

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de graduación

Carol Mariasol Pineda Sotomayor

Artes Musicales

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

Quito, 7 de julio de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Proyecto Integrador Ejecución de Música Contemporánea

Carol Mariasol Pineda Sotomayor

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 7 de julio 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: Carol Mariasol Pineda Sotomayor

Código: 00325066

Cédula de identidad: 1104441918

Lugar y fecha: Quito, julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente trabajo describe en totalidad las consideraciones necesarias para la puesta en escena del concierto final previo a la obtención del título de “Ejecución en Música Contemporánea” con la voz como instrumento. Para el mismo, se escogieron 7 temas que abarcan diversos estilos como; Jazz, Funk, Soul y R&B. Estos estilos fueron fusionados con elementos característicos del Jazz como la improvisación. Dichos temas fueron adaptados para la instrumentación de una sección rítmica que incluye una batería, bajo, guitarra y piano, sumado a una sección melódica conformada por coros, saxofón, y voz principal.

Palabras clave: concierto, voz, Jazz, Funk, Soul, R&B, improvisación.

ABSTRACT

This work fully describes the necessary considerations for the staging of a final concert prior to obtaining the title of “Performance in Contemporary Music” with the voice as the main instrument. The concert consists of 7 songs were chosen that fit into a diverse range of styles such as jazz, funk, soul, and R&B. These compositions were fused with characteristic elements of jazz such as improvisation. These were adapted for the instrumentation of a rhythmic section that includes drums, bass, guitar, and piano, added to a melodic section made up of a choir, saxophone, and lead vocals.

Key words: concert, voice, Jazz, Funk, Soul, R&B, improvisation.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	17
Anexo A: A Natural Woman	18
Anexo B: The First Time Ever I Saw Your Face.....	20
Anexo C: I Say a Little Prayer	21
Anexo D: Unchain my Heart	22
Anexo E: A Song for You.....	24
Anexo F: Never Knew Love Like This Before.....	27
Anexo G: Crazy Race	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Stage Plot	15
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

A inicios del siglo XX como consecuencia del tráfico de esclavos y la migración de poblaciones europeas al sur de E.E.U.U, existe un mestizaje cultural y étnico que marca el origen de lo que hoy en día se conoce como Jazz. Si bien, el Blues se encontraba posicionado dentro de la población negra, ya que este servía como canciones de trabajo, la migración de europeos trajo consigo a músicos versados dentro del mundo clásico. La combinación de la herencia cultural que ambos grupos aportan a este nuevo estilo implica la improvisación rítmica que es propia de las poblaciones negras sumado a la complejidad armónica y melódica sobre las cuales se construye un nuevo lenguaje musical donde el intérprete realiza una composición musical en cada ejecución de una pieza musical.

Posteriormente, con la migración de la población afroamericana en el norte del país, se desarrollaron diversos estilos con sólidos fundamentos en el Blues y Jazz, como el Soul, el R&B, y el Funk. Estos últimos son una representación de la fusión estilística que ocurre con el Jazz dentro de los estilos contemporáneos de música. Si bien estos estilos no contienen solos de improvisación en su estructura, en los arreglos para este concierto se han incluido espacios para solos. El presente concierto es una aproximación para fusionar los mismos con el concepto fundamental del Jazz.

DESARROLLO DEL TEMA

Para la puesta en escena de este concierto se escogieron 7 temas, los cuales serán detallados a continuación. La gran mayoría de estas composiciones gravitan dentro del Soul, Jazz y Funk, sin embargo, el origen de cada una de ellas es diverso y en muchos casos la inspiración dentro de este concierto han sido versiones realizadas por artistas reversionando el tema en lugar de sus compositores originales.

Repertorio

1. **(You Make Me Feel Like) A Natural Woman**

Compositores: Carole King, Gerry Goffin y Jerry Wexler.

