

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Fabian Roberto Salazar Cedeño

Artes Musicales

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

Quito, 4 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Epílogo de libertad

Fabian Roberto Salazar Cedeño

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 4 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: Fabian Roberto Salazar Cedeño

Código: 00334861

Cédula de identidad: 0604433706

Lugar y fecha: Quito, 4 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este concierto final de graduación es el resultado de años de dedicación y entrega a la música. A través de la improvisación, descubrí una poderosa forma de expresión musical que me permitió experimentar la música de una manera única. A pesar de los obstáculos y la falta de apoyo, aprendí que el éxito se logra con trabajo duro y constancia. Este concierto representa el fruto de mis esfuerzos y muestra cómo la música puede transformar y enseñar valiosas lecciones de perseverancia y determinación. Invito a todos a sumergirse en esta experiencia musical y descubrir la magia y el poder transformador de la música.

Palabras clave: concierto final de graduación, improvisación, expresión musical.

ABSTRACT

My final graduation concert is the result of years of dedication and commitment to music. Through improvisation, I discovered a powerful form of musical expression that allowed me to experience music in a unique way. Despite the obstacles and lack of support, I learned that success is achieved through hard work and perseverance. This concert represents the culmination of my efforts and showcases how music can transform and teach valuable lessons of perseverance and determination. I invite everyone to immerse themselves in this musical experience and discover the magic and transformative power of music."

Keywords: final graduation concert, improvisation, musical expression.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

TABLA DE FIGURAS

Figura # 1: Stage plot.....	13
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final es una celebración musical que marca el culmen de años de dedicación y pasión por la música. En este evento único, los espectadores serán transportados a un mundo sonoro lleno de emociones y expresiones artísticas. El tema central de este concierto es la música en su forma más pura y auténtica.

La música, como lenguaje universal, tiene el poder de comunicar sin palabras, transmitiendo sentimientos, pensamientos y experiencias de una manera única. A través de diferentes géneros y estilos musicales, el concierto final explorará las diversas facetas de la música y su capacidad para emocionar, inspirar y conectar a las personas.

El tema del concierto se origina a partir de un diagnóstico profundo de la música en sí misma. Se ha realizado un análisis minucioso de su historia, evolución y su impacto en la sociedad. Además, se ha considerado el papel de la música como forma de expresión y canal de comunicación en diferentes culturas y épocas.

DESARROLLO DEL TEMA

El Epílogo de Libertad es un concierto que busca transmitir un mensaje de empoderamiento y emancipación a través de la música. En este evento musical, los sonidos se unen para celebrar la libertad en todas sus formas y manifestaciones. El escenario se ilumina con una mezcla de luces vibrantes y colores vivos, mientras que el aroma de la emoción flota en el aire. El telón se levanta lentamente, revelando a los músicos y artistas que se preparan para llevar al público en un viaje inolvidable.

A medida que el concierto avanza, las canciones exploran diferentes facetas de la libertad. Algunas hablan de la libertad personal, de romper las cadenas que nos atan y de encontrar nuestra propia voz. Otras se sumergen en la libertad colectiva, en la lucha por la igualdad y la justicia social. El Epílogo de Libertad es mucho más que un simple concierto. Es un testimonio de resistencia, de la capacidad humana de superar adversidades y de encontrar la fuerza para perseguir nuestros sueños. Es un recordatorio de que la libertad es un regalo preciado que debemos valorar y defender. El Epílogo de Libertad ha dejado su huella en la historia de la música, inspirando a todos los que tuvieron la fortuna de presenciarlo. Ahora, es momento de seguir adelante, llevando consigo el espíritu de libertad y el deseo de vivir en un mundo donde todos puedan ser libres.

Propuesta de repertorio:

El repertorio escogido para este concierto de graduación fue escogido en base a estilos que ayudaron a formar y definir un sonido más profundo en el instrumento. Los estilos como el swing, jazz fusión, funk, MPB se sumaran a una composición original. El tipo de ensamble elegido es sección rítmica (guitarra, piano, bajo, batería) también la participación de 3 vientos y 4 voces, en total 12 instrumentistas. Las composiciones serán arreglos de temas de otros autores, la mitad del concierto consiste en los siguientes temas; 1. Four (Miles Davis), 2. Nardis (Miles Davis), 3. Windows (Chick Corea), 4. Have you heard (Pat Metheny). Y la segunda mitad constara de los siguientes temas; 5. Lunch time (Cory Wong), 6. A nivel de (Joao Bosco), 7. Nada (Mango blue), 8. Un Adios Anunciado (composicion original).

