

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Mateo David Delgado Cobo

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

AMALGAMA

Mateo David Delgado Cobo

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: Mateo David Delgado Cobo

Código: 215875

Cédula de identidad: 1721499737

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto consiste en un camino por gustos personales que me han direccionado e influenciado como artista hasta este momento. Busco incorporar armoniosamente temas e instrumentaciones variadas según lo que he acumulado en mi educación en artes musicales. El tema central se basa en evolución que he notado en mi crecimiento como músico y en mi ámbito personal durante mi formación. El título “AMALGAMA” representa la diversidad de temas que presentaré y como un fragmento de las canciones logra unirse al proyecto que se ha vuelto parte de mi identidad. Los resultados más destacados fue la química e interpretación apasionada que formamos con el ensamble, con el cual el público se identificará y hará de la presentación un éxito. Se subrayará a la música como un vehículo de comunicación donde se podrá reconocer la expectativa y continuo avance musical en mi siguiente etapa de vida.

Palabras Clave: artista, evolución, diversidad, fragmento, identidad, comunicación, avance.

ABSTRACT

"AMALGAMA" is a project that encapsulates my personal tastes, which have guided and influenced me as an artist up to this point. It seeks to seamlessly incorporate diverse themes and instrumentation reflective of my musical education. The central theme revolves around the evolution I've observed in my growth as a musician and within my personal sphere during my artistic formation. The title "AMALGAMA" embodies the diversity of themes to be presented, illustrating how fragments of songs come together to form a project that has become integral to my identity. The most notable results include the chemistry and passionate interpretation cultivated within the ensemble, fostering audience connection and ensuring the success of the performance. The project underscores music as a means of communication, allowing audiences to recognize the anticipation and ongoing musical progression into the next stage of my life.

Keywords: artist, evolution, diversity, fragment, identity, communication, progression.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

"AMALGAMA" es un proyecto nacido de la amalgama de mis gustos individuales, pulidos a lo largo de años de inmersión en las artes y representa la unión de mi pasado y presente como artista. Según su definición, es la mezcla de varias piezas distintas, inspirado por la evolución presenciada tanto musical como personalmente a lo largo de mis años de formación. Emerge como un testimonio del poder transformador de la exploración artística, el camino de un individuo que está marcado frecuentemente por una compleja tela tejida a partir de experiencias personales, influencias y perspectivas en constante evolución. A través de este proyecto, mi objetivo es fusionar de manera fluida temas variados y texturas instrumentales, reflejando la naturaleza multifacética de mi trayectoria artística, adoptando géneros y técnicas aprendidas durante mi formación. El título mismo, "AMALGAMA", sirve como un descriptor apropiado, encapsulando la diversidad de influencias y experiencias que convergen dentro de este esfuerzo musical. En esta introducción, los invito a embarcarse en un viaje de descubrimiento, mientras exploramos las intersecciones de identidad, comunicación y progresión musical encapsuladas dentro del marco de "AMALGAMA".

DESARROLLO DEL TEMA

En el corazón de "AMALGAMA" yace una exploración profunda y reflexiva de la intersección entre la identidad del artista, la comunicación musical y la progresión artística. Para comprender plenamente esta amalgama de elementos, es fundamental adentrarse en las raíces que la sustentan: los gustos individuales del artista y su evolución a lo largo del tiempo.

Los gustos individuales, moldeados por experiencias, influencias y preferencias personales, constituyen el alma de cualquier obra artística. En el caso de "AMALGAMA", estos gustos han sido pulidos y refinados a lo largo de años de inmersión en las artes. Desde las primeras incursiones musicales hasta las experiencias más recientes, cada encuentro con la música ha dejado una huella única en la identidad del artista.

Sin embargo, la identidad del artista no es estática; es un reflejo en constante evolución de las experiencias vividas y las perspectivas adquiridas. En este sentido, "AMALGAMA" surge como una síntesis de la evolución tanto musical como personal del artista a lo largo de su formación. Cada pieza musical seleccionada, cada elección instrumental, cada matiz interpretativo, es una expresión de esta evolución, en la que el artista busca plasmar su crecimiento y transformación.

El poder transformador de la exploración artística se manifiesta en cada nota, cada acorde, cada pausa. A través de la música, el artista no solo comunica emociones y experiencias, sino que también se sumerge en un viaje de autoexploración y autodescubrimiento. "AMALGAMA" es el resultado de este proceso de exploración, donde el artista se sumerge en la diversidad de temas, estilos y técnicas, buscando fusionarlos de manera armoniosa y coherente.

Al adoptar géneros y técnicas aprendidas durante su formación, el artista enriquece aún más la paleta musical de "AMALGAMA", demostrando una versatilidad y amplitud de miras que reflejan su naturaleza multifacética. Cada elección musical es una expresión de la identidad del artista, pero también una invitación al público a explorar nuevos horizontes y perspectivas. En última instancia, "AMALGAMA" no es solo una expresión artística individual, sino también un puente de comunicación entre el artista y su audiencia. A través de esta obra, el artista invita al público a unirse en un viaje de descubrimiento compartido, donde la música sirve como lenguaje universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas. En este sentido, "AMALGAMA" se convierte en un punto de encuentro, donde las intersecciones de identidad, comunicación y progresión musical se entrelazan en una sinfonía de experiencias compartidas y emociones compartidas.