Género: Soul

Esta canción fue especialmente hecha para Aretha Franklin en el año 1967, dicha composición fue realizada en conjunto por Carole King y Gerry Goffin junto a Jerry Wexler. Wexler era un estudiante de cultura musical africana donde se discutía sobre el concepto de “Hombre Natural” una balada folclórica afroamericana que se centra en una metáfora para explicar la carrera que tenía el hombre obrero frente a la industrialización. Inspirados en este concepto este trío deseaba crear una balada equivalente, pero hacia el género femenino. Aunque en un principio el tema puede parecer dedicado a una relación amorosa, creo que el verdadero significado está en la búsqueda de propósito en la vida de las personas y la plenitud que se puede conseguir al encontrarla.

2. **Unchain My Heart**

Compositores: Bobby Sharp & Teddy Powell.

Género: Blues.

Esta composición fue popularizada por Ray Charles, acompañado por su grupo de coristas “The Raelettes”, originalmente escrita en 1961, esta habla sobre el deseo de un hombre por liberarse de una relación pasada.

3. **The First Time Ever I Saw Your Face**

Compositor: Ewan MacColl

Género: Jazz

Originalmente esta canción fue escrita en 1960 para Peggy Seeger, una cantante británica de Folk que necesitaba la canción para una obra de teatro en la que participaba. Ewan MacColl se caracterizaba por realizar canciones políticas con tintes de protesta. Sin embargo, esta canción fue popularizada por Roberta Flack al convertirla en una composición de Jazz Vocal, esta fue grabada para su álbum debut y era mucho más lenta que la versión original. La versión de Flack no contiene coros, sin embargo, contiene cuerdas, por esta razón se realizó un arreglo de la canción para reemplazar a las cuerdas y mantener el efecto etéreo de la canción.

4. **Never Knew Love Like This Before**

Compositores: James Mtume & Reggie Lucas.

Género: Disco

Compuesta en 1980 para el nacimiento de la hija de Lucas, fue interpretada por Stephanie Mills. Esta canción ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de R&B en el año 1981.

5. **Say a Little Prayer**

Compositores: Burt Bacharach & David Hall.

Género: R&B.

Esta canción fue originalmente escrita para Dionne Warwick en 1966, sin embargo, fue popularizada por Aretha Franklin. La composición habla sobre la

preocupación que siente una mujer por la vida de su pareja que se encuentra sirviendo en la guerra de Vietnam. La inspiración para este concierto fueron versiones contemporáneas de Lianne La Havas y H.E.R.

6. **Crazy Race**

Compositor: Roy Hargrove

Género: Jazz/Funk

Esta es una composición del trompetista americano Roy Hargrove incluida en el álbum *Distractions*, lanzado en el 2006, bajo el grupo The RH Factor, un grupo que combina Jazz, Soul, Hip Hop y Funk. Esta composición es la que más se presta en el repertorio para realizar solos entre todos los instrumentistas porque es la que más se acerca a la forma tradicional del Jazz y el uso de las repeticiones sobre la forma para realizar solos.

7. **A Song for You**

Compositor: Leon Russell

Género: Rock

Esta composición esta originalmente escrito dentro del género Rock, pero me inspiré en la versión de Donny Hathaway que entra dentro de una versión Soul de la canción. Esta canción habla de una persona que pide perdón y comprensión a la persona que ama por haberle hecho daño. Esta canción ha sido versionada por varios artistas, uno de ellos es Ray Charles, con la que consiguió el Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de R&B en 1994. En 2018 esta canción ingresó al Grammy Hall of Fame.

El orden escogido para las canciones junto con la instrumentación es el siguiente, es importante notar que las baladas entran en la primera mitad del concierto para que la energía del público suba. Además, la canción más lenta del repertorio y la cual involucra la menor

cantidad de instrumentación está estratégicamente ubicada en la mitad para que la audiencia tanto como los músicos tengan un descanso en la mitad del espectáculo.

1. A Natural Woman (Carole King, Gerry Goffin & Jerry Wexler, Soul, 04m00s, 110- bpm.).

Batería – Bajo – Teclado - Guitarra – Saxofón – Coros- Voz principal.

