

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

WLADIMIR MIKHAIL OJEDA JARAMILLO

Artes Musicales

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

Quito, 09 de julio de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Wladimir Mikhail Ojeda Jaramillo

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 09 de julio 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: Wladimir Mikhail Ojeda Jaramillo

Código: 00201401

Cédula de identidad: 172092038-6

Lugar y fecha: Quito, 09 julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un concierto final para obtener el título en ejecución en música contemporánea, expresando la culminación de cuatro años de estudio y el proceso personal y artístico que se ha dado durante todas las experiencias vividas. La motivación nace del significado y la inspiración que ha dado la música a mi vida. El concierto final tendrá como objetivo seleccionar un repertorio que refleje los diferentes logros y desafíos que se dieron durante todo el proceso universitario. Se espera que el concierto cumpla los requisitos académicos y a la vez demuestre el nivel de experiencia y pasión por la música. La conclusión es la dedicación por la música que ha obtenido a través de inspiraciones como la familia y los maestros universitarios, y todo esto que pueda ser expresado en el concierto final.

Palabras Claves: Concierto final, repertorio musical, expresión artística, proceso universitario, ejecución musical, música contemporánea

ABSTRACT

The project aims to develop a final concert to obtain a degree in contemporary music performance, expressing the culmination of four years of study and the personal and artistic process experienced during all these years. The motivation arises from the meaning and inspiration that music has given to my life. The final concert will aim to select a repertoire that reflects the different achievements and challenges encountered throughout the university process. It is expected that the concert will meet academic requirements while also demonstrating the level of experience and passion for music. The conclusion highlights the dedication to music gained through inspirations such as family and university teachers, and all this will be expressed in the final concert.

Keywords: Final concert, musical repertoire, artistic expression, university process, musical performance, contemporary music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	09
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

El concierto final es un proyecto que marca el proceso de culminación de los estudios en música contemporánea. Este concierto representa un viaje personal y artístico de lo que fue mi carrera musical en el proceso universitario donde a través de un repertorio seleccionado el concierto final enfatiza los desafíos y experiencias vividas en los cuatro años de estudio.

La idea del concierto viene de una conexión profunda con la música, la cual ha dado un significado a la vida. Esta conexión con la música ha sido transmitida de generación por mis padres y abuelos.

La música contemporánea en el contexto ecuatoriano ha tomado un lugar principal en la parte cultural y educativa. Para el concierto final la música contemporánea será un aporte para la apreciación de diferentes géneros como el reggae o el rock que influyen en la actualidad, con esto se busca inspirar a los espectadores del valor en la diversidad de la música que existe.

La definición del repertorio para el concierto final son experiencias que representan las diferentes etapas en el proceso universitario, desde los primeros aprendizajes como el blues hasta géneros más avanzados como el jazz. Todo esto evidencia el recorrido que se ha desarrollado tanto individual como en colaboración.

Para tener mejor comprensión es importante definir elementos clave:

- Música contemporánea: Se refiere a la música creada a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, caracterizada por la innovación. (Smith, 2018)
- Repertorio: Conjunto de piezas musicales seleccionadas (Johnson, 2020)

En la siguiente sección se explorará a detalle el repertorio elegido para el concierto final, tomando en cuenta el significado, las técnicas los métodos, el proceso y el aspecto personal que se quiere dar al concierto final.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema del concierto final busca contextualizar a la música contemporánea reflejando el recorrido personal y artístico que se ha desarrollado en la época universitaria, este enfoque se apoya de la definición de la música contemporánea como aquella que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por su innovación y diversidad estética (Smith, 2018).

El repertorio escogido tiene en cuenta géneros primarios como el blues que dieron inicio a mi educación musical, hasta la exploración de un género más complicado que es el jazz, cada una de los temas seleccionados es un hito que se fue tomando en mi desarrollo musical.” El repertorio no solo consiste en una colección de obras musicales, sino que actúa como un testimonio de las habilidades técnicas y expresivas adquiridas a lo largo del tiempo. (Johnson, 2020).

