

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final Daniela Soto: Memories and Experiences

Daniela Alejandra Soto Montero

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 Daniela Soto: Memories and Experiences

Daniela Alejandra Soto Montero

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: Daniela Alejandra Soto Montero

Código: 00322975

Cédula de identidad: 1722226741

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UNPUBLISHED DOCUMENT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>.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por convertirse en mi guía principal para lograr uno de mis propósitos.

A mis papás Edgar y Silvia por inculcarme valores como la humildad, disciplina, coraje, respeto y honestidad para seguir adelante con las cosas que hago.

A mi hermano Nicolás por ser mi fuente de inspiración y por llenarme de consejos para ser lo que soy ahora.

A mis profesores y amigos del CoM por siempre apoyarme y creer en mí.

Gracias a todos.

RESUMEN

Este recital final está centrado en la música de 1980. Esto ha implicado una meticulosa selección, arreglos e interpretación de temas icónicos de diversos géneros como pop, rock y disco. El recital tiene como objetivo mostrar la importancia cultural, la diversidad musical y el legado perdurable de la escena musical de los años 80. Asimismo, sirve como tributo al vibrante e influyente panorama musical de esta década.

Palabras clave: concierto, cultura, performance, 1980, rock, disco, musical, jazz

ABSTRACT

This final recital is focused on the music of 1980. This has involved meticulous selection, arrangements and performances of iconic songs from various genres such as pop, rock and disco. The recital aims to showcase the cultural importance, musical diversity, and enduring legacy of the 80s music scene. In addition, it serves as a tribute to the vibrant and influential music scene of this decade.

Keywords: concert, culture, performance, 1980, rock, disco, musical, jazz

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....15

INTRODUCCIÓN

La década de 1980 es una era marcada por cambios culturales dinámicos y expresiones artísticas innovadoras. Esta no sólo fue testigo del auge de las innovaciones tecnológicas, sino que también sirvió como crisol para diversos géneros musicales, desde los ritmos contagiosos del pop hasta los sonidos revolucionarios del punk y la nueva ola. (Beviglia, 2018) Esta introducción prepara el escenario para una exploración integral de un proyecto dedicado a realizar un recital de música de los años 80.

Al examinar el legado perdurable y la naturaleza multifacética de la música de los años 80, esta tesis intenta arrojar luz sobre su significado, relevancia y atractivo perdurable en los tiempos contemporáneos. El proyecto tiene como objetivo celebrar la riqueza y diversidad del panorama musical de la década de 1980 al tiempo que ofrece nuevas ideas sobre su profundo impacto en la cultura popular y la expresión artística.

DESARROLLO DEL TEMA

La selección de canciones para el recital está destinado a capturar la esencia y diversidad de la música de los años 80. "Still Loving You" de Scorpions personifica el género de las baladas poderosas, conocido por sus letras emotivas y melodías altísimas, lo que lo convierte en una representación por excelencia de los himnos románticos de la época. "

"Woman in Love" de Barbra Streisand encarna los exuberantes y cautivadores paisajes sonoros de la música contemporánea para adultos de los años 80, mostrando la destreza vocal y la profundidad emocional de esta artista.

"Nowhere Fast" de Fire Inc. surge como una elección convincente, ya que encapsula la energía electrizante y los ritmos palpitantes sinónimos de las bandas sonoras de películas icónicas de la época, en particular de películas como "Streets of Fire".

"Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper surge como un himno atemporal de empoderamiento y rebelión femenina, que captura la esencia enérgica de la cultura pop de los años 80 al tiempo que celebra la individualidad y la libertad.

Por último, "Call Me" de Blondie representa el espíritu vanguardista y contagioso de la nueva ola y el pop con infusión de punk, caracterizado por sus ritmos impulsores, voces atrevidas y ganchos contagiosos.

