

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Iván Raúl Padilla Cargua

Artes Musicales

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

Quito, 05 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Concierto final de grado

Iván Raúl Padilla Cargua

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 05 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: Iván Raúl Padilla Cargua

Código: 00211330

Cédula de identidad: 0603966938

Lugar y fecha: Quito, 05 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El concierto de grado que presentaré es el evento final de mi licenciatura en música, en el cual demostraré mis habilidades como guitarrista principal interpretando una selección de géneros que incluyen jazz, rock, blues y funk. Durante este concierto, no solo exhibiré mi dominio técnico y artístico, especialmente en la improvisación, sino que también pondré en práctica mis capacidades de liderazgo al dirigir a una banda, organizar ensayos y coordinar la entrega de partituras. Este concierto sintetiza tanto mi formación académica como mis intereses personales, representando la culminación de mi trayectoria universitaria.

Palabras clave: Guitarra, jazz, funk, rock, blues.

ABSTRACT

The graduation concert I will present is the final event of my bachelor's degree in music, where I will demonstrate my skills as the lead guitarist, performing a selection of genres including jazz, rock, blues, and funk. During this concert, I will not only showcase my technical and artistic abilities, particularly in improvisation, but I will also apply my leadership skills by directing a band, organizing rehearsals, and coordinating the distribution of sheet music. This concert synthesizes both my academic training and personal interests, representing the culmination of my university journey.

Key words: Guitar, jazz, funk, rock, blues.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	09
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas	14
Anexo A: Homeroom Crush	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	12
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar el proceso de elaboración del concierto de grado que presentaré lo cual marca la culminación de mi formación académica en la licenciatura en música. En este evento público, la guitarra será el instrumento principal, a través del cual exploraré y combinaré géneros como el jazz, rock, blues y funk, integrando las técnicas de improvisación aprendido durante estos años.

Además de demostrar mi habilidad técnica y artística, este concierto también será una oportunidad para poner a prueba mis capacidades de liderazgo, ya que estaré a cargo de la banda de músicos, la entrega de partituras y la organización de ensayos. Este reto no solo representa un logro académico, sino también la síntesis de mis intereses personales y formación profesional.

A través de este proyecto tratare sobre:

Música como medio de expresión: la música es un arte mediante la cual puedo expresar mis emociones y plasmar mis ideas y sentimientos.

Improvisación: la expresión momentánea de un lenguaje previamente avalado por el conocimiento en este caso de la Universidad.

Influencias musicales; los distintos guitarristas que de una u otra forma me han inspirado a tocar guitarra.

DESARROLLO DEL TEMA

El siguiente concierto de grado forma parte de la culminación académica de la licenciatura de música, enfocado a un concierto en vivo, en el que se interpreta algunos estilos, en el que la guitarra debe ser el instrumento principal, en este concierto como alumno debo demostrar habilidad de ejecución, improvisación, y el demostrar que puedo estar a cargo de la banda de músicos, entregar partituras a los músicos, organizar el tiempo de ensayos, etc .

Los estilos que principalmente tocaré durante este concierto son:

Funk: una expresión rítmica armónica de la cultura moderna con un estilo bailable que espero tocarlo con el groove y rasgueo adecuado.

Jazz: un estilo que conocí en la universidad, un ritmo swing y de estilo libre de improvisación a través de estándares con formas e interacción a través de la improvisación con mis demás compañeros de banda.

Rock: como una expresión cultural asociada con el blues, pop, sonidos americanos y como medio de comunicación protesta, en la cual igual se tomará la importancia de improvisar en los solos.

Repertorio

Este concierto está enfocado en parte de mi carrera universitaria dentro de las clases privadas así como gustos musicales personales, dentro del cual está el género jazz rock blues y funk así como la aplicabilidad de la técnica de improvisación aprendidas durante estos años.

1. A day in the life – Jeff Beck – fusion, 4:45 - 140 bpm
2. Cause we've ended as lovers - Stevie wonder, fusion - 5:17 122 bpm
3. Homeroom crush - Sam greenfield - 4:39 100 bpm
4. Spark and echo - Mark Lettieri – fusion, 5:16 175 bpm

5. Everybody wants to rule the world - Mark Lettieri, fusion - 5:44 112 bmp
6. Peter Bernstein - How deep is the ocean - jazz, 5:00 150 bmp

Musicos

Piano: Emilio Gallo

Bajo: Oscar Padilla

Bateria: Vinicio Vega

Guitarra: Ivan Padilla

Invitado: Jorge Luis Mora

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.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz.
- Seis stands porta-partituras.

