

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Cymbalic Tracks

Sebastián Gangotena Jaramillo

Producción Muscial y Sonora

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

Quito, 1 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Cymbalic Tracks

Sebastián Gangotena Jaramillo

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 1 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: Sebastian Gangotena Jaramillo

Código: 00211114

Cédula de identidad: 1759845610

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El siguiente proyecto lleva como nombre “Cymbalic Tracks” y es una representación del estilo musical al que mas me he acercado a lo largo de mi carrera musical. “Cymbalic” representa la palabra “Symbolic” como una manera de mostrar la trascendencia de estos temas en mi vida y mi trayectoria en la música. Uso esta alternativa para la palabra ya que en el estilo se da mucho el uso de “cymbals” o platos en la percusión, y estos son los que hacen que el género sea tan característico. Estos temas tienen una conexión directa con mi aprendizaje, principalmente en la USFQ, como en la vida, y la formación académica musical y técnica a lo largo de mi estadía en la universidad. Estas canciones tienen como objetivo principal el enseñar el trabajo milimétrico que se implementó tanto en la grabación, la mezcla y la edición en las voces y en la orquestación de los instrumentos, el uso de contrapunto en la sección de vientos y background vocals. Mi proyecto quiere dar a conocer la marca que quiero dejar con mi música y la manera en la que yo lo hago y siento la misma, por otro lado, el uso de armonías, arreglos y sound desing (diseño sonoro) para dar un sentido más atmosférico al oyente.

Palabras clave: Cymbals, grabación, mezcla, edición, sección de vientos, background vocals, armonía, arreglos, diseño sonoro y atmosférico.

SUMMARY

The following project is called "Cymbalic Tracks" and is a representation of the musical style that I have approached most throughout my musical career. "Cymbalic" represents the word "Symbolic" to show the transcendence of these themes in my life and my career in music. I use this alternative for the word since the style uses a very significant number of cymbals in percussion, and these are what make the genre so characteristic. These topics have a direct connection with my learning, mainly at USFQ, as in life, and the musical and technical academic training throughout my stay at the university. These songs have as main objective to teach the millimetric work that was implemented both in the recording, mixing, and editing in the voices and in the orchestration of the instruments, the use of counterpoint in the horn section and vocal background. My project wants to make known the mark I want to leave with my music and the way I do it and feel it, on the other hand, the use of harmonies, arrangements, and sound design to give a more atmospheric sense to the listener.

Keywords: Cymbals, recording, mixing, editing, horn section, background vocals, harmony, arrangements, sound and atmospheric design.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	11
Anexo A: Archivo Sonoro 1	12
Anexo B: Archivo Sonoro 2	12

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas, “Estelar” que fue escrito por mi y por Esteban Mariño, un productor y cantante de musica urbana como reguetón, trap, dancehall, entre otros. En este tema quisimos demostrar en primera instancia una ruptura amorosa y la manera en la que alguien tiene que seguir adelante sin dejar que sus sentimientos lleguen a afectar su desarrollo personal, la letra fue escrita por esteban y yo, la composición fue de Esteban y los arreglos fueron escritos por mí.

La siguiente canción fue “Auténtico” una composición de mi autoría con base de trap y orquestación de vientos. La letra de esta fue escrita por Luis Ligna, un artista, productor, songwriter y compositor de Hip Hop, trap, rap, entre otros. Esta composición es una visión muy personal de Luis, conocido por sus oyentes y amigos como “Laslo” de cómo él ve el mundo y la manera en la que vive a pesar de las dificultades. Esta canción busca un sentimiento de lucha o épica por eso fue el uso de vientos, específicamente vientos metales.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto comprende la grabación y producción de dos composiciones de los artistas Luis Ligna “Laslo” y Esteban Mariño “MAES” que pretenden exponer la versatilidad, y visión musical de ellos y mía siendo abordado desde diferentes partes en el proceso de composición, grabación, edición y mezcla de cada canción para crear una sonoridad propia de ambos en una fusión de perspectivas conmigo como productor, en busca de un resultado nuevo y fresco. A su vez mantenerse en la vanguardia del mercado musical mainstream de la actualidad dándole un carácter emocional y académico a las mismas.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Sebastián Gangotena

Ingeniero de grabación: Gabriel Patiño

Ingeniero de mezcla: Sebastian Gangotena

Asistentes: Esteban Mariño

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1 (Archivo Sonoro 1): Estelar****Compositor:** Sebastian Gangotena y Esteban Mariño**Instrumentación y músicos**

Secuencia: Esteban Mariño

Voz: Esteban Mariño

Voz: Milena Arteaga

Guitarra: Sebastian Gangotena

Bajo: Sebastian Gangotena

Tema 2 (Archivo Sonoro 2): Auténtico**Compositor:** Sebastian Gangotena, Luis Ligna**Instrumentación y músicos**

Secuencia: Sebastian Gangotena

Voz: Luis Ligna

Trompeta: Jaime David Caiza Condo

CONCLUSIONES

Con la finalización de este proyecto he comprendido más el funcionamiento y proceso de producción, desde la composición hasta la mezcla de los temas. La versatilidad que uno debe tener como productor para poder abordar de manera correcta el proceso de producción y el relacionarse con las personas que forman parte del proyecto para poder tener mejores resultados, mantener relación y seguir trabajando en el futuro. En el proceso pude darme cuenta de cuales son mis fortalezas y debilidades, en primer lugar, pude conocer mas sobre el proceso de composición, el cual nunca fue una fortaleza para mí, sin embargo, pude superar esto al trabajar con diferentes personas y al conocer su acercamiento a este proceso pude resolver las dificultades y obstáculos para finalizar el proyecto. Pude conocer fortalezas que no conocía, como el tratamiento de las voces en la grabación, tanto como la sensación de los músicos al grabar, mi relación con ellos para una sensación de comodidad y así, un mejor resultado, la edición y mezcla de las voces para este sentimiento atmosférico en las canciones y el sound design. Considero que, para mejorar, tomando en cuenta el proceso que tuve, debería manejar mejor los tiempos y organizarme de mejor manera y así poder optimizar los resultados de grabación y edición.

ANEXOS

ANEXO A: ARCHIVO SONORO 1

Se adjunta archivo sonoro digital.

ANEXO B: ARCHIVO SONORO 2

Se adjunta archivo sonoro digital.

