

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Música

Concierto de Graduación

Isaac Fernando Tamayo Coque

Artes Musicales

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

Quito, 10 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

Isaac Fernando Tamayo Coque

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Isaac Fernando Tamayo Coque

Código: 00207056

Cédula de identidad: 1724019870

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 siguiente trabajo narra el proceso de realización del concierto de titulación de Isaac Tamayo, donde se muestra punto por punto cada detalle del performance que se realizó: el personal requerido, los temas musicales escogidos, inspiración y puesta en escena; así mismo se narra la motivación principal del interprete para haber desarrollado el concierto de esta manera junto con su desempeño y desarrollo dentro de su área de estudio.

Palabras clave: Performance, concierto, rock, música, interprete.

ABSTRACT

The following work narrates the process of carrying out Isaac Tamayo's graduation concert, where every detail of the performance that was carried out is shown point by point: the required personnel, the chosen musical themes, inspiration and staging; Likewise, the main motivation of the interpreter is narrated to have developed the concert in this way, along with his performance and development within his area of study.

Key words: Performance, concert, rock, music, performer.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones.....	15
Referencias bibliográficas	16
Anexo A: Performance en el escenario	17
Anexo B: Utilización de máscaras.....	18
Anexo C: Chart escrito a mano para el tema Cult of Personality	19
Anexo D: Fotografía del final del concierto.....	20

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

...esas canciones están compuestas en una época en la cual creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo –pero no era real- no te olvides Emilio, que lo nuestro es decorativo, siempre lo fue y lo será, los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de lo otro fantástico que es la vida... (Espineta, 2010) .

La música rock ha sido de fuerte inspiración para varias generaciones, no solo en el ámbito musical, sino también en la forma de vestir, diferentes artes, estilos, entre otros, creando así una subcultura propia que ha sido transmitida de generación en generación desde su creación en los años 60s hasta la actualidad. Siendo que dicho estilo de música fue el que motivó y apasionó al interprete por la música, se decidió armar un repertorio musical para el concierto basado netamente en canciones de este estilo musical, evidentemente seleccionadas a gusto del interprete.

En este escrito se explicará porque se seleccionaron dichos temas musicales, como han inspirado al interprete en la ejecución y desarrollo musical, la forma en la que fue desarrollado el concierto y experiencias vividas.

DESARROLLO DEL TEMA

Alineación musical

Durante los cuatro años de formación universitaria, el intérprete ha conocido a varias personas que lo han acompañado durante todo el proceso de su carrera, por lo que decidió que para su concierto final quería compartir escenario con las personas que fueron importantes para él, siendo de esta manera que la alineación musical fue conformada por sus amigos más cercanos; estos son: Mateo Parra (bajo), Ángeles Granda (voz), Frecia Cisneros (voz), Jordy Nuñez (piano) y Roberto Vera (batería), de los cuales con orgullo se menciona que, al igual que el escritor de este proyecto, todos se gradúan conjuntamente de sus respectivas carreras dentro del ámbito musical.

Repertorio seleccionado

Como se mencionó anteriormente, el repertorio musical fue seleccionado basado en los gustos musicales del intérprete, los cuales algunos lo han acompañado durante toda su vida y otros los ha ido descubriendo durante su proceso académico en la universidad, pero cada una de las canciones representan momentos o personas que han marcado al intérprete. El repertorio fue seleccionado de esa manera ya que el objetivo fue tocar temas pesados dentro del estilo rock, con agresividad y potencia, y demostrar que en este género musical también existe profesionalismo y talento, cosa que se le ha desmeritado por mucho tiempo.

Si bien el estilo que más ha caracterizado la estancia en el colegio de música de la universidad es el jazz, este nunca ha sido del agrado del intérprete, y aunque se reconoce su valor dentro de la historia y evolución de la música como su importancia en técnicas de composición, armonía, arreglos e improvisación, para el concierto de grado del intérprete fue rápidamente descartado tocar temas relacionados a este género musical.

De todas maneras y para resaltar lo aprendido dentro de la universidad, varios temas

fueron modificados para dar secciones de improvisación, donde se ocuparon varios recursos aprendidos en materias como improvisación y clases privadas; a su vez, para temas como *applause* de Lady Gaga y *Only angel* de Harry Styles, siendo que estos son temas de pop, se aplicaron recursos aprendidos en clases como arreglos y armonía, para hacer su transición al rock de manera adecuada.

