

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Miguel Ángel Tixilema Tirado

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

Remembrance

Miguel Ángel Tixilema Tirado.

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: Miguel Ángel Tixilema Tirado.

Código: 00212558.

Cédula de identidad: 1720701737.

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UNPUBLISHED DOCUMENT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>.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer por todo esto a todas las brillantes personas que han participado detrás de las escenas y que creo que merecen un espacio aquí. En primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo a Jah, mi Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí. Mucho de lo que he hecho y logrado ha sido en parte gracias a él y me gustaría que siga siendo así incluso aunque ya no forme parte de la universidad. También me gustaría agradecer con todo mi corazón a mis padres, los que me dieron la patadita inicial e hicieron posible este sueño.

Perdón, mamá, por no dejarte dormir muchas veces con ese tulun talan, como le solías llamar. Perdón, papá, por haberme ido diez años a la sierra a prepararme, aunque ello haya implicado haberte hecho perder 10 años de mi vida sin verme crecer. Y gracias, por tanto, a ambos por sostenerme emocional, física y económicamente durante toda esta odisea.

Han sido tiempos difíciles, pero a su lado cualquier carga es más ligera. . Por otro lado me gustaría agradecer también a todas aquellas personas que tuve la dicha de encontrarme a lo largo de toda mi estancia en la USFQ. Desde compañeros con mentalidad ambiciosa y ganas de comerse el mundo al igual que yo a profesores que con sus experiencias y enseñanzas dejaron una marca profunda en mí y que siempre atesoraré, la lista es tan larga que no alcanza. Los extrañaré a todos ellos.

Al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, por su invaluable apoyo durante mi trayectoria académica. Su generoso patrocinio ha sido fundamental para el desarrollo y culminación de este proyecto, permitiéndome explorar y profundizar en el arte musical que tanto aprecio. La confianza depositada en mi potencial y el respaldo a mi formación no solo han enriquecido mi experiencia educativa, sino que también han

reafirmado mi compromiso con llevar adelante la cultura y las artes dentro y fuera de nuestro archipiélago.

Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de representar a nuestra comunidad en este escenario académico y artístico, promoviendo así la riqueza cultural de Galápagos a través de la música.

Y por último, a mi tía Clau, que ha sido como un hombro para mí todo este tiempo. Si se trataba de llevar cosas para ir a tocar, ya sea en un pequeño bar o en un crucero, ella estaba ahí. Pero también lo estaba en momentos de crisis, depresión y problemas en general, que es donde mucha gente usualmente no se queda. Gracias totales por eso. Gracias a todos una y mil veces más por creer en este sueño, creer que era posible y apoyarme al 100% hasta cumplirlo. Esto va por todos ustedes.

RESUMEN

Remembrance, es una exploración musical que encapsula una jornada de crecimiento personal y profesional, marcada por todo tipo de experiencias significativas y distintos conocimientos obtenidos a lo largo de mi estancia en la universidad así como experiencias de vida que he ido atesorando a lo largo del tiempo. A través de una meticulosa selección de piezas, se exploran temas de recuerdo, reflexión, improvisación y ejecución moderna, empleando un enfoque innovador y diferente que combina diversas técnicas y estilos. Los resultados destacan la educación artística, la experimentación propia, la improvisación sentimental y técnica y el impacto emocional de la música en el público. Las conclusiones del presente trabajo subrayan la importancia de la música, no solo como medio de expresión personal, sino como un acercamiento más tangible al público, al expresar emociones con las que se sentirán identificados o por las que se dejarán envolver.

Palabras clave: Exploración musical, crecimiento personal, experiencias de vida, recuerdo, reflexión, improvisación sentimental, ejecución moderna, experimentación, impacto emocional, acercamiento al público.

