UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Mateo Javier Espín Suquillo

Artes Musicales

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

Quito, 06 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto de Grado

Mateo Javier Espín Suquillo

Raúl Molina, M. Mus. **Daniel Toledo, M. Mus.**

Quito, 06 de mayo de 2023

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: Mateo Javier Espín Suquillo

Código: 00209365

Cédula de identidad: 1725371767

Lugar y fecha: Quito, 06 de mayo de 2023

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 el presente trabajo de titulación, se expone el proceso de planificación, preparación y presentación del concierto de grado, explicando las herramientas y estrategias empleadas en la realización de este. El concierto presenta siete temas de género jazz, que fusionan distintos estilos contemporáneos, interpretados por una banda seleccionada e integrada por estudiantes del CoM. Cada tema fue ensamblado a lo largo de numerosos ensayos, en base a las partituras escritas de cada arreglo, buscando llegar al sonido objetivo.

Palabras clave: Jazz, arreglo, armonía, melodía, ritmo, forma, banda, estilo, música

ABSTRACT

On the following document, the planning, preparation, and presentation process of the concert is exposed, explaining the tools and strategies employed in its realization. The concert presents seven jazz genre songs, which fuse distinct contemporary styles, interpreted by the chosen band integrated by COM students. Each song was assembled through numerous rehearsals, based on the lead sheets written of each arrangement, looking to reach the target sound.

Key words: Jazz, arrangement, harmony, melody, rhythm, form, band, style, music

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 9
Desarrollo del Tema 10
Figura #1 14
Conclusiones 15
Anexo A: Face first 17
Anexo b: Alamode 20
Anexo c: Chora Baiao 23
Anexo d: Trece 25
Anexo e: A Night in Tunisia 27
Anexo f: On Fire 33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Ubicación del escenario……14

INTRODUCCIÓN

El concierto final consiste en la interpretación de un repertorio que permite demostrar las habilidades musicales adquiridas a lo largo de la carrera. Esto conlleva un proceso que va desde la elección de músicos para la banda, creación de partituras, organización de ensayos y búsqueda sonora, hasta la presentación final que requiere de la formación de un equipo de trabajo encargado del sonido y logística.

El concierto final para graduarse es una tradición en muchos países, originado como una forma de celebrar el logro académico de los estudiantes y proporcionar un evento para marcar el final de su educación universitaria. La realización de este concierto es relevante ya que impulsa y crea la necesidad en el artista de aplicar el conocimiento adquirido en el contexto del jazz. Además, es una transición para salir a formar parte de la industria musical ecuatoriana y mundial, que requiere de el profesionalismo demostrado en el mismo.

DESARROLLO DEL TEMA

Ensamble

El ensamble y los músicos que lo conforman fue pensado y elegido en base al repertorio a interpretar. En este caso, se formaron dos agrupaciones principales pensando en dividir el concierto en dos secciones, con cambios al intermedio. Siguiendo el reglamento planteado, se contará con la ayuda de un profesor del COM para el tema final. La elección de músicos se hizo según la experiencia personal y musical del band leader, considerando lo que cada uno puede aportar musical e individualmente al repertorio por interpretar.

Partituras

Las partituras se realizaron de forma que dan la información necesaria y suficiente a la banda para interpretar los temas. Para ello se utilizó, por una parte, referencias halladas en internet, y en la mayoría, a modo de transcripción. De esta manera cada partitura se hizo a forma de lead sheet que contiene melodía, armonía, ritmo y las partes que dan la forma al tema. Para brindar más detalle, se transcribieron líneas melódicas, voicings, patrones rítmicos y kicks específicos para determinados instrumentos de manera que suene tal cual se desea, además de indicaciones textuales.

Ensayos

Los ensayos son el espacio donde la banda aprende y estudia los temas a interpretar. En este caso, se realizan en las salas de ensayo de la universidad una vez a la semana durante dos horas. Durante este tiempo se revisa el tema siguiendo la partitura entregada a cada músico, y se ensambla la pieza sección por sección, revisando los puntos más importantes. La forma en que se destinó el tiempo fue ensamblar una pieza en dos ensayos, de manera que en el próximo ensayo se ensambla el siguiente tema y se repasa unas cuantas vueltas del tema previamente

aprendido. Así, se profundiza progresivamente cada tema, mientras se aprende el nuevo repertorio.

Sonido

La búsqueda del sonido deseado es el paso final al ensamblar cada tema. Este proceso inicia en encontrar el sonido ideal de cada instrumento para cada pieza. Esto depende tanto del estilo a ejecutar, como del sonido ya desarrollado por cada músico, que, al ser intérpretes, lo que brindan al ensamble depende de su criterio musical. Una vez que cada músico se siente seguro, se busca la conexión entre todos los miembros de la banda para que se sienta la seguridad en todo el ensamble. Esto añade un factor más al desarrollo sonoro, ya que se debe escuchar y tomar en cuenta lo que el otro ejecuta para brindar espacio y apoyo a los demás a través de la ejecución consciente de cada instrumento.

Propuesta de repertorio

El repertorio para el concierto final contiene 7 temas de género jazz, con acercamiento a distintos estilos dentro del mismo, como el funk, el hard bop, free jazz, latín jazz; y estilos como el hip hop, choro y baiao, de distinto origen, pero con gran influencia y características compartidas. Para la mayoría de los temas, el ensamble está formado por batería, bajo, piano y guitarra. En algunos, el bajo es reemplazado por el contrabajo, la guitarra no se incluye, se añade saxofón, o se incluye cantante al ensamble. El número de instrumentistas es de 3 a 6. Las composiciones para interpretar son versiones elegidas que han sido en su mayoría transcritas, añadiendo pequeños arreglos en cuanto a forma, manteniendo la harmonía, melodía y ritmo.

1. Face First - Tribal Tech (Scott Henderson, Jazz Fusión, 7 min., 124 bpm)
2. Alamode - Art Blakey & The Jazz Messengers (Curtis Fuller, Hard Bop, 6:30 min, 258 bpm)
3. Chora, Baiao - Antonio Adolfo (Antonio Adolfo, Baiao, 5 min, 104 bpm)
4. Black Magic Woman - Santana (Joel Ross, Latin Jazz Rock, 8 min, 110 bpm)
5. Trece - Rafael Lechowski (Rafael Lechowski, Jazz Hop, 6 min, 90 bpm)
6. Night in Tunisia - Jesús Molina (Dizzy Gillespie, Jazz Contemporáneo, 3:30 min, 174)
7. On Fire - Michel Camilo (Michel Camilo, Latin Jazz, 6 min, 152 bpm)

Músicos.

- Batería: Mateo Espín
- 1° Bajo y contrabajo: Damián Palacios
- 2° Bajo y contrabajo: Gabriel Romero
- 3° Bajo: Aryam Varona (profesor del COM)
- 1° Piano y teclado: Jose Gaybor
- 2° Piano: Andrés Arauz

- 2° Teclado: Emilio Gallo
- 1° Guitarra: Sebastián Álvarez
- 2° Guitarra y 1° Voz: Diego Ospina
- 3° Guitarra: Fabian Salazar
- Flauta traversa: Esteban Simbaña
- 2° Voz: Luis Ligna

Rider técnico.

- Batería (1 tom 10” /12”, 1 floor tom 14” /16”, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat).
- Contrabajo
- Amplificador de bajo (por caja directa)
- Piano acústico
- Teclado
- Amplificador de guitarra (microfoneado).
- Micrófono para voz.
- Micrófono de pinza para viento.

Ubicación en escenario.

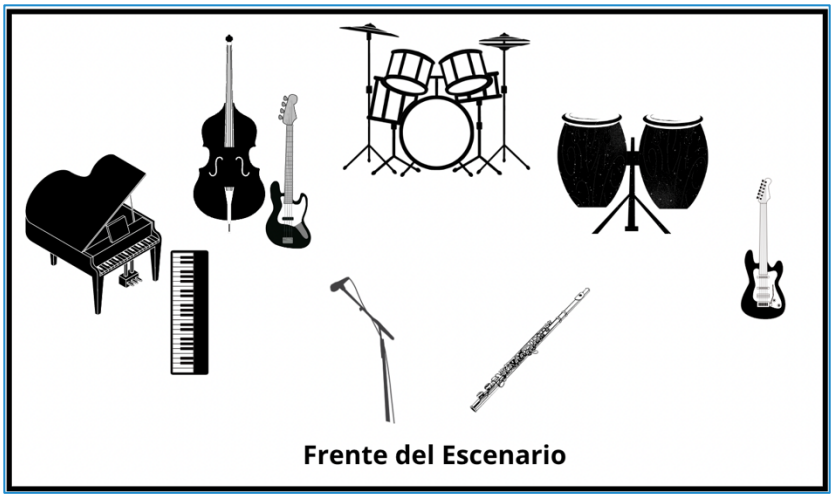


Figura #1. Ubicación del escenario

CONCLUSIONES

En lo musical, un gran aprendizaje obtenido, que ya conocía, pero no había logrado internalizar, es a escuchar realmente a los demás. Escuchar de manera consciente es esencial para la música ya que así se puede interactuar con lo que el otro expresa, impulsando a tomar decisiones sobre cómo responder y porque hacerlo de esa manera. Aprendí que, como band leader, es importante guiar, apoyar y sobre todo proponer ideas con seguridad y de forma arriesgada. La interacción y energía dentro de un ensamble es lo más importante al interpretar un tema, ya que más allá de hacerlo correcto técnicamente hablando, para lograr transmitir lo que se busca es necesaria la conexión con la música y con las personas.

