

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Cruzando Miradas

Diego Andrés López Cevallos

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, 14 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Cruzando Miradas

Diego Andrés López Cevallos

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer, MA

Quito, 14 de diciembre 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: Diego Andrés López Cevallos

Código: 00202879

Cédula de identidad: 1717254922

Lugar y fecha: Quito, 14 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este proyecto de titulación refleja el proceso de crear un EP. Desde la preproducción, que incluye la creación del concepto, los arreglos e instrumentación de cada *single*, diseño del disco físico que incluye la portada y contraportada. Pasando por la producción, elección de músicos extras, días de grabación, horas de grabación. Y finalmente, por la etapa de post producción que incluye edición y mezcla de los *singles*. Es importante recalcar que se ha elegido el equipo de trabajo minuciosamente para poder obtener un resultado positivo. Al interior de este proyecto, se explicará a detalle el significado de cada uno de los temas, elección de colores para el diseño del EP, y además un plan de promoción y lanzamiento de este material sonoro y visual.

Palabras clave: producción musical, música urbana, géneros musicales, pop latino, *samples*, alguien +, Hilo Rojo, composición musical.

ABSTRACT

This degree project reflects the process of creating an EP. From the pre-production, which includes the creation of the concept, the arrangements and instrumentation of each single. The design of the physical disc that includes the cover and the back cover. Going through production, choice the extra musicians, recording days and recording hours. And finally, through the post- production stage that includes editing and mixing. It is important to emphasize that my work team has been chosen carefully in order to obtain a positive result. Within this project, the meaning of each song, the choice of the colors for the EP design, and also a promotion and launch plan for this sound and visual material will be explained in detail.

Key words: musical production, urban music, musical genres, Latin pop, samples, *alguien* +, *Hilo Rojo*, music composition.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del tema.....	10
Conclusión.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura #1: Portada del EP “Cruzando Miradas”</i>	15
<i>Figura #2: Contraportada del EP “Cruzando Miradas”</i>	16

INTRODUCCIÓN

Milena Arteaga (MileVale) es una cantante y compositora ecuatoriana estudiante de ejecución musical de la Universidad San Francisco de Quito. Su necesidad de reflejar sus estudios han terminado con la creación del EP “Cruzando Miradas”. Un proyecto que refleja los gustos de la artista teniendo como género principal el pop urbano latino. Dentro de este EP encontramos dos *singles*, “*alguien +*” e “*Hilo Rojo*”.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

El concepto de este proyecto es indicar dos estados de ánimo opuestos mediante un género musical popular en busca de sonidos con movimiento y textura. El pop urbano latino interactúa emocionalmente de manera fácil con la población joven a la que se enfoca. El primer tema “alguien +”, trata del resultado de idealizar a otra persona y el miedo a que no sea lo que esperaba. Esto se lo representa mediante sonidos sutiles y con una instrumentación limpia, mientras que el segundo tema “Hilo Rojo”, habla sobre la conexión entre dos personas y lo que se puede llegar a pensar cuando conoces a alguien por primera vez. En este tema se presentan más sonidos que llegan a representar la relación entre las personas y la adrenalina que sienten al momento de conocer a alguien. El primer tema viene a hacer una canción tranquila y con tendencia a lo desafortunado, en cambio el segundo tema es mucho más movido y alegre.

La producción de Cruzando Miradas, se basa en la busca de sonidos refrescantes y varios cambios a través de los arreglos musicales, en el cual se resalta principalmente la emoción de las melodías primarias.

Propuesta de equipo de trabajo técnico

Productor musical: Diego López

Ingeniero de grabación: Jorge Ortega

Ingeniero de mezcla: Diego López

Asistente 1: Nina Chuquimarca

Propuesta de arreglos e instrumentación

Canción #1:

Título: “alguien +”

Compositora: Milena Arteaga

Descripción de arreglos: El concepto de arreglo para “alguien +” es un pop urbano minimalista, con énfasis en la voz principal. Esta va a ser acompañada por muestras de sonidos de batería correspondientes al género, sintetizadores para cumplir las funciones de bajo y teclados, y por último piano y guitarra.