ABSTRACT

"Remembrance is a musical exploration that encapsulates a journey of personal and professional growth, marked by all kinds of significant experiences and various learnings gained throughout my time at university as well as life experiences that I have cherished over time. Through a meticulous selection of pieces, themes of remembrance, reflection, improvisation, and modern performance are explored, employing an innovative and different approach that combines various techniques and styles. The outcomes highlight artistic education, personal experimentation, sentimental and technical improvisation, and the emotional impact of music on the audience. The conclusions of this work underscore the importance of music, not only as a means of personal expression but as a more tangible approach to the audience, by expressing emotions with which they will identify or be enveloped by.

Keywords: Musical exploration, personal growth, life experiences, remembrance, reflection, sentimental improvisation, modern performance, experimentation, emotional impact, audience engagement."

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	11
Desarrollo del Tema.....	12
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....13

INTRODUCCIÓN

Remembrance se presenta como una exploración musical profundamente personal, reflejando un trepidante viaje de crecimiento y aprendizaje lo largo de mi estancia en la universidad, así como viejas experiencias que me marcaron para siempre y que terminaron por consolidar definitivamente mi estilo musical. Nacido de todas estas vivencias, este evento no solo marca el cierre de un ciclo académico, sino también la apertura de aquel mundo que ya tenía en mi cabeza y que siempre quise abrir al público, algo así como un museo de vivencias. También es el inicio de un diálogo artístico con el contexto cultural ecuatoriano, proponiendo una forma distinta de interpretación, composición y una visión más personal del artista en lugar de la clásica idolatría que se le profesa a muchos de ellos.

Remembrance busca establecer un puente entre la expresión personal y la resonancia colectiva, permitiéndome expresar lo que siento en cada pieza, y permitiendo, a su vez, que el público se identifique o simplemente se deje envolver por las distintas sensaciones que he plasmado en él.

DESARROLLO DEL TEMA

Remembrance aborda la interrogante de cómo la música actúa como un vehículo para la memoria y la identidad musical, sustentándose sobre la teoría de que la música es una forma de narrativa personal y cultural. En cada una de las piezas, remembrance ofrece un viaje a través de muchas anécdotas que hacen que sus tres dimensiones, experiencia personal, memoria emocional e identidad cultural, embonen cual, si fuera un cubo en el que el público se puede envolver y, probablemente sentirse identificado ya que todo tipo de experiencias y muchas anécdotas se entrelazan hasta darle forma al concierto. Además, este análisis se enriquece con referencias a estudios de autores como Simon Frith, quien destaca la música como constructora de identidades, es decir, somos la música que escuchamos.

Propuesta de repertorio

Los estilos musicales que serán ejecutados son Jazz y pop, interpretados por un Jazz Trio (Bajo, Piano y Batería). Habrá arreglos y una composición original.

Repertorio

1. Blue bossa + si dios fuera poeta, por Kenny Dorahn, Juan Camilo Vargas, Kevin Mauricio Cruz, Lenin Yorney Palacios, Luis Miguel Gómez Castaño, Michael Egred Mejía. Pop, Duración 6,28. 145BPM.
2. Beautiful Love, por Wayne King, Victor Young, y Egbert Van Alstyne, Jazz. 3 minutos. 160BPM.
3. Fought & Lost, por Brian May y Sam Rider, Pop. 4,12 minutos. 80BPM.
4. My way, por Claude François y Jacques Revaux. Balada pop. 4,29 minutos. 85BPM.
5. Oleo, por Bob weinstock. Jazz. 5,14 minutos. 120BPM
6. Mi persona ideal, por Miguel Ángel Tixilema, Pop. 4,45 minutos. 70BPM.

Músicos

- Batería: Francisco Maldonado.

