

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Samantha Nicole Quintana Pazmiño

Artes Musicales

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

Quito, 5 de Diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Samantha Nicole Quintana Pazmiño

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 5 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: Samantha Nicole Quintana Pazmiño

Código: 00215680

Cédula de identidad: 1725835282

Lugar y fecha: Quito, 5 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

A lo largo de todo el documento, se encontrará información que destacará el trasfondo de cómo fue construyendo se la idea de graduarme en la San Francisco. Donde nacieron mis inspiraciones para escoger el repertorio, las enseñanzas que supe absorber para poder tener resultados. En general, describiré la historia de la evolución que tuve en mi carrera musical y personal. La expresión que puedo dar con mi violín, será un incentivo para poder crecer.

Palabras claves: Concierto, violín, música.

ABSTRACT

Throughout the document, you will find information that will highlight the background of how I built the idea of graduating from San Francisco. Where my inspirations for choosing the repertoire were born, the teachings I was able to absorb in order to achieve results. In general, it will describe the story of the evolution I've had in my career and personally. The expression I can give with my violin will be an incentive to grow.

Keywords: Concert, violin, music.

TABLA DE CONTENIDO

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

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Stage Plot 1.....	12
Figura 2: Stage Plot 2.....	13

INTRODUCCIÓN

“La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido”

-Leonard Bernstein

Cuando estaba intentado seleccionar temas para mi graduación, no sabía que era lo que quería expresar ni tratar. Así que tomé la decisión de hacer un poco de todo lo que me gusta, es decir, lo que me ayuda a expresar quién soy musicalmente. Mi tema central a tratar en mi presentación de grado es mi historia de cómo comenzó una nueva inspiración en mí, de cómo comencé a tener más confianza en mí misma. Para profundizar justamente en este tema, fue gracias a todos los conocimientos que mis profesores me iban dando, las inspiraciones de músicos que me iban dando, la idea de un lenguaje nuevo por el cual podía expresarme con sentido.

Ha sido un camino largo lleno de tropiezos, lleno de aprendizajes no solo musicales sino de vida también. Considero que todo este tema a tratar tiene relevancia dentro de la escena ecuatoriana, por el simple hecho de cómo se nos ha preparado educativamente para abrirnos paso en escena ecuatoriana, donde se nos ha enseñado para poder salir a delante en cualquier género y de esa manera defendernos por medio del entendimiento armónico y del uso del vocabulario.

Para concluir, el aprendizaje que he llevado estos 4 años, ha llegado a ser una de las grandes razones que me gustaría expresar en mi grado, y de esa manera que algunas personas sepan conocerme en esa manera.

DESARROLLO DEL TEMA

A lo largo de estos 4 años, mis profesores han sabido ilustrarme de muchas maneras, hubo varios de ellos que supieron darme influencias muy marcadas en como soy ahora, en las inspiraciones que ellos tenían. Me ayudaron a ver el mundo musical de una manera diferente, a raíz de eso comencé a tener un crecimiento musical y personal. De esa manera, me gustaría que mi concierto final se sienta, no solo para el público, sino para mí misma, para poder demostrarme el resultado de lo que he logrado absorber estos años. Mi concierto final, va a mostrar ciertamente el primer tema de jazz que me inspiró en mi gusto hacia el mismo, el cual me dio ese “empujón” para que decidiera abrirme al aprendizaje del mismo. De esta manera, quiero poder hacer conocer a las personas que asistan, que el tocar violín no es solo en música clásica, sino que también se puede tocar violín en géneros como jazz y tango.

Es importante el entender que este concierto es para demostrar, lo que se ha dicho con anterioridad y una demostración personal, donde soy capaz de entender y hacerme ver que puedo también hablar con mi violín, que soy capaz de hacerme entender de que mi historia ha tenido su camino importante por el cual he sabido llegar a donde me encuentro actualmente.

Estas siete canciones que son parte de mi concierto final, siento que logran describir etapas de todo este trayecto. Como dije con anterioridad, la primera canción de este concierto final, representa la partida de mi gusto por el mundo del jazz, mientras que la última canción del concierto, representa uno de mis mejores momentos cuando hacía música con personas afuera de la universidad.

Me alegra muchísimo el poder cumplir una meta en este camino que todavía tengo por delante, donde he pasado de dar pasos pequeños a poder caminar con tranquilidad y confianza. Mi historia será contada de una manera variada, pero donde siento que cada canción soy yo repartiéndome para poder explicarme.

Propuesta de repertorio

El repertorio que quiero interpretar en mi concierto final va a variar entre música folclórica andina, tango, jazz e incluso un estudio de un compositor polaco. Para poder interpretar esto necesito varios ensambles, para “La muerte del ángel” necesito un cuarteto de cuerdas, para “Q’apac Chunchu” necesito un ensamble conformado por un charango, violín, guitarra acústica, flauta traversa, contrabajo. Para “Spain” necesito un ensamble de teclado, violín, batería, bajo y guitarra eléctrica. En “Tango pour Claude” necesito un ensamble de acordeón y violín, para “Misty” necesito piano acústico y violín. En “Mr. Grappelli” necesito un ensamble de guitarra acústica, piano acústico, contrabajo y violín. En total, necesitaré 15 músicos. Las canciones y obras que interpretaré serán transcritas.

Repertorio.

1. Mr. Grappelli (Roby Lakatos, gypsy, 6-7 min, 120 bpm.).
2. Spain (Chick Corea, jazz, 5-6 min, 135 bpm.).
3. Q’apac Chunchu (Inti-Illimani, folclor, 4-5 min, 116 bpm.)
4. Tango pour Claude (Richard Galliano, tango, 4-5 min, 168 bpm).
5. Misty (Ella Fitzgerald, jazz, 3-4 min, 60 bpm.).
6. La muerte del Ángel (Astor Piazzolla, tango, 3-4 min, 155 bpm.).
7. Capriccio Op.18, N°3 (Henryk Wieniawski, estudio, 3 min, 70 bpm.).