En lo personal, aprender a escuchar me ayudo a empatizar más con las personas. Escuchar lo que interpreta alguien más requiere de mucha atención desinteresada y libre de juicios, ya que las expresiones musicales reflejan lo que siente el músico y es importante sentir lo que sienten los demás para poder generar conexiones que permiten tomar las decisiones desde el amor, generando buenas relaciones. Por otra parte, entendí que mi forma de intepretar mi instrumento no depende solamente de cuánto o como estudio, si no enteramente de como vivo. Aprender a entender mis sentimientos de una mejor manera, me ha permitido expresarme con mayor libertad en la batería, logrando resultados más satisfactorios, y más importante, me ha permitido vivir de una forma más plena y consciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.

Bohlman, P. V. (2008). Music and Morality: Reflections on Musical Meaning and Its Representations. University of Chicago Press.

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.

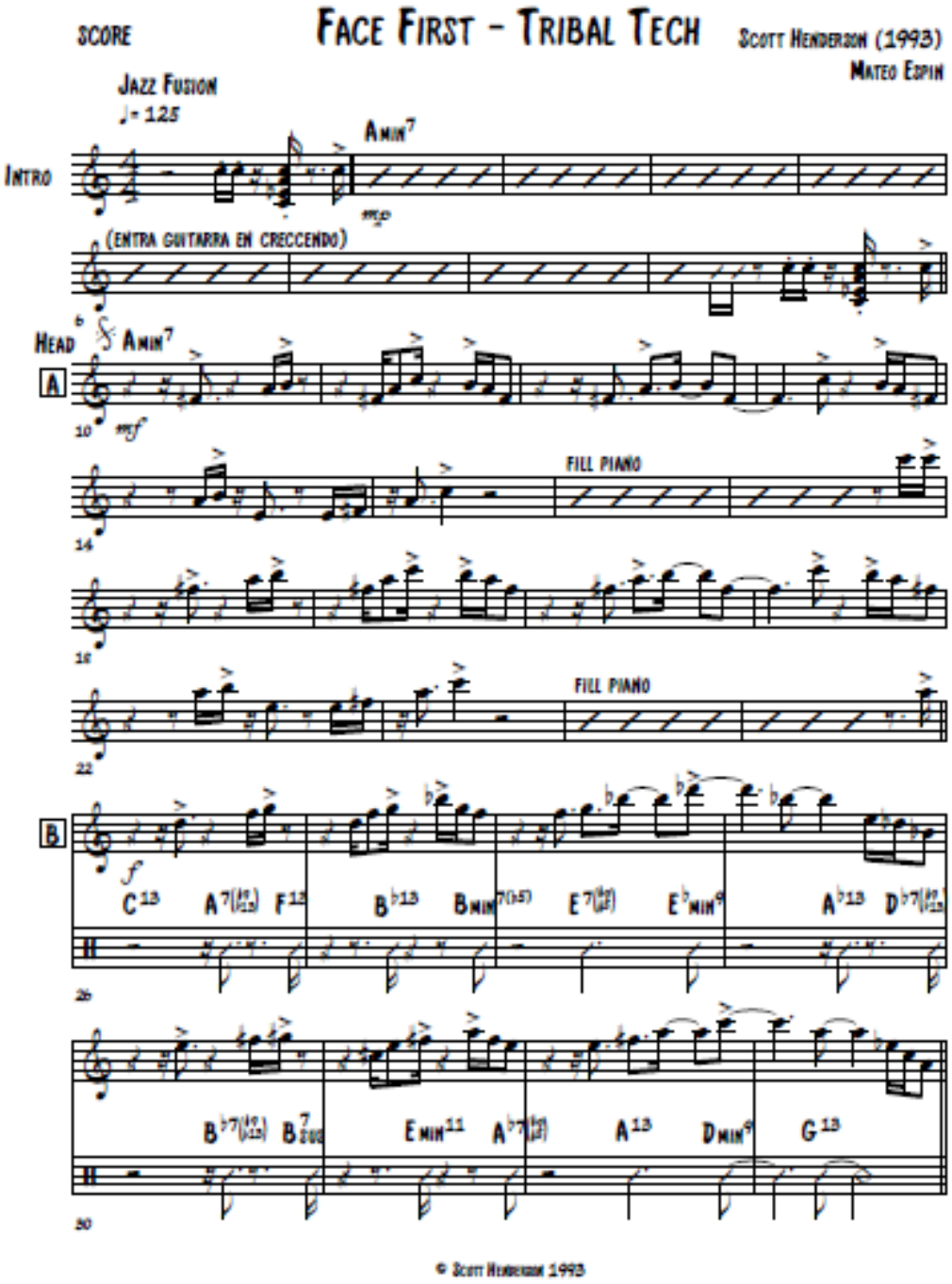
Nettles, B. (2006). *Harmony 2.* Boston, MA: Berklee College of Music.

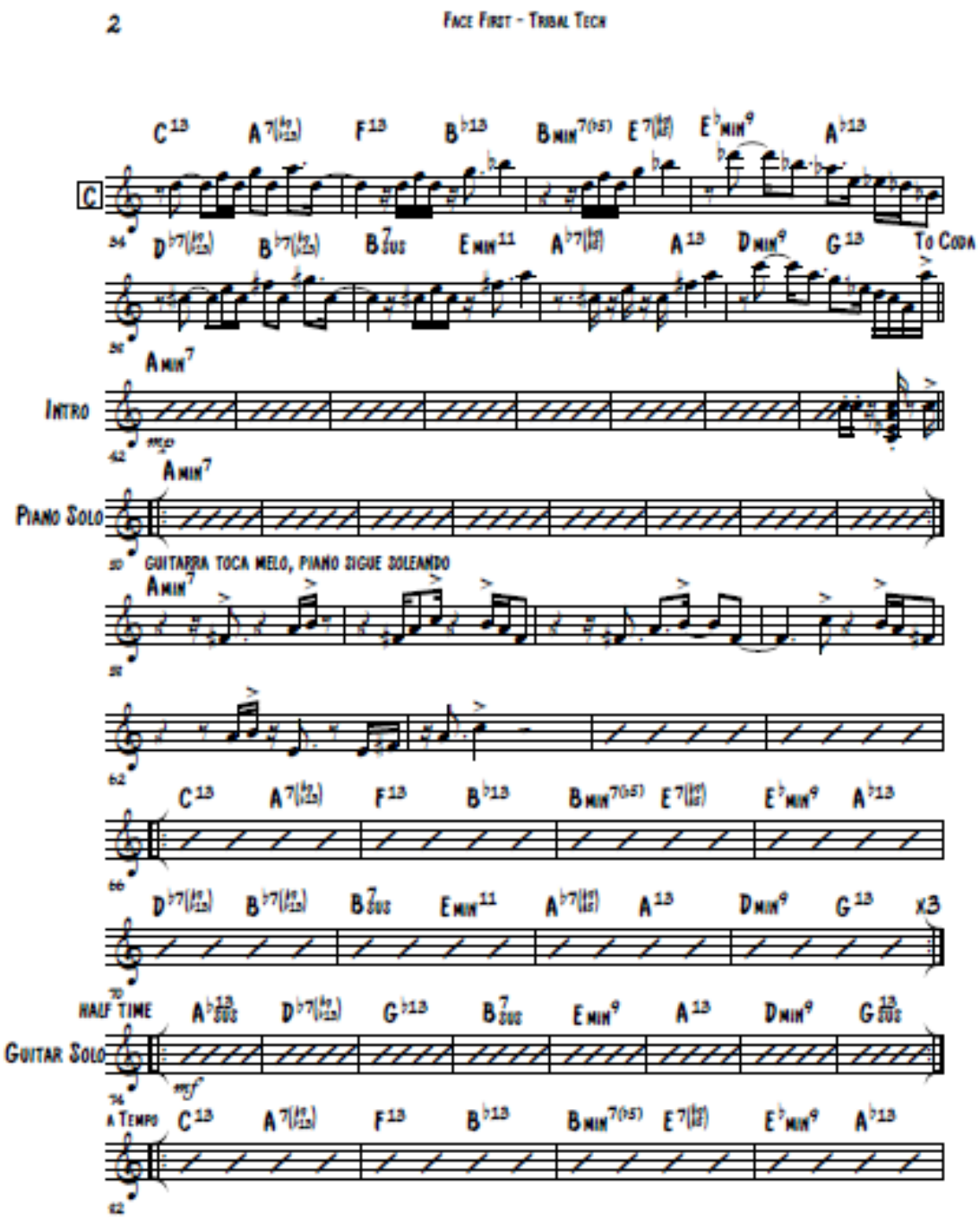
Nettles, B. (2007). *Harmony 3.* Boston, MA: Berklee College of Music.

