

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Melancolía

Mejor No: Un Viaje de Introspección

Mateo Sebastián Parra Zumba

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, 9 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Melancolía

Mejor No: Un Viaje de Introspección

Mateo Sebastián Parra Zumba

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, 9 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: Mateo Sebastián Parra Zumba

Código: 00207433

Cédula de identidad: 1720147345

Lugar y fecha: Quito, 9 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

La melancolía se puede definir como un estado en el cual un sujeto se llena de profunda tristeza y desinterés, sintiéndose distante de su propia realidad, casi ajeno a ella. El concepto de este proyecto está basado alrededor de este sentimiento, el cual en su camino, lleva a las personas por un viaje de introspección que siempre resulta en un cambio. A través de dos canciones, este proyecto busca llevar al oyente por este camino. Junto a historias de dolor e inseguridad, “Azul” y “Solo” buscan funcionar como herramientas de catarsis emocional que pongan a prueba los sentimientos del oyente, llevándolo de un estado de desinterés y desconexión a un estado consciente de su propia realidad. Al escuchar, se espera que como resultado los oyentes puedan percibir un cambio en su perspectiva que los encamine por un sendero de reflexión acerca de vivencias pasadas y por un camino de esperanza acerca de lo que vendrá en el futuro.

Palabras clave: Melancolía, soledad, desinterés, introspección, reflexión, cambio.

ABSTRACT

Melancholy can be defined as a state where a subject is filled with profound sadness and disinterest, feeling distant from their own reality, almost alien to it. The concept of this project is based around the idea of this very feeling, which in its path, takes people through a journey of introspection that always leads to change. Across two songs, this Project seeks to take the listener through this path. With stories of pain and insecurity, “Azul” and “Solo” try to function as tools of emotional catharsis that test the listeners’ feelings, taking them from a state of disinterest and disconnection to a conscious state of their own reality. After listening, listeners are expected to perceive a change in perspective that guides them through a path of reflection of past experiences and through a path of hope for what will come in the future.

Key words: Melancholy, loneliness, disinterest, introspection, reflection, change.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del tema.....	10
Conclusiones.....	18
Anexo A: my messy room.....	20
Anexo B: proceso de grabación.....	21
Anexo C: grabación de coros.....	22
Anexo D: reamp de guitarra	23
Anexo E: grabación de basics (BSX)	24

INTRODUCCIÓN

El proceso de creación de una canción empieza mucho antes de que se toca el primer acorde, mucho antes de escribir la primera letra, comienza con un sentimiento. No son raros los momentos de angustia, felicidad o enojo día a día, pero es extraño lograr conectar con ellos y sintetizarlos correctamente para plasmarlos en la música. Este es un proceso difícil, ya que requiere de una completa vulnerabilidad por parte del compositor, la cual conlleva estar dispuesto a conflictuar con emociones completamente crudas y saber discernir el momento de parar.

Una vez compuesta la música, el entender cómo llevarla de la crudeza de un sentimiento a un ensamblado completo de distintos sonidos marca la diferencia, ya que esto definirá si en realidad se logra transmitir la emoción que se buscaba desde un principio. El proceso para realizar este cometido lleva el nombre de producción musical y abarca a la música desde su concepción hasta su lanzamiento. Por ende, el trabajo de un productor musical está en servir a la música y tomar decisiones siempre basadas en ella. Debido a la subjetividad de la creatividad, puede ser muy fácil perder la noción del camino por el cual se debe dirigir una canción, por lo que también es importante conocer en qué enfocarse y cuando abandonar un proceso.