- Bajo: Oscar Padilla.
- Piano: Miguel Ángel Tixilema.
- Voz: Miguel Ángel Tixilema

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Un micrófono para voz.
- cuatro stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

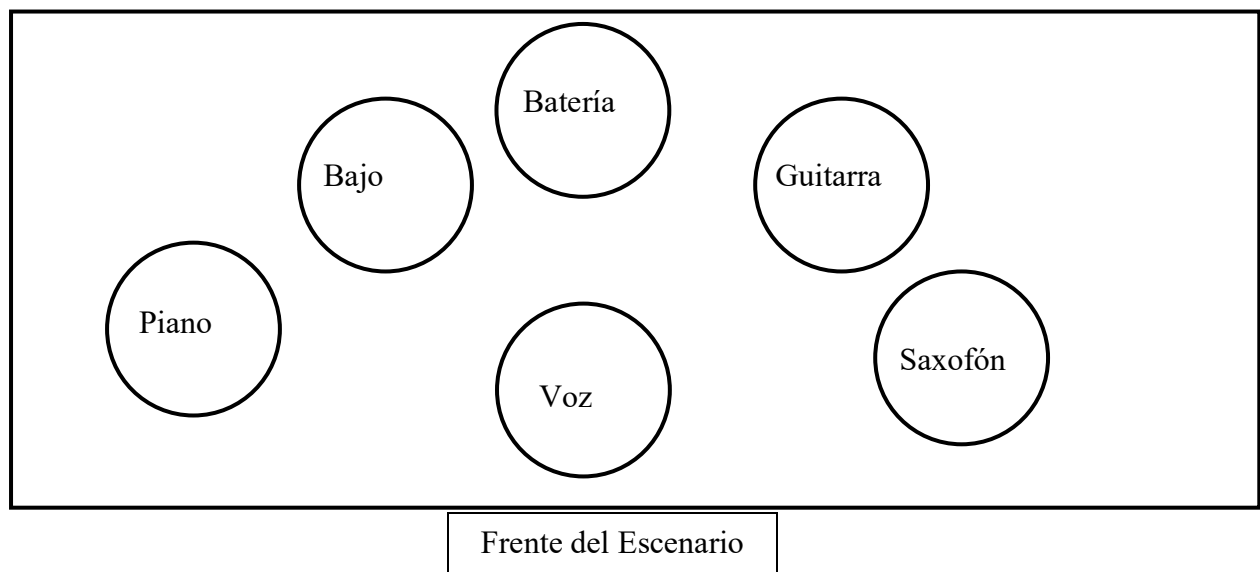

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

El proyecto "Remembrance", desarrollado como parte de mi trabajo de fin de carrera en la Universidad San Francisco de Quito, ha significado una profunda inmersión en la intersección del crecimiento personal y la expresión artística a través de la música. Este concierto no solo marca la culminación de mi formación académica, sino que también simboliza el inicio de un compromiso más profundo con la música como una forma de comunicación que trasciende las barreras culturales y personales.

A lo largo de este proyecto he tenido la oportunidad de explorar diversos estilos y técnicas musicales, lo que me ha permitido expandir mis habilidades y profundizar mi comprensión del impacto emocional que la música puede tener en el público hasta un nivel que antes no podría siquiera imaginar.

Las piezas seleccionadas para el concierto fueron diseñadas para evocar una gama de emociones y recuerdos, ofreciendo no solo entretenimiento e improvisación, sino también una experiencia reflexiva y emotiva.

Este trabajo ha reforzado mi creencia en el poder de la música para conectar a las personas, no solo a nivel superficial, sino en un plano emocional más profundo. Al compartir mi propia experiencia y crecimiento a través de la música.

Espero haber inspirado a otros a explorar la riqueza de la expresión musical contemporánea. A medida que crezco de manera profesional, llevo conmigo las lecciones aprendidas y las experiencias vividas en la USFQ, con la esperanza de seguir explorando nuevas fronteras musicales y de seguir contribuyendo al diálogo cultural a través de mi arte.

Gracias una vez más a los que han sido parte de este viaje, sobre todo a mis mentores y compañeros, por su inestimable apoyo durante toda mi carrera y por creer en mi visión artística y mis metas a futuro. Es algo que tendré siempre presente y continuaré trabajando duro

para que el sueño sea cada vez más y más grande, agradeciendo y retando a la vida a partes iguales.

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.