2. The First Time Ever I Saw Your Face (Ewan MacColl, Soul, 04m30s., 121-bpm.).

Batería – Bajo – Teclado – Guitarra – Coros – Voz principal.

3. Say a Little Prayer (Burt Bacharach & David Hall, R&B, 03m30s., 112-bpm.).

Batería – Bajo – Teclado – Guitarra – Coros – Voz principal.

4. A Song for You (Leon Russell, R&B, 05m30s, 93-bpm.).

Piano – Voz principal.

5. Unchain My Heart (Bobby Sharp & Teddy Powell, Blues, 03m00s., 70-bpm.).

Batería – Bajo – Teclado – Guitarra – Saxofón – Coros – Voz principal.

6. Crazy Race (Roy Hargrove, R&B, 05m00s., 101-bpm.).

Batería – Bajo – Teclado – Guitarra – Saxofón – Voz principal.

8. Never Knew Love Like This Before (James Mtume & Reggie Lucas, Funk, 06m00s., 114-bpm.).

Batería – Bajo – Teclado – Guitarra – Coros – Voz principal.

A continuación se presenta una lista detallada de los músicos escogidos para este proyecto además de las personas involucradas en la producción del día del evento.

Músicos

- Batería: Diego Rodríguez.
- Bajo: Sebastián Realpe.
- Piano: Diego López.
- Guitarra: Víctor Borja.
- Saxofón: Edwin Chillán.

- Voz: Paula Ramón.
- Voz: Alicia Arellano.
- Voz: Brenda Román.
- Voz: Johan Yáñez.
- Voz: Mariasol Pineda Sotomayor.

Equipo de Producción y Audiovisuales

Luces:

- Pablo Landázuri.

Audiovisuales:

- José Andrés Mancheno.

Backstage:

- Camila Velasteguí.

Seating:

- María José Viera.
- Jessica Barroso.

A continuación, se detalla las especificaciones necesarias de la banda para tocar dentro del teatro.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un stand porta instrumento.
- Un teclado del teatro Shakespeare (Montage).
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).

- 4 micrófonos para voz para coristas.
- Un micrófono para voz (lleva cantante principal).
- 9 stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

Este es un diagrama que ilustra la ubicación de cada músico dentro del escenario, este tiene una configuración diferente a la que normalmente se acostumbra porque es necesario la comunicación directa con el baterista para los finales de las canciones como los finales de los solos.

