

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Esencia

Victor Nicolás Hidalgo Mantilla

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, 09 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Esencia

Victor Nicolás Hidalgo Mantilla

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 09 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: Victor Nicolás Hidalgo Mantilla

Código: 00207111

Cédula de identidad: 1721158291

Lugar y fecha: Quito, 01 de abril 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

“Esencia” es un proyecto del artista, productor y compositor Nico Hidalgo. El objetivo principal es la grabación y producción de dos temas “Te Recuerdo” (bolero) y “Luz” (pop funk) que retratan una obra musical introspectiva de un momento personal inesperado y difícil. La musicalidad y los versos describen el caos dentro de lo cotidiano que existe al enfrentar una muerte y el proceso de aceptación y superación de la misma. El proyecto está enfocado en la producción musical hacia el mundo de la industria y el entretenimiento, con el propósito de conectar al público y generar un impacto en la sociedad.

Palabras clave: esencia, vida, muerte, luz, oscuridad, bolero, funk, pop, impacto.

ABSTRACT

“Esencia” is a project by artist, producer and composer Nico Hidalgo. The main objective is the recording and production of two songs “Te Recuerdo” (bolero) and “Luz” (pop funk) that portray an introspective musical work of an unexpected and difficult personal moment. The musicality and the verses describe the chaos within the everyday that exists when facing a death and the process of acceptance and overcoming it. The project is focused on music production to the world of industry and entertainment with the purpose of connecting the public and generate an impact on society.

Key words: essence, life, death, light, darkness, bolero, pop, funk.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del tema.....	9
Conclusiones.....	18

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación es un proyecto musical personal e íntimo. Relata la dualidad que existe cuando se enfrenta un proceso de duelo por la muerte de un ser querido. Esta realidad se representa a través de dos temas “Te Recuerdo” un bolero que combina ritmos e instrumentos tradicionales como guitarra clásica, requinto y percusión con elementos de música pop actual como sintetizadores, beats y rap con el objetivo de envolver a la audiencia en un espacio musical nuevo y experimental, como también en un ambiente nostálgico, con versos que relatan la cotidianidad y complicidad que existe entre padre e hijo.

Por otro lado, “Luz” un tema que fusiona el funk con elementos del pop y música urbana como sintetizadores, rap, beats y efectos. De la misma manera, cuenta con una sección rítmica completa compuesta por batería, bajo, guitarra, teclados, vientos y percusión. El tema habla sobre la motivación hacia la superación del duelo mediante el apoyo y el amor incondicional de una madre, a diferencia del tema anterior, este se encuentra acompañado con una estructura musical armónica y melódica que complementada con su lírica busca crear un ambiente fresco y optimista.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

“Esencia” es un proyecto musical que representa el proceso de cambio y experiencia de vida del artista Nico Hidalgo, en el cual se refleja la historia de la muerte de su padre, el impacto que tuvo este episodio en su vida y el camino hacia la superación y aceptación, de la mano e incondicionalidad de su madre.

El proyecto crea una fusión disruptiva de géneros musicales, instrumentos y estilos que no se asocian comúnmente, además, se utilizan técnicas contemporáneas de grabación, producción musical y mezcla, que al combinarse con sonidos e instrumentos tradicionales como la guitarra clásica y el requinto (propias de un bolero) buscan crear un sonido nuevo, diferente y único que refleja la identidad musical, cultural y social del artista y su historia.

Este trabajo está compuesto por dos temas. El primero es un bolero titulado “Te Recuerdo” basado en la historia personal de la pérdida de su padre. El autor habla acerca de la permanencia y la ilustra mediante el recuerdo, mismo que se encuentra en la cotidianidad de la vida y los momentos compartidos, que pueden parecer simples pero a través de esta sencillez lo mantiene vivo en su memoria. Además, habla de los gustos musicales, profesionales y afectivos de su padre, mismos que el autor heredó. De la misma manera, se realizan analogías entre la realidad y la fantasía anhelando verlo por última vez, asimismo, surge un cuestionamiento por parte del autor acerca de su capacidad para superar este duro momento. “Te Recuerdo” mezcla sonidos, estilos e historias que crean una obra musical única.

El segundo tema es un funk pop titulado “Luz” que reconoce el amor y apoyo incondicional de su madre y lo que ella representa en su vida, contando historias y haciendo referencia a los momentos difíciles que ha tenido que superar, además, habla de sus virtudes y su filosofía de vida, misma que ha compartido con sus hijos a lo largo de los años. “Luz” representa el renacer, el volver a surgir y la incansable lucha de una madre por sacar adelante a sus hijos a pesar de las adversidades. Es un canto de amor y sobre todo resistencia y resiliencia de una mujer incansable ante la vida.

