

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Silvia Rossana Balseca del Campo

Artes Musicales

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

Quito, 16 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Silvia Rossana Balseca del Campo

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 16 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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Silvia Rossana Balseca del Campo

Código: 00205173

Cédula de identidad: 0924256175

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este documento se encuentra el proceso creativo y técnico del concierto de graduación. Se detalla todo el desarrollo que se ha realizado en este camino de creación de repertorio; elección de temas, en cuanto a estilos y arreglos; y, adicionalmente, la composición de temas inéditos que son el reflejo, también, de lo aprendido a lo largo de la carrera. Se explica sobre la reflexión que se quiere dar dentro de la presentación con el concepto de MORIR Y RENACER; la selección de los instrumentos implementados; y, al mismo tiempo, el orden del repertorio dentro del cual se busca representar la conexión y el estudio de géneros como el folklor andino, música latinoamericana, jazz, flamenco, pop, rock, etc.

Palabras clave: jazz, folklor andino, pop, rock, latinoamericana, composición, creativo, morir y renacer.

ABSTRACT

In this document, we can find the creative and technical process of the graduation concert. It details all the development that has been made in the journey of creation of the repertoire, the choice of songs, both the styles and arrangements; in addition to the composition of original songs which are, also, the reflect of what has been learned along the career. It explains the message that wants to be given in the concert with the concept 'DIE AND REBORN', the election of the instruments and, at the same time, the order of the repertoire which tries to represent the connection and study of musical genres like Andean folklore, Latin-American music, jazz, flamenco, pop, rock, etc.

Key words: jazz, andinean folklore, pop, rock, latin-american, composition, creative, die and reborn.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	8
Referencias bibliográficas.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Por que llorax blanca niña / Quién lo diría - Rita Payés.....	15
Figura # 2. Tonada de luna llena - Simón Díaz.....	15
Figura # 3. Canción para los días de la vida - Luis Alberto Spinetta	15
Figura # 4. Vuelve a nacer – Polen.....	16
Figura # 5. Zona de promesas - Mercedes Sosa y Gustavo Cerati.....	16
Figura # 6. Ficción - Paola Navarrete.....	16
Figura # 7. Rhiannon / Edge of Seventeen - Fleetwood Mac.....	17
Figura # 8. El nacimiento del Sol - Silvia Balseca.....	17
Figura # 9. Gallo rojo, gallo negro - Silvia Pérez Cruz.....	17

INTRODUCCIÓN

En mi concierto final busco reflejar quién soy como música y qué influencias he tenido durante mis años de estudio, que me han permitido desarrollarme y encontrar mi sonido poco a poco. En el repertorio se pueden ver diferentes referencias musicales que engloban el camino que he decidido tomar luego de estudiar Jazz durante los cuatro años de la carrera, tomando en cuenta los múltiples elementos y herramientas (como la improvisación) que el género me ha dado, poniéndolos en práctica en los diferentes géneros, como: música tradicional latinoamericana, folklor, rock, flamenco, música andina, pop, etc. Esto puede verse en la ejecución y también en la composición de temas inéditos que presento dentro del repertorio, como una muestra de lo que soy y he podido crear bajo la inspiración de los géneros y artistas que me han influido en mi crecimiento como artista.

DESARROLLO DEL TEMA

“Morir y renacer” es el concepto que lleva mi concierto final. Esto representa la transformación que he venido teniendo como cantante, música y artista a través del tiempo, donde he podido conocerme mejor y he ido encontrando mi sonido y una expresión libre a través del canto. Mi técnica vocal ha sido mi punto de exploración donde, gracias a la misma, he descubierto diferentes colores que he estado utilizando dependiendo de lo que quiero transmitir; es por esto que cada canción elegida es un tipo de ‘arquetipo’ que representa algo en lo que me he convertido a nivel artístico y personal. A su vez, existe una exploración en la improvisación, que es un término que ha acogido a mi voz de una manera en que ha permitido que la misma pueda soltarse descubriendo nuevas líneas melódicas y rítmicas, estando presente en algunos temas a lo largo de mi concierto, para reflejar la creatividad compositiva y las decisiones que se toman (a nivel musical) dentro de una canción.