Repertorio.

1. Four (Miles Davis , Jazz (swing) , 8 min, 175-bpm.).
2. Nardis (Miles Davis, Jazz (modal), 8 min, 190-bpm.).
3. Windows (Chick Corea, jazz (fusión), 8 min, 170-bpm.).
4. Have you Heard (Pat Metheny, jazz (fusion), 8min, 150-bpm).
5. Lunctime (Cory Wong, funk, 6 min, 130bpm).
6. A nivel de (Joao Bosco, MPB, 6 min ,95- bpm).
7. Nada (Mango blue, Latin jazz(Fusión), 7 min 100bpm).
8. Un Adios Anunciado (Fabian Salazar, Math pop, 6 min, 125bpm).

Músicos

- Batería: Vinicio Vega/ Luigi Bolaños(un solo tema).
- Bajo: Gabriel Romero/ Aryam Barona(un solo tema).
- Piano: Andrés Arauz/ Emilio Gallo/ Nicolas.
- Guitarra: Fabian Salazar.
- Voz: Johan De la Torre, Maria Jose Viera, Monica Castillo, Mariasol Pineda, Emi Valencia.
- Vientos: Miguel Palacios (saxo), Erick Simabaña (Sax), Esteban Simbaña (Flauta)

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo/caja directa.
- Un piano acústico, piano eléctrico.
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneado).
- DI para guitarra acústica
- 2 sm57 para saxofón
- DI para flauta
- Cuatro micrófonos para voz.
- Stands de partituras necesarios.
- 5 sm58 (voces incluida una para el graduado)

Ubicación en escenario

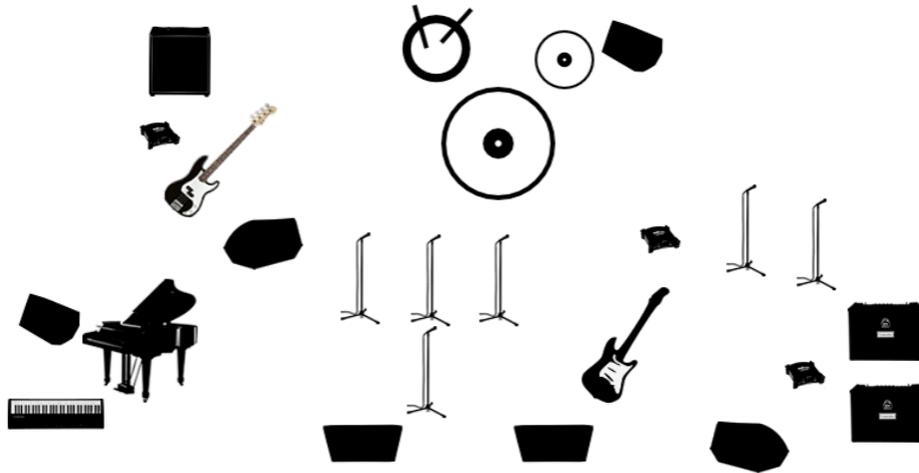

Figura # 1: Stage plot.

CONCLUSIONES

En este trabajo, he aprendido la importancia de la dedicación y la entrega en la música. A través de la improvisación, descubrí una forma poderosa de expresión musical que me permitió experimentar la música de una manera única. También aprendí que el éxito en cualquier campo se logra con trabajo duro y constancia. Este concierto final de graduación representa el resultado de mis esfuerzos y muestra cómo la música puede transformar y enseñar valiosas lecciones de perseverancia y determinación.

En cuanto a posibles estudios futuros para comprender mejor el tema, sugiero explorar la relación entre la improvisación musical y la creatividad, así como investigar cómo la música puede influir en el bienestar emocional y mental de las personas. También sería interesante investigar las diferentes técnicas de improvisación utilizadas en diferentes géneros musicales y cómo se pueden aplicar en la educación musical.

Una dificultad que enfrenté al realizar este trabajo fue la falta de apoyo. A veces, la música y las artes en general pueden ser subestimadas o no recibir el reconocimiento que merecen. Sin embargo, aprendí que la pasión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. A través de mi dedicación y perseverancia, pude superar esta dificultad y lograr el éxito en mi concierto final de graduación.

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.