“Melancolía” nace del sentimiento que lleva el mismo nombre, de la extrema desconexión que puede crear el dolor. Las dos canciones que este proyecto contiene narran experiencias pasadas de eventos sucedidos que han cambiado y ya no ocurren en el presente. El aire melancólico ha englobado a ambas canciones desde su concepción, pero encontrar a este hilo conductor requirió de un arduo proceso de prueba y error tanto técnico como sentimental. La síntesis de este proyecto fue finalmente alcanzada al dejar atrás todo preconceito de lo que debe ser la vulnerabilidad en una persona y al aceptar lo que es simplemente sentir. Asimismo, para lograr presentar un producto final que logre

capturar la esencia de este proyecto, ha sido necesario darle un especial enfoque a todo el conocimiento musical y técnico previamente aprendido, ya que estos marcan el camino para transformar a las ideas y sentimientos en música. Las dos composiciones que este proyecto contiene han sido compuestas por “Mejor No”, una agrupación musical cuyos integrantes también han sido participantes en este proyecto. “Melancolía” busca funcionar como un recopilatorio de sentimientos y un desfogue de emociones, tanto para su autor como para sus oyentes, así como el epílogo de un gran conjunto de lecciones aprendidas, conocimientos adquiridos y experiencias vividas.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

La melancolía se puede definir como un estado en el cual un sujeto siente profunda tristeza y desinterés debido a un suceso pasado, sintiéndose distante de su propia realidad, casi ajeno a ella. Este es un sentimiento que puede ser difícil de comprender debido a la compleja introspección que este requiere. Sin embargo, este es un sentimiento abundante y constante, ya que el pasar del tiempo induce al cambio y todos los humanos se ven indiscriminadamente obligados a lidiar con esto. Esta obligatoriedad puede causar un exceso de sentimientos difíciles de procesar en ocasiones y puede inducir a un desinterés y a una desconexión completa de la realidad. “Melancolía” busca narrar este proceso de cambio causado por la vida y el viaje de introspección que ocurre en una persona cuando ésta es confrontada por sus sentimientos.

Rodeadas de dolor e inseguridad, “Azul” y “Solo” son canciones que funcionan como herramientas de catarsis emocional que pongan a prueba los sentimientos del oyente, llevándolo de un estado de desconexión a un estado consciente de su propia realidad. Tomando esto en cuenta, “Melancolía” marca solo el inicio de un camino, pero no su final, ya que este será distinto e independiente para cada oyente. Al escuchar, se espera que cada persona pueda percibir un cambio en su propia perspectiva y que el camino que cada uno se haya trazado lo lleve a reflexionar acerca de lo que fueron sus vivencias pasadas y de lo que será su porvenir.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

- Productor musical: Mateo Sebastián Parra Zumba
- Ingeniero de grabación e ingeniero de sonido: Jorge Ortega Morales

- Ingeniero de sonido: Fabián Salazar
- Asistente de grabación: Nicolás Contreras

Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: Azul

Autor: Mateo Parra

Género: Rock Alternativo

Descripción de los arreglos

“Azul” trata acerca de la expresión de sentimientos encontrados a partir del sufrimiento y la tristeza, los cuales tratan de converger en un solo camino y llevar al oyente a un espacio de aceptación y superación. Sin embargo, la constante repetición armónica busca señalar la quietud de la desconexión y el desinterés que resulta del exceso de sentir. “Azul” le da un protagonismo especial a la voz y contiene varios arreglos vocales, los cuales son representativos de este exceso sentimental. En conjunto con la armonía, la rítmica también es repetitiva, pero en todas las secciones se encuentra acompañada de distintas melodías, tanto vocales como instrumentales. La guitarra también tiene protagonismo, ya que presenta distintas líneas melódicas a lo largo de la canción, las cuales utilizan diferentes efectos de tiempo y sonido para reafirmar la despersonalización de la situación.

Instrumentación

Batería: Sebastián Salazar

Bajo: Gabriel Romero

Guitarra: Isaac Tamayo

Piano: Jordy Núñez

Voz principal: Mateo Parra

Coros: Ángeles Granda, Frecia Cisneros, Isaac Tamayo

Tema 2: Solo

Autor: Isaac Tamayo

Género: Rock Alternativo

Descripción de los arreglos

“Solo” trata acerca de la pérdida de una ser querido y de la fuerte soledad que esto causa. Con un principal enfoque en la voz, la canción busca empujar al oyente a sentir lo crudo que puede ser el dolor de desaparecer. Debido a su género, la intensidad en los instrumentos es imperativa, por lo que la guitarra con distorsión tiene un protagonismo especial. Además, esta canción presenta cambios de rítmica constantes, yendo de 6/8 a 4/4 y 5/4, para finalmente regresar a 6/8. La razón para estos cambios está en la concepción de la canción, ya que buscan representar la desesperación de la soledad y la inquietud que crea el sentir.

