

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final: Paula Valencia

María Paula Valencia Vásquez

Artes Musicales

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

Quito, 8 de mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final: Paula Valencia

María Paula Valencia Vásquez

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 8 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: María Paula Valencia Vásquez

Código: 00340401

Cédula de identidad: 1723189054

Lugar y fecha: Quito, 8 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Esta tesis resume a creación de un recital final, que abarca géneros que incluyen pop, rock, R&B y música a capella. La selección deliberada de temas tiene como objetivo no sólo mostrar la versatilidad de la intérprete sino también crear una experiencia auditiva multifacética, que despierte un espectro de emociones en el oyente. El repertorio ecléctico del recital refleja las diversas influencias y la narrativa personal que la intérprete ha vivido durante su carrera. Este proyecto busca evocar nostalgia, pasión, introspección y alegría, invitando al público a una odisea musical transformadora.

Palabras clave: concierto, pop, rock, musical, r&b, a capella

ABSTRACT

This thesis summarizes the creation of a final recital, which covers genres including pop, rock, R&B and acapella music. The deliberate selection of themes aims not only to showcase the performer's versatility but also to create a multifaceted listening experience, awakening a spectrum of emotions in the listener. The recital's eclectic repertoire reflects the diverse influences and personal narrative that the performer has experienced throughout her career. This project seeks to evoke nostalgia, passion, introspection and joy, inviting the public to a transformative musical odyssey.

Keywords: concert, pop, rock, musical, r&b, a cappella

TABLA DE CONTENIDO

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

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

Esta tesis profundiza en la culminación del viaje académico y artístico de una estudiante de música, marcado por la creación de un recital final que atraviesa una variedad de géneros musicales, donde se incluye pop, rock, R&B y *acapella*. Este esfuerzo representa no sólo la culminación de años de estudio y práctica, sino que también representa una profunda exploración de la expresión musical y la narración de historias. Al seleccionar temas que evocan una amplia gama de emociones y experiencias, la intérprete se esfuerza por crear una experiencia auditiva inmersiva y cautivadora para la audiencia.

Esta introducción prepara el escenario para un examen exhaustivo de la conceptualización, preparación y ejecución del recital final, profundizando en los procesos creativos, los desafíos técnicos y los matices expresivos inherentes a reunir un repertorio ecléctico. El objetivo final es explorar el poder transformador de la música y la naturaleza multifacética de la interpretación artística, ofreciendo información sobre la intrincada interacción entre el intérprete, el público y el repertorio en el ámbito de la interpretación musical en vivo.

DESARROLLO DEL TEMA

La selección de canciones para el recital representa una cuidadosa selección destinada a tejer un tapiz de emociones y temas que resuenan tanto en la intérprete como en el público.

"Ripe and Ruin" de Alt J introduce un tono atmosférico e introspectivo, invitando a los oyentes a un mundo de contemplación y emoción cruda.

"Poem to a Horse" de Shakira infunde al recital la mezcla característica de Shakira de pasión y vulnerabilidad, explorando temas de anhelo y autodescubrimiento a través de un lirismo conmovedor.

"Sola" de Jessie Reyez presenta una narrativa íntima y conmovedora, que captura la esencia de la vulnerabilidad y la resiliencia frente a la adversidad.

"Something in the Way" de Jorja Smith añade una capa inquietante pero cautivadora al recital, profundizando en las profundidades de las emociones humanas con su inquietante melodía y letras evocadoras.

"I Want More" de la serie de Paramount 'Grease, Rise of the Pink Ladies' inyecta una energía dinámica y nostálgica, canalizando el espíritu vibrante de la juventud y la rebelión.

"Breathing Underwater" de Hiatus Kaiyote ofrece un fascinante paisaje sonoro, invitando a los oyentes a un viaje de introspección y autodescubrimiento.

"Over the Rainbow" de Pentatonix reinventa un clásico con armonías etéreas y estilo contemporáneo, evocando una sensación de esperanza y asombro.

Finalmente, "Walk Away" de High School Musical 3 concluye el recital con un himno animado y edificante, que celebra el crecimiento, la independencia y la búsqueda de los sueños. Cada canción seleccionada para el recital contribuye a una narrativa musical rica y diversa, ofreciendo un tapiz de emociones y experiencias que resuenan profundamente tanto en el intérprete como en el público.

Propuesta de repertorio

Este concierto busca encapsular la travesía musical que ha definido mi vida desde temprana edad. Mi objetivo radica en articular la amalgama de influencias y aprendizajes que han moldeado mi relación con la música a lo largo de mi carrera.

Desde mis primeros encuentros con la música hasta mi formación profesional, este concierto no solo pretende ser un reflejo de mis experiencias, sino también una expresión auténtica de mi identidad artística. Al combinar elementos del pop y el R&B, dos géneros que resuenan profundamente con mi ser y mi creación musical, aspiro a ofrecer una experiencia que no solo entretenga, sino que también invite a reflexionar sobre el poder transformador de la música en nuestras vidas.