La tonalidad del tema está en B mayor y la métrica es 4/4. La forma de este tema está compuesta por verso 1, pre-coro 1, coro 1, post-coro 1, verso 2, pre-coro 2, coro 2, post-coro 2, puente primario, coro 3, post-coro 3 y *outro*. Se busca lograr un sonido calmado para al mismo tiempo con movimiento, para aquello, las secciones se diferencian de manera dinámica y clara, apoyadas de patrones percusivos constantes del género urbano.

Músicos

Voz principal: Milena Arteaga

Guitarra: Juan Sebastián Navas

Sintetizadores: Diego López

Piano: Diego López

Canción #2:

Título: “Hilo Rojo”

Compositora: Milena Arteaga, Rodrigo Zambrano, Diego López

Descripción de arreglos: El género se mantiene igual, sin embargo, este arreglo tiene más elementos percusivos latinos que dan indicios a géneros tropicales como la cumbia y la salsa, sin embargo, no se desarrollan esos géneros como tal si no que se mantiene siendo un pop

urbano. Este tema igual tendrá énfasis en la voz principal y será acompañada por sintetizadores y muestras de sonido del género.

El tema está en B menor y su métrica es 4/4. La forma del tema está compuesta por la introducción, verso 1, pre-coro 1, coro 1, post-coro 1, verso 2, pre-coro 2, coro 2, puente primario y coro 3. Esta canción posee una dinámica más lenta que la canción anterior, pero su sensación es de mayor movimiento, lo que ayuda con el contraste de ambos temas. Existe más fuerza por parte de los sonidos de baterías, diferentes secciones marcadas por géneros latinos y a su vez las voces presentan esa frescura de un temaailable, todo esto formando una canción completa.

Músicos

Voz principal: Milena Arteaga

Guitarra: Juan Sebastián Navas

Percusión: Diego Rodríguez

Sintetizadores: Diego López

Piano: Diego López

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Basics: 6 horas

Se realizó una sesión de 6 horas en la cual se dividió entre 3 horas de grabación de percusión en el estudio A (STA) y 3 horas de grabación de sintetizadores y piano (la grabación de piano se realizó en el STB).

Overdubs: 5 horas

Se realizó una sesión de 2 horas para guitarras eléctricas en el estudio C (STC) y otra sesión de voces de 3 horas en el estudio C (STC).

Mezcla: 12 horas

Se realizaron dos sesiones de 3h para ambas canciones en el *home studio* del productor.

Total: 23 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento

El lanzamiento del EP *Cruzando Miradas* está enfocado en un grupo específico de población, de jóvenes y adultos entre 14 a 25 años. El motivo de este enfoque es para acomodarse con el seguir de la gente y también del género. Es muy común que gente de esas edades escuchen este tipo de proyectos y artistas tales como Tini, Karol G, Aitana, entre otros. La idea de este enfoque viene en conjunto con un concierto de lanzamiento.

El concierto de lanzamiento se dará a cabo en un lugar llamado SoundGarden, en dónde se enfocan en el arte y la música local. Para esto evento se contratarán a varios artistas locales entre músicos y DJs del género urbano. El evento se llamará *Cruzando Miradas Release Party*, y tendrá como objetivo crear una comunidad de fans para la artista MileVale. Durante el evento habrá mercadería de todos los artistas y también mercadería del EP como *hoodies* con el diseño principal y la venta del disco en formato físico. Para la promoción del *concierto* se llevarán a cabo promociones vía Instagram, tales como *giveaways* de entradas y de mercadería, para lograr más acogida para el evento y más seguidores para la artista.

El EP saldrá a la venta en formato físico y digital. El formato físico consiste en un CD compacto y vendrá con un poster exclusivo de la portada, autografiado por la artista. La distribución de este CD será durante los conciertos de la artista, así como también en tiendas de discos digitales. También se venderán mediante la página web oficial de la artista. Los fans tendrán acceso a esta página mediante las redes sociales de la artista. El EP digital se distribuirá

de manera masiva por plataformas digitales como iTunes y Bandcamp. Para ello, se utilizará como mediador la plataforma DistroKid que permitirá subir el EP a estas plataformas.