Instrumentación

Batería: Sebastián Salazar

Bajo: Gabriel Romero

Guitarra: Isaac Tamayo

Voz principal: Mateo Parra

Coros: Ángeles Granda, Frecia Cisneros, Isaac Tamayo

Propuesta de distribución de horas de estudio

Las horas de grabación serán distribuidas de la siguiente forma:

- *Basics* (BSX): 6 horas
- *Over Dubs* (OD): 12 horas
- Mezcla: 12 horas
- Total: 30 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Lanzamiento

El lanzamiento de este proyecto se realizará de manera independiente. La estrategia de venta y distribución será la siguiente:

- **Distribución:** “Melancolía” estará disponible para la venta tanto física como digitalmente. Se producirán 30 copias para su venta y distribución física, proceso el cual será completamente autogestionado. Asimismo, la venta y distribución digital de “Melancolía” se realizará a través de la distribuidora “CD Baby”. Esto permitirá que el proyecto se encuentre disponible para la venta en plataformas como iTunes.
- **Show de lanzamiento:** Para la fecha del lanzamiento de “Melancolía”, se realizará una presentación en vivo de sus 2 canciones donde se presentará al ensamble completo de músicos. Ambas canciones serán tocadas a totalidad y a continuación se hablará acerca del concepto del proyecto será presentado para dar un contexto completo a los oyentes.
- **Merchandising:** Se producirán camisetas, afiches y *stickers* referentes al arte de “Melancolía”. Estos artículos se encontrarán disponibles para la venta durante el

show de lanzamiento planificado y posteriormente se podrán obtener online a través de las redes sociales creadas específicamente para promover al proyecto.

Promoción

Este proyecto está dirigido a un público joven de entre 15 y 35 años aproximadamente, debido a que el género musical de “Azul” y “Solo” es popular en esta demográfica. Con esto en mente, la promoción se hará principalmente de manera digital, ya que esos son los medios preferidos por el público objetivo y así se logrará obtener un mayor alcance de audiencia. La estrategia de promoción será la siguiente:

1. Promoción previa al lanzamiento: Antes del lanzamiento, se crearán cuentas de Instagram y Facebook específicas para “Melancolía”. En estas, se publicará la fecha en la cual el proyecto estará disponible para ser escuchado, así como la fecha y el lugar en la cual se realizará el show de lanzamiento. Además, se compartirá contenido informativo acerca de lo que trata el proyecto y datos curiosos de la composición, grabación y producción de sus canciones.
2. Promoción durante el lanzamiento: Para el show de lanzamiento, se grabará la presentación en su totalidad para ser compartida en YouTube a través de una cuenta creada específicamente para el proyecto. Una vez subida, la presentación será compartida en todas las redes sociales.
3. Promoción después del lanzamiento: Desde el momento del lanzamiento, “Melancolía” estará disponible en plataformas de streaming digitales como Spotify y Deezer a través de la distribuidora “CD Baby”. Las redes sociales promocionarán en la descripción del perfil un *linktree* que

contendrá los hipervínculos a cada una de las plataformas digitales tanto de streaming como de venta. Para ser promovida en medios tradicionales, se realizará una gira de medios en varias radios y televisoras para generar rotación de “Azul” y “Solo”. Además, en televisión se realizarán presentaciones en vivo de ambas canciones con su ensamble completo para promocionar la venta de “Melancolía”, tanto física como digital.