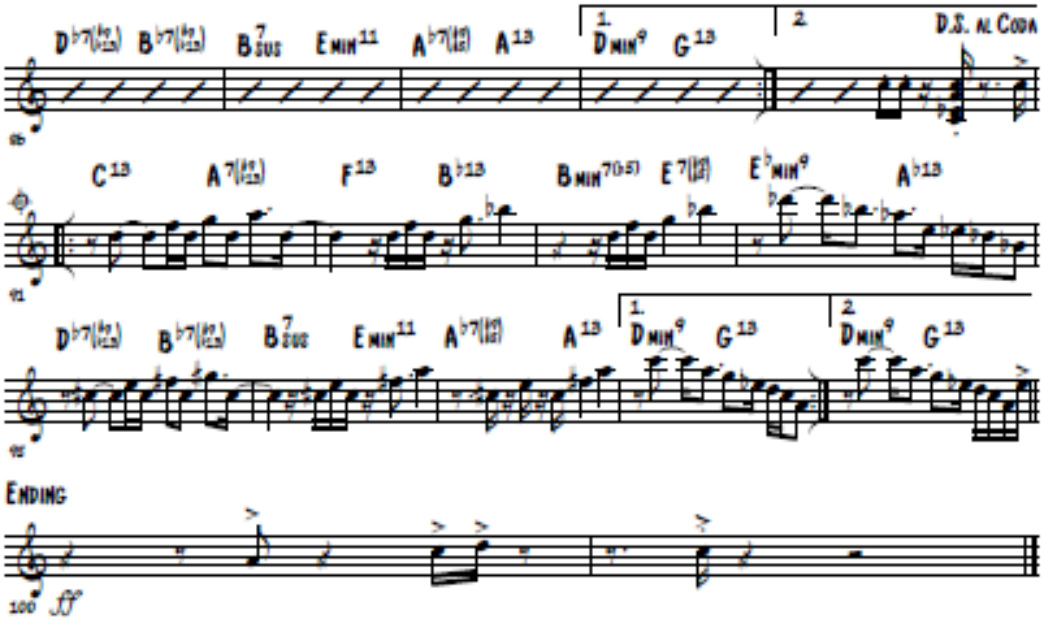
Rice, T. (2019). Jazz Standards in the Classroom: A Guide for Music Educators. Oxford University Press.

Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

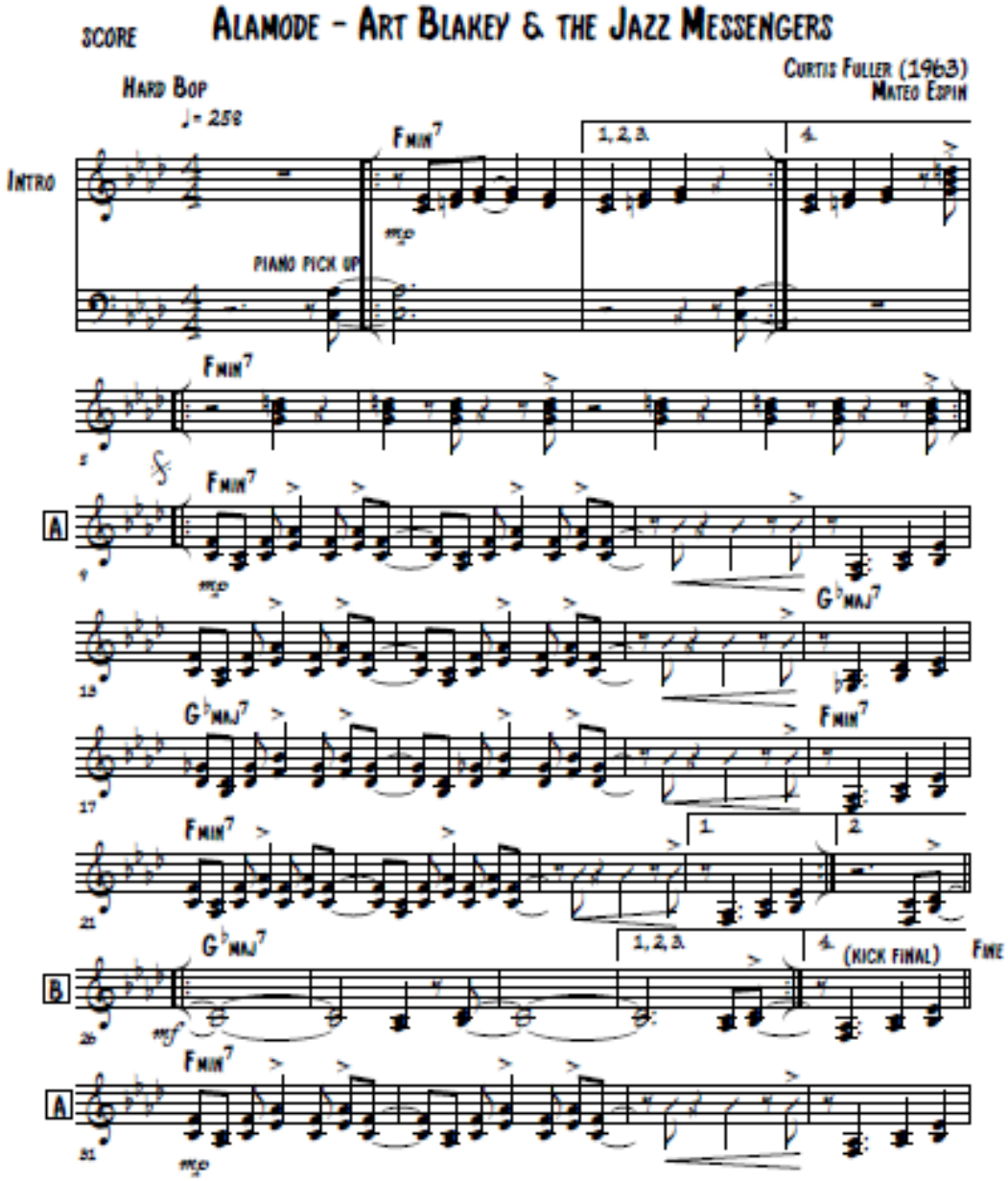
ANEXO A: FACE FIRST



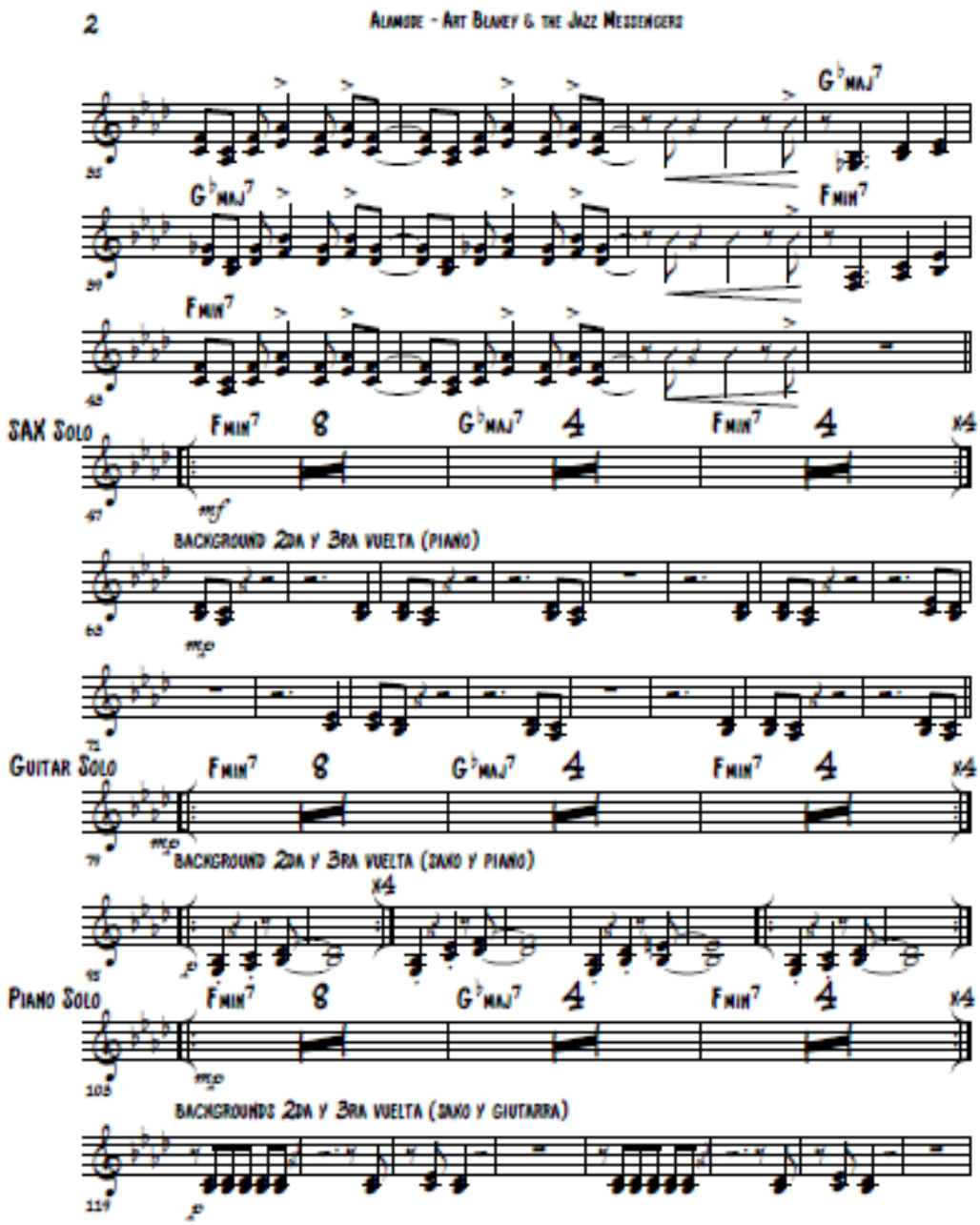

2
Face First - Tribal Tech
C13 A7(♭13) F13 B♭13 Bmin7(♭5) E7(♯9) E♭min9 A♭13
C
34
D♭7(♯11) B♭7(♭13) B7sus Emin11 A♭7(♯9) A13 Dmin9 G13 To Coda
36
Amin7
Intro
42
mp
Amin7
Piano Solo
50
Guitarra toca melo, piano sigue soleando
Amin7
58
62
C13 A7(♭13) F13 B♭13 Bmin7(♭5) E7(♯9) E♭min9 A♭13
66
D♭7(♯11) B♭7(♭13) B7sus Emin11 A♭7(♯9) A13 Dmin9 G13 x3
70
Half time
A♭13sus D♭7(♭13) G♭13 B7sus Emin9 A13 Dmin9 G13sus
Guitar Solo
74
mf
A Tempo
C13 A7(♭13) F13 B♭13 Bmin7(♭5) E7(♯9) E♭min9 A♭13
82

