

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Nocturno y brillante

Luis Alejandro Ligna Cachago

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, 12 de Diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Nocturno y brillante

Luis Alejandro Ligna Cachago

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 12 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: Luis Alejandro Ligna Cachago

Código: 210877

Cédula de identidad: 1722958160

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

"Nocturno y brillante " fusiona dos canciones distintas bajo una narrativa sobre la salud mental. "La Odisea," la primera canción, es una amalgama de Funk, Rap y fuertes tintes de Nu metal. Explora el deterioro de la mente por el insomnio, utilizando una combinación única de géneros para transmitir la lucha interna contra la oscuridad de la noche.

La segunda canción, "Nocturno y brillante" abraza el Hip Hop, pero con una orquestación más orgánica en la sección rítmica y toques propios de una canción de rap. Esta parte del relato musical narra la experiencia de un viaje por el Ecuador durante la pandemia de 2020, destacando la importante necesidad del desconecte de la monotonía y cualquier clase de encierro.

La fusión de estos estilos musicales proporciona una experiencia variada. "Nocturno y brillante" no solo explora las complejidades de la salud mental, sino que también presenta una diversidad musical que refuerza el viaje introspectivo del oyente. Este proyecto musical destaca la importancia de encontrar equilibrio y conexión emocional, a través de texturas y transformaciones sonoras que acompañan historias.

Palabras clave: Nocturno y brillante, odisea, desconecte, salud mental, rap, metal, nu metal, viaje por el ecuador, insomnio.

ABSTRACT

"Nocturno y Brillante" merges two distinct songs into a narrative about mental health. "La Odisea," the first song, is a blend of Funk, Rap, and strong nuances of Nu metal. It explores the deterioration of the mind due to insomnia, using a unique combination of genres to convey the internal struggle against the darkness of the night.

The second song, "Nocturno y Brillante," embraces Hip Hop but with a more organic orchestration in the rhythmic section and touches characteristic of a rap song. This part of the musical narrative recounts the experience of a journey through Ecuador during the 2020 pandemic, emphasizing the significant need to disconnect from monotony and any form of confinement.

The fusion of these musical styles provides a diverse experience. "Nocturno y Brillante" not only delves into the complexities of mental health but also presents a musical diversity that reinforces the listener's introspective journey. This musical project highlights the importance of finding balance and emotional connection through textures and sonic transformations that accompany stories.

Keywords: Night time, shiny, odyssey, disconnection, mental health, rap, metal, nu metal, journey through Ecuador, insomnia.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de composiciones que no solo demuestren las capacidades de grabación y producción sino que logren transmitir visibilización ante la importancia de la salud mental de una manera orgánica y ocupando recursos que muestren las diferentes capacidades desarrolladas durante la carrera.

Para lograr esto se han escogido dos canciones de géneros distintos pero con temáticas que se relacionan, estilos musicales distintos con distinta clase de retos en el área de grabación y producción. A continuación se presentan detalles de la ejecución, interpretación y concepto.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto comprende la grabación y producción de dos canciones que tengan de fondo la misma premisa: la búsqueda y el relato de experiencias que se conecten y giren alrededor de la oscura época del encierro del año 2020.

Las composiciones de las canciones se atribuyen a la banda ecuatoriana Essence Absolve y Los artistas Laslo y Emi Valencia, respectivamente. Musicalmente lo principal está en mostrar la amalgama de estilos que fusionan en orquestaciones y armonías que acompañan a la historia que se están contando cada uno de los temas.

La conexión musical literal que existe en las canciones es el tono y color de un sintetizador ocurriendo en ambos temas, pero así como se buscó una conexión sonora existe la premisa que engloba el tema del deterioro del espíritu y la mente a causa del insomnio y el relato de un viaje que colocó en mejor perspectiva y una brillante la mente del viajero que relata la historia.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Alejandro Ligna

Ingeniero de grabación: Jhon Álvarez, Diego Ospina

Ingeniero de mezcla: Alejandro Ligna

Asistentes: Damián Palacios, Diego Ospina

Propuesta de instrumentación y músicos:

Tema 1: La Odisea

Compositor: Essence Absolue

Instrumentación y músicos

Guitarra 1 y 2: Jhon Álvarez

Bajo: Damián Palacios

Batería: Vinicio Vega

Voz y scratch: Alejandro Ligna

Tema 2: El desconecte

Compositor: Laslo y Emi Valencia

Instrumentación y músicos

Piano y sintetizadores: Andrés Arauz

Bajo: Damián Palacios

Batería: Vinicio Vega

Voz 1: Emilia Valencia

Voz 2: Alejandro Ligna

Scratch: Alejandro Ligna

CONCLUSIONES

En la conclusión de este proyecto, se destaca la unión de dos canciones dispares bajo una temática compartida, evidenciando competencias avanzadas en grabación y producción musical. La transmisión consciente de la importancia de la salud mental se materializa de manera orgánica, utilizando recursos que reflejan las diversas habilidades desarrolladas en la carrera.

La atención a ciertos detalles en la composición ayudó a que la interpretación fuera más precisa y logren transmitir intención en los temas que quieren relatar historias entrelazadas sobre el deterioro mental y la transformación positiva a través de un viaje. Este proyecto no solo representa un logro técnico y creativo, sino también una contribución a la concienciación sobre la salud mental mediante la expresión artística y la conexión emocional a través de la música. La convergencia de estilos y temáticas ha permitido no solo la demostración de habilidades, sino también la creación de una obra con impacto, destacando la importancia de abordar las complejidades de la salud mental en la sociedad contemporánea.