Cada canción seleccionada para el recital no sólo encarna los distintos estilos musicales que prevalecían en la década de 1980, sino que también resuena con la dinámica sociocultural de la época, lo que las convierte en opciones convincentes para mostrar el impacto y la relevancia duraderos de la época.

En la parte final del recital la selección musical cambia un poco puesto que se pretende mostrar también lo aprendido durante la carrera. "Give Me One Reason" de Tracy Chapman refleja la profundidad emotiva y la narrativa introspectiva característica de la década, donde

las letras cargadas de significado se combinan con elementos de blues y folk para crear una experiencia musical auténtica.

Asimismo, "I've Got You Under My Skin" de Ella Fitzgerald representa la elegancia y la maestría vocal que caracteriza al jazz y al swing, destacando la habilidad técnica y la interpretación emocional.

Por último, "Chega de Saudade" de Jobim encarna la sofisticación y la fusión de géneros que definieron la música brasileña, con su sutil mezcla de bossa nova y jazz, transmitiendo una sensación de nostalgia y melancolía que resuena con la sensibilidad de la audiencia.

Propuesta de repertorio: Concierto Memories and Experiences

En este recital final se busca contar la historia de cómo ha evolucionado la música de los ochenta con relación a los géneros de hoy en día. El concierto hará una retrospectiva juntando una colección de memorias y experiencias. Las memorias son la historia de cómo sucedieron los hechos y las experiencias son las reflexiones que podemos sacar a través de lo aprendido al distinguir el tipo de estilo musical y la forma como los artistas interpretan sus canciones.

Repertorio.

1. Still Loving You (Scorpions, rock classico, 6:43, 104 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
2. Woman in Love (Barbra Streisand, disco, 3:55, 170 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
3. Nowhere Fast (Streets of Fire, musical, 6:04, 163 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
4. Girls Just Wanna Have Fun (Cindy Lauper, disco, 3:55, 120 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
5. Call Me (Blondie, rock classico, 3:32, 104 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
6. Give Me One Reason (Tracy Chapman, blues, 4:29, 100 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
7. I've Got You Under My Skin (Ella Fitzgerald, swing, 2:44, 75 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros
8. Chega de Saudade (Tom Jobim, bossa, 3:53, 101 BPM, transcripción)
Voz principal, guitarra 1, guitarra 2, bajo, teclado, batería, coros, percusión

Músicos

- Batería: Frank Montesdeoca
- Bajo: José Larrea
- Piano: Mateo Espejo
- Guitarra 1: Tomás Santander
- Guitarra 2: Matías Sánchez
- Voz 1: Kelly Celi
- Voz 2: Saeed Guerra
- Voz 3: 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
- Dos amplificadores de guitarra (por caja directa).
- Cuatro micrófonos para voz.
- Tres stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

En conclusión, el recital de música de los años 80 ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido explorar la diversidad y profundidad de la música de esta década icónica. A través de la selección cuidadosa de canciones emblemáticas como "Still Loving You" de Scorpions, "Woman in Love" de Barbra Streisand, "Nowhere Fast" de Fire Inc., "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper, y "Call Me" de Blondie, se ha podido capturar la esencia de los diferentes estilos musicales que definieron esta época.

Estas canciones no solo son representativas de la evolución musical de los años 80, sino que también reflejan los temas y emociones que resonaban en la sociedad de aquel entonces. Además, la inclusión de "Give Me One Reason" de Tracy Chapman, "I've Got You Under My Skin" de Ella Fitzgerald y "Chega de Saudade" de Jobim en la parte final del recital ha añadido una dimensión significativa al mostrar cómo estos temas se relacionan con la música de los 80s, destacando su relevancia y atractivo perdurable en la actualidad. En conjunto, el recital ha sido una celebración de la influencia duradera de la música de los años 80 en la cultura popular y la expresión artística, demostrando su lugar como una época inolvidable en la historia musical.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.
- Beviglia, J. (2018). *Playing Back the 80s: A Decade of Unstoppable Hits*. Rowman & Littlefield.
- 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.