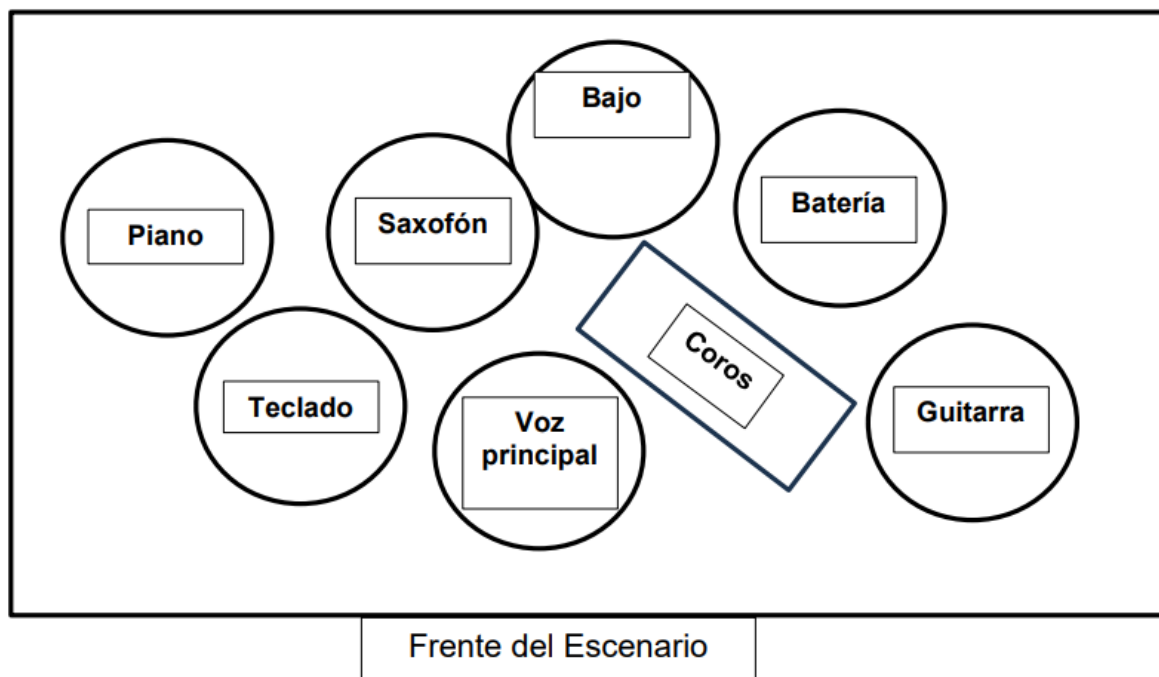


Figura 1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

La preparación de este proyecto incurrió en varias etapas, todas ellas importante y fundamentales para entrega de un proyecto cohesivo y estructurado. En un principio implicó la selección de temas, para que estos funcionen entre sí, funcionen con mi instrumento y se puedan adaptar a la instrumentación disponible. A lo largo del concierto no existe un mayor cambio de instrumentación por dos razones, en primer lugar, para que la puesta en escena no se entorpezca y para que el sonido a lo largo del concierto encaje como un todo. Así mismo, creo que es de suma importancia escoger los temas dentro de un rango de estilos y de tempos para crear una dinámica dentro de todo el concierto.

Otro factor de suma importancia es el desarrollo de habilidades de liderazgo dentro de la preproducción del concierto y este abarca varios factores. Aunque la coordinación de ensayos, reuniones y demás es de suma importancia creo que lo más importante es lograr transmitir la visión del concierto a los músicos en escena porque son los que van a interpretar las composiciones musicales de acuerdo con el sentido que le da el líder del grupo. Creo que esta es la mejor manera de trabajar, reconocer cuándo se llega al punto en el que la banda hace las cosas musicalmente correctas y transformar esa ejecución en un mismo objetivo como banda, lo cual permite una interpretación conectada y emocionalmente conmovedora.

Finalmente, creo que este proyecto brinda las herramientas para conocer toda la planificación que implica la puesta en escena de un concierto de ámbito profesional, desde la conceptualización, selección de temas y banda, composición de arreglos, ensayos, corrección de errores en interpretación, selección de vestimenta, creación de visuales, conceptualización de un afiche de concierto, estrategias de difusión, manejo de grupos y liderazgo, entre otros.

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.

ANEXO A: A NATURAL WOMAN

Score

A Natural Woman

Carole King, Gerry Goffin & Jerry Wexler (1971)

Intro

C Dm7 C/E

Verso

G D/F#

F C G/B Am7

G D/F#

F C G/B Am7

Precoro

Am11 Bm7 Am11 Bm7

Am11 Bm7 Am7(add4) C/D

Coro

G C G C

2

A Natural Woman

G Am D9

30

Bridge

G Dm7

34

G G Dm7

38

Cmaj9 Gm9

42

Cmaj9 C/B Am7 C/D

46

ANEXO B: THE FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE

Score

The First Time Ever I Saw Your Face

Ewan MacColl (1957)

