

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Ignacio Navarro Münchmeyer

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito

para la obtención del título de

Lic. en Artes Musicales

Quito, 15 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Concierto Final

Ignacio Navarro Münchmeyer

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 15 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: Ignacio Navarro Münchmeyer

Código: 00207115

Cédula de identidad: F19296143

Lugar y fecha: Quito, 15 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este documento se detallan y explican todas las decisiones creativas detrás de la preparación para mi concierto final. Desde la elección del repertorio, pasando por la importancia del formato de la banda y concluyendo con el impacto que este concierto pueda tener en la cultura musical de la Universidad San Francisco de Quito. La motivación y el enfoque para el desarrollo de este concierto es darle un espacio al jazz para ser tocado y apreciado en un espacio público, con el propósito de brindar más exposición a una tradición tan importante para mi.

ABSTRACT

This document details and explains every creative decision behind the preparation for my final concert. From the choice of repertoire, to the importance of the band format and concluding in the impact this concert might have in the musical culture of Universidad San Francisco de Quito. The motivation and approach for the development of this concert is to give jazz a space to be played and enjoyed in a public place, with the purpose of bringing more exposure to a tradition that is so important to me.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo.....	10
Propuesta de repertorio.....	11
Conclusiones.....	13
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Stage Plot.....	12
Figura 2. Partitura de batería.....	13

INTRODUCCIÓN

El concierto final es una oportunidad para que nosotros, los estudiantes, demos que es lo que hemos aprendido en el ámbito de la ejecución durante nuestra carrera. Sin embargo, es también una oportunidad muy personal para expresarse y mostrar quienes somos al mundo.

Después de todo, durante nuestros estudios no solo mejoramos como intérpretes, sino también crecimos como personas y artistas. Este concierto es relevante dentro del área del conocimiento porque cataloga el progreso del nivel musical en la Universidad San Francisco de Quito, y demuestra que los profesores, instalaciones y servicios a nuestra disposición forman a grandes intérpretes y artistas.

Por otro lado, este concierto busca extender el alcance del jazz tradicional en la esfera de la música ecuatoriana. Ya existen iniciativas que fusionan ritmos ecuatorianos y jazz como Mango Blue y Runa Jazz, pero estas iniciativas son la culminación de un proceso que estudió la tradición de ambos estilos. Por ende, este concierto busca representar esta tradición del jazz como algo divertido y emocionante, y no como una extensión del jazz como método académico. A continuación, se reflexionará de manera teórica la importancia de una presentación artística abierta al público.

DESARROLLO DEL TEMA

Ser músico es una carrera completamente inofensiva. Cuando un doctor comete un error, pone en riesgo la vida de su paciente. Cuando un abogado comete un error, pone en peligro la integridad de la justicia. En cambio cuando un músico comete un error, se ríe, para, y vuelve a contar. Sin embargo, la labor del músico lleva consigo una carga emocional y cultural mucho más profunda que la de un doctor o abogado.

Un músico tiene el poder de hacer sentir a su público de una determinada manera, y al final del día es la música la que acompaña momentos difíciles y hermosos en la vida. Es por eso que tenemos la responsabilidad de tocar y presentar música y shows de calidad, que impulsen y promuevan el nivel cultural de la sociedad entera. Sumado a esto, presentar iniciativas de origen ecuatoriano aporta valor a la tradición del país, consolidando un amor y devoción a la música propia.

Al final del día, la música de cada país identifica a la gente que lo habita. Esta música forma parte integral de sus vidas y su cultura. Es por eso que como músicos es nuestro deber impulsar la música, la cultura y la tradición para mejorar no sólo como intérpretes y personas individuales, sino también como sociedad. La manera de lograr esto es garantizando eventos de calidad. Practicando honestamente, puliendo nuestro oficio día a día y preparándonos para lograr conectar y conmover a nuestro público.

Propuesta de repertorio

Durante mis estudios en la Universidad San Francisco de Quito, siempre me fascinó el formato de piano trio. La libertad de interacción que otorga este formato, sumada a la diversidad de texturas posibles me cautivo desde el comienzo. Por otro lado, el estilo tradicional de swing y blues han marcado mi estilo improvisatorio, por lo tanto para mi concierto final escogí canciones que enfatizan este estilo, y que se lucen en este formato de piano trio. Los arreglos que hice son similares a las grabaciones de donde provienen originalmente las canciones, ya que el enfoque no es principalmente el arreglo sino la improvisación e interacción característica de esta música.

Temas.

1. Summertime (George Gershwin, Swing, 7:00 minutos, 50 bpm)
2. But not for me (George Gershwin, Swing, 9:00 minutos, 70 bpm)
3. Strasbourg St. denis (Roy Hargrove, funk, 10 minutos, 110 bpm)
4. Mellow Dream (Ryo Fukui, Jazz Waltz, 10 minutos, 210 bpm)
5. Fried Pies (Wes Montgomery, Up tempo Swing, 7 minutos, 220 bpm)

Músicos.