El concierto abre con ‘Porque llorax blanca niña’ fusionada con el tema ‘Quién lo diría’, ambas canciones de Rita Payés, representando mi inicio en la música y explorando, a través de la improvisación, diferentes sonoridades; siguiendo con ‘Tonada de Luna Llena’ de Simón Díaz, siguiendo una influencia notoria de Natalia LaFourcade, representando un reto grande a nivel de técnica vocal, ya que explora diferentes registros y colores; ‘Canción para los Días de la Vida’ de Spinetta, siendo esta una canción muy allegada a mí que dice mucho sobre mis gustos musicales y representando una influencia inmensa en mi parte compositiva; después, ‘Vuelve a Nacer’, una canción original compuesta por los miembros de mi banda Polen y por mí, reflejando mi creatividad en composición y también, explorando la improvisación. Mi repertorio sigue con ‘Zona de Promesas’ de Mercedes Sosa y ‘Ficción’ de Paola Navarrete, que son dos temas que reflejan mi capacidad de transmitir emociones a través de la música; y, luego, existe un cambio de ambiente con una fusión entre ‘Rhiannon’ y ‘Edge of Seventeen’,

ambas canciones de Fleetwood Mac y Stevie Nicks, respectivamente, donde exploro generar un nuevo ambiente con el pop/rock y logro reflejar las diferentes habilidades que mi voz ha venido cultivando a través de los cuatro años de carrera, donde he construido la capacidad de cantar distintos tipos de géneros; y, por último, ‘El Nacimiento del Sol’, una canción inédita, y ‘Gallo Rojo, Gallo Negro’, como canción de cierre, de Silvia Pérez Cruz. Ambas canciones representan para mí en lo que me he convertido, donde se puede ver y sentir mi sonido y quién soy como música, lo que puedo expresar a través de mi voz y, también, la representación de todo el cambio y la transformación que he tenido desde el día uno hasta el día de mi concierto, que es mi liberación.

Propuesta de repertorio

Cada una de las canciones siguen el concepto de Morir y Renacer. Los géneros que se exploran durante el concierto son el folklor, folklor andino, la música tradicional latinoamericana, el folk alternativo, pop, rock, jazz, y fusión. Las canciones elegidas son canciones de los artistas que más me han influenciado a encontrar mi sonido y mi estilo como cantante y, por la misma razón, también presento dos temas inéditos, uno como solista, y otro en el que participé en conjunto en la composición del mismo, con mi banda Polen. Estas dos canciones son una representación de mi crecimiento como artista y de mi manera de transmitir a través del canto. Por último, durante el concierto, comparto escenario con diferentes músicos probando distintos sonidos y colores, y visibilizando la mezcla de los mismos mientras se crea y se transmite algo en conjunto.

Repertorio

1. Por que llorax blanca niña / Quién lo diría (Rita Payés, bossa/jazz), 9:45mins, aprox., 116bpm).
2. Tonada de Luna Llena (Simón Díaz, folklor tradicional, 6:30mins aprox., 129bpm).
3. Canción para los Días de la Vida (Luis Alberto Spinetta, rock, 5:50mins aprox., 77bpm).
4. Vuelve a Nacer (Polen, fusión latino-americana, 4:15 aprox., 125bpm).
5. Zona de Promesas (Mercedes Sosa ft. Gustavo Cerati, rock, 4mins aprox., 103bpm).
6. Ficción (Paola Navarrete, indie pop, 4mins aprox, 95bpm)
7. Rhiannon / Edge of Seventeen (Fleetwood Mac, Stevie Nicks, rock, 8mins aprox., 130bpm).

8. El nacimiento del Sol (Silvia Balseca, folk alternativo, 6mins aprox., 65bpm)
9. Gallo rojo, gallo negro (Sílvia Pérez Cruz, flamenco, 6mins aprox, 79bpm)

Músicos

- Batería: Mateo Espín.
- Bajo: Gabriel Romero.
- Piano: José Antonio Gaybor.
- Guitarras: Emilio Dávila, Fabián Salazar, Juan Sebastián Navas.
- Charango: Geovanny Rivadeneira.
- Flauta: Esteban Simbaña.
- Percusión: Mauro Ochoa (una canción) y Mateo Espín.
- Cello: Pedro Ramírez.
- Viola: Juliana Jiménez (dos canciones con arreglo de cuerdas).
- Violín: Saulo Cuesta.
- Violín: Samantha Rodríguez.
- Contrabajo: Piedad Diliberto.
- Voz: Silvia Balseca (principal), Emilio Dávila (principal en dos temas), y

Daniela Castillo (principal en un tema).

- Voces coros: María Emilia Oviedo, Paula Ramón, Natalia Cassis.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- 2 micrófonos de condensador para percusión.
- 2 pedestales de instrumentos de cuerdas.

- Un amplificador de bajo.
- Un teclado eléctrico.
- 1 entrada (micrófono) para charango.
- DI para guitarra electroacústica.
- Un amplificador de guitarra.
- 3 entradas (micrófonos) para instrumentos de cuerda frotada.
- 5 micrófonos para voz.
- 1 micrófono para flauta.
- 6 pedestales de micrófono.
- 9 stands porta-partituras.
- Una silla para cellista.
- 5 bancos para instrumentistas.