Para la mercadería, habrá un enfoque en *hoodies* con el logo de la artista por la parte delantera y la foto de portada del EP por la parte de atrás, saldrá un diseño principal, pero habrá tres colores diferentes para que los fanáticos puedan escoger el que más les guste. También habrá un diseño para camiseta estilo *streetwear* con la foto de portada del EP al frente. Y, por último, se harán stickers con el diseño de la portada y otros con el diseño del logo de la artista. Toda esta mercadería estará a la venta durante los conciertos de la artista.

Estrategia de promoción

La estrategia de promoción comenzará con la difusión del EP en plataformas digitales. Estas plataformas serán Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer, entre otras. Esto se logrará mediante la plataforma DistroKid. También se logrará entrar a playlists en Spotify como Made in Ecuador y Popetón mediante las solicitudes necesarias.

El plan de promoción continuará mediante la plataforma de TikTok, en la cual la artista creará un *challenge* de la canción Hilo Rojo que consiste en un baile, para que los fanáticos sigan este desafío y la canción se siga promocionando, así mismo se contratará a influencers para que continúen con este baile. De esta forma, se logrará llegar a más personas dentro del enfoque que se tiene. Las redes sociales como Instagram y Facebook tendrán un enfoque centrado en subir historias compartiendo la canción, y repostando los desafíos realizados por los fanáticos.

Se seguirá con la promoción mediante entrevistas en radios locales del género urbano, tales como 96.1 Like FM en Quito, 103.3 FM Radio Urbana. Con estas entrevistas se espera que la artista crezca en popularidad, se obtengan más reproducciones en las plataformas digitales y más ventas en entradas para shows y mercadería.

Propuesta de diseño

Para la propuesta de diseño se tiene pensado en una fotografía de la artista con la mirada enfocada en un punto invisible, mientras que ella está siendo enfocada con una luz intensa. Este dibujo tendrá colores fríos, los cuales representan los sonidos movidos y refrescantes pero que a su vez se mantienen simples. La idea de que sea una fotografía es para representar la juventud de la artista y de la música que ella compone, así también se relaciona con el enfoque en la población a la que va dirigida este proyecto.

Portada

En la portada del EP se resaltan los colores refrescantes de los sonidos de las canciones, con un diseño sencillo en el que se muestra el nombre del EP y la artista.

Figura #1: Portada del EP "Cruzando Miradas"

Contraportada

En la contraportada se presentan los nombres de los *tracks* en su respectivo orden. También se incluyen los créditos de todas las personas que participaron en la elaboración de este EP.

Figura #2: Contraportada del EP “Cruzando Miradas”

CONCLUSIÓN

El EP “Cruzando Miradas” es un proyecto que ha logrado conseguir el objetivo sonoro que se deseaba, fusionando sonidos y géneros latinos para transmitir los estados de ánimo que se querían transmitir al momento de la composición de los temas. Este EP no te lleva en un viaje de exploración de nueva música, sin embargo, este representa los gustos de los músicos y compositores que fueron parte de este proyecto.

El principal enfoque de este trabajo fue la producción vocal de los temas, ya que, a pesar de toda la estructura de trabajo que se debe realizar para un EP es amplia, el punto principal en cualquier canción es la voz. Este trabajo trató de imitar muchas referencias principales de artistas reconocidos en el género urbano, especialmente en el pop latino, debido a que en el mundo laboral y en la popularidad de los gustos de las personas, los productores contemporáneos se especializan en este tipo de trabajos.

Por último, la creación de este EP es un gran paso en la carrera profesional de la artista, los compositores, músicos y el equipo de producción que fueron parte de todo esto. Ya que les servirá como gran experiencia y además añaden un gran proyecto a sus portafolios personales para el futuro de cada uno como grandes músicos.