

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Johan Ezequiel Yáñez De la Torre

Artes Musicales

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

Quito, 2 de Diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Concierto Final

Johan Ezequiel Yáñez De la Torre

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 2 de diciembre 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: Johan Ezequiel Yáñez de la Torre

Código: 00134409

Cédula de identidad: 1718941105

Lugar y fecha: Quito, 2 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Mi concierto de graduación representa un viaje musical transformador a través del cual exploro la evolución de mi arte al incorporar el canto como una nueva forma de expresión. A lo largo del programa, durante el comienzo explorare la transición mediante composiciones propias y contemporáneas en el piano, demostrando mi dominio técnico y sensibilidad musical. Gradualmente, me adentraré en el canto, fusionando mi virtuosismo pianístico con el canto, creando una conexión emocional más profunda con el público. Este recital no solo celebra la culminación de mis estudios en la Universidad San Francisco de Quito, sino que también representa momento importante de mi carrera, donde el piano y el canto se fusiona en una narrativa que refleja mi crecimiento personal y artístico. La experiencia culmina en una demostración íntima del canto.

Palabras clave: Música, canto, concierto.

ABSTRACT

My graduation concert represents a transformative musical journey through which I explore the evolution of my art by incorporating singing as a new form of expression. Throughout the program, during the beginning I will explore the transition through my own and contemporary compositions on the piano, demonstrating my technical mastery and musical sensitivity. Gradually, I will move into singing, fusing my piano virtuosity with singing, creating a deeper emotional connection with the audience. This recital not only celebrates the culmination of my studies at the Universidad San Francisco de Quito, but also represents an important moment in my career, where piano and singing merge in a narrative that reflects my personal and artistic growth. The experience culminates in an intimate demonstration of singing.

Keywords: Music, singing, concert.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9	Desarrollo del Tema	10	Conclusiones	Error! Bookmark not defined.
Referencias bibliográficas	Error! Bookmark not defined.	Anexo A: The Court Jester	Error! Bookmark not defined.	Anexo B: Unholy War	Error! Bookmark not defined.
Anexo C: Cut me	18	Anexo D: Oro Santo	18	Anexo E: Brother	18
		Anexo F: The Court Jester	18		

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Stage Plot 1.....	12
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo abordará mi proceso formativo y artístico, ya que, antes de iniciar mi carrera como cantante, tuve la oportunidad de desarrollar una sólida base en la interpretación del piano.

El recorrido inicial de mi concierto trata sobre cómo me involucro en el canto y a medida que esto sucede, he incluido temas que tienen cierto grado de complejidad musical en cuanto a la virtud del piano y hacen del canto una herramienta de carácter más hablado que melódico, proporcionando recursos rítmicos a la mecánica de las canciones. Posteriormente involucraré temas musicales con complejidad en ambos instrumentos en base a mi necesidad de buscar equilibrio al momento de entregar un mensaje durante mi interpretación. El concierto gira en torno a la búsqueda del equilibrio y a experiencias que me han acompañado a lo largo de mi carrera, las cuales influyeron en mi identidad como artista, mismas que me han ayudado a explorar nuevas posibilidades artísticas y técnicas en mi carrera profesional.

DESARROLLO DEL TEMA

En primer lugar, mi concierto explorará los desafíos y adaptaciones técnicas que enfrenta un músico que transiciona de instrumento. A continuación, analizaremos el impacto emocional y psíquico que enfrento como artista durante este cambio en la interpretación, profundizando en cómo la voz me permite comunicar distintos aspectos acerca de mi percepción del arte e identidad en la misma; así como también la combinación de estas habilidades enriquece mi conocimiento para tener una mejor conexión con la audiencia. En último lugar, investigo la evolución de la identidad artística en tanto a su descubrimiento de la versatilidad hallada en la práctica de otros instrumentos.

Propuesta de repertorio

El repertorio propuesto abarca los géneros: jazz, soul, funk, indie, folklore argentino, bolero gitano y rumba.