Músicos

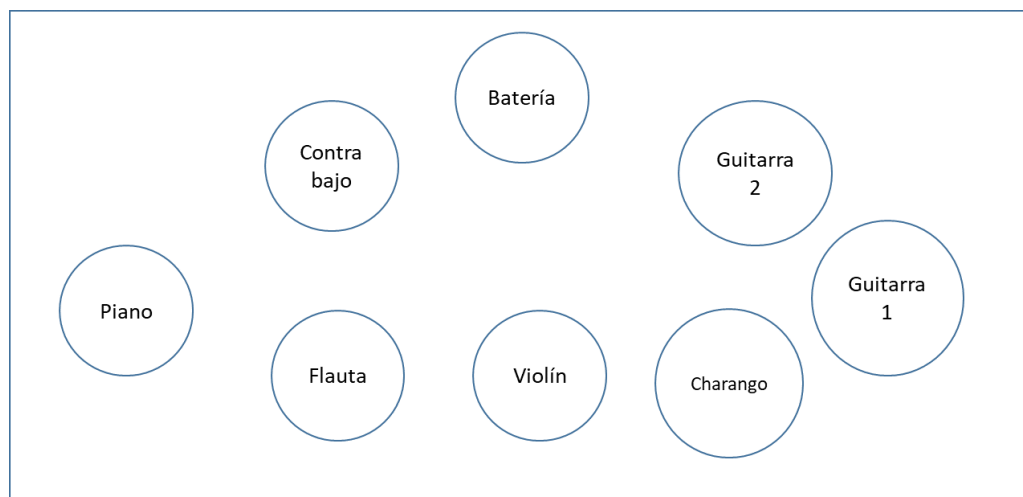
- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Adrián Beltrán, Damián Palacios, Oscar Padilla
- Piano: Nicolás Moreno
- Guitarra: Mateo Godoy, Isidro Corral
- Violín: Saulo Cuesta
- Viola: Felipe Aizaga

- Cello: Pedro Ramírez
- Charango: Geovanny Rivadeneira
- Acordeón: Daniel Pacheco
- Flauta: Isasha Luna

Rider técnico

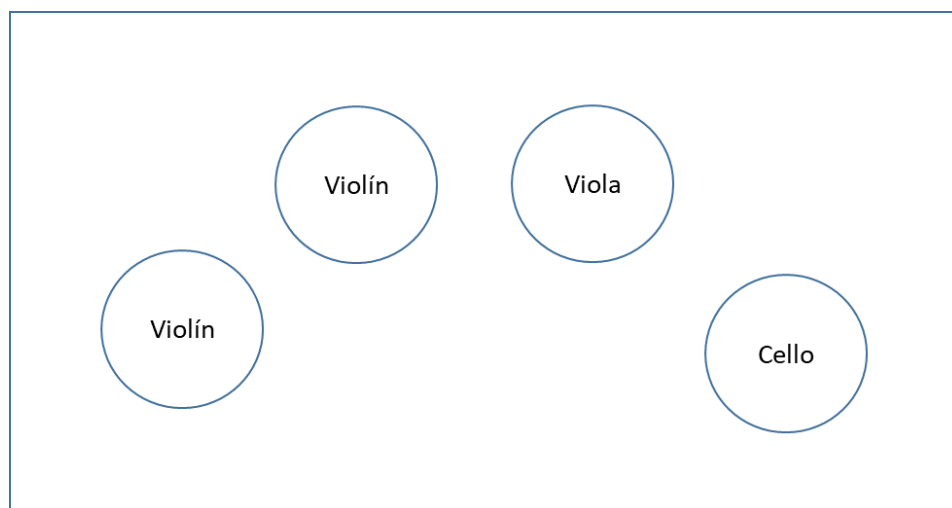
- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat) microfoneado.
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Contrabajo del mozart.
- Caja directa para charang.
- Un piano acústico microfoneado.
- Dos amplificadores de guitarra (microfoneado).
- 4 micrófonos ambientales.
- 4 sillas.

Ubicación en escenario



Frente del escenario

Figura 1: Stage Plot 1



Frente del escenario

Figura 2: Stage Plot 2

CONCLUSIONES

En el caso de presentaciones artísticas o creativas se debe describir de qué se tratan y justificar sus elementos, obligatoriamente incluir anexos con fotos, evidencias (partituras, enlaces a videos, etc.) del producto elaborado. Realiza un análisis de lo que has aprendido en este trabajo, incluye sugerencias de estudios posibles que se realicen en el futuro para comprender de mejor manera el tema, menciona alguna dificultad que hayas tenido para realizar este trabajo y sus razones.

Para este concierto final, realmente decidí que no quería hacer todas las canciones con el mismo formato. Me fui directamente por el extremo, donde decidí hacer un ensamble por canción, lo cual generó un pequeño inconveniente en el momento en el que yo tenía que organizar y dividir el tiempo para poder cumplir con todos. Sin embargo, decidí tomar esta decisión de hacer 6 canciones muy diferentes entre sí, porque no quería hacer algo similar, sino que cada canción sea un mundo diferente. Para demostración de ese contraste, podría comparar la versión de jazz fusión de Spain con la canción Andina Q'apac Chunchu.

Como dije, existieron dificultades, y en esta situación aprendí a como intentar llevar una banda, como funcional. Y para poder haber aprendido a llevar esta situación de estrés, supe tener a mis profesores a lado para poder que me den consejos de toda la situación. Esta experiencia ha sido interesante he logrado conocer un mundo nuevo incluso en la recta final de todo esto.

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.