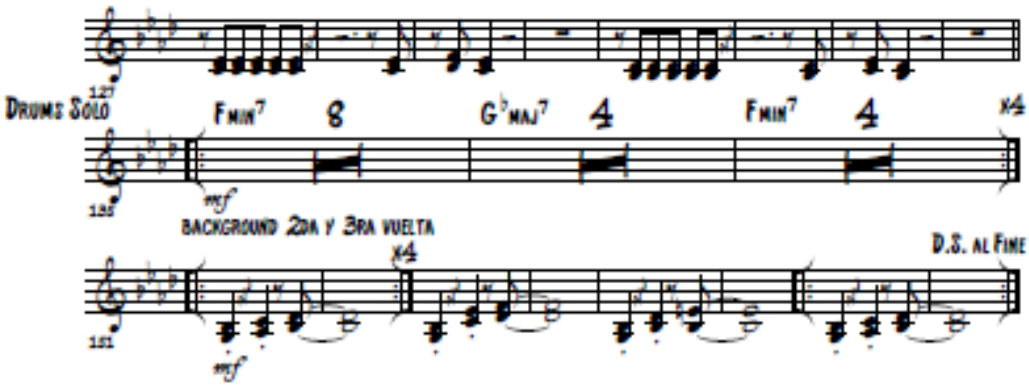

D.S. al Coda
Ending

ANEXO B: ALAMODE

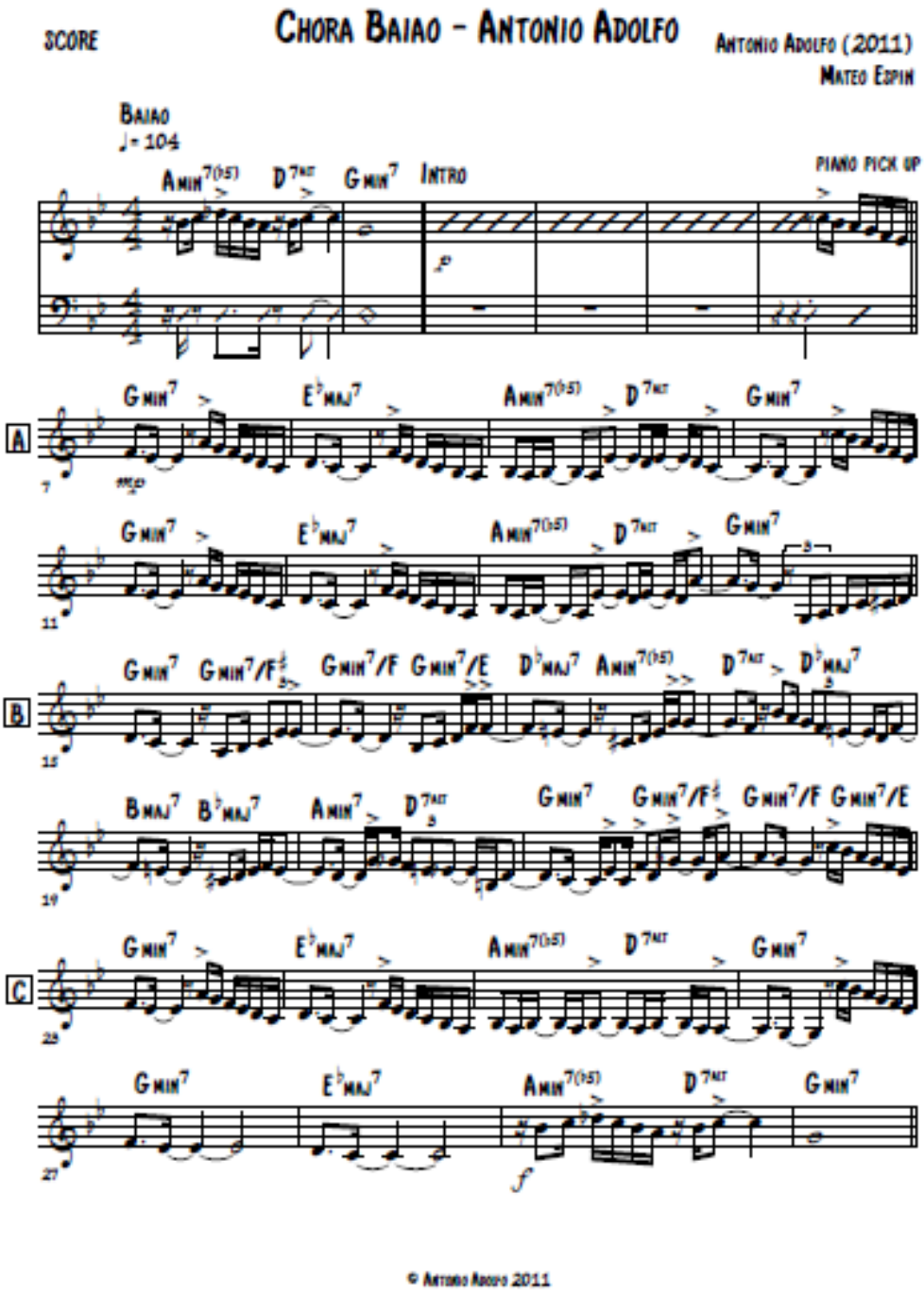


© Curtis Fuller 1963


2
Alamode - Art Blakey & the Jazz Messengers
SAX Solo
Guitar Solo
Piano Solo
Background 2da y 3ra vuelta (piano)
Background 2da y 3ra vuelta (saxo y piano)
Backgrounds 2da y 3ra vuelta (saxo y giutarra)