Los temas elegidos trazan la trayectoria de los 9 años de carrera dentro de la Universidad San Francisco de Quito, durante este proceso he elegido composiciones de artistas que han sido una inspiración y modelos a seguir para mí desarrollo musical y búsqueda de una identidad propia. En su mayoría, son transcripciones que han sido modificadas acorde a la composición de la banda. Sin embargo, he elegido un tema original que enalza mi transición de estudiante de piano a canto. Los instrumentos elegidos son: ensamble coral, batería, percusión, bajo, contrabajo, piano, sintetizadores, guitarra eléctrica, violín y flauta.

Repertorio.

Los temas elegidos delinearán el desarrollo anteriormente expuesto. A continuación:
Propuesta de repertorio (Duración aproximada: 43 minutos)

1. Painter (Johan Ezequiel Yáñez De la Torre, Soul/R&B, 3:48 min., 6/8=125bpm, 4/4=90bpm).
2. The Court Jester [fragmento] (Tigran Hamasyan, jazz fusión-folcklore argelino, 1:23 min., 6/8 = 131 bpm).
3. Unholy War (Jacob Banks, blues, 3:40 min., 4/4 80 bpm.).
4. Vinnie (Dave Fiuczynski, jazz-funk, 4:25 min., 125 bpm.).
5. Cut me + vocal arrangement (Moses Sumney / Johan E. Yáñez, R&B, 7:33 min., 83 bpm.)
6. Oro Santo (BUIKA, Bolero gitano, 5 min., 82 bpm)
7. Brother (Matt Corby, indie/soul, 4:14 min., 95 bpm)
8. Bang [interlude] (Jacob Banks, R&B, 1:32 min, 103 bpm)
9. Rumba Callejera (Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba, Rumba, 6:43 min., 127 bpm)

Músicos

- Batería: Diego Rodriguez
- Percusión: Vinicio Vega
- Bajo: Damián Palacios / Sebastián Realpe
- Piano: Emilio Gallo / Amhed Ayala
- Guitarra: Juan Sebastián Navas / John Alvarez
- Voz Soprano: Romina Rivadeneira
- Voz Mezzo: Ana Paula Miranda
- Voz Altos: María José Viera Villalba
- Flauta traversa: Isasha Luna
- Violín: Samantha Quintana

Rider técnico

- Una batería (2 toms de aire, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Contrabajo
- Un piano acústico.
- Sintetizador Nord
- Dos teclados midi
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- 6 micrófonos
- 4 stands para Partituras
- Set de percusión (congas, timbales, campana, sapo)
- Conexión para Flauta
- Línea para Violín
- Entrada para computadora (audiovisuales)

Ubicación en escenario

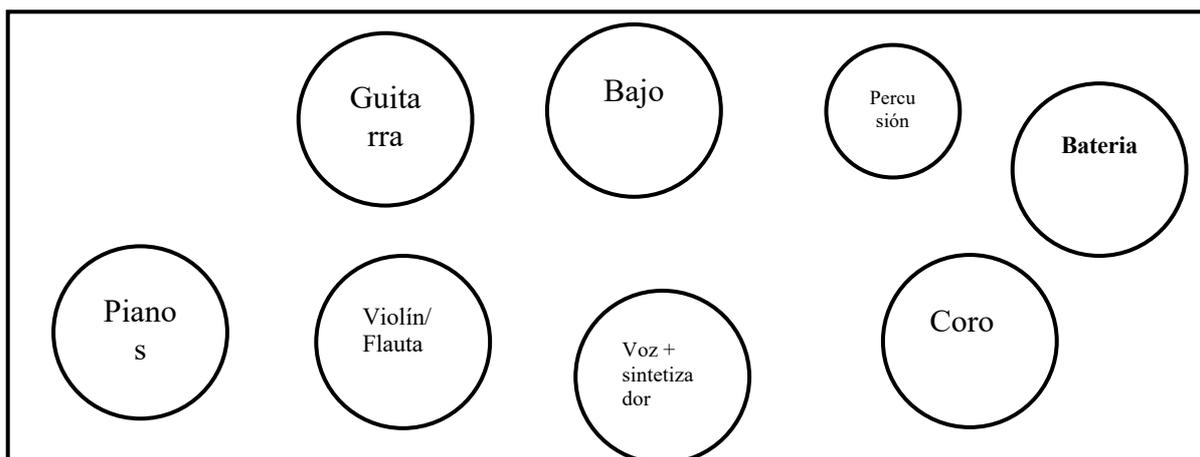

Figura #1. Stage Plot

Frente del Escenario

CONCLUSIONES

Investigo la evolución de la identidad artística en tanto a su descubrimiento de la versatilidad hallada en la práctica de otros instrumentos.

