

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Emilia Salome Valencia Braganza

Artes Musicales

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

Quito, 5 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Emilia Salome Valencia Braganza

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 5 de diciembre 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: Emilia Salome Valencia Braganza

Código: 00203852

Cédula de identidad: 1721155297

Lugar y fecha: Quito, 5 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 concierto de graduación es una propuesta temática que tiene como objetivo, compartir el perfil artístico de Emi Valencia que se ha desarrollado durante los últimos años a la mano de la carrera de ejecución de la USFQ. Se presenta para el concierto final un tributo de la banda Hiatus Kaiyote, en donde los temas sean iniciados con canciones de Hiatus y finalizados con composiciones de Emi Valencia o standars de jazz. A través de arreglos, se proponen *medleys* para que las canciones puedan transicionar entre sí y conseguir que el *groove* navegue entre diferentes ritmos y géneros. El objetivo del concierto de graduación es realizar una propuesta original que demuestre el nivel técnico y las herramientas obtenidas en la carrera de ejecución de la USFQ, dar al público una probada de lo que Emi Valencia representa como músico y al mismo tiempo como compositora.

Palabras clave: Guitarra, Hiatus Kaiyote, jazz, groove.

ABSTRACT

This graduation concert is a thematic proposal that aims to share the artistic profile of Emi Valencia that has been developed during the last years with the performance career of the USFQ. For the final concert, a tribute of the band Hiatus Kaiyote is presented, where the themes are started with Hiatus songs and finished with Emi Valencia's compositions or jazz standards. Through arrangements, medleys are proposed so that the songs can transition between them and get the groove to navigate between different rhythms and genres. The objective of the graduation concert is to perform an original proposal that demonstrates the technical level and the tools obtained in the performance career of the USFQ, to give the public a taste of what Emi Valencia represents as a musician and at the same time as a composer.

Key words: Guitar, Hiatus Kaiyote, jazz, groove.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: Fotos concierto	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Stage Plot 1.....	15
Figura 2: Stage Invitados 1	15
Figura 3: Stage Invitados 2	15
Figura 4: Stage Invitados 3	16

INTRODUCCIÓN

El concierto de graduación propone un tributo de la banda australiana Hiatus Kaiyote conformada por Nai Palm, Paul Bender, Perrin Moss y Simon Mavin. En 2015 lanzan su segundo de tres trabajos discográficos llamado “Choose your Weapon” que fue grabado entre Australia y Estados Unidos y cuenta con dieciocho pistas incluidas interludios y temas de larga duración. Experimentando con el soul, R&B, jazz, West African funk, samba y ritmos latinos crean un viaje de paisajes sonoros que navegan entre diferentes estilos y géneros. Para el concierto de graduación se toman seis de los dieciocho temas del disco que junto con composiciones de Emi Valencia y standards de jazz crean un repertorio creativo, variado y complejo técnicamente (Hiatus Kaiyote, 2020).

Hiatus Kaiyote es una referencia significativa en la carrera artística de Emi Valencia. Tomando en cuenta su aproximación a esta música en los últimos años y el perfil de músico que ha desarrollado últimamente resuena mucho con la obra de Nai Palm compositora y guitarrista. Para el concierto de graduación se propone un repertorio que juega entre las canciones de la banda Hiatus Kaiyote, algunos *standards* de jazz y al mismo tiempo las composiciones originales que exponen el contenido artístico de Emi Valencia. Realizar un trabajo profundo de transcripción y ejecución de la música de Hiatus Kaiyote es un ejercicio que fortalece no solamente la ejecución técnica del instrumento, sino que también los procesos de composición, arreglos y orquestación de la banda.

Por otro lado, interpretar música que no tiene audiencias masivas, compleja de tocar, en un ambiente donde pocas personas lo escuchan también es una propuesta para abrir nuevos horizontes hacia la música. Dentro del ambiente académico es un incentivo para descubrir música nueva y animarse a transcribir ejecutantes de alto nivel. El ensamble de graduación ha podido empaparse de nuevos lenguajes y el público podrá ser parte también de esa experiencia.

El concierto de graduación espera ser una experiencia única que permita mover música internacional, no comercial, profunda, compleja y completa en términos de orquestación, composición y producción.

El objetivo principal del concierto de graduación es realizar una propuesta original que demuestre el nivel técnico y las herramientas obtenidas en la carrera de ejecución de la USFQ. Dar al público una probada de lo que Emi Valencia representa como músico y al mismo tiempo como compositora. Generar un espacio de música en vivo con alto nivel técnico y profesional e inspirar a las nuevas generaciones músicos del Ecuador.

DESARROLLO DEL TEMA

La banda australiana Hiatus Kaiyote conformada por Nai Palm compositora, guitarrista y vocalista, Paul Bender compositor, bajista y productor, Perrin Moss baterista y productor y Simon Mavin compositor, tecladista, productor y arreglista, nace en 2011 y ha publicado tres trabajos discográficos (Kelman, s.f.).

