

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música Contemporánea

P.O.L.A.R.

Juan Javier Velásquez Báez
Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Producción Musical y Sonora

Quito, lunes 28 de noviembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

P.O.L.A.R.

Juan Javier Velásquez Báez

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer Pinto, MA

Quito, lunes 28 de noviembre 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: Juan Javier Velásquez Báez

Código: 00107901

Cédula de identidad: 1724017635

Lugar y fecha: Quito, lunes 28 de noviembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Desde el punto más básico de crear una canción con guitarra y voz hasta llegar a tener un single o sencillo producido, plan de promoción, difusión y diseño para un lanzamiento, es nuestro trabajo como productores musicales guiar a una banda o artista y está plasmado en las siguientes páginas con la producción de dos diferentes artistas, cada uno con su estilo y mensaje propio, teniendo diferentes producciones y mezclas, pero con el mismo grupo de trabajo realzando diferentes colores.

Palabras claves: difusión, promoción, producción musical, sencillo o single, colores.

ABSTRACT

Starting the process of creating a song from scratch with guitar and voice to have a single produced, a promotion plan, diffusion plan and an album cover for a release, it is our job as music producers to guide a band or artist and it is embodied in the following pages with the production of two different artists, each with their own style and message, having different productions and mixes, but with the same crew enhancing different colors.

Keywords: diffusion, promotion, musical production, colors, single.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	17

INTRODUCCIÓN

Comenzar una producción siempre es un reto y proyectar un artista para llegar cada vez a una audiencia mayor también, por lo que, cada detalle cuenta y saber como organizar y proyectar cada momento para no solo en la parte musical plasmarla, sino en todo aspecto de difusión y promoción, es indispensable y así cada artista comience a establecerse y crear un ámbito de trabajo, donde músicos y productores, ingenieros en sonido, diseñadores gráficos, productores de video, personal de marketing y comunicación, managers y equipo de producción en eventos, diseñadores de moda, fotógrafos, auspiciantes, etc., se unen, creando un espacio donde la música y cada vez más audiencia hacen arte en conjunto, generando los mismos espacios para nuevos proyectos.

Este proyecto trata de la producción de dos artistas, cada uno con un single. Sus estilos son diferentes, pero, con el mismo equipo de trabajo, se crea un ambiente distintos y la versatilidad de los músicos en cada producción, crea la conexión en sus canciones, ya que, muchos no eran parte del proyecto, pero se fueron uniendo conforme se estructuraba la canción.

Cada integrante tiene su crédito en el proyecto, que se puede encontrar en la portada, contraportada y en el transcurso de la lectura.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto consta en la producción de dos singles de dos artistas completamente distintos, en el que, el primer single es una mezcla funk contemporáneo y salsa, melodías arábicas e instrumentación donde resalta percusiones y guitarras acompañada del piano y efectos de fondo; brillando un artista y el segundo single es una mezcla de guitarras distorsionadas con hip hop, basándose en escalas frigias y menores; todo en un ambiente oscuro, lo que hace dos polos de un reelease. En un lado brillante y claro mientras el otro es oscuro y distorsionado pero complementándose para crear un solo lanzamiento con ambas partes.

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

Productor musical: Juan Javier Velásquez Báez

Ingeniero de grabación: Luis Alejandro Parra Barragán

Ingeniero de mezcla: Juan Javier Velásquez Báez

Propuesta de arreglos e instrumentación:

Tema 1: Catch me

Autores: Jorge Wilson Becerra Durán y Deyaneira Paola Pastrano Chicaiza.

Propuesta de arreglos:

El primer single es una mezcla entre funk y salsa, todo en métrica de 4/4, constando de percusión menor, arreglos en piano y sintetizadores llenan todo el espacio y otros sintetizadores hacen melodías principales mientras juegan con la guitarra y la vocalista

resalta. Las líneas de bajo con la sección rítmica llevan la esencia de la canción, definiendo los diferentes estilos en armonía y ritmo. Todo el single se basa en una armonía menor, con escalas arábicas.

Comienza con un intro de guitarra y voz que luego se incluye toda la banda y a partir de la mitad de la canción, acompaña toda la percusión extra, sintetizadores y piano para tener una pequeña reseña de la orquestación en salsa.

