bajo y coros: Doménica Escudero

Piano: Ignacio Navarro

Guitarra: Sebastián Chicaiza

Voz: Daniela Castillo

Coros: Natalia Casis y Silvia Balseca

Percusión: Mauro Ochoa (únicamente en el tema I Know You Know)

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Bongos, shaker y triángulo + micrófonos para amplificar
- Un amplificador de bajo.
- Un amplificador de guitarra
- Un micrófono para voz.
- Tres micrófonos para coros.
- Tres stands de micrófono
- Un piano eléctrico.

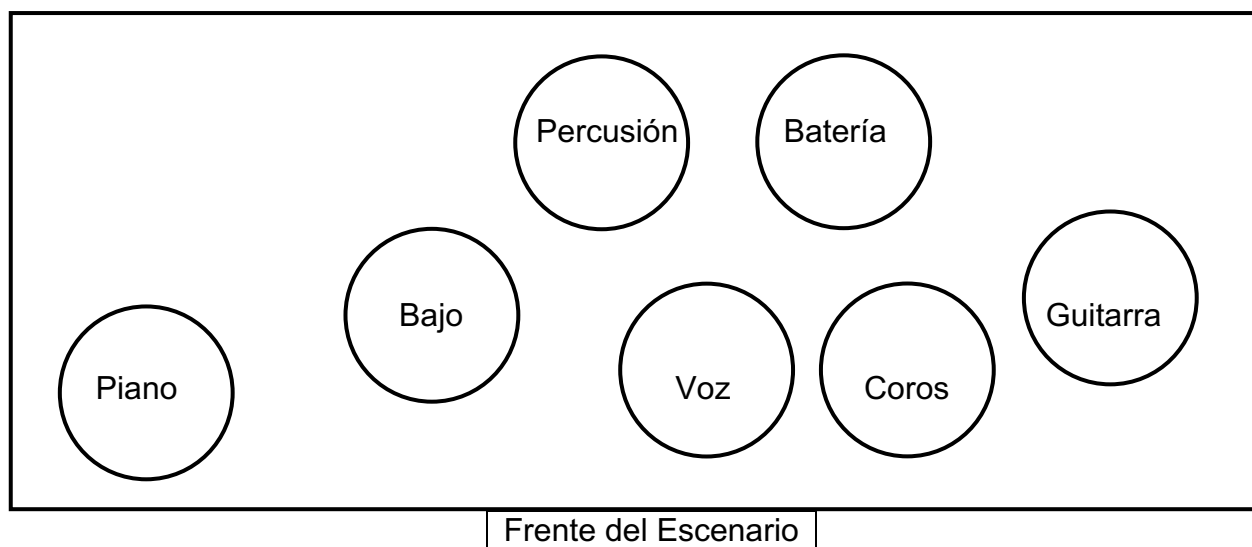
Ubicación en escenario

Figura 1. Distribución del escenario.

CONCLUSIONES

En el caso de presentaciones artísticas o creativas se debe describir de qué se tratan y justificar sus elementos, obligatoriamente incluir anexos con fotos, evidencias (partituras, enlaces a videos, etc.) del producto elaborado. Realiza un análisis de lo que has aprendido en este trabajo, incluye sugerencias de estudios posibles que se realicen en el futuro para comprender de mejor manera el tema, menciona alguna dificultad que hayas tenido para realizar este trabajo y sus razones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.
- Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.
- Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>
- Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>
- Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.