En síntesis, “Esencia” comunica el cambio, el paso de un estado a otro que claramente se puede interpretar escuchando los temas que son parte de una misma historia. Ayer y hoy, luz y oscuridad, alegría y nostalgia, metáforas que definen el proyecto.

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Productor: Nicolás Hidalgo

Ingenieros de grabación: Nicolás Hidalgo

Francisco Andrade

Ingenieros de mezcla: Nicolás Hidalgo

Francisco Andrade

Asistentes de grabación: Fabián Salazar

Camila Velastegui

Propuesta de arreglos e instrumentación:

Tema 1: Te Recuerdo

Autor: Nicolás Hidalgo

Descripción de arreglos

“Te recuerdo” es un bolero en su formato clásico que está compuesto en compás de 4/4 y tonalidad de A menor, misma que ayuda a comunicar de forma musical el sentimiento que expresa la obra. Su instrumentación la componen guitarra, requinto, voces, percusión y beats electrónicos. Además, tiene toques de música urbana como percusión digital y elementos contrastantes al bolero como el rap. De esta manera, se crea un ambiente ambiguo y diferente en la obra, se fusionan ritmos y sonidos completamente distintos que hacen del tema una producción especial, experimental y única. Los arreglos van acorde a la armonía del tema, manteniendo su tonalidad menor y jugando con tensiones dentro de la estructura

armónica y melódica que han sido compuestos por Nicolás Hidalgo, Wilmer Quimbiulco y Andrés Morocho.

Instrumentación:

Percusión: Roberto Vera

Bajo: Wilmer Quimbiulco

Guitarra: Juan Navas

Requinto: Andrés Morocho

Coros: Silvia Balseca, Karen Pazmiño

Voz: Nicolás Hidalgo

Instrumentos Virtuales: Nicolás Hidalgo, Francisco Andrade

Tema 2: LUZ

Autor: Nicolás Hidalgo

Descripción de arreglos

“LUZ” es un pop funk con una sección rítmica común, está compuesto en compás de 4/4 y tonalidad de C mayor, su instrumentación se compone de batería, bajo, guitarras eléctricas y teclados. Además, complementan su sonido una sección de vientos conformada por trompeta y trombón. Fusiona elementos de la música urbana como el rap y el trap en una de sus secciones. De esta manera, se implementan instrumentos virtuales, sintetizadores, beats y percusiones digitales. Además, voces y armonizaciones que brindan más color y sonoridades características al tema. Los arreglos han sido compuestos por Nicolás Hidalgo y Juan Navas.

Instrumentación:

Batería: Roberto Vera

Percusión: Roberto Vera

Bajo: Wilmer Quimbiulco

Guitarras: Juan Navas

Coros: Silvia Balseca, Karen Pazmiño

Trompeta: Ricardo Perez

Trombón: Alexei Chontasi

Voz : Nicolás Hidalgo

Instrumentos Virtuales: Nicolás Hidalgo

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Basics: 8 horas

Overdubs: 8 horas

Mezcla: 14 horas

Total: 30 horas

Plan de lanzamiento y promoción

Lanzamiento

La música de Nico Hidalgo está dirigida a un target de entre 13 y 30 años, sin embargo su música es libre para el consumo de todos a nivel mundial. El proyecto generará ingresos de venta de las siguientes formas:

Discos

Los temas serán vendidos en soportes físicos, CD y Vinilos para el consumo de los fans. Por otra parte, serán vendidos en forma digital a través de plataformas de venta de música: Apple iTunes, Amazon, Boomplay, Hungama, KDigital, KKBox, MediaNet, Qobuz y Resso. De esta manera, se ampliará el mercado y la expectativa de los fans acerca del artista, generando mejor contenido, mejor imagen y sobre todo material de calidad.

El precio por unidad de CD será de \$10,00, el precio por unidad de vinilo será de \$20,00 y finalmente el precio en plataformas digitales será de \$5,00.

Shows

El proyecto “Escencia” viene acompañado de material visual y puesta en escena, la interpretación de los temas y el show que ofrece Nico Hidalgo, esta propuesta musical reflejará el concepto principal del proyecto, jugando con elementos que representen a “Escencia” tales como: luz, oscuridad, humo, recuerdos, videos de archivo y danza. Se ofrecerá un concierto en el evento “Vísperas - 2022” en las fiestas de cantonización de Cayambe en el mes de junio, el precio del show sera de \$1,200. De la misma manera, el show se seguirá ofertando en varios escenarios y eventos del país.