Propuesta de diseño

El diseño de “Melancolía” está basado en el concepto mismo del proyecto. Para el arte de este, se ha elegido una paleta de colores fríos representativa de la melancolía en sí. Estos colores son: blanco, gris, azul y negro. Además, se ha utilizado como imagen principal un dibujo a lápiz hecho por el autor del proyecto (ver anexo), el cual fue digitalizado y editado para su uso. El dibujo es de un cuarto desolado, el cual busca representar el sentimentalismo que rodea al proyecto y sumergir al oyente en la pureza del concepto. El dibujo ha sido utilizado como portada y contraportada del proyecto (ver anexos a y b) y podrá ser visualizado en su totalidad con ambas partes en conjunto. La portada incluye el título del proyecto y la contraportada los nombres de las canciones y los créditos correspondientes. Esta imagen estará utilizada en todo tipo de mercancía y será acompañada solo con la paleta de colores previamente mencionada, así como con la tipografía utilizada en la portada y contraportada del disco.

Portada

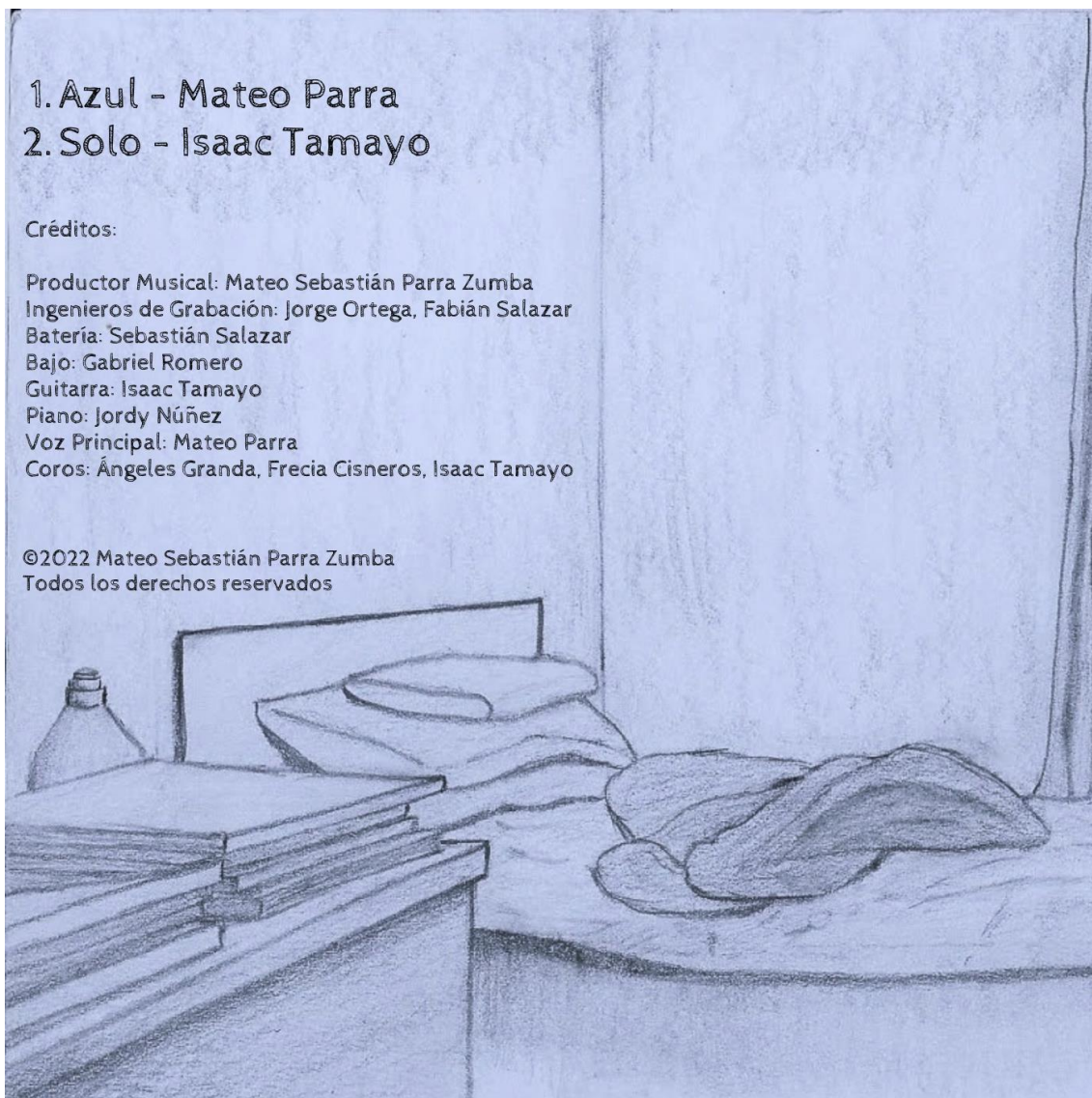
Contraportada

1. Azul - Mateo Parra
2. Solo - Isaac Tamayo

Créditos:

Productor Musical: Mateo Sebastián Parra Zumba
Ingenieros de Grabación: Jorge Ortega, Fabián Salazar
Batería: Sebastián Salazar
Bajo: Gabriel Romero
Guitarra: Isaac Tamayo
Piano: Jordy Núñez
Voz Principal: Mateo Parra
Coros: Ángeles Granda, Frecia Cisneros, Isaac Tamayo

©2022 Mateo Sebastián Parra Zumba
Todos los derechos reservados

CONCLUSIONES

“Melancolía” presenta dos canciones con tramas similares, acompañadas por un sentimentalismo en común que abre la puerta a la introspección y a la reflexión. Desde su concepción, este proyecto se ha enfocado en la crudeza de sentir y se ha basado en los distintos arreglos musicales previamente explicados para lograr plasmar la emoción que siempre estuvo buscando. De esta manera, se han logrado capturar las ideas de melancolía, tristeza y la desconexión sin comprometer la esencia de cada canción ni forzar un concepto que no es válido. Sin