

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Andrés Martín Arauz Ortiz

Artes Musicales

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

Quito, 10 de Mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Graduación

Andrés Martín Arauz Ortiz

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 10 de Mayo de 2024

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: Andrés Martín Arauz Ortiz

Código: 202480

Cédula de identidad: 1717529489

Lugar y fecha: Quito, 10 de Mayo de 2024

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo es el escrito en el que está basado mi concierto de graduación junto al repertorio que voy a exponer y estudiar para realizar el concierto. Se podrá observar el concepto, instrumentación y la propuesta general de lo que va a armar el concierto junto a algunos temas que voy a explorar en el repertorio y el acercamiento que usé para ensamblar la banda.

Palabras clave: música, piano, jazz, música latinoamericana, hip hop, groove.

ABSTRACT

This work is the writing on which my graduation concert is based along with the repertoire that I am going to present and study to perform the concert. You will be able to see the concept, instrumentation and the general proposal of what the concert is going to put together along with some themes that I am going to explore in the repertoire and the approach I used to assemble the band.

Keywords: music, piano, jazz, Latin American music, hip hop, groove.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	12
Referencias bibliográficas	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura#1.....11

Figura #2.....13

INTRODUCCIÓN

Este concierto se basa en un pequeño recorrido por la música que me mueve y me ha influido durante los últimos 10 años. Si bien no es posible abarcar toda esa música, este concierto es un espacio en cuál intenciono emcompasar lo más relevante. También es una exploración de mi propio sonido en mi instrumento, así que la intención de este concierto es que sea un espacio para profundizar en este elemento.

Es un repertorio variado así que el tema no es uno solo, si no varios, que se desarrollan de distintas formas según cada tema, una de las temáticas principales es el hip hop y el backbeat pero el repertorio es muy variado para encasillarlo en un solo tema. Es relevante en la exploración de distintos géneros, algunos un poco más cercanos a la música latina pero también el jazz (como lenguaje) está presente en todas las canciones que voy a tocar. Si algo va unir la propuesta es la exploración de mi propio sonido en el piano.

También tengo la intención de tocar una canción de mi propia autoría, es una obra que se puede acercar al concepto y sonido del jazz europeo donde vamos a experimentar con distintas métricas y con un espacio de improvisación mas “*free*” u “*open*”, términos que describen permitirse tocar con un acercamiento distinto y más libre a las estructuras convencionales rítmica y armónicamente.

DESARROLLO DEL TEMA

Si bien los temas que exploro en este trabajo son varios, lo que me une todo es la exploración de mi sonido como pianista a través de distintos géneros y estilos. Algo que está muy presente en el concierto es que la banda “*groove*”, un concepto que puede ser muy amplio pero en esencia significa que la sensación musical de la banda en conjunto suene agradable, fluida y apretada, y se pueda sentir en cada tema que estamos juntos y que la música está bien amarrada. También voy a explorar algunos formatos, empezando por el trio y el cuarteto (con guitarra) .

Propuesta de repertorio

Este repertorio es un recorrido por la música que me ha influenciado los últimos 10 años, es una mezcla de varios estilos : hip hop/RnB, progresivo /fusión, jazz 70’s, latin, neo soul y rock alternativo. La banda base varía entre trío y cuarteto, en algunos temas habrán coros, en uno cuerdas y el único tema que tendrá más instrumentistas es uno de Pharoa Sanders que aparte del cuarteto tendrá tres voces, percusión y dos vientos. La mayoría de temas van a ser arreglos a excepción de dos o tres, donde la idea sería tocarlos lo más parecidos a las grabaciones pero ninguno sería precisamente una “transcripción” realmente, aparte voy a tocar dos composiciones propias. Sin contar con el cuarteto (piano acústico, guitarra, batería y bajo) habrá un teclado, sintetizadores, percusión, un viento y voces (yo voy a cantar en algunas canciones).

Repertorio.

1. Blue in Green (Bill Evans, balada swing/hip hop, 4min aprox., 65-75bpm.).
2. Halo Lunar (Luis Alberto Spinetta, hip hop/Rnb , 5min aprox., 82bpm.).
3. Fall in love (J Dilla, hip hop, 4min aprox., 86 bpm.).

4. Pyramid Song (Radiohead, rock alternativo/jazz, 5min, 77bpm.).
5. Sibulet (Lucia Fumero, Latin/jazz contemporáneo, 5min aprox, 96bpm.).
6. Qué se puede hacer salvo ver películas (La máquina de hacer pájaros, fusión/progresivo, 6min, 118bpm.).
7. Love is everywhere (Pharoa Sanders, jazz, 7min, 127bpm.).
8. Plegaria (Andrés Arauz, progresivo/jazz contemporáneo, 8min aprox, 120bpm.).

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 piano acústico. Dos cajas directas para teclado (en estéreo), una para sintetizador.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Cuatro micrófonos para voces.
- Cuatro stands de micrófono
- Set percusión microfoneado.
- Dos micrófonos para vientos.
- Dos micrófonos para cuerdas.

Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

Este concierto fue el resultado de meses de trabajo y ensayo con mi banda, que tuvo distintos formatos, empezando por el trio, cuarteto y quinteto hasta estar nueve músicos en el escenario. Un elemento que contribuyó sustancialmente al sonido de la banda fue ensayar dos días a la semana durante dos horas y darle el tiempo necesario a las secciones de cada tema que tenían que ser revisadas, repetir cuantas veces sean necesarias hasta que salga y suene con fluidez. Me parece que aprendí mucho sobre dirigir ensambles más grandes y sobre cómo comunicar mis ideas a los músicos en cuanto al sonido y concepto que quería alcanzar en cada tema, ya que fue un repertorio variado.

Uno de los conceptos que más tratamos de explorar en la base rítmica fue la escucha, especialmente para la improvisación, ya que uno de los objetivos era lograr que la música también sea una conversación. Desde el principio fue un desafío encontrar la forma de que funcionen bien los arreglos de la guitarra junto al piano para que no choquen los registros de cada instrumento, algo que se exploró mucho durante esos meses de trabajo también fue encontrar el “*groove*” adecuado para cada tema, especialmente los que tenían un *backbeat* para que no suenen iguales. Desde encontrar el BPM adecuado hasta la sensación rítmica que queríamos darle a cada tema.

Realmente estoy satisfecho con el resultado del concierto y con cómo sonó, siento que hubieron varios momentos especiales y que de alguna manera logré presentar mi sonido como pianista a través de distintos géneros, el desarrollo de un sonido propio era uno de los principales objetivos en este trabajo y siento que logré cumplir ese objetivo durante el concierto.

Figura #2 Foto concierto.

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.