Intro $\text{♩} = 60$

D Em A7 D Em A7

5 Em A7 D

9 Bm F#m G

13 A sus4 F#m/A A7 D

17 C D

21 C To Coda 1. D

26 D.S. al Coda D

30 Em D/A A

34 D C D C rit. D

ANEXO C: I SAY A LITTLE PRAYER

Part 1

I Say A Little Prayer

Hal David
Burt Bacharach

Dm9 Dm9 Gm9


C9 F9 Bbmaj7 A9


Dm9 Gm9 C9 F9


Chorus

Bbmaj7 A9 Bbmaj7 C7 Am7 F/A F Eb/F F



Bb C7 Am7 F/A Eb/F F Eb/F F Bb C/Bb Am7 F/A


F Eb/F F Bb C/Bb A


Dm7 Gm7 Bb/C Fmaj7


Gm7/C Fmaj7 Gm7/C Fmaj7 Gm7/C


2 I Say A Little Prayer

Fmaj7 Gm7/C Fmaj7 Gm7/C **D.S. al Coda**


ANEXO D: UNCHAIN MY HEART

Score

Unchain My Heart

Bobby Sharp & Teddy Powell

Cm7

5 Cm6

9 Ab9 Cm6

13 Fm6/Ab Cm6 Fm6/Ab Cm6

17 Ab7 G7+9 Cm

21 Fm6 Fm6 Cm

25 Fm6 Ab7 G7+9

29 Cm6 Ab9

2

Unchain My Heart

33 A^b9 Cm6

37 Fm6/A^b Cm6 Fm6/A^b

41 Cm6 A^b7 G7+9 **To Coda** Cm

45 **D.S. al Coda** Cm Fm Cm

ANEXO E: A SONG FOR YOU

Score

A Song for You

Leon Russell (1970)

A $\text{♩} = 48$
B7 B7sus(7♭9) B7(♭9) B7

Voice

B Em B7/D# Em/D C#m7(♭5)
5 3
9 C Em7/B Am9 Baug Csus2 C Em7/B Am7/D G
5

C Em B/D# Em/D C#m7(♭5)
13 3
17 C Em7/B Am7 Baug C Gmaj7/D Am7/D G
6 5 5

D Em Baug E/B C#m7(♭5) C Dsus4 D Gadd2
21
25 Em G/D C#m7(♭5) C G6/B A9sus7 D

A Song for You

E Piano riff over chord

29 B7



F

35 Em B/D# Em7/D C#m7(b5)



39 C G/B Am7 B7#5 CGmaj7/D Am7/D G



G Piano riff over chord

43



47 Am F#m7(b5) B7(#5)



H

49 Em B/D# Em/D



52 C#7(b5) C Am7 B7(#5)



I

55 C Gmaj7/D Am7/D G



A Song for You

3

The image shows a musical score for the song "A Song for You". It consists of two staves of music. The first staff starts at measure 57 and contains a complex melodic line with many sixteenth notes. Above the staff, the following chords are written: C, C/D, G, C, G/B, G/F, G7/F, and F. There are also fingerings indicated: a '6' above a group of notes and '3' above two other groups. The second staff starts at measure 61 and contains a simpler melodic line. Above it, the chords are: C, G, Gsus4, G, and G/B. A '3' is written above the first measure of this staff. The music ends with a double bar line.

ANEXO F: NEVER KNEW LOVE LIKE THIS BEFORE

Part 1

Never Knew Love Like This Before

James Mtume/Reggie Lucas (1980)

Intro A A/D D E/G# C#7sus C#m F#m7 Bm7 D/E

Verse

8 D D/E A D E/G# C#m7

13 F#m7 Bm7 Bm7/E 1. 2. 3. C#m7

Chorus

18 Dmaj7 C#m7 F#m7 Bm7 C#m7 Dmaj7

23 C#m7 F#m7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7 F#m7

28 B7sus B7 E9sus4 D.S. al Coda Bm7 C#m7 Dmaj7

Outro

33 C#m7 F#m7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7 F#m7 Bm7 C#m7

ANEXO G: CRAZY RACE

CRAZY RACE

THE RH FACTOR

$\text{♩} = 100$

3 **Bb7^{ALT.}**

PUNCH

INSTRUMENTAL

3 **Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.}** **PLAY 3 TIMES**

5 **VOCAL** **Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.} Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.}** **PLAY 4 TIMES**

1st & 3rd TIME : BEBEM

9 **SOLO** **Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.} Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.}**

13 **Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.} Gbmaj7 Eb E Fm7 Bb7^{ALT.}**