Instrumentación:

Guitarrista: Jorge Wilson Becerra Durán

Voz: Deyaneira Paola Pastrano Chicaiza

Sintetizadores: Diego Andrés López Cevallos

Bajista: José Antonio Cruz Yulán

Baterista: Kevin Daniel de la Torre Tituaña

Piano: José Antonio Gaybor Oquendo

Coros: Elizabeth Belén Vega Alfaro

Propuesta de arreglos e instrumentación:

Tema 2: No veo el encanto

Autor: John Sebastián Álvarez Noroña, Luis Alejandro Ligna Cachago y Alicia Martina Arellano Segovia

Propuesta de arreglos:

El segundo single es una mezcla de rock y hip hop donde batería, sintetizadores, bajo y guitarras distorsionadas se unen con un rap fluido que todo lleva a un coro con melodías frías. Los sintetizadores hacen diferente cada sección, ya que, la simpleza de la

armonía hace que el arreglo se base en una estructura dinámica con escalas frigias y menores.

Comienza con un sintetizador como intro y entra la banda entera hasta llegar al primer coro, donde quedan solamente sintetizadores y voces de fondo que dan todo el espacio para realzar la energía en el solo y acabar con toda la instrumentación en la segunda estrofa y el coro final.

Instrumentación:

Guitarra: John Sebastián Álvarez Noroña

Voz: Alicia Martina Arellano Segovia

Baterista: Mateo Javier Espín Suquillo

Segunda voz: Luis Alejandro Ligna Cachago

Bajista: Diego Sebastián Vallejo Padilla

Sintetizadores: John Sebastián Álvarez Noroña

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Basics: 12 horas

Overdubs: 8 horas

Mezcla y master: 10 horas

Total: 30 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento:

Plan de promoción:

Los medios principales para recopilar la audiencia y fondos en la banda será conciertos en vivo, donde además, se venderá merchandising de todo estilo: camisetas, pulseras, gorras, posters de la banda, stickers y detalles de delicatessen para recaudar fondos extra y tener lo necesario en gastos internos.

Además de este single se realizará, un álbum de 10 canciones, donde los lanzamientos de cada single serán paulatinamente subidos a todas las plataformas. Todo el streaming irá enfocado al principio en Youtube y Spotify para monetizar y tener una base de fans y audiencia extra que vaya escuchando y conociendo a la banda fuera de el rango de la audiencia donde normalmente suele estar el grupo.

Una vía extra para hacer contenido, donde personas que deseen tener detalles exclusivos de la banda, es: Patreon y OnlyFans. Además de música, hay proyectos allegados a cada integrante de la banda y así pueden conocerse mejor los fans con la banda y saber qué nuevas proyecciones tiene el proyecto y poco a poco ir creando un mejor concepto con su apoyo y comunicación, siendo también ellos parte de este increíble trabajo.

Este estilo de crowdfunding es un extra para la banda y con esta base de fans, realizar nuevos conciertos y eventos privados fuera de los conciertos públicos y tener también ventas a nivel multinacional de todo el merchandising sin la necesidad de estar viajando a cada país.

Siempre con la ventaja de la página personal de la banda, donde el contenido al público, además de merchandising y música de la banda se puede encontrar y tener todos los detalles de manera didáctica y ordenada para poder comprar, conocer un poco más del grupo o comunicarse directamente.

Plan de difusión:***Medios digitales:***

Una gran parte de la estrategia de difusión se basa a través de redes sociales, como: Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube, etc. Donde oficial videos, lyric videos, reels, publicidad, etc y todo lo nuevo que realice la banda, se promocionará por todas las plataformas y poco a poco sea difundido en nuevos países, creando proyectos innovadores con artistas diferentes y diferentes fans apoyen ideas a futuro. Al principio enfocado en las principales ciudades del país.

Medios tradicionales:

Realizaremos una gira de medios de la mano, a través de radios como: La Metro, Exa FM, Alfa Radio, JC Radio, etc, y diferentes recortes publicitarios en diarios y revistas para hacer conocer a la audiencia de la banda y cada nuevo single en el proyecto.

