

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de Graduación

Martín Santiago Naranjo Palacios

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 25 de Junio de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Concierto de Graduación

Martín Santiago Naranjo Palacios

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 25 de Junio 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: Martín Santiago Naranjo Palacios

Código: 211656

Cédula de identidad: 1716076839

Lugar y fecha: Quito, 25 de Junio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente trabajo consta con la planificación y desarrollo de un concierto final para la obtención de la licenciatura en artes musicales. Para dicho concierto, se ha escogido un repertorio con temas principalmente de género Rnb y Hip hop. Sin embargo, el estilo bajo el cual van a ser interpretados tiene una connotación más libre, como en el jazz. En cuanto al personal escogido para el ensamble se procuró encontrar músicos que se sientan cómodos con la improvisación, espontaneidad y la creatividad. En el trabajo también consta cada tema elegido y su motivación, los músicos que se escogieron, rider técnico, entre otras cosas. Se espera poder ejecutar el concierto con fluidez.

Palabras clave: Music, Jazz, Guitar, Art, Hip Hop, Groove

ABSTRACT

The present work consists in the planning and development of a final concert to obtain the degree in musical arts performance. For this concert, a repertoire with RnB and Hip hop song has been chosen. However, the style under which they are going to be interpreted, as in jazz, has a freer connotation. As for the personnel chosen for the ensemble, efforts were made to find musicians who feel comfortable with improvisation, spontaneity and creativity. The work also includes the motivation and explanation for each song, the musicians that were chosen, technical rider, among other things. This work is expected to be done with any trouble.

Key words: Music, Jazz, Guitar, Art, Hip Hop, Groove

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Foto concierto final	15
Anexo B: Banda y profesores	16
Anexo C: Fragmento de concierto Final	17

INTRODUCCIÓN

El concierto final conociste en la planificación, desarrollo y ejecución de una presentación musical en vivo de temas escogidos por cada alumno. Este concierto tiene como objetivo materializar las habilidades adquiridas durante el desarrollo de la carrera. Para esto, se espera que el alumno demuestre técnicas, conceptos, habilidades y vocabulario obtenido durante sus estudios. También es una oportunidad para el estudiante de deslindarse del estudio puramente académico y demostrar su propio aprovechamiento. Es decir, un espacio para que el estudiante demuestre la forma en la que va a utilizar dichos recursos para futuros proyectos más personales. Cada estudiante es libre de escoger los temas que va a interpretar, por lo cual existe un elemento bastante personal. También, el estilo que utilizará para dicha presentación. Para ello, es importante que se realice una planificación detallada de todos los elementos que son necesarios para lograr esto.

DESARROLLO DEL TEMA

La elaboración técnica de un show en vivo conlleva muchos aspectos que son necesarios analizar. Una vez que estos aspectos se revisen a detalle, es posible contar con la posibilidad de que los músicos puedan desenvolverse correctamente y el público pueda captar el momento que se desea ser transmitido. Uno de los aspectos principales es el repertorio que se va a escoger. En este caso el repertorio busca un formato basado en el ritmo y la expresión que busca el estilo de RnB. Este estilo se caracteriza por haber salido principalmente de la herencia cultural afroamericana. Al rededor de los años 40's se adoptó el nombre "rhythm and blues" con un fin de mercadeo para remplazar la generalización de música afroamericana que se le daba a este estilo (Hauger, Schedl, 2016). Para este concierto se escogió este estilo debido a que abarca gran parte de la historia musical popular que con el tiempo dio la posibilidad al nacimiento de muchos otros géneros y estilos.

Otro factor clave es definir la instrumentación. Para poder obtener un sonido más flexible y moderno la instrumentación que se utilizara será de origen eléctrico. Todos los instrumentos van a ser microfoneados y procesados por una consola para balancear y mezclar el sonido. De esta forma es posible lograr un espectro acústico asertado para la intención que se desea expresar. En cuanto al uso de efectos y técnicas de interpretación, se dará libertad para que cada músico busque la mejor forma de aportar al momento musical.

En cuanto a los temas escogidos para ser interpretados en este concierto, como se mencionó previamente, giran al rededor del Rnb (Rhythm and Blues) y el Hip Hop. Se escogió este repertorio debido al groove; este término hace referencia hacia el sentirse del ritmo y su interpretación (Katz, 2012), que este estilo musical lleva. También debido a la posibilidad de interpretación en un estilo más apoyado a la improvisación, tanto de solos de instrumentos como a la interacción en la forma preestablecida de cada tema. Este tipo de interpretación tiene una alta relevancia en contexto musical actual. Esto es debido a las

demandas de adaptación de nuevos estilos a formas preestablecidas y la intención de hacer más compleja música previamente creada, algo que se ve cada vez más en el mercado musical. En el Ecuador el mercado musical se ve cada vez más abierto a aceptar nuevas propuestas creativas, sin embargo dichas propuestas pueden resultar “difícil” de escuchar debido a su complejidad. El nivel musical va creciendo y con ello se abre el mercado hacia nuevas propuestas con estilos más complejos. Una forma de facilitar esto es mediante la interpretación desde un contexto de improvisación de temas conocidos. De esta forma se abre una oportunidad de expandir los gustos de una manera un poco más “fácil” de escuchar. Es por ello que podría ser beneficioso este tipo adaptaciones e interpretaciones de temas ya conocidos y de diversos géneros desde este tipo de estilo.