El concierto estará dividido en 4 segmentos detallados a continuación:

- **Porqué:** explica la transición del piano al canto a través de un canto incorrecto y hablado. Se proyectará un vídeo introductorio de 2 minutos de duración explicando tal proceso.
- **Por quién:** detalla la etapa de pandemia en la cual se perdieron a seres queridos. Además se incluyen a aquellas personas que se han perdido en el camino debido a enfermedades. De igual manera se incluye un video de 2 minutos de duración en dónde se detalla la necesidad de traer a la vida a aquellos que hemos perdido a través de la música, del recuerdo.
- **Benjamín:** es un homenaje a mi hermano a quien perdí por negligencia médica en el 2021. La canción escogida es “Brother” de Matt Corby.
- **Fin:** culminamos el concierto con un último video de agradecimiento a quienes me han acompañado en mi retorno a la universidad. A continuación se presentará la canción: “Painter”, un tema original que cierra el concierto.

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.

ANEXO A: THE COURT JESTER (TRANSCRIPCIÓN)

THE COURT JESTER

TIGRAN HAMASYAN
TRANSCRIPT BY JOHAN E. YÚÑEZ

$\text{♩} = 60$

VOICE

PIANO

E. B.

PNO.

E.B.

5

COPYRIGHT

2

THE COURT JESTER

Musical score for measures 2-9. The score is in 3/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features three staves: a single treble staff at the top, a grand staff (treble and bass) in the middle, and a single bass staff at the bottom. The top staff contains a melodic line with dynamics *p* and *f*. The grand staff contains piano accompaniment with eighth-note patterns. The bottom staff contains a bass line with dynamics *p* and *f*. Measure numbers 2, 5, and 9 are indicated.

Musical score for measures 10-13. The score is in 3/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features three staves: a single treble staff at the top, a grand staff (treble and bass) in the middle, and a single bass staff at the bottom. The top staff contains a melodic line with dynamics *p*, *f*, and *ff*. The grand staff contains piano accompaniment with eighth-note patterns. The bottom staff contains a bass line with dynamics *f* and *ff*. Measure numbers 10, 11, 12, and 13 are indicated.

THE COURT JESTER

3

The musical score consists of three staves. The top staff is a single melodic line in treble clef. The middle section, labeled 'PNO.', contains two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The bottom staff is labeled 'E.B.' and is in bass clef. All staves are in the key of D major (two sharps) and 3/4 time. The piece is in 3/8 time, as indicated by the '3' above the staff. The music is divided into three measures. The first measure contains a melodic line with eighth notes and a piano accompaniment of eighth notes. The second measure continues the melodic line with eighth notes and the piano accompaniment. The third measure concludes the piece with a final note and a double bar line.

2 **GMA⁷** **D** **UHHOLY WAR** **E⁷**

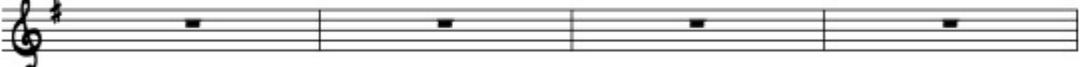
PNO. 33

VERSE 2

BMI⁷ **EMI⁷**

PNO. 37

BMI⁷ **EMI⁷**

PNO. 41

BMI⁷ **EMI⁷**

PNO. 45

BMI⁷ **EMI⁷**

PNO. 49

PRE-CHORUS

GMA⁷ **D^b/F^{sharp}** **EMI⁷**

PNO. 53

GMA⁷ **D^b/F^{sharp}** **EMI⁷**

PNO. 57

BRIDGE/CHORUS

BMI⁷ **DMA⁷** **E⁷**

PNO. 61

GMA⁷ **D** **E⁷**

PNO. 65

SOLO **B^M7** **UHHOLY WAR** **E^M7** **3**

PNO. *69* *pp*

BRIDGE/CHORUS

PNO. *77*

B^M7 **D^M7** **E⁷**

PNO. *81*

G^M7 **D** **E⁷**

PNO. *85*

B^M **B^bM⁶** **A** **E/G[#]** **C^MAJ⁷**

PNO. *89*

G^M7 **D** **E⁷**

ANEXO C: CUT ME (ARREGLO – LEADSHEET)