También una parte importante de la estrategia es asistir a diferentes programas de televisión donde la comunidad local suele estar más enfocada, luego asistir diferentes programas con cobertura fuera de el país.

Todo mientras se produce un oficial video y todo el material audiovisual que estará en ambos medios (digitales y tradicionales).

Publicidad en pantallas gigantes en medio de la ciudad, como: centros comerciales, pantallas colocadas en carreteras donde es más recurrido el tráfico en la ciudad, etc.; se realizará con material extra específico para estos medios, además de ser promocionado en radios y television.

Propuesta de diseño:

El diseño será un dualismo que resalta simpleza, pero específico a cada banda y artista que, con pequeños detalles representa su esencia y en pocas palabras da el detalle

específico para que toda la gente recuerde solo con un pasar a la vista su música y proyecto. De un lado es blanco y resalta el nombre de la banda con colores claros (azul, rosado, rojo); el lado contrario negro con las especificaciones del otro artista. Todo en un fondo donde ciertas figuras geométricas dan textura y colores oscuros (gris, marrón, azul oscuro) dan un toque de profundidad.

En redes sociales cada artista tiene su paleta de colores, que resalta su esencia y cada material promocional, se guía mucho en los colores de la portada del sencillo y en la esencia de cada canción.

CONTRAPORTADA

P.O.L.A.R.

1. - NO VEO EL ENCANTO
 - JOHN ÁLVAREZ FT.
 LAS LO LIGNA & ALICIA
 ARELLANO

(Autores: Sebastián Álvarez Noroña, Luis Alejandro Ligna Cachago y Alicia Martina Arellano Segovia)

2. - CATCH ME - ARUPO

(Autores: Jorge Wilson Becerra Durán y Deyaneira Paola Pastrano Chicaiza)

PRODUCTOR MUSICAL: JUAN JAVIER
 VELÁSQUEZ BÁEZ
 INGENIERO DE GRABACIÓN: LUIS ALEJANDRO
 PARRA BARRAGÁN
 INGENIERO DE MEZCLA: JUAN JAVIER
 VELÁSQUEZ BÁEZ

COLABORACIONES:
 SINTETIZADORES: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ CEVALLOS
 BAJISTA: JOSÉ ANTONIO CRUZ YULÁN
 BATERISTA: KEVIN DANIEL DE LA TORRE TITUAÑA
 PIANO: JOSÉ ANTONIO GAYBOR OQUENDO
 COROS: ELIZABETH BELÉN VEGA ALFARO
 VOZ: ALICIA MARTINA ARELLANO SEGOVIA
 BATERISTA: MATEO JAVIER ESPÍN SUQUILLO
 SEGUNDA VOZ: LUIS ALEJANDRO LIGNA CACHAGO
 BAJISTA: DIEGO SEBASTIÁN VALLEJO PADILLA

CONCLUSIONES

Reunir un grupo grande de personas es increíble cuando todas tienen el mismo propósito y poder llegar más allá de la audiencia normal es un estudio complicado, para poder atinar a muchas personas algo en común fuera del proyecto. Pero después de todo un trabajo de producción, establecerse y crear mucho trabajo para nuevos artistas y diferentes profesionales que se requieren en el camino, es excelente ver, que todos aportan un grano de arena para hacer algo más grande, a pesar de que cada vez hay mayores exigencias.

Todo forma parte de una tendencia que, desde la parte musical, hasta los colores en redes sociales, forma en que se visten los artistas, modo de postear nuevo material y forma de hacerlo, performance en escena y coreografías si es necesario, etc., crea un mensaje que cada persona va acogiendo y cada cosa es un extra cuando profesionales en el ámbito están acargo. Ya que, muchas veces se cree que en una banda solo cuentan los músicos, pero siempre es un grandísimo personal de todo estilo de carreras haciendo que la música y los artistas lleguen cada vez más lejos.

El reconocimiento de artistas a nivel multinacional es una gran oportunidad, no solo para el propio artista, sino para cada espacio donde se encuentra, ya que, atrae mucho turismo y diferentes clientes haciendo que se promueva la economía y generando cultura, con recreación muy sana.