Para este concierto final se escogió temas que han sido parte de la vida musical del autor. La mayoría de estos giran al rededor del RnB y el Hiphop. Sin embargo, el estilo de interpretación será desde una perspectiva basada en la improvisación y arreglos un poco más complejos armónicamente. También incluirá algunos elementos de otros estilos.

Propuesta de repertorio

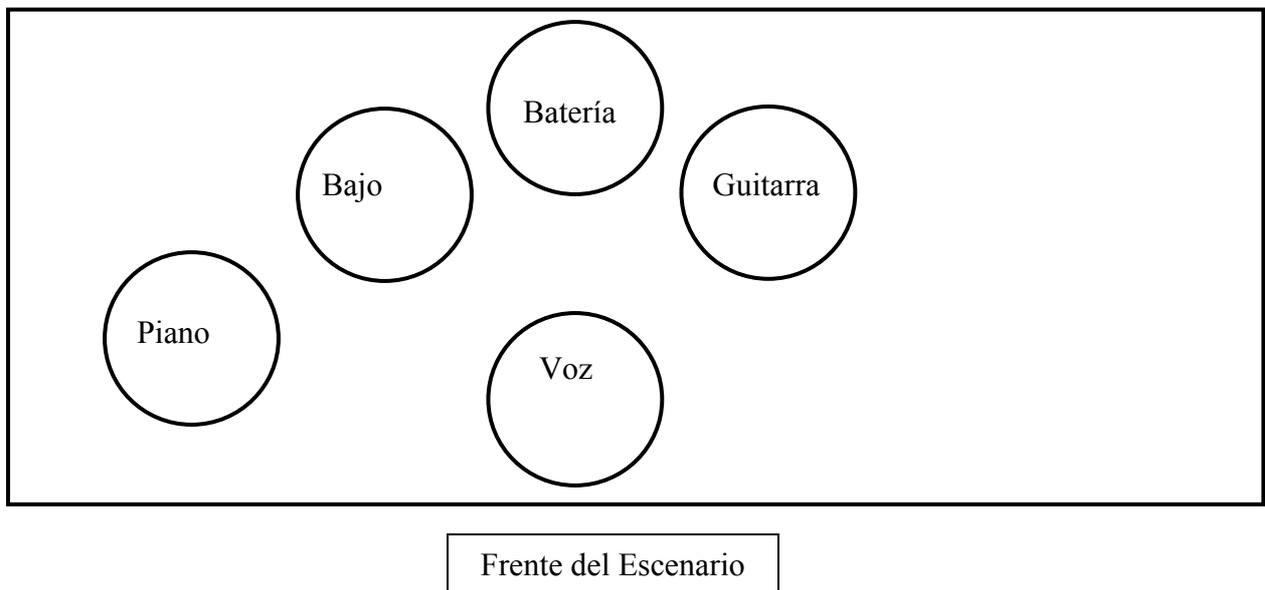
1. Blue in Green Arreglo reggae (Screaming Headless Torsos, Reggae, 7 minutos, 70bpm)
2. Feels like Making love (D'angelo , RnB, 7 minutos, 88 bpm).
3. Afro Blue (Robert Glasper, Jazz, Rnb, 8 minutos , 98 bpm).
4. Just the Two of us (Bill Withers, Rnb, 5 minutos, 73 bpm)

Músicos

- Batería: Mateo Espín
- Bajo: Gabriel Romero.
- Piano: Jose Antonio Gaybor.
- Guitarra: Martín Naranjo.
- Voz: Martín Cisneros.
- Invitada (voz): Rosario Pallares.

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 eléctrico
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz.
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

CONCLUSIONES

Tras realizar la planificación para este concierto final se espera que se pueda desarrollar acorde al plan detallado de manera exitosa y sin problema. Es posible afirmar que esta experiencia ha ayudado a complementar y poner en práctica gran parte de los conceptos aprendidos previamente en las sesiones de clase teóricas. Queda claro la forma correcta, tanto conceptual y teóricamente como técnica y logísticamente, en la que se debe planificar un evento en vivo. Para un futuro se puede mejorar los aspectos de organización interna con la banda y la planificación más detallada de arreglos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Katz, M. (2012). *Groove music: The art and culture of the hip-hop DJ*. Oxford University Press on Demand.

Hauger, D., & Schedl, M. (2016, June). Music Tweet Map: A browsing interface to explore the microblogosphere of music. In *2016 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI)* (pp. 1-4). IEEE.

ANEXO A: FOTO CONCIERTO FINAL

ANEXO B: BANDA Y PROFESORES

ANEXO C: FRAGMENTO DE CONCIERTO FINAL

[HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/KUSEBBFG4UW?FEATURE=SHARE](https://youtube.com/shorts/kusebbfg4uw?feature=share)