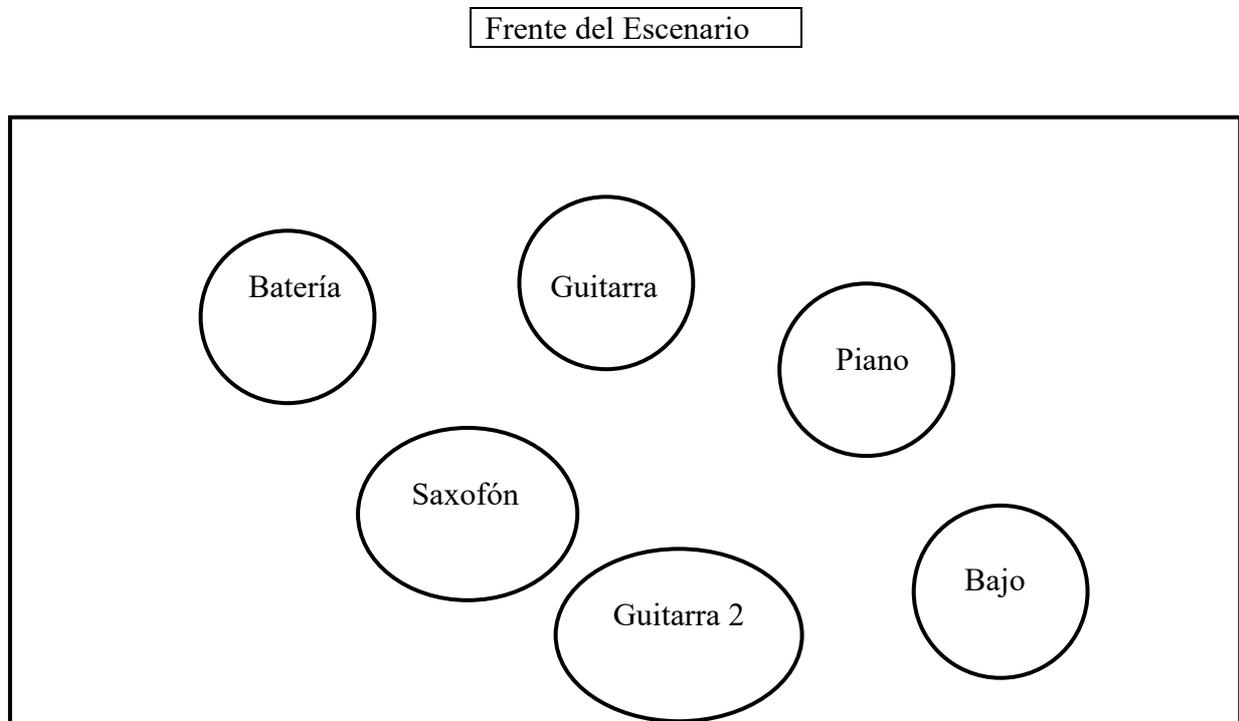
Ubicación en escenario

Figura #1. Stage plot.

CONCLUSIONES

El proyecto de grado así como el concierto de grado fue de importancia para dar a conocer mis habilidades y aprendizaje durante los años de carrera universitaria, he aprendido de estar a cargo de una banda, de tomar en cuenta algunos aspectos tales como el tiempo de cada músico para coordinar un ensayo, entrega y revisión de arreglos y partituras, análisis de repertorio, improvisación y el contexto de tocar con una banda de ensambles con temas de mi gusto personal.

A pesar de tener problemas personales traté de dar lo mejor de mí en el aspecto emotivo así como musical, mis profesores me apoyaron y me dieron la confianza para presentarme y creo que lo hice bien, traté de conectar con mi banda y sentir su apoyo.

Empecé con *spark and echo* que era una canción en 6/8 con la que quise romper el miedo y que sea algo emotivo para sentirme cómodo con el resto de temas, así como lograr captar la atención del jurado y público presente.

Gracias a mis profesores y conocimientos adquiridos en la Universidad y compartir sus conocimientos, de una u otra forma mi concierto fue lo que me enseñaron y lo que pude plasmar.

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: HOMEROOM CRUSH

Homeroom Crush

Guitar

Sam Greenfield

ALL 8va
melody 2nd x only

A

2 $G\flat\text{maj}7$ $F\text{m}7(\flat 5)$ $B\flat 7$ $E\flat\text{m}7$ $D\text{m}7$ $D\flat\text{m}7$ $G\flat 7$

4 $C\flat\text{m}7$ $B\flat\text{m}7$ $E\flat\text{m}7$ C/D $C\flat/D\flat$

6 $E\flat\text{maj}7$ $D\text{m}7(\flat 5)$ G^7 $C\text{m}7$ $B\text{m}7$ $B\flat\text{m}7$ $E\flat 7$

8 $A\flat\text{m}7$ $G\text{m}7$ $C\text{m}7$ $G\flat\text{maj}7$ $A\flat/B\flat$ $B\flat/A\flat$

10 $E\flat/G$ $A\flat\text{maj}7$ B° $C\text{m}7$ $D\flat/E\flat$

12 $A\flat\text{maj}7$ $E\flat/G$ F/G $C\text{maj}7$ $A\flat/B\flat$

14 $A\text{m}7(\flat 5)$ $A\flat\text{m}7$ $E\flat/G$ $G\flat\text{m}^{13}$

16 $F\text{m}7$ $A\flat/B\flat$ A/B $B\flat/C$ $C\flat/D\flat$ $D\flat^{13}(\flat 9)$