El repertorio seleccionado para el concierto de graduación toma seis temas de Choose your Weapon, Fingerprints, Breeding Underwater, Molases, By Fier, Bordeling With My atoms y The lung, una recopilación variada que muestra la versatilidad del disco. Como complemento se deciden dos *standards* de jazz: Naima de John Coltrane y Windows de Chick Corea y cuatro temas de Emi Valencia: Luna en 5, Caracolas, Marea y Esto se Trata. Los arreglos fueron pensados para lograr una unión entre los distintos temas y hacer que las composiciones tengan sentido una después de la otra. Se utilizó el recurso del “medley” Para lograr este objetivo y se presentó un repertorio final de nueve canciones.

Varios puntos que se tomaron en cuenta para seleccionar el repertorio van desde lo técnico, estratégico hasta lo intuitivo y gusto personal. Desde lo técnico se tomó en cuenta el vocabulario, los cambios de métrica, la complejidad técnica, el groove y las armonizaciones que están presentes durante todas las canciones. Contenidos de importancia académica que componen a la música como destreza profesional y que son fundamentales para poder interpretar un instrumento. Otro elemento técnico que se consideró para seleccionar el repertorio final fue la improvisación, que corresponde a gran parte del pensum de la carrera de ejecución. Dos temas de género jazz fueron escogidos para poder demostrar dichas destrezas.

Por otro lado, el perfil artístico de Nai Palm va de la mano con el perfil que Emi Valencia ha desarrollado en los últimos años. Ambas guitarristas, cantantes y compositoras que llevan al frente bandas y proyectos solistas. La decisión de transcribir a Nai Palm y conocer a

profundidad sus composiciones y la manera en que la banda arregla, orquesta y produce los temas son de gran referencia para el trabajo profesional de Emi Valencia. El concierto final no solamente está pensado como una muestra de las destrezas técnicas adquiridas en la carrera sino también de las herramientas que Nai Palm y Hiatus kaiyote atribuyen a la carrera profesional de Emi Valencia como compositora y músico instrumentista.

Finalmente, el repertorio es un reflejo del gusto personal de Emi Valencia, sus canciones favoritas o temas que fueron seleccionados pensando en los arreglos y la instrumentación escogida para el concierto final. Temas que puedan ser cortados a la mitad, que puedan ser adaptados a otros temas, que puedan utilizarse como bases de rap y que contengan espacios para la improvisación.

Propuesta de repertorio

El repertorio escogido para el concierto final navega entre las composiciones de la banda australiana Hiatus Kaiyote y los temas originales de Emi Valencia. También 2 *standards* del género jazz.

Hiatus Kaiyote incorpora elementos de neo-soul, jazz, funk, electrónica, R&B entre otros géneros. Emi Valencia hasta el momento ha logrado definirse como folk/R&B independiente. La propuesta de este concierto es jugar con distintas composiciones tanto de los proyectos mencionados como de *standards* de jazz para crear un repertorio único que demuestre el nivel técnico alcanzado en la carrera de ejecución. Por otro lado, el concierto busca demostrar las influencias y composiciones originales de Emi Valencia que han ido construyendo su camino profesional en los últimos años.

El formato de la banda está conformado por ocho músicos fijos (batería, bajo, piano, guitarra, voz y tres coristas) y 5 Invitados instrumentistas que participaran en cuatro temas diferentes. Los arreglos para el concierto final tendrán como guía principal realizar un *medley* entre distintos temas para poder abarcar el mayor número de canciones dentro del tiempo

estimado. También crear una propuesta creativa que demuestren las herramientas que Emilia ha ido desarrollando durante su carrera.

Repertorio.

1. Molases - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 4:50, 81bpm).
2. Bordeline with my atoms medly Luna en 5 (impro) - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 8:00, 111bpm. /Emi Valencia, Folk/r&b independiente).
3. Breathing underwater - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 5:30, 108 bpm).
4. Fingerprints medly windows (impro) - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 5:50, 80 bpm /Chick Corea, Med. Jazz).
5. The Lung medly Marea - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 4:00., 112bpm. /Emi Valencia, Folk/r&b independiente).
6. Esto se trata - (Emi Valencia, Folk/r&b independiente, 4:18, 75 bpm).
7. By fier - (Hiatus Kaiyote, neo soul, 5:00, 127 bpm).
8. Caracolas (impro) - (Emi Valencia, Folk/r&b independiente, 4:30, 100 bpm).
9. Naima (impro) - (John Coltraine, Jazz Ballad, 4:30, 58 bpm)

Músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Damián Palacios
- Piano: Andrés Arauz
- Guitarra: Emilia Valencia
- Voz: Emilia Valencia

Coros.

- Paula Ramon
- Melinna Navas
- Zaneth Guerrero

Invitados.

- Emilio Dávila: voz
- Esteban Simbaña: Flauta traversa
- Fabian Salazar: Guitarra
- Luis Ligna: Voz
- Miguel Ángel Palacios: Saxofón

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, activa).
- Para piano dos cajas directas.
- Piano Acústico.
- Caja directa para Sintetizador.
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneados).
- Cinco micrófonos para voz.
- Canal con phantom power (+48) para micro condensador.
- Canal de micrófono para saxofón.