Propuesta de repertorio

El proyecto es titulado **Amalgama** y el repertorio consiste de temas pop, , salsa y musicales. El ensamble consistirá de 11 instrumentistas los instrumentos principales que son guitarra, piano, bajo y batería; adicionalmente se usara percusión como congas y cajón, trompeta, saxofón, flauta, violín y coro como adiciones temporales para unos temas. Los temas serán una combinación de arreglos y transcripciones, el tema de *Death Of A Bachelor* se convertirá en un arreglo swing e incluye trompeta y saxofón al tema, con solis escritos para ellos en la introducción y conclusión del tema; en el tema de Espuma y Arrecife se re armonizó el “bridge” para dar una nueva sensación durante.

Repertorio

1. The Death Of A Bachelor (Sinclair J., Urie B., Lolo, swing , 3:50, 135 bpm).
2. I See Fire (Sheeran, E., Pop/World, 5:02, 130 bpm).
3. Un Millón Como Tu (Cami, Lasso, Sofía R., Vitto O., pop/rock, 4:34, 120 bpm)

4. Espuma y Arrecife (Garcia V, bachata, 4:30, 100 bpm.)
5. the village (Jackson A., Pearson D., Wrabel S., ballad, 3:05, 105 bpm)
6. Wait For It (Miranda L., musical, 3:00, 95 bpm)
7. Sabras (Vásquez B., 4:30, 150 bpm)

Músicos

- Batería: Nicolás Sarango
- Bajo: José Larrea
- Piano: Mateo Espejo
- Guitarra: Tomás Santander
- Flauta: David Meneses
- Trompeta: David Caiza
- Saxofón: Juan Galvéz
- Violín: Doménica
- Voces: Elizabeth Vega, Luis Carrera.
- Percusión: Juan Pablo Espinoza

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat, 1 stand campana)
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico
- Un amplificador de guitarra.
- Un amplificador de bajo
- Set de percusión con dos congas.
- Dos bombos

- Cajón
- 3 micrófonos para voz.
- 7 stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

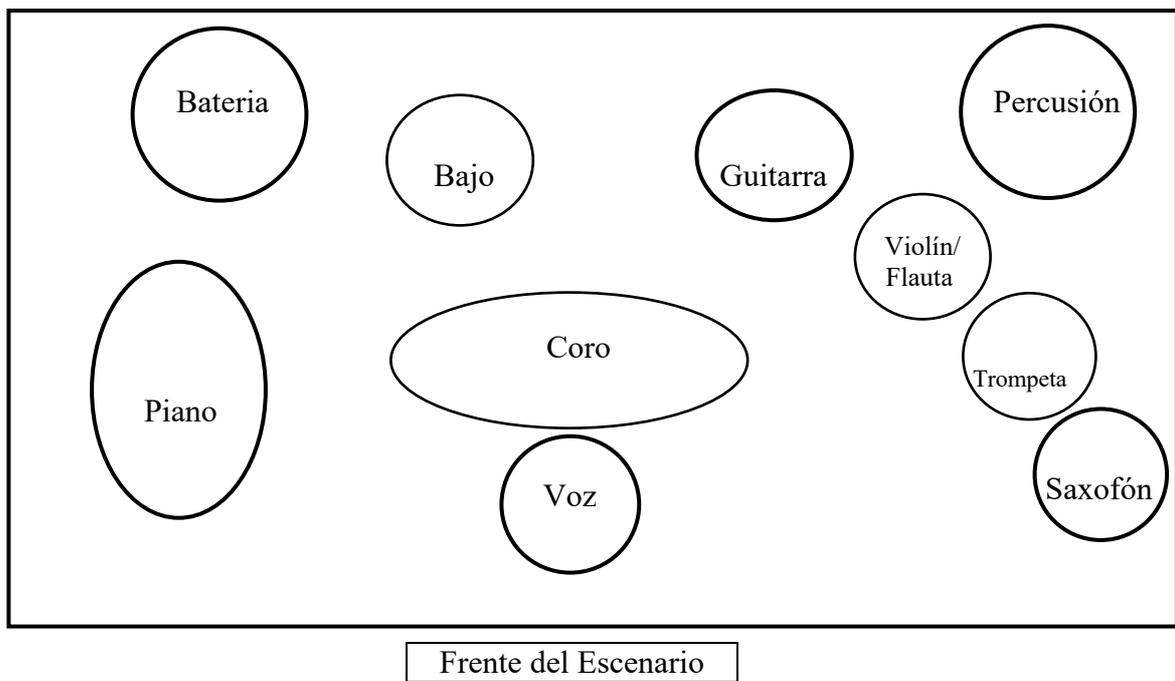

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

En conclusión, "AMALGAMA" emerge como una obra profundamente reflexiva y emotiva que encapsula la esencia misma del artista y su viaje de autodescubrimiento a través de la música. A través de una cuidadosa selección de piezas musicales, cada una impregnada con la huella única de sus experiencias y evolución personal, el artista ha creado una síntesis armoniosa que trasciende las fronteras del género y la cultura.

Esta obra no solo es un reflejo de la identidad en constante evolución del artista, sino también un puente de comunicación que invita al público a sumergirse en un viaje compartido de exploración y descubrimiento. A través de la música, "AMALGAMA" ofrece una experiencia enriquecedora que conecta a personas de diversas trayectorias y perspectivas, demostrando el poder transformador y unificador del arte.

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.