

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Retoñar

Nicolás Alexander Estrada Peñaherrera

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, 19 de Julio de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Retoñar

Nicolás Alexander Estrada Peñaherrera

Nombre del profesor, Título académico

Maria Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 19 de Julio 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: Nicolás Alexander Estrada Peñaherrera

Código: 00134483

Cédula de identidad: 1311548067

Lugar y fecha: Quito, 19 de Julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

“Retoñar” es un proyecto musical del artista, productor y compositor Nicolás Estrada. Con el objetivo principal de realizar la grabación y producción de dos canciones *Susurros* y *Darecibir* para retratar un momento de la vida de Nicolás Alexander quien profundiza sobre la reciprocidad entre los instrumentos que utiliza en sus composiciones, en este caso sus dos instrumentos que incentivaron su camino musical: la guitarra y la voz. Estos temas invitan al oyente a detenerse y observar con la finalidad de conocer sobre la fuente de la que se manifiesta la *música*: un tiempo – espacio de misterio que está indisolublemente ligado a lo divino del Ser, en función de re-ensamblar el sentir y la abstracción prominente del mensaje que incide en la música y sus palabras cantadas.

Palabras clave: Retoñar, música, trascender, integridad, comunión, luz, oscuridad, vida, muerte, proceso.

ABSTRACT

“Retoñar” is a musical project by the artist, producer and composer Nicolás Estrada. With the main objective of making the recording and production of two songs Susurros and Darecir to portray a moment in the life of Nicolás Alexander who delves into the reciprocity between the instruments he uses in his compositions, in this case his two instruments that encouraged his path. musical: guitar and voice. These themes invite the listener to stop and observe in order to learn about the source from which the music is manifested: a time - space of mystery that is inextricably linked to the divine of Being, in order to re-assemble the feeling and the prominent abstraction of the message that affects the music and its sung words.

Keywords: Reborn, music, transcendence, integrity, communion, light, darkness, life, death, process.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	16

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación es un proyecto musical de comportamiento introvertido como extrovertido a nivel individual cómo colectivo. Relata el aprendizaje concebido gracias al poder de relacionarse envolventemente con la música. Es así como a través de dos canciones, iniciando con “Susurros” un renovado folklor donde instrumentos como la guitarra y el cello convergen junto a tonadas del canto. Parte del característico sonido se debe a la ornamentación percusiva con guitarra y cello, ejecutados de maneras no ordinarias con el fin de congregar la mayor variedad de sonidos producidos por los instrumentos más allá de su establecida y generalizada manera de ser tocados.

Conjuntamente, la canción “Darecibir” nos presenta una envolvente atmosfera liderada por la guitarra con tintes de géneros blues y folk, acompañada de mantricas frases líricas y armoniosos corales. De igual manera, la guitarra y el cello serán los instrumentos que invitan al ritmo al ser tocados efusivamente con palmas. Estas genuinas expresividades ligan a ambas composiciones con la finalidad de reflejar un estado de invocación del sentir del espíritu de la música. Son estos comportamientos que gestan en el oyente nuevas sensibilidades de manera autentica, siendo un prominente merito que otorga la esencia de la música a niveles cognitivos individuales y colectivos.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Retoñar conlleva una búsqueda hacia la simpleza como fuente acuciante de sabiduría. Serán dos canciones que se enfocan en el protagonismo que pueden tener dos instrumentos con quien Nicolás empezó a musicalizar su carrera y vida: la guitarra acústica y la voz. A manera de homenaje, Nicolás reúne en estas composiciones un entendimiento del desaprender de metodologías académicas incesantes, que de no ser bien atendidas, pueden generar conflictos inhóspitos con el aprendiz. Este EP es una manifestación que invita a detenerse y observar para seguir conociendo sobre la fuente de la que se manifiesta la *música*: un tiempo – espacio de misterio que está indisolublemente ligado a lo divino del Ser, en función de re-ensamblar el sentir y la abstracción prominente del mensaje que incide en la música y sus palabras cantadas.

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Productor: Nicolás Alexander

Ingeniera de grabación: Sara Guacho Mae

Ingeniero de mezcla: Nicolás Alexander

Ingeniero de masterización: Nicolás Alexander

Asistente de grabación: Diego López

Propuesta de arreglos e instrumentación:**Tema 1:** Susurros**Autor:** Nicolás Alexander**Descripción de arreglos**

Susurros es una composición cuya búsqueda musical es entablar una comunicación clara entre toda la ornamentación instrumental dispuesta como son la voz, la guitarra, el cello como instrumentos armónicos y melódicos como también percusivos al ser ejecutados con el fin de dar ritmos a las canciones. De igual manera, la participación del cello permite al oyente adentrarse en este dialogo gracias a las dinámicas y movimientos melódicos interpretados por el músico cellista. Es así como se consolida la musicalidad y su estructura de manera autentica en la composición.

Instrumentación:

Voces: Nicolás Alexander, Pedro Ramirez

Guitarrista: Nicolás Alexander

Cello: Pedro Ramirez

Percusión: Nicolás Alexander, Pedro Ramirez.

Tema 2: Darecibir**Autor:** Nicolás Alexander**Descripción de arreglos**

Darecibir es un renovado blues folk cuya ornamentación instrumental se acompaña de voces corales y experimentales motivos melódicos protagonizados por el cello. Su cualidad rítmica está en compas de 4/4, sin embargo es la destreza de la guitarra que permite la expresividad de subdivisiones rítmicas ejecutadas por la percusión vocal y de palmas sobre

instrumentos como el cello. La fusión que se genera entre géneros del blues y folklor con tintes experimentales provee una atmosfera genuina.

