

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de Graduación

Leonardo Andrés Bermúdez Villacrés

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 de Graduación

Leonardo Andrés Bermúdez Villacrés

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: Leonardo Andrés Bermúdez Villacrés

Código: 00206565

Cédula de identidad: 1716824253

Lugar y fecha: Quito, 15 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este documento se busca exponer la labor académica y creativa que a lo largo de la carrera he podido adquirir y concretar plasmado en un concierto de graduación. El repertorio está compuesto por música original de mi autoría y un arreglo original de un tema popular.

ABSTRACT

This document seeks to expose the academic and creative work that I have been able to acquire and concretize throughout my career in a graduation concert. The repertoire is made up of original music of my own and an original arrangement of a popular tune.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones	12
Referencias bibliográficas	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Stage Plot.....	11
---------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Estudiar música o cualquier otra rama de las artes, puede ser un reto emocional, muy parecido al de emprender el camino incierto de la búsqueda espiritual. La cantidad de horas que un músico le dedica en solitario al estudio de su instrumento, el reto creativo de siempre buscar algo nuevo que ofrecer al público, pueden llegar a ser actividades extenuantes y muy agresivas; física y psicológicamente. No obstante, el entregarse a dicha labor como forma de vida puede considerarse como el mayor signo de vocación por parte del individuo. De la misma manera que no todos los seres humanos nacimos para entregarnos a los caminos espirituales, en un monasterio o en una carrera en busca de la divinidad, adentrándonos en lo más recóndito de la mente. No todos los seres humanos tienen el impulso de entregarse a la labor artística como manera de vida, como vía de autodescubrimiento. La música a lo largo de la historia ha estado ligada al ritual, a la magia y al misticismo. No por nada la palabra para describir al acto mágico en sí mismo se le conoce como “encanto” por lo que se podría aseverar que a través de esta arte posible modificar la realidad, y como aseveraban los griegos moldear el espíritu.

En este concierto de graduación se busca exponer la labor académica y creativa que a lo largo de la carrera he podido adquirir y concretar. El repertorio está compuesto por música original de mi autoría y un arreglo original de un tema popular. La relevancia de este repertorio en el ámbito nacional es de importancia, ya que demuestra la influencia importantísima de la academia en el medio ambiente artístico, la importancia del *CoM* como lugar de formación de excelencia y la importancia de que la universidad se involucre en la preservación y divulgación del conocimiento musical.

DESARROLLO DEL TEMA

La ejecución musical en el jazz es sin duda la rama de actividad musical más complicada y retadora. Puesto que en ella se compaginan el estudio de la técnica instrumental, el ejercicio instantáneo del conocimiento teórico y el sentimiento. Esto, junto con la labor creativa y la composición instantánea que representa la improvisación, hacen que la elaboración de un concierto final sea un ejercicio retador, que sin duda pone en ejecución todo el conocimiento y habilidad del músico que esta a punto de graduarse.

En este concierto final quiero hacer énfasis en las formas de composición usadas para la composición de los temas, que en su mayoría usan pasajes de alta dificultad armónica y rítmica con el propósito de llamar la atención del espectador. Además de utilizar el recurso de la improvisación en secciones extensas como es tradicional en el jazz .el género en que se podría encasillar a este concierto es en el de jazz fusión.

Propuesta de repertorio

1. Amor y Furia (Leonardo Bermúdez, Fusión, 5:00, 130bpm.).
2. Aries (Leonardo Bermúdez, Fusión, 5:00., 200Bpm.).
3. Blues Para A (Leonardo Bermúdez, Fusión, 5:00., 100Bpm.).
4. Tombuctu (Leoanrdo Bermúdez, Swing. 5:00., 160 BPM.).
5. Dana ultimo Vals (Leonardo Bermúdez, Jazz Vals. 5:00, 140Bpm)
6. Moliendo Café (Jose Manzo, Fusion 7:00, 140 Bpm)

Músicos

- Batería: Sebastian Salazar
- Bajo-Armonica: Leonardo Bermúdez.
- Piano: Ignacio Navarro- Jordy nuñez(6)
- Violonchelo: Pedro Ramirez

- Voz: Frescia 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 acústico. Y Piano Electrico
- Dispositivo Para amplificar un Violochello
- * Microfonos sm58 para Voz
- 4 Atriles

Ubicación en escenario

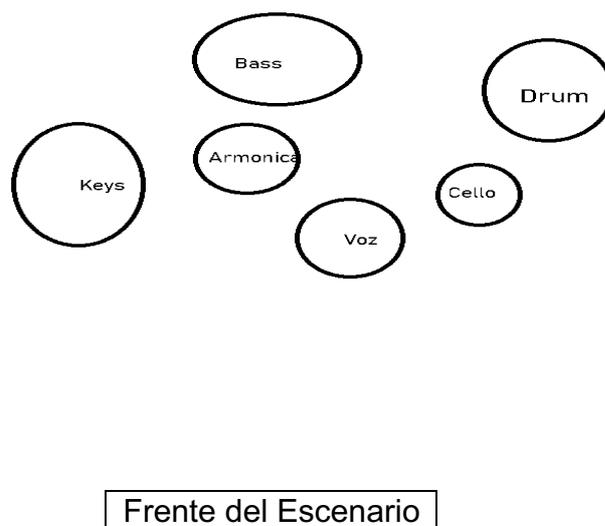

Figura 1. *Stage Plot*

CONCLUSIONES

El trabajo emprendido fue retador, en cuanto a logística y organización de ensayos y puesta a punto de cada pasaje de los temas abordados. En perspectiva, este concierto fue gratificante como ejercicio de graduación, en él se ha demostrado tanto la capacidad instrumentista de cada uno de sus participantes como la capacidad creativa y compositiva del titular del concierto.

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.