embargo, a lo largo del proceso de grabación se han presentado varios impedimentos, que han puesto en duda el resultado final. Entre ellos se encuentra: La dificultad al encontrar un sonido ideal para las guitarras, un cambio completo en la voz principal y una inicial falta de cohesión entre las dos canciones presentadas. Para lograr solucionar estos inconvenientes, fue necesario tomar en cuenta el concepto general del proyecto, buscar retroalimentación externa a este y encontrarse siempre abierto a nuevas ideas y cambios para así continuar sirviendo puramente a la música.

Una vez escuchado el resultado final, es posible concluir que “Azul” y “Solo” tienen éxito en transmitir el sentimentalismo que traen sus letras y, cada una a su propia manera, explica lo que es la melancolía. La elección final de la voz principal funcionó como el adhesivo que buscaba unir a ambas canciones en un concepto sólido y la instrumentación en general sirvieron como motor para llevar al oyente en un continuo viaje de principio a fin. Con “Melancolía”, es posible comprender la importancia de un concepto y por qué un hilo conductor puede hacer la diferencia en un resultado final. Una idea clara en mente durante todo el proceso de producción, evitó malgastar el tiempo de estudio y conflictos que pudieran haber surgido debido a diferencias creativas con el

equipo de trabajo. “Melancolía” prueba que es posible empezar un proyecto mucho antes de saberlo y, que con enfoque y dedicación, una simple idea puede transformarse en un claro mensaje de emoción y aprendizaje.

ANEXO A: MY MESSY ROOM

20/02/2016

MANCHESTER, REINO UNIDO

ANEXO B: PROCESO DE GRABACIÓN

19/03/2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, QUITO, ECUADOR

ANEXO C: GRABACIÓN DE COROS

29/03/2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, QUITO, ECUADOR

ANEXO D: REAMP DE GUITARRA

29/03/2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, QUITO, ECUADOR

ANEXO E: GRABACIÓN DE BASICS (BSX)

21/02/2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, QUITO, ECUADOR