Visión del concierto

Desde un inicio, el intérprete vio al concierto final como la oportunidad de proyectar sus temas musicales favoritos como si dejando un pedazo de sí mismo en el escenario de tratarse y, desde un punto de vista más coloquial intentar, divertirse en la tarima; si bien algunos temas musicales abarcaban espacios para solos extensos de guitarra, demostrar virtuosismo no es (y nunca ha sido) la intención que se quiso mostrar al público, sino más bien un show que sea entretenido para todas las personas asistentes, con temas más movidos y fáciles de escuchar.

Puesta en escena

La escena musical roquera siempre ha tenido una puesta en escena extravagante, refiriéndose a instrumentos ostentosos, vestimenta deslumbrante, show con pirotecnia, uso de maquillaje y máscaras, por lo que se decidió usar varios de estos elementos para el performance del concierto final.

Hablando un poco de la vestimenta, la cantantes recurrieron a usar camisetas estampadas y pantalones de cuero o de jean, muy representativos de los 80s, pleno auge del Thrash Metal; por su parte tanto el baterista como el bajista mostraron un estilo noventero, época del grunge, con atuendos de camisa abierta y colorida; el intérprete usó una vestimenta más formal con estilo gótico, muy al estilo del Metal emo y gótico popularizado en la década del 2000.

El uso de maquillaje no puede faltar, la intención fue mostrar un estilo sombrío y

oscuro, dejando de lado los colores vivos; así mismo, la instrumentación extravagante fue utilizada en la presentación, un claro ejemplo siendo en la canción Heavens on Fire de Kiss, donde el bajista de este ensamble Mateo Parra tocó con el axe bass signature de Gene Simmons (bajista y fundador de Kiss).

Pero sin duda lo más resaltante de todo el espectáculo fue la implementación de máscaras (inspirado fuertemente en la agrupación Slipknot) en la canción de despedida donde cada uno de los miembros representaba un personaje distinto: Ángeles y Frecia las diablos huma, Jordy el esqueleto, Mateo Parra el luchador, Roberto Vera el monstruo e Isaac Tamayo el Zombie.

Propuesta de repertorio

El repertorio que se propone para el concierto abarca varios estilos pertenecientes al rock y al pop, siendo canciones que han marcado mucho al ejecutante, refiriéndose a su vida, historia musical y han sido de fuerte inspiración para sus mis propias composiciones.

Para las canciones heaven's on fire, electrolitos y corazón espinados se piensa hacer un transcripción directa de los temas, es decir, tocarlas tal cual es, sin arreglos extra o improvisaciones, esto debido a que tienen solos de guitarra extensos y muy característicos de sus respectivos estilos y se tiene como objetivo respetar la composición original.

Por su lado, los temas temptation greets you like your naughty friend, only angel y cult of personality, se prestan más a la improvisación añadida, por lo que se tiene planeado adicionar secciones para realizar solos de guitarra.

Para el tema applause se tiene como objetivo realizar un arreglo para que la canción pueda ser interpretada por instrumentos reales (puesto que la original posee en su mayoría sonidos virtuales) y adecuándola para cambiar su estilo a rock/pop.

El repertorio sugerido, conjuntamente con sus especificaciones, es el siguiente:

1. **Temptation greets you like your naughty friend:** Arctic Monkeys, Rock, 3:30, 141 bpm (Monkeys, 2007)
2. **Heaven´s on fire:** Kiss, hard rock, 3:30, 125 bpm (Stanley & Child, 1984)
3. **Only angel:** Harry Styles, Pop, 5:00, 113 bpm (Styles, 2017)
4. **Cult of personality:** Living Colour, hard rock, 5:00, 91 bpm (Reid, 1988)
5. **Applause:** Lady Gaga, Pop, 3:40, 140 bpm (Gaga, 2013)
6. **Electrolitos:** Tripulación de osos, Rock alternativo, 3:10, 161 bpm (Samaniego, 2018)
7. **Corazón espinado:** Santana, Rock latino, 4:40, 118 bpm (Olvera, 1999)