Las técnicas y métodos musicales tienen un fin estético de representar bien cada género seleccionado como es el reggae y el rock que influyen en la música contemporánea actual, explorando la diversidad de los estilos musicales.

Para la creación del concierto final ha tenido un proceso colectivo con aporte de los músicos y profesores que serán parte del concierto final, llegando un desarrollo tanto individuales como el equipo para expresar de forma correcta todas las emociones en el concierto.

Finalmente, en la parte personal del concierto final no son solo un repertorio de canciones aleatorias, sino que es una reflexión sobre el proceso de vida que se lleva un músico desde lo clásico del jazz hasta lo experimental del hip hop y como todo esto está presente en

Ecuador. Esta reflexión artística es basa en experiencias que fueron trasmitidas por generaciones que dan una lógica al concierto.

Propuesta de repertorio

El concierto final tendrá una propuesta variada en cuanto al tipo repertorio que se interpretará, los estilos que se ejecutarán serán jazz, reggae, bolero, blues y Hip Hop, es tipo de ensamble es una banda conformada por: un cantante (Johan), una corista (Ana), un pianista (Emilio), un bajista (Oscar), un baterista (Franklin) y un guitarrista (yo).

El repertorio consistirá en arreglos: la primera canción Cataluope Island se tomará de base la versión Live de 1990, será interpretado por el pianista, guitarrista, bajo y batería en el cual la guitarra hará la melodía y el resto de instrumentos el *comping*, para la parte de improvisación todos los instrumentos tienen un tiempo para improvisar, se comenzará con la guitarra, seguirá el piano, bajo, se tocará la melodía de nuevo y se acabará una improvisación de batería.

English men in New York se tomara de referencia la versión Sting and Shaggy: NPR music Tiny Desk concert, está versión está en estilo de reggae, será interpretado, por todos los músicos nombrados en la lista, para iniciar este tema, la guitarra tendrá una improvisación/ introducción, el tema seguirá de forma norma hasta llegar al tercer coro donde el piano improvisará.

El tema La Ciruela, será interpretado con una guitarra acústica y el cantante, será exactamente como la versión original con la excepción de que al final el cantante improvisará para finalizar todo el tema.

I Shot the Sheriff se tomará de referencia la versión de Eric Clapton Crossroads 2010 se interpretará el tema de forma exacta con todos los músicos, hasta la parte del solo donde la guitarra improvisará y el final será exactamente el mismo.

The Thrill is Gone se toma como referencia la versión de BB King y Gary Moore,

para este tema se invitará al Profesor Jorge Mora de privadas el cual se interpretará con toda la banda, y abra improvisación de ambos guitarristas.

Para los temas de OMA, tanto Raid y Let me blow you mind se interpretarán de forma exactamente en la versión que OMA – Hip Hop Instrumentals, para estos temas, solo será interpretado por el piano, la guitarra, el bajo y batería, la redacción presenta a los temas en orden en el cual se empieza con Cantaloupe Island y finalizará con Let me blow you mind.

Repertorio.

1. Cataloupe Island (Herbie Hancock, jazz, 8:35 min., 128-bpm.).
2. Englishman in New York (Sting, reggae, 6:30 min., 90-bpm.).
3. La Ciruela (Nico Play, Bolero, 4:24 min., 130-bpm.).
4. I shot The Sheriff (Bon Marley, Reggae, 7:30 min., 97-bpm.).
5. The Thrill is Gone (BB King, Blues, 8:40 min., 98-bpm.).
6. Raid (OMA, Hip Hop, 3:11 min., 100-bpm.).
7. Let Me Blow Ya Mind (Eve, Hip Hop, 1:00 min., 100-bpm)

Músicos

- Batería: Franklin Montesdeco
- Bajo: Oscar Padilla
- Piano: Emilio Gallo
- Guitarra: Wladimir Ojeda
- Voz: Johan Yáñez
- Coro: Ana Miranda