CUT ME

MOSES SUMNEY

JOHAN YANEZ

R&B $\text{♩} = 84$

REPEAT PATTERN AN OCTAVE DOWN

INTRO

VERSE

PRE-CHORUS

CHORUS

INTERLUDE

SOLO/END

ANEXO D: ORO SANTO (ARREGLO)

ORO SANTO

BOLERO GITANO $\text{♩} = 60$
FMI⁷

CONCHA BUICA - JAVIER LIMON
JOHAN E. YANEZ

1 FMI⁷ GMI^{7(b5)} C^{7alt} FMI⁷

5 FMI⁷ E^{7(b5)} E^{b6} D^{7(#11)} D^{bMA7} C^{7(b13)} D^{bMA7}

9 F⁷ /C /B B^{bMI} /A A^{b6/A^b} GMI

13 FMI⁷ G⁷ C^{7(b9)} B^{b7} C^{7(b9)}

17 FMI⁷ GMI^{7(b5)} C⁷ G /A^b /A /B^b

21 FMI⁷ /E /E^b B^{b/D} C⁷ FMI⁷

25 F⁷ B⁷ B^{bMI7} B⁷

29 C⁷ /B B^{bMI7(b5)} C⁷ FMI⁷

33

2
B **B^bMi⁷** **ORO SANTO** **F^bMi⁷**

38 **G^bMi⁷(95)** **C⁷** **D^b7** **C⁷(99)** **F^bMi⁷** **F⁷**

42 **B^bMi⁷** **E^b7** **A^bMA⁷** **D^bMA⁷**

46 **G^bMi⁷(95)** **C⁷** **D^b7** **C⁷** **F^bMi⁷**

50

ANEXO E: BROTHER (TRANSCRIPCIÓN)

BROTHER MATT CORBY

$\text{♩} = 100$

$F^{\sharp}MI$ E/G^{\sharp} $A MA^7$ $C^{\sharp}MI$ $D MA^7$

OH OH OH

$F^{\sharp}MI$ E/G^{\sharp} $A MA$ $C^{\sharp}MI$ $D MA^7$ $C^{\sharp}MI$ E

5 OH OH OH

A $D MA^7$ $A MA^7$ E $D MA^7$

9 SLEEP NOW UN - DER MY DUV MAKE SURE YOU TRY TO

$A MA$ E D A/C^{\sharp}

13 CON - JU - RED THE WIND AND EASE MY MIND (AND I DUV)

$F^{\sharp}MI$ E/G^{\sharp} $A MA$ $C^{\sharp}MI$ $D MA^7$

17 OH OH OH

$F^{\sharp}MI$ E/G^{\sharp} $A MA$ $D MA^7$ $C^{\sharp}MI$ E

21 OH OH OH

2 BROTHER

B D^{MAJ7} A^{MA} B^{MI} F^{♯MI}

25 SOME-BO-DY CALL OUT TO YOUR BRO - THER HE'S CALLING AT YOU NA-ME OH HIDING UN-DER THE CO-VERS

A^{MA7} B^{MI} F^{♯MI} E/G[♯]

29 WHIT NOONE ELSE TO BLAME OH YOU COULDN'T HELP OUT YOUR OWN NEIGH - BOUR YOU COULDN'T TELL IT TO HIS FA-CE

A^{MA7} B^{MI} C^{♯MI} D^{MA7} C A/C[♯]