Merchandising

El lanzamiento está acompañado por merchandising y disponible para todo el público, se lanzará a la venta la colección “Escencia”, misma que cuenta con diferentes accesorios y prendas de vestir como: camisetas, gorras, tazas, estuches de celular y, todos los accesorios representando al artista y su proyecto.

Promoción

Plataformas digitales

Los sencillos serán distribuidos digitalmente por CD Baby en las siguientes plataformas de streaming: Spotify, Amazon Music, Anghami, , Deezer, Facebook Music, , iHeart Radio, Claro Música, , Napster, Pandora, Qobuz, Saav, Shazam, Slacker Radio, Tidal, TikTok, Youtube Music y Yandex. Además, se subirán los videoclips oficiales al canal de artista de Nico Hidalgo en YouTube.

Redes sociales

El material será promocionado a través de redes sociales principalmente en Tiktok por medio de trends y retos que la gente pueda realizar con las canciones, Youtube con sus videos líricos y videoclips oficiales, Facebook e Instagram con contenido visual que promocione la carrera del artista y su música, todo este contenido será creado bajo un plan de promoción y difundido con un chronopost.

Medios tradicionales.

“Esencia” será difundido en medios de comunicación tradicionales de prensa escrita, radio y televisión nacional como: Teleamazonas, Gama Tv, Ecuador Tv, TVC, Ecuavisa, Tc Televisión, Cayambe Visión, STV Canal 6, Metro Ecuador, El Comercio, Últimas Noticias, El telegrafo, Exa Fm, Canela radio, Zaracay Fm, Francisco Estereo, Pública Fm, Like Fm, Radio Punto Rojo, Gitana Fm, Zona deportiva, Big Show, Radio Vigía, Urbana Fm, Radio Centro, Radio Única, Tropicana Fm, Armónica Fm, Radio Sucesos, La Rumbera Fm, entre otros. Además, se utilizará publicidad outdoor para llegar masivamente al público.

Difusión pública y estrategia

El proyecto será difundido por los seguidores de Nico Hidalgo a través de sus redes sociales, grupos de mensajería, club de fans y difusión en general. Por otra parte, se organizará una campaña de marketing digital para promocionar el proyecto a través de publicaciones de pago en redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram y TikTok. Las alianzas estratégicas con influencers y personas del medio también estarán dentro del plan de promoción y marketing del proyecto de Nico Hidalgo, todo esto con el fin de promocionar, rotar y dar a conocer su música a la mayor cantidad de gente en el país y el mundo entero.

Se desarrollarán alianzas con marcas y emprendimientos locales que han apoyado al artista Nico Hidalgo en su carrera y lanzamientos como: Pilsener, New Dental, Invin, El Candil y Bucanero Corp. De esta manera, se busca posicionar el nombre del artista por medio de promoción en establecimientos y eventos. Por otra parte, las alianzas serán un punto importante para la rotación de los temas del artista en diferentes lugares con concurrencia de público.

Propuesta de diseño

El diseño está basado en el cambio, en el contraste, claro y oscuro, con una cromática neutra basada en el blanco y el negro. Se utilizará una fotografía frontal del artista con una relación de contraste alta con una luz fuerte para crear mayores contrastes en el rostro e identificar claramente el concepto. Por otro lado, la fotografía llevará un arte con el nombre del proyecto y el nombre del artista. La tipografía es geométrica y plana con el objetivo de que resalte la fotografía, asimismo tiene un ligero color amarillo que refleja el segundo tema “Luz”.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

El proceso de creación y elaboración del proyecto dejó grandes experiencias de aprendizaje y convivencia para todo el equipo de trabajo. Se realizaron ensayos previos junto a los músicos para ensamblar los temas, se puso atención especial en la grabación, selección de micrófonos y la ejecución de los músicos para obtener los mejores resultados posibles. Uno de los obstáculos a superar fue la organización del grupo y los horarios de ensayo y grabación para tener a todos en el estudio al mismo tiempo, por otro lado, la composición de arreglos en ambos temas fue un reto y una experiencia interesante de superar. Sin embargo, gracias al incansable trabajo y esfuerzo de todos “Esencia” finalmente vio la luz y se convirtió en un proyecto especial, de gran impacto para quienes lo escuchan y de inspiración para quienes desean escharbar y crear un camino en el mundo musical.