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 y un teclado eléctrico.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado, guitarra eléctrica).
- Un amplificador de guitarra (microfoneado, guitarra acústica).
- Un micrófono para voz.
- Un micrófono para voz (coro)
- Un micrófono para voz (para guitarrista)

Ubicación en escenario

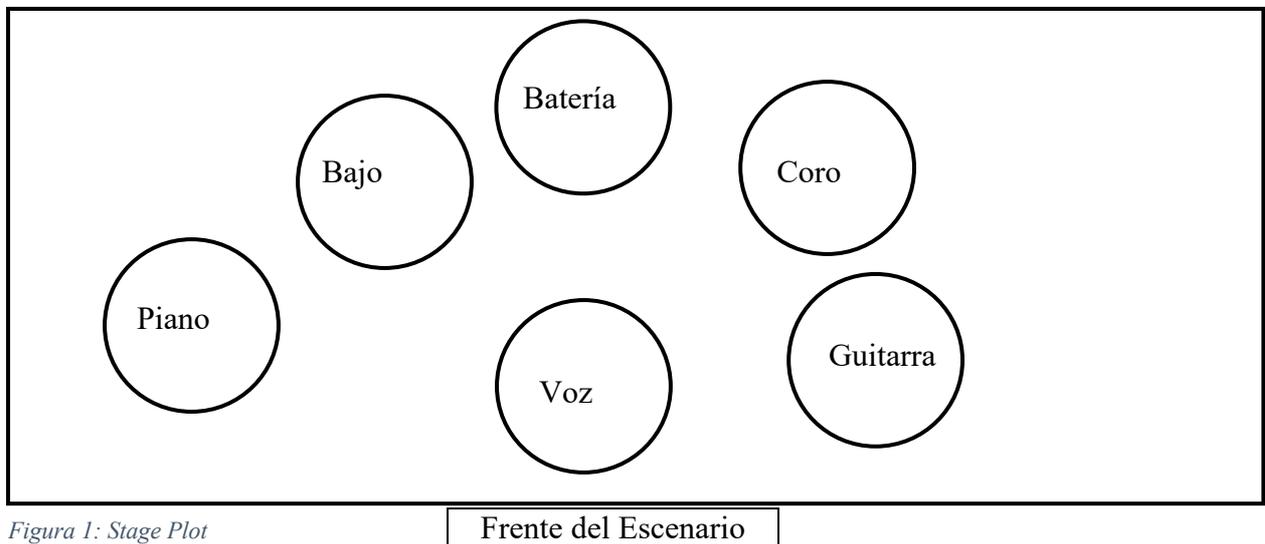

Figura 1: Stage Plot

Frente del Escenario

CONCLUSIONES

El concierto final ha sido de importancia para la planificación meticulosa, el trabajo en equipo y la colaboración en proyectos artísticos como un concierto final, también ha sido de ayuda para poder adaptarme a diferentes géneros musicales y técnicas necesarias enfrentando desafíos artísticos de manera efectiva.

Mi sugerencia es que se interactúe más con los géneros ecuatorianos, encontrando otros métodos para implementar la música ecuatoriana en la música contemporánea actual, con esto promoviendo la diversidad e innovando de alguna forma en la música.

Una de las dificultades que encontré al principio fue la selección del repertorio que pueda representar cada época de mi proceso universitario, también el trabajo en equipo como la coordinación de ensayos y los arreglos que se dieron a los diferentes temas.

En conclusión, el concierto final ha sido un proyecto donde se ha podido apreciar el proceso que conlleva realizar un concierto, desde los detalles mínimos de logística hasta los detalles más grandes que es poder tocar los temas de forma correcta, expresando en cada tema lo que se desea y transmitiendo eso como banda y como persona individual.

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.
- Smith, J. (2018). *Understanding Contemporary Music: A Guide to Innovation and Experimentation*. New York: Music Publishing House.
- Johnson, R. (2020). *The Art of Musical Selection: Building and Understanding Repertoires*. London: Harmony Press.

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.