33 YOU WERE FOCK-ED UP BY THE BLA-ME YOU CO-NER THE COR-NER

D^{MA7} E F^{♯MI} A^{MA} A/C[♯] D^{MA} E^{MA}

37 CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT OUT AND SAV LET IT PASS A -

F^{♯MI} E^{MA} A D

41 MAY MAY

A/C[♯] D E F^{♯MI} A

45 YOU CO-NER IN THE COR - NER CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT OUT AND SAV

D^{MA7} F^{♯MI} A

48 YOU CO-NER INT THE COR - NER CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT BREAK YOUR

Detailed description: This is a musical score for a song titled 'Brother'. It is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The score is divided into systems, each with a line of music and corresponding lyrics below it. Above the music, guitar chords are indicated. The chords include D^{MAJ7}, A^{MA}, B^{MI}, F^{♯MI}, A^{MA7}, B^{MI}, C^{♯MI}, D^{MA7}, C, A/C[♯], D^{MA}, E^{MA}, E, F^{♯MI}, A, and D. The lyrics are: 'SOME-BO-DY CALL OUT TO YOUR BRO - THER HE'S CALLING AT YOU NA-ME OH HIDING UN-DER THE CO-VERS', 'WHIT NOONE ELSE TO BLAME OH YOU COULDN'T HELP OUT YOUR OWN NEIGH - BOUR YOU COULDN'T TELL IT TO HIS FA-CE', 'YOU WERE FOCK-ED UP BY THE BLA-ME YOU CO-NER THE COR-NER', 'CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT OUT AND SAV LET IT PASS A -', 'MAY MAY', 'YOU CO-NER IN THE COR - NER CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT OUT AND SAV', and 'YOU CO-NER INT THE COR - NER CON - FI - DE YOUR FA - THER LET IT BREAK YOUR'. There are two first endings marked with '1.' and '2.' in boxes. The first ending starts at measure 33 and ends with a double bar line. The second ending starts at measure 41 and ends with a double bar line. The score is numbered 25, 29, 33, 37, 41, 45, and 48 at the beginning of each line of music.

BROTHER

3

D E F#m E A#m⁷

51 DAY LET IT OUT AND SW

D D#m⁷

55 MAY HERE PULL YOUR - SELF - OUT OF THIS

59 STATE DEAR ACK - NOM - LED - GE YOU WERE A FAKE HERE FROM THERE ON YOU - MIGHT JUST

F#m E A D

63 GROW OH

D#m⁷ E F#m A#m

66 SO-ME-BO-DY CALL OUT TO YOUR BRO - THER HES CALL-ING OUT YOUR NA-ME OH

D#m⁷ E F#m A#m

70 HI-DING UN-DER THE CO - VERS WITH NO ONE ELSE TO BLAME OH

D#m⁷ E F#m E A#m⁷

74 OH YOU COULDNT TEL TO YOUR NEIGH - BOUR YOU COULDNT TELL IT TO HIS FA - CE YOU WERE FUCKED BY THE BLAME 3

ANEXO F: THE COURT JESTER (TRANSCRIPCIÓN VOCES)

THE COURT JESTER

TIGRAN HAMASYAN
TRANSCRIPTION BY J.E.

J- 131

SOPRANO 1

MEZZO 2

ALTO 3

7

14

20

2

THE COURT JESTER

Measures 25-29 of the score. The system consists of three staves. The top staff features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet. The middle staff provides a harmonic accompaniment with eighth notes. The bottom staff contains a steady eighth-note bass line. Measure numbers 25, 26, 27, 28, and 29 are indicated at the beginning of their respective measures.

Measures 30-34 of the score. The system consists of three staves. The top staff continues the melodic line with eighth notes and rests. The middle staff continues the harmonic accompaniment. The bottom staff continues the eighth-note bass line. Measure numbers 30, 31, 32, 33, and 34 are indicated at the beginning of their respective measures.

Measures 35-39 of the score. The system consists of three staves. The top staff continues the melodic line with eighth notes and rests. The middle staff continues the harmonic accompaniment. The bottom staff continues the eighth-note bass line. Measure numbers 35, 36, 37, 38, and 39 are indicated at the beginning of their respective measures.

Measures 40-44 of the score. The system consists of three staves. The top staff continues the melodic line with eighth notes and rests. The middle staff continues the harmonic accompaniment. The bottom staff continues the eighth-note bass line. Measure numbers 40, 41, 42, 43, and 44 are indicated at the beginning of their respective measures.

THE COURT JESTER

3

The musical score consists of three staves. The top two staves are in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. They contain a rhythmic accompaniment of eighth notes with a slash through the stem, indicating a specific articulation. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature, featuring a melodic line with quarter notes and a slur over the first two measures. A measure number '45' is printed at the beginning of the bottom staff.