Repertorio.

1. Ripe and Ruin (Alt J, alternative indie accapella, 1:13, 85 BPM, arreglo)
 Voz principal, coros
2. Poem to a Horse (Shakira & Luis Fernando Ochoa, pop rock, 4:08, 94 BPM, transcripción)
 Voz principal, coros, bajo, batería, guitarra, piano, trompeta, saxofón tenor
3. Sola (Claudia Brant & Jessie Reyez, R&B, 3:30, 84 BPM, transcripción)
 Voz principal, guitarra acústica
4. Something in the Way (Charlie J. Perry & Jorja Smith, R&B, 4:35, 61 BPM, transcripción)
 Voz principal, coros, bajo, batería, guitarra, piano
5. I Want More (Dan Crean, Eren Cannata, Brandon Colbein & Justin Tranter, musical pop, 2:45, 122 BPM, transcripción)
 Voz principal, coros, bajo, batería, guitarra, piano
6. Breathing Underwater (Hiatus Kaiyote, R&B, 5:22, 112 BPM, transcripción)

Voz principal, coros, bajo, batería, guitarra, piano

7. Over the Rainbow (E. Y. Harburg & Harold Arlen, balada de musical accapella, 3:55, 85 BPM, arreglo)

Voz principal, coros

8. Walk Away (Jamie Houston, musical pop, 3:50, 98 BPM, transcripción)

Voz principal, coros, bajo, batería, guitarra, piano, trompeta, saxofón tenor

Músicos

- Batería: Daniel Moreta
- Bajo: Sebastián Realpe
- Piano: Emilio Gallo
- Guitarra eléctrica: Leonardo Ponce
- Guitarra acústica: Paula Valencia
- Trompeta: David Caiza
- Saxofón tenor: Luis Paredes
- Voz 1: Paula Ramón
- Voz 2: Bernardo Calle
- Voz 3: Luis Carrera
- Voz 4: Carlos Llive

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 eléctrico
- Un amplificador de guitarra eléctrica (por caja directa).
- Un amplificador de guitarra acústica (por caja directa).

- Un micrófono para trompeta
- Un micrófono para saxofón tenor
- Cinco micrófonos para voz.
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

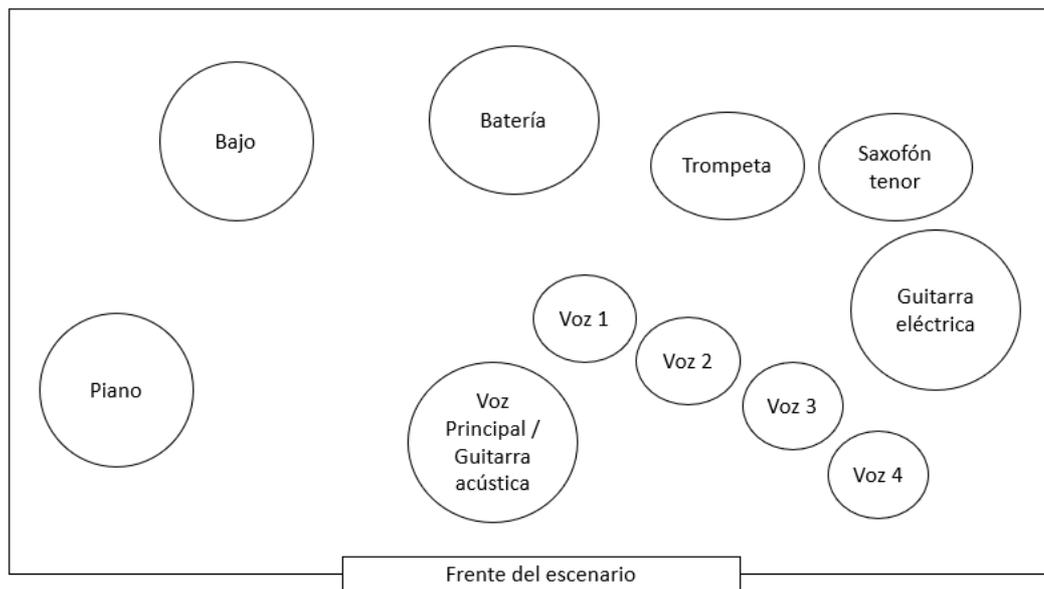

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

La culminación de este recital final no solo representa el cierre de una etapa significativa en el viaje académico y artístico de la intérprete, sino que también simboliza la expresión más profunda de su identidad musical y creativa. A través de una cuidadosa selección de canciones que abarcan una variedad de géneros y temáticas, el recital ha logrado tejer un tapiz emocional y narrativo que resuena con la intérprete y su audiencia. Cada canción ha contribuido a una narrativa musical rica y diversa. Este recital no solo ha sido una celebración de la trayectoria musical de la intérprete, sino también una invitación para que el público reflexione sobre el poder transformador de la música y su capacidad para conectar emociones y experiencias de manera profunda y significativa.

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.