Instrumentación:

Voces: Nicolás Estrada, Pedro Ramirez

Guitarrista: Nicolás Estrada

Cello: Pedro Ramirez

Percusión: Nicolás Estrada, Pedro Ramirez.

Propuesta de distribución de horas de estudio:

- Basics: 8 horas
- Overdubs: 4 horas
- Mezcla: 12 horas
- Total: 24 horas

Plan de lanzamiento y promoción**Estrategia de lanzamiento**

El lanzamiento de este EP tendrá dos partes, la digital y la presencial.

El lanzamiento presencial sigue el mismo concepto del EP, un espacio íntimo para alrededor de 100 personas que invitará a detenerse y pensar en la esencia. Este evento será especialmente dirigido al público más cercano de Nicolás Estrada pero además a personas entre 15 y 60 años cuya relación con la introspección, la música consciente y la naturaleza sean fuertes. El evento presencial tendrá un costo de entrada por \$20 que incluirá un sorteo ha pasar una noche en la Reserva natural de Mashpi. Este evento se comunicará a través de redes sociales como Instagram y Facebook, pero además contará con apoyo de medios

independientes culturales. Será hecho en las Cuevas del Ilaló, espacio idóneo, donde desde la iluminación hasta la puesta en escena generarán el ambiente necesario para presentar estos temas.

Además, al ser esta música presentable a nivel mundial la podrán consumir fans y nuevos oyentes de varias maneras como:

Disponibilidad en plataformas digitales de venta de música como: Apple música, Itunes, Bandcamp, Medianet, Amazon. De esta manera, se ampliará el mercado y la expectativa de la audiencia acerca del artista, dando a conocer su contenido gráfico y exótico trabajo de calidad audiovisual. El precio que se dará por unidad del CD digital será de \$5.

Plan de promoción

Plataformas digitales

Estos sencillos serán distribuidos digitalmente por Altafonte en todas las plataformas de audio tales como: Spotify, Amazon Music, Youtube Music, Deezer, Facebook Music, Shazam, Tidal. El material audiovisual o videoclips oficiales serán compartidos y lanzado en el canal de Youtube del artista Nicolás Alexander.

Redes Sociales

Se hará un intensivo trabajo de redes sociales, promocionando el material principalmente en Instagram y Facebook por medio de videos, reels y stories para que los fans tengan fácil acceso a material lanzado. De igual manera, estas serán medios de promoción para el artista y todo su contenido audiovisual que estará custodiado por un plan estratégico de difusión.

Medios tradicionales

En términos de medios tradicionales, solo se enviará un boletín de prensa con los links de escucha y se invitará a los medios al lanzamiento físico. Medios de comunicación tradicionales de prensa escrita, radio y televisión nacional como: Ecuador Tv, Teleamazonas, Gama Tv, Tc Televisión, Metro Ecuador, Ecuavisa, El Comercio, Últimas Noticias, El telegrafo, Radio Casa de la Cultura, Radio Sucesos, Wambra Ec, entre otros.

Difusión pública y estratégica

En cuando a difusión pública el proyecto será difundido a través de las redes sociales y los mismos seguidores de Nicolás Alexander. Cabe recalcar que dentro de esos seguidores existe un movimiento activo de influencers y personas que apoyan el proyecto y constarían dentro del plan de promoción. Además, se realizada una campaña digital para promocionar el proyecto pautando en redes sociales que bastante acogida como es Instagram, Facebook y Youtube. Para esto será preciso contactar con el artista guayaquileño de renombre “El Romantico de la Perla” y con el artista cuencano “Roberto Avila” con el fin de general alianzas y promocionar, rotar y dar a conocer la música del proyecto a la mayor cantidad de gente en el país y eventualmente a nivel mundial.

Siendo un artista de bastante acogida local se desarrollarán alianzas con marcas y emprendimientos locales de carácter sostenible que estén alineados al concepto audiovisual de Nicolás Alexander como: Bhumi, Kayamamas, Martin Across, Humano Ec, Hakhu, entre otros. Posicionando el nombre del artista y su obra vigente por medio de promoción en locales o venues u espacios resonantes al arte. Es sumamente importante consagrar estas alianzas ya que proveen la rotación de los temas de Nicolás Alexander en diferentes lugares con concurrencia de público interesado o dispuesto a conocer la propuesta artística.

Propuesta de diseño

El diseño gráfico del proyecto se logró gracias a dos fotografías que ilustran según su función de portada frontal como contraportada la participación de los dos músicos como fuentes de creación y de conocimiento. En la fotografía frontal los músicos son representados por hojas caídas por el retoño, asentadas sobre la tapa trasera de un instrumento de madera el cual puede representar tanto la guitarra como el cello. En el caso de la contraportada, la fotografía muestra el interior de la guitarra, instrumento emblemático con el que se detonó todo incentivo a realizar esta obra *Retoñar*.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

El proceso de elaborar del proyecto musical demostró la compatibilidad de los músicos al momento de crear y confiar en la musicalidad de cada uno y en colectivo, haciendo de esta una experiencia fructífera en un ambiente de producción de agrado. Debido a situaciones que incomodaron la movilidad del país, este trabajo se ha realizado a contraflujo y ese fue uno de los mayores obstáculos para tener la organización de el equipo de producción como también en ensayos pregrabación. Sin embargo, gracias a la determinación y encorazonada voluntad de cada músico y participe del proyecto se pudo reunir un formidable ambiente de trabajo. Dando como resultado dos producciones que permean devoción y profundo entendimiento del mensaje que desde un inicio se quiso proyectar, el amor a la música y su valiosa energía que nos alimenta y guía en el sendero de vida. Así dejando siempre la oportunidad de degustar y abrirse a seguir explorando este mundo musical que yace en todo ser vivo.