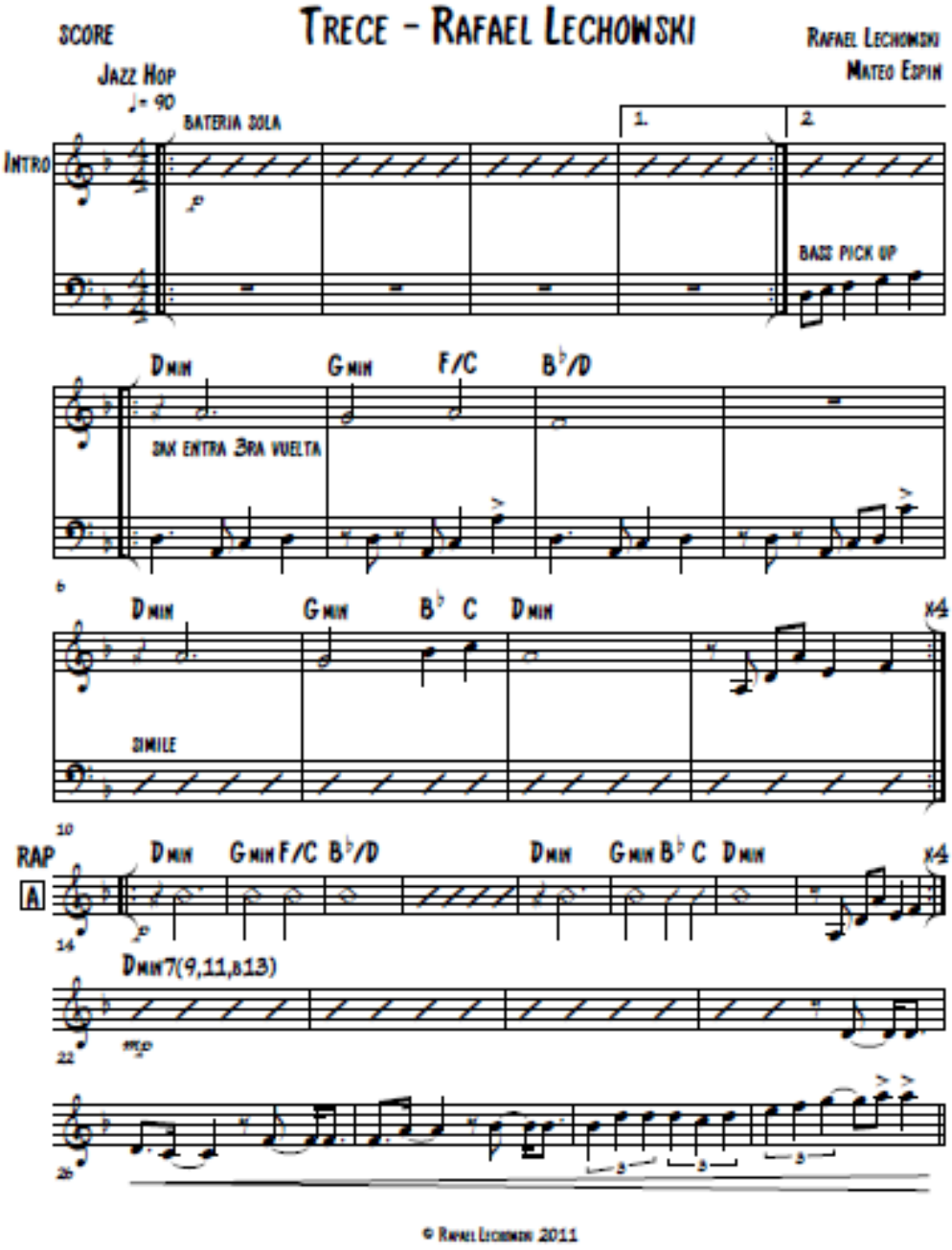

127
Drums Solo
Fmin7
8
Gbmaj7
4
Fmin7
4
x4
mf
135
Background 2da y 3ra vuelta
x4
D.S. al Fine
151
mf

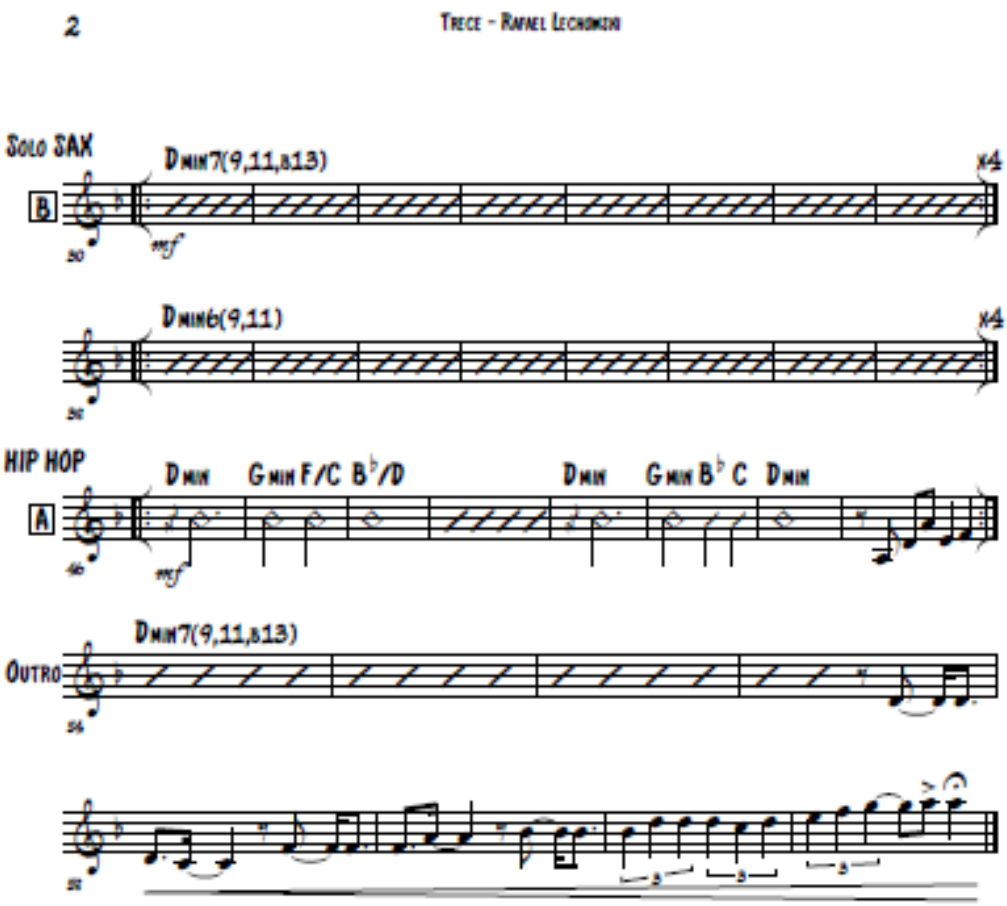
ANEXO C: CHORA BAIAO



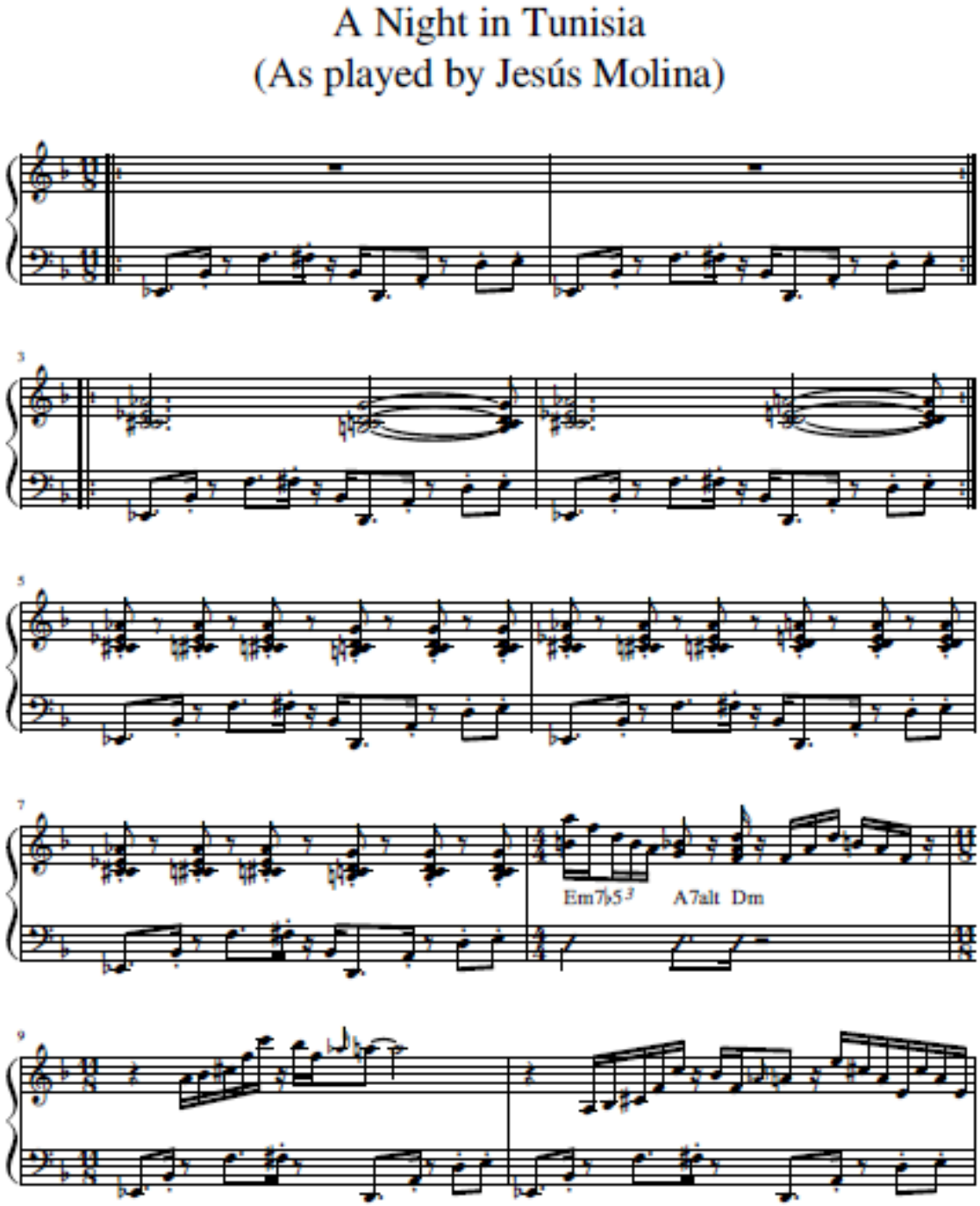
SOLOS SOBRE A, B, C
PUENTE ENTRE SOLOS
HEAD FINAL