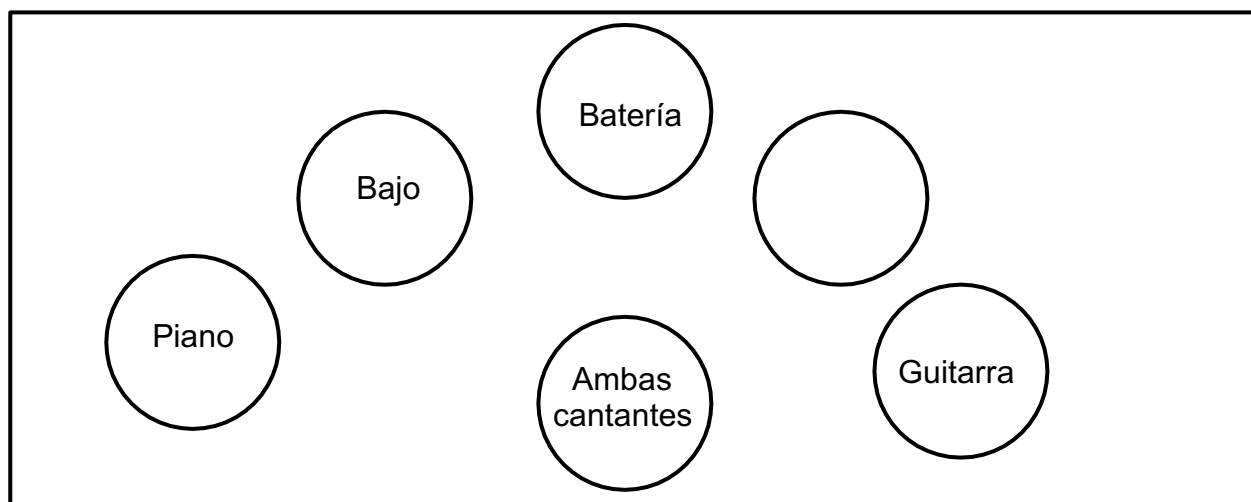
Músicos

- Batería: Roberto Vera.
- Bajo: Sebastián Parra.
- Piano: Jordy Nuñez.
- Guitarra: Isaac Tamayo.
- Voz: Ángeles Granda, Frecia Cisneros.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano motif con adaptador, un piano korg con adaptador, 2 cables TRS.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- 4 micrófonos para voz y 4 atriles.
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario



Frente del Escenario

Figura # 1. Distribución del escenario

CONCLUSIONES

La experiencia adquirida de organizar un set de canciones, preparar un show acorde al estilo de música seleccionado y dirigir a todos los compañeros para realizar un performance profesional ha sido uno de los acercamientos al mundo laboral real dentro de la escena musical más importantes del proceso de estudio en la universidad, siendo que la carrera del interprete es ejecución musical, fue una grata práctica para la familiarización dentro del área del entretenimiento musical.

De igual forma, se agradece a todos los miembros del colegio de música de la universidad San Francisco de Quito, tanto compañeros como docentes y personal administrativo, por el apoyo brindado durante estos cuatro años de preparación, haciendo énfasis en la tolerancia y paciencia que han tenido los profesores y sobretodo el conocimiento que han impartido al interprete.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Espineta, L. A. (Dirección). (2010). *Como hice: Muchacha ojos de papel* [Película].**
- Gaga, L. (2013). Applause [Grabado por L. Gaga, W. Shadow, J. Arias, & M. Bresso]. Nueva York, Estados Unidos.
- Monkeys, A. (2007). Temptation greets you like your naughty friend [Grabado por Arctic Monkeys]. Sheffield, Reino Unido.
- Olvera, F. (1999). Corazón espinado [Grabado por Santana y Maná]. Guadalajara, México.
- Reid, V. (1988). Cult of personality [Grabado por Living Colour]. Nueva York, Estados Unidos.
- Samaniego, M. (2018). Electrolitos [Grabado por Tripulación de osos]. Quito, Ecuador.
- Stanley, P., & Child, D. (1984). Heaven's on fire [Grabado por Kiss]. Nueva York, Estados Unidos.
- Styles, H. (2017). Only angel [Grabado por H. Styles]. Inglaterra.

ANEXO A: PERFORMANCE EN EL ESCENARIO

ANEXO B: UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS

ANEXO C: CHART ESCRITO A MANO PARA EL TEMA CULT OF PERSONALITY

$\text{♩} = 92$ Cult of Personality
Isbom ml

Intro
Remate bateria
Entre bateria
Kick

Verso
Cult of personality
Cult of personality
Cult of personality x1

Coro
F IC G ID A/D IF C x2

Solo
Kick

Verso
Cult of personality
Cult of personality
Cult of personality x3 x4

Coro
x2 Entre bateria Endete N/A

Solo 2
x8 F IC G ID A/D IF C x2 x4

Verso
Remate bateria
STOP!!

Ending
x7 Kick x2

ANEXO D: FOTOGRAFÍA DEL FINAL DEL CONCIERTO