Ubicación en escenario

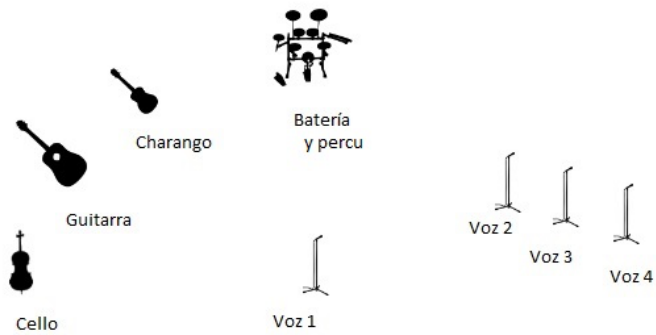

Figura 1: Por que llorax blanca niña / Quién lo diría - Rita Payés

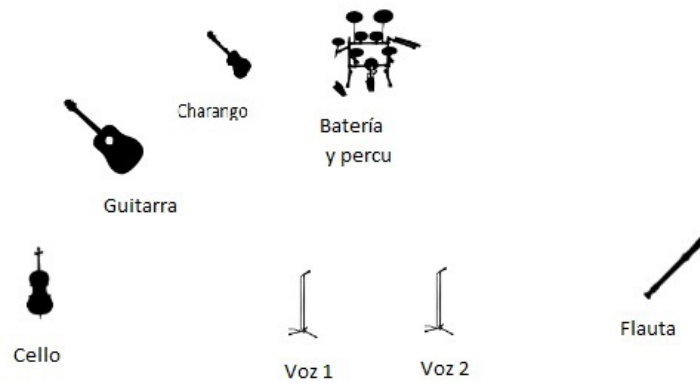

Figura 2: Tonada de luna llena - Simón Díaz

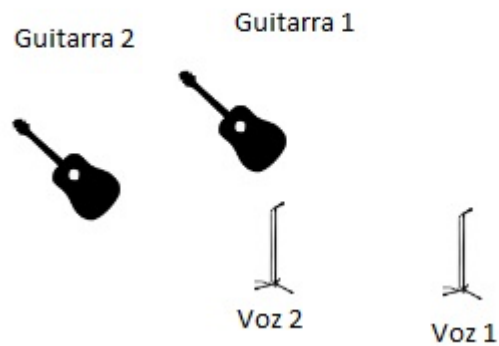

Figura 3: Canción para los días de la vida - Luis Alberto Spinetta

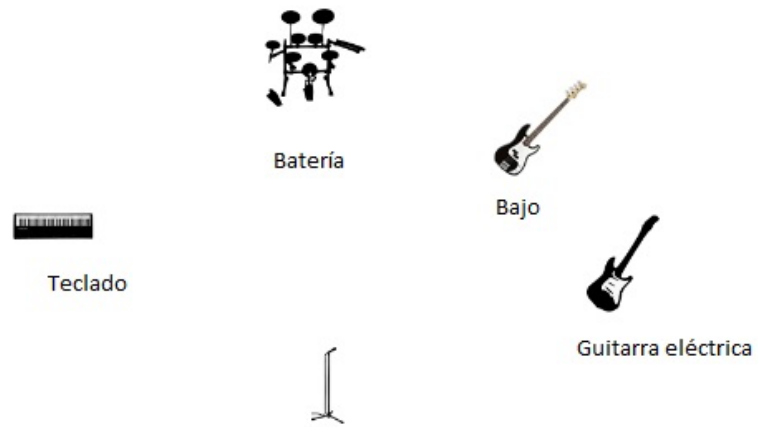

Figura 4: *Vuelve a nacer* - Polen

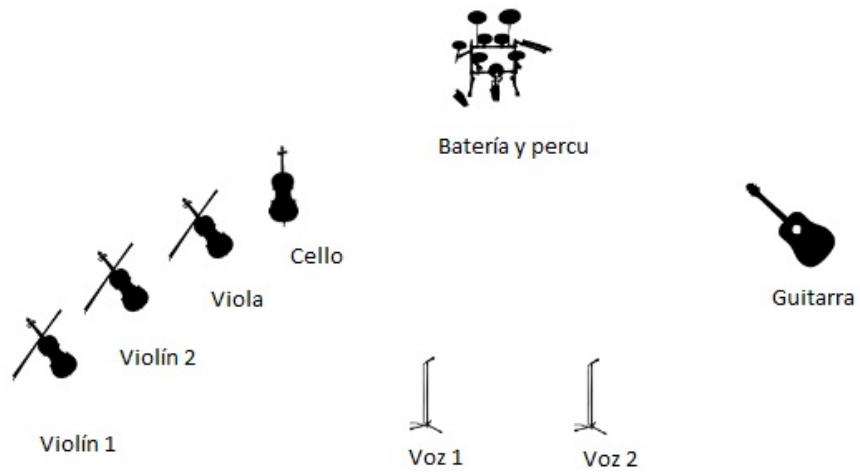

Figura 5: *Zona de promesas* - Mercedes Sosa y Gustavo Cerati

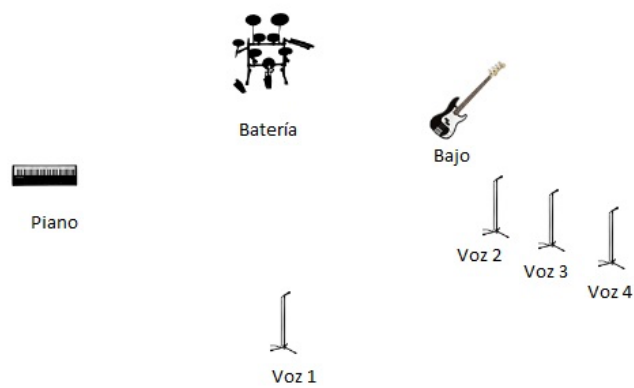

Figura 6: *Ficción* - Paola Navarrete

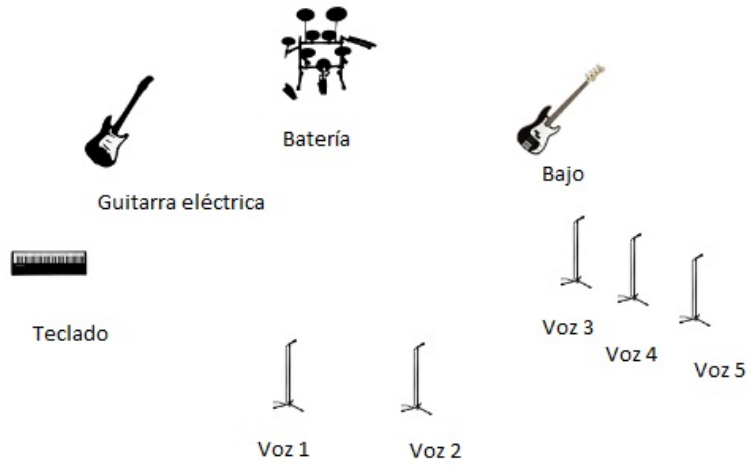

Figura 7: Rhiannon / Edge of Seventeen - Fleetwood Mac

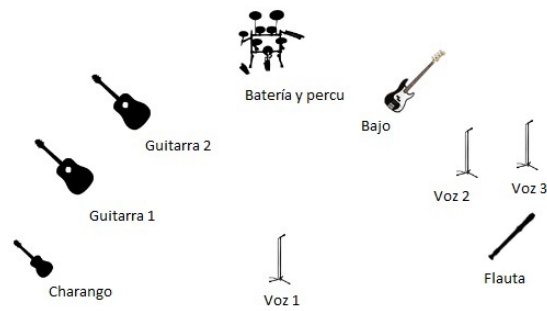

Figura 8: El nacimiento del Sol - Silvia Balseca

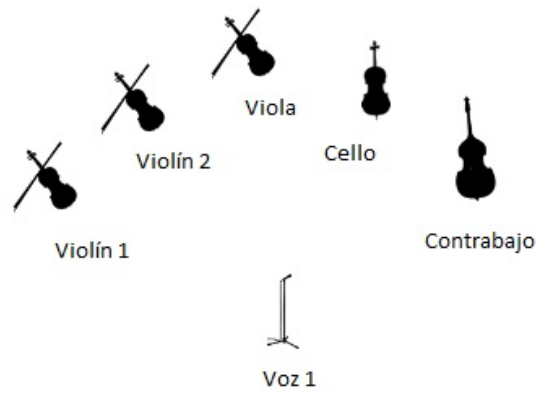

Figura 9: Gallo rojo, gallo negro - Silvia Pérez Cruz

CONCLUSIONES

En conclusión, todo este proceso fue muy enriquecedor porque pude aprender, como música, de mis músicos (quienes fueron muy responsables y dedicados al momento de construir este concierto conmigo) personal y musicalmente, y de la comunicación y relación que pude establecer con ellos durante el tiempo que pudimos tocar juntos; sobre escuchar, observar y tomar decisiones adecuadas al momento de elegir los temas, de pensar los arreglos tomando en cuenta el concepto del concierto, y al momento de la ejecución de los mismos; y, de manera muy especial, sobre el trabajo de la energía con mis músicos; con el transmitir la misma a los que me escucharon durante el proceso (compañeros y profesores amigos en los ensayos calificados), mismas retroalimentaciones que ayudaron al proceso de ensamblaje; y conmigo misma, para poder decir algo con todo lo que se preparó con arduo trabajo y compromiso. Este concierto, sin duda, es un reflejo de un trabajo que se realizó con mucho amor y que es el resultado de toda una experiencia ganada al estudiar la carrera de música.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.
- Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.
- Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>
- Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>
- Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.