- Leonardo Bermudez, Bajo
- Sebastian Salazar, Batería

Invitados.

Daniel Toledo (Bajo), Luigi Bolaños (Bateria), Julian Franji (Guitarra), Francisco Lara (Saxofón).

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi hat)
- Un amplificador de bajo
- Un piano acústico
- Un amplificador de guitarra
- Microfono para hablar
- 2 stands de partitura

Ubicación en escenario.

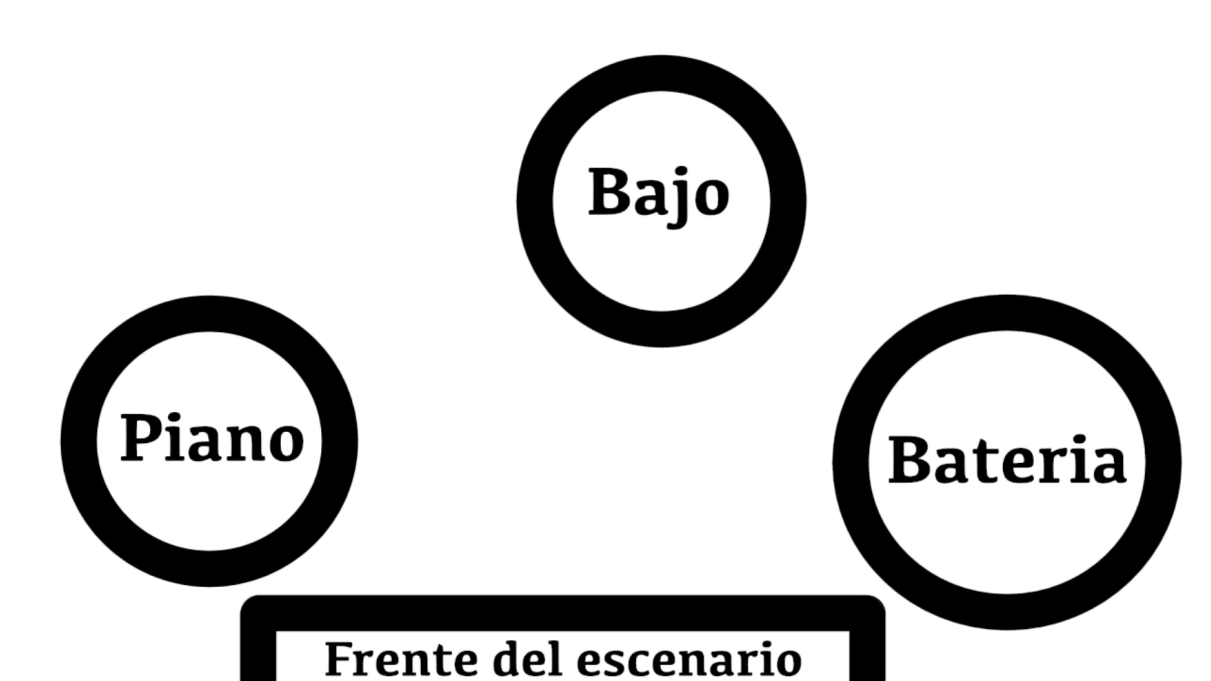

Figura 1. *Stage Plot*

CONCLUSIONES

En conclusión, este proyecto es la representación musical de mis estudios en la Universidad San Francisco de Quito, y demuestra la calidad educativa de esta institución. Sin embargo, no fue una tarea simple. Hubo mucho que escribir, mucho que ensayar y mucho que aprender. El repertorio que escogí es complejo, ya que trae consigo décadas de tradición por detrás. Algunas de las dificultades específicas que afronté fue escribir partituras para otros instrumentos. Como pianista tengo un buen entendimiento de las funciones de todos los instrumentos en la banda, pero es difícil saber qué cosas están dentro del rango técnico posible de cada instrumento. Sin embargo, afronte esta dificultad aplicando el feedback que me daban mis músicos.

Drumset Mellow Dream

Ryo Fukui
Ignacio Navarro

$\text{♩} = 220$

Intro **Break**

6 **A**

14 **B**
(Open)

23

31 **C**

39

47 **To Coda**

55 **Solos**
15 1. 2. 16 16

104 **Interludio** **Intro**
3 (x3) 12 D.S. al Coda

124

Figura 2. Partitura final de batería que escribí tras aplicar la retroalimentación.

Observando en retrospectiva puedo analizar muchas de las cosas que la realización de este proyecto me enseñó. Por un lado, aprendí a dirigir una banda, asumiendo el rol de líder durante los ensayos. Por otro lado, y como mencioné anteriormente, aprendí a escribir mejores partituras para instrumentos como el bajo, la batería y la guitarra. Finalmente, me gustaría agradecer por esta oportunidad de tener un concierto final. Creo que refleja mucho mejor el crecimiento de los estudiantes que un texto escrito, ya que somos intérpretes, no escritores. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, y espero que continúen con esta iniciativa yendo hacia el futuro.

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.
- 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.