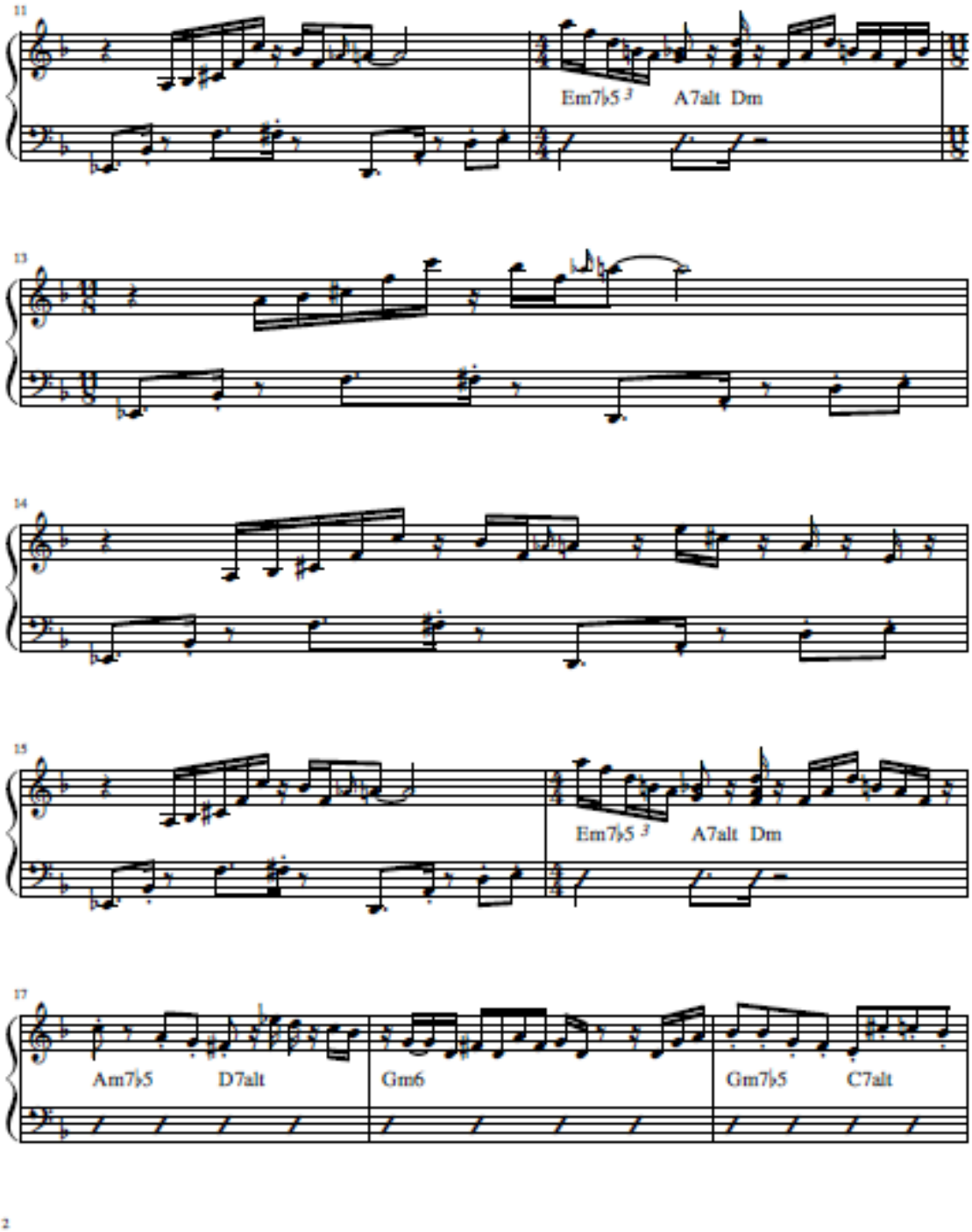
ANEXO D: TRECE

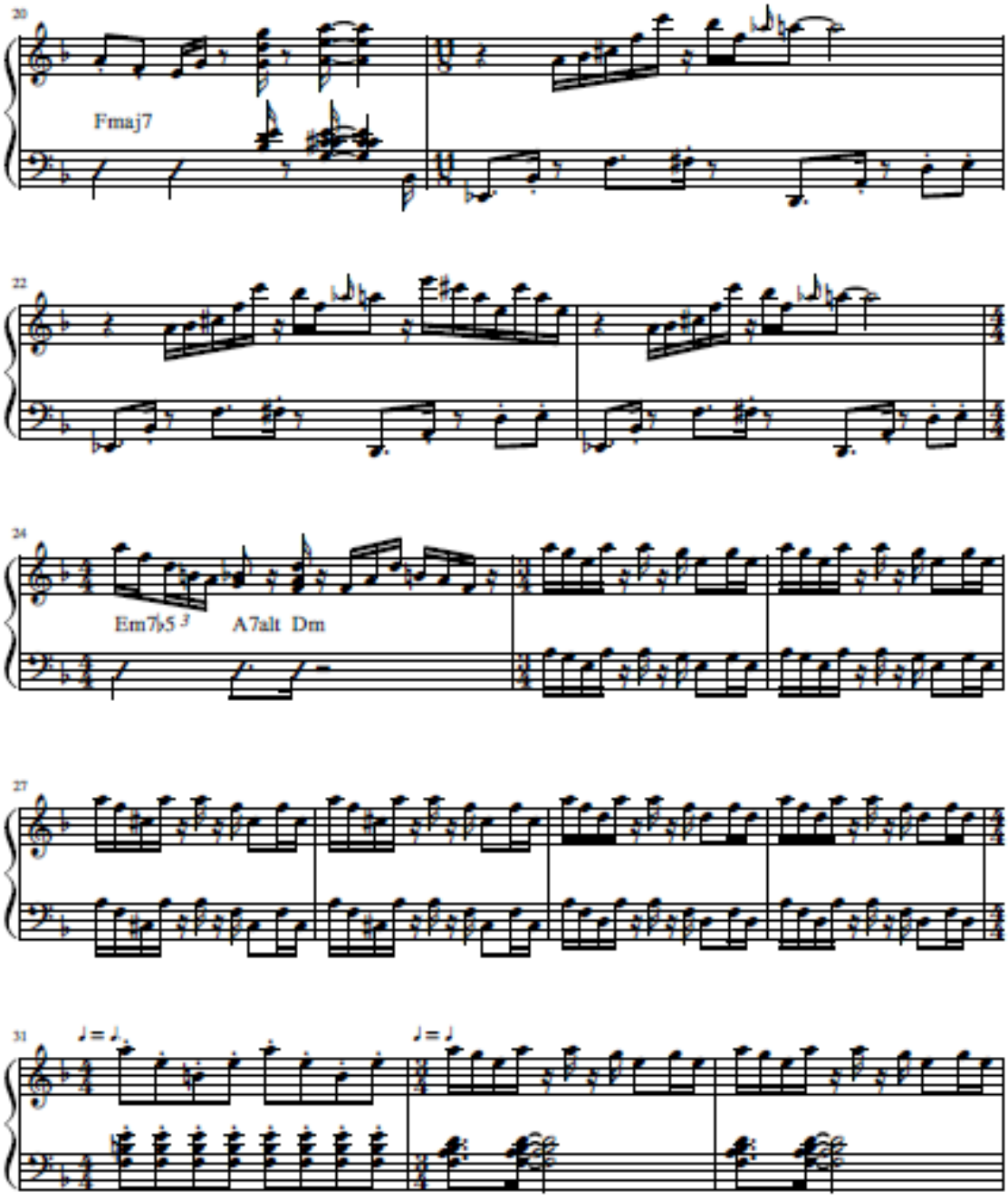


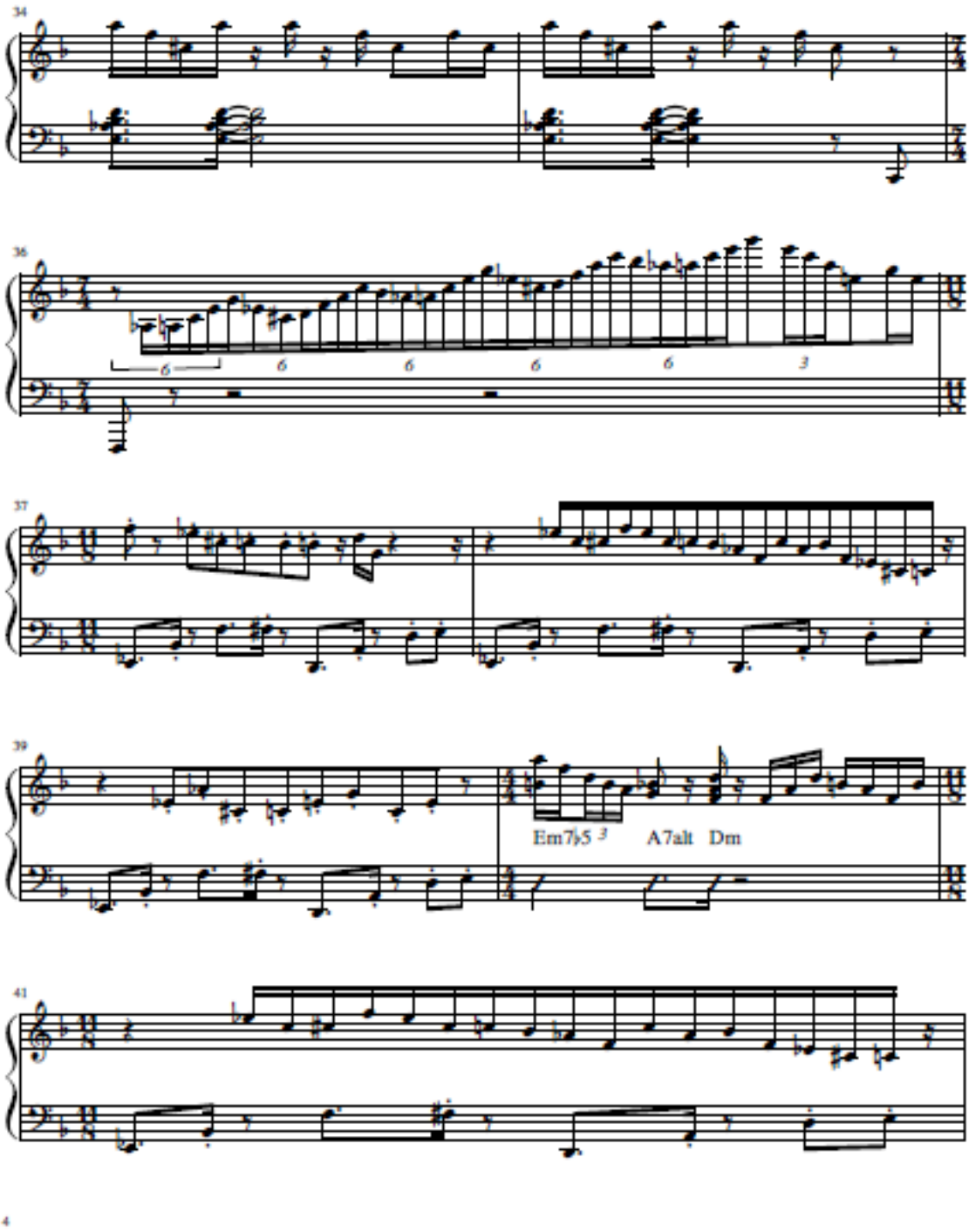

2
Trece - Rafael Lechowski
Solo SAX
B
Dmin7(9,11,b13)
x4
mf
Dmin6(9,11)
x4
Hip Hop
A
Dmin
Gmin F/C B♭/D
Dmin
Gmin B♭ C
Dmin
mf
Outro
Dmin7(9,11,b13)