Ubicación en escenario

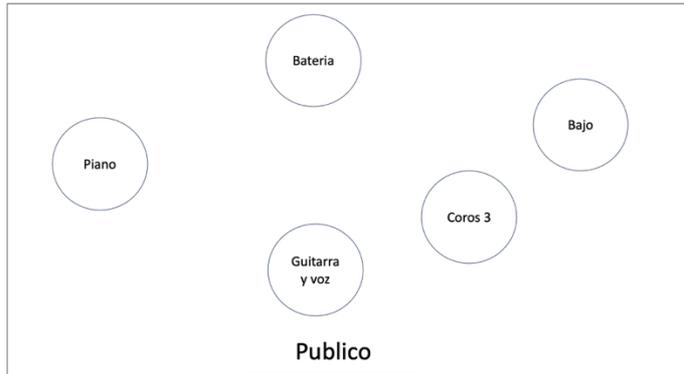

Figura #1: Stage Plot 1

Stage invitados

Figura #2: Stage Invitados 1

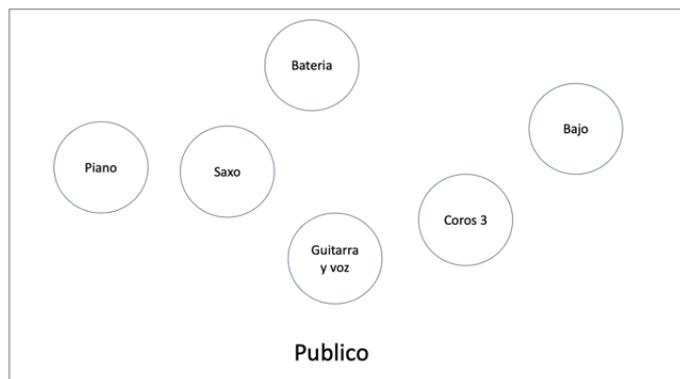

Figura #3: Stage Invitados 2

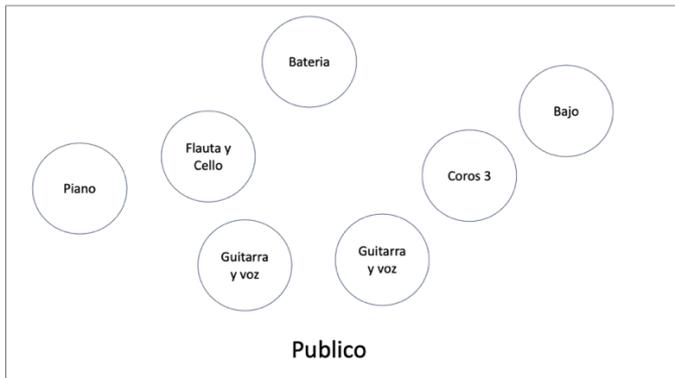

Figura #4: Stage Invitados 3

CONCLUSIONES

Haber realizado un trabajo profundo y detallado de los temas de Hiatus Kaiyote y después haberlos ensamblado con los músicos de graduación significó un reto académico para todos. Entre los ítems de aprendizaje más significativos tenemos el haber tocado tiempos rápidos y cambios de métrica complejos. Esto significó un desafío a la hora de ensamblar los temas, realizamos un trabajo profundo con metrónomo donde repetíamos ciertas secciones de los temas con el objetivo de sostener el tiempo y hacer que esto tenga *groove*.

Por otro lado, manejar las armonizaciones de los coros, descomponer las melodías de las voces y trabajar para que no se crucen con ningún contrapunto instrumental fue una experiencia de mucho aprendizaje. Esto significó un entendimiento mucho más profundo y completo de las voces a la hora de entender armonías y orquestación. Manejar las armonizaciones como un instrumento principal dentro del ensamble abrió un nuevo horizonte de orquestación que antes no lo tenía disponible. Fue un reto trabajar la afinación de la voz *lead* con los coros, sin dejar de lado la interpretación del instrumento. Para quienes estén dispuestos a aventurarse en una propuesta así, se recomienda trabajar los temas con bastante tiempo de anticipación, tener las partes claras y que los coros estén seguros de sus voces y armonizaciones.

Por último, logramos entender el *groove* desde un lugar académico, pero al mismo tiempo desde un lugar intuitivo. Poder sentir el *groove* con el cuerpo para que la música funcione fue algo difícil de conseguir y significó esfuerzo, constancia y dedicación. Es un proceso que toma tiempo y necesita ser trabajado más de una vez a la semana para que funcione. En conclusión, logramos presentar un concierto de graduación exitoso, donde los temas se sostuvieron grooveando de principio a fin, con la banda apretada y los arreglos claros, limpios y bien ejecutados.

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.
- Hiatus Kaiyote. (2020). Biography. *Last.fm*. www.last.fm/music/Hiatus+Kaiyote/+wiki
- Kellman, A. (s. f.). Hiatus Kaiyote. *AllMusic*. www.allmusic.com/artist/hiatus-kaiyote-mn0003045620#biography
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.

ANEXO A: FOTOS CONCIERTO