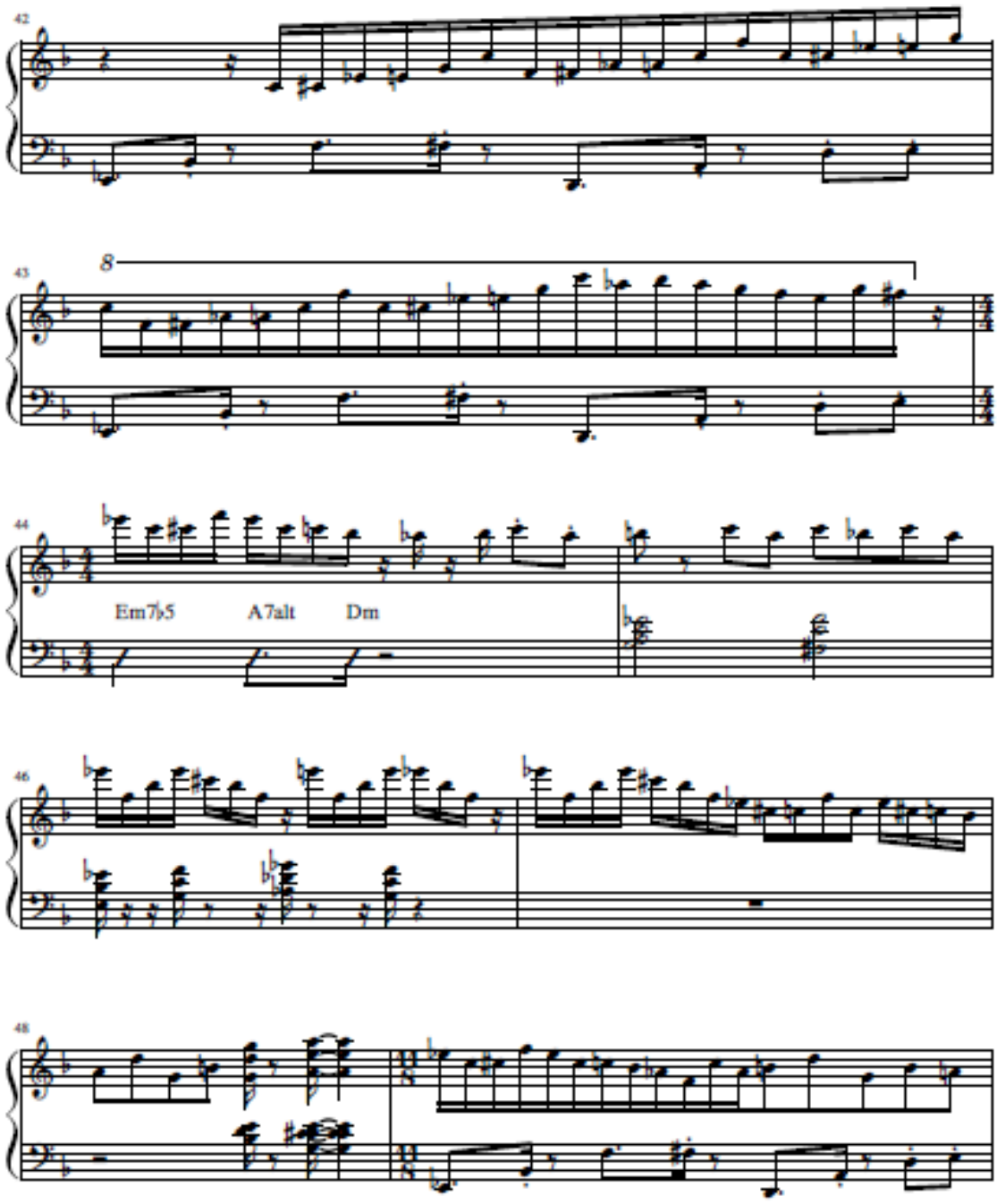
ANEXO E: A NIGHT IN TUNISIA

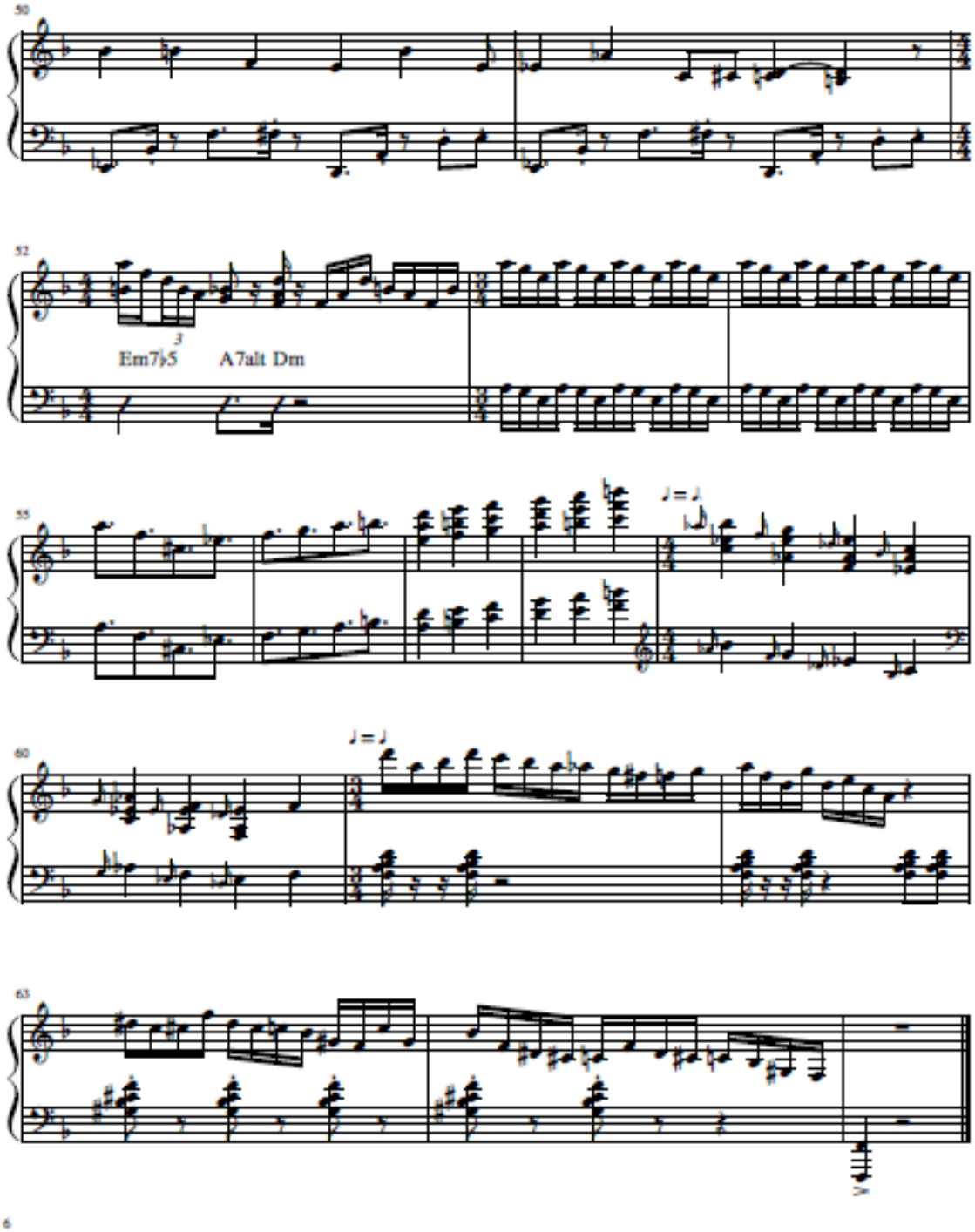



11
Em7♭5 3
A7alt
Dm
13
14
15
Em7♭5 3
A7alt
Dm
17
Am7♭5
D7alt
Gm6
Gm7♭5
C7alt

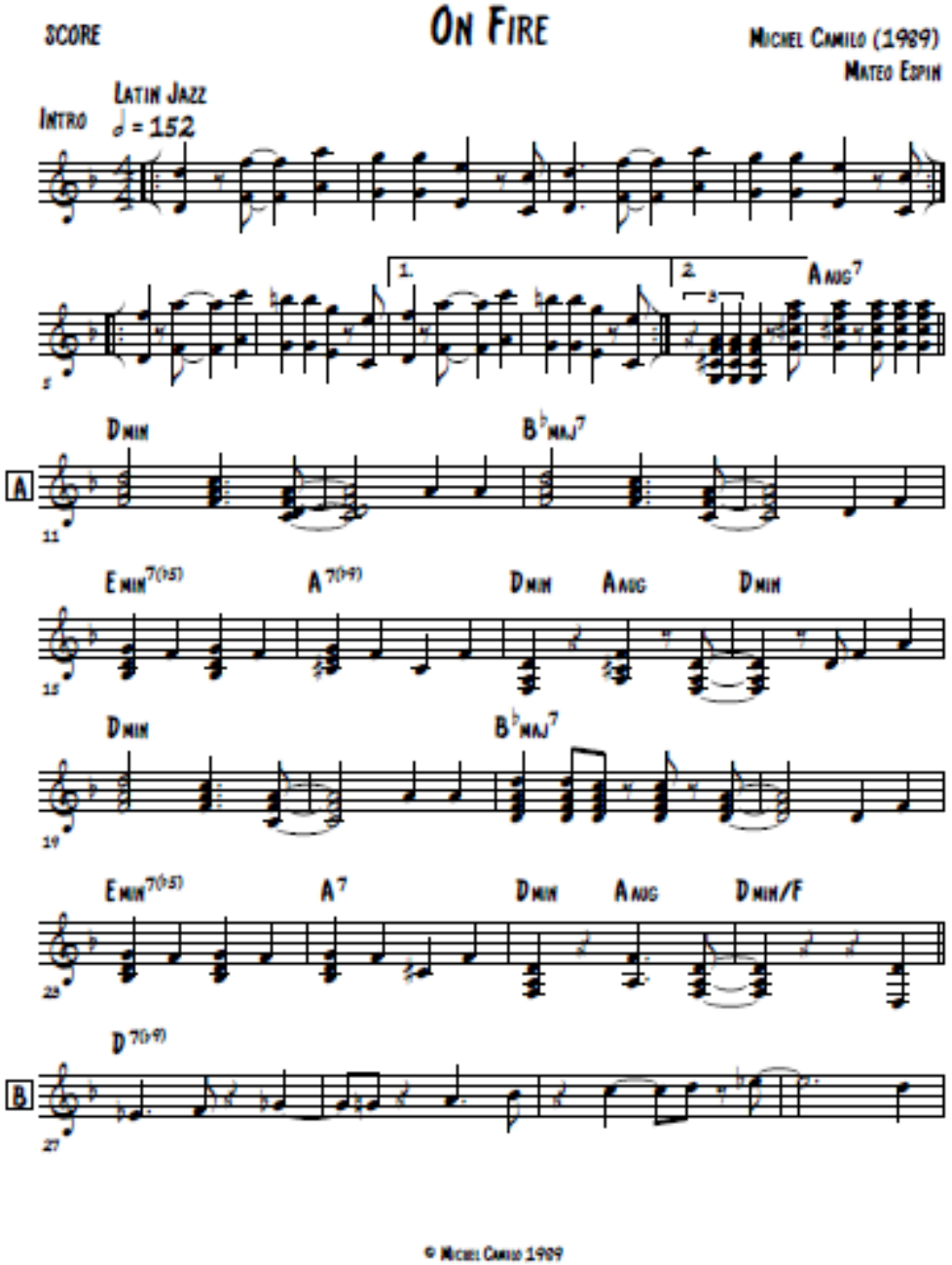

20
Fmaj7
22
24
Em7♭5 3
A7alt Dm
27
31
♩ = ♩.
♩ = ♩

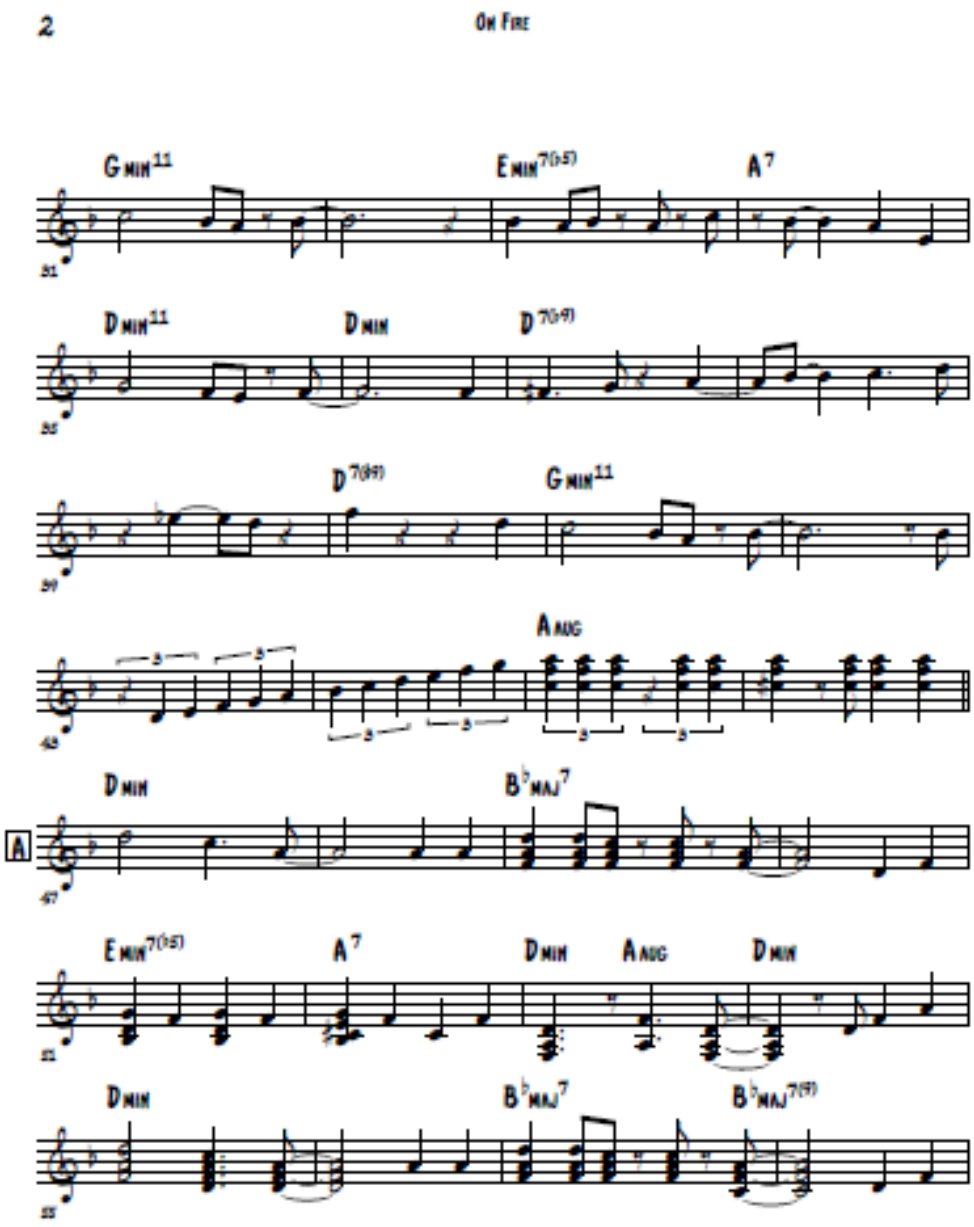

34
36
37
39
Em7♭5 3
A7alt
Dm
41

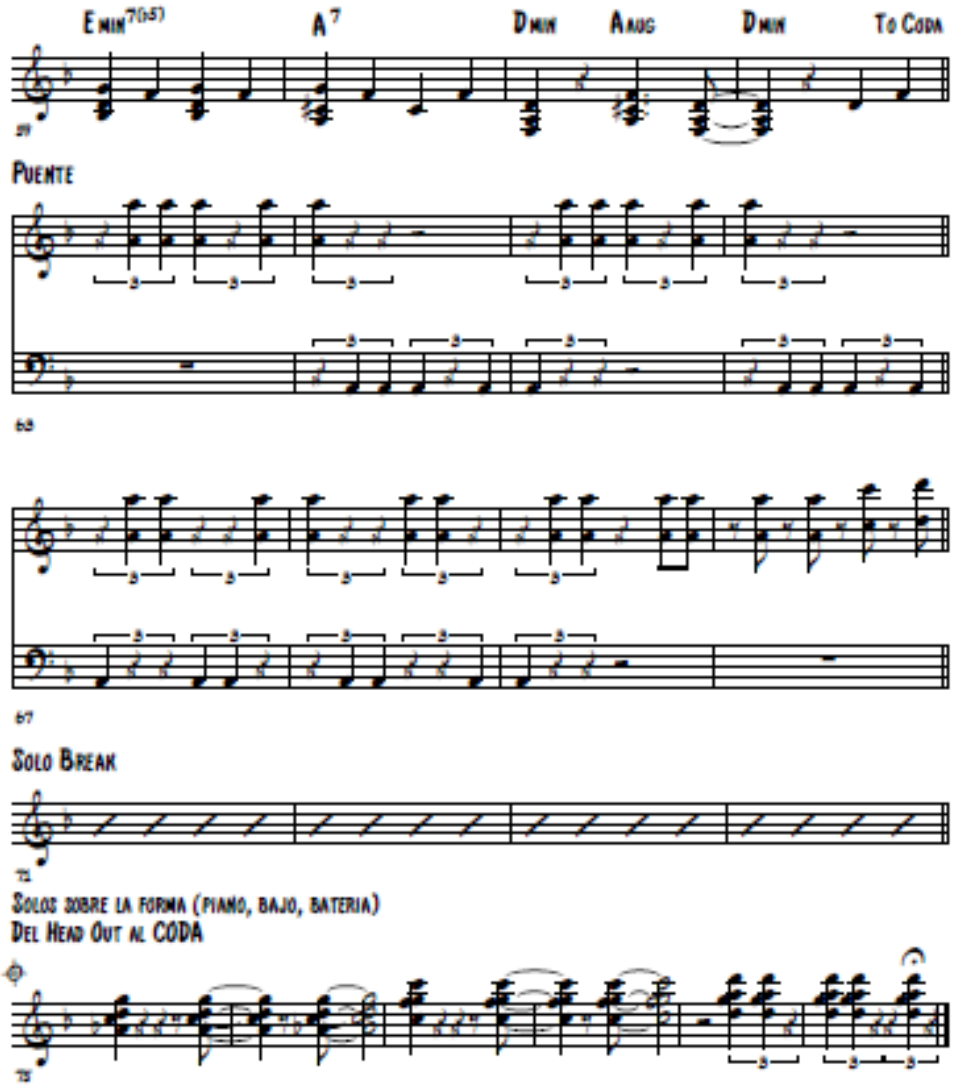

42
43
8
44
Em7♭5
A7alt
Dm
46
48


50
52
Em7♭5
A7alt Dm
55
♩ = ♩
60
♩ = ♩
63

ANEXO F: ON FIRE




2
On Fire
G MIN11
E MIN7(♭5)
A7
D MIN11
D MIN
D7(♭9)
D7(♯9)
G MIN11
A AUG
D MIN
B♭MAJ7
A
E MIN7(♭5)
A7
D MIN
A AUG
D MIN
D MIN
B♭MAJ7
B♭MAJ7(♯5)


Emin7(b5)
A7
Dmin
Amaj
Dmin
To Coda
Puente
Solo Break
Solos sobre la forma (piano, bajo, bateria)
Del Head Out al CODA