

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Control

Martín Vallejo Jaramillo

Producción Muscial y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Producción Musical y Sonora

Quito, 13 de Diciembre del 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Dualidad

Martín Vallejo Jaramillo

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 13 de Diciembre del 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: Martín Alejandro Vallejo Jaramillo

Código: 00322240

Cédula de identidad: 1750781864

Lugar y fecha: Quito, Diciembre del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este proyecto final lleva de título “control” se basa en la producción de dos temas, representan mis emociones a lo largo de mi vida en cuanto al tema del autocontrol con las personas que rodean a uno. Opte por mostrar mi capacidad como artista, compositor y productor en la música pop urbana comercial. Se puso mucha importancia en el tema de la producción vocal teniendo en ambos temas varias tomas de voces creando varios arreglos corales con diversas armonías. Se grabó varios instrumentos, pero también se trabajó el lado electrónico y el arreglo de samples demostrando así la capacidad de grabar instrumentos y así mismo de trabajarlos en el sentido técnico para lograr un balance en la calidad del sonido. En esta parte escrita del trabajo de titulación detallaré el concepto y parte del proceso que pase para que los dos temas concuerden en una sonoridad manteniendo la autenticidad y creatividad en ambos.

Palabras clave: Control, Urbano, Pop, Synthpop, Percusión, Acustico.

ABSTRACT

This final project, titled "Control," is based on the production of two tracks that represent my emotions throughout my life regarding self-control and the relationships with the people around me. I chose to showcase my skills as an artist, composer, and producer in the realm of commercial urban pop music. Special emphasis was placed on vocal production, featuring multiple vocal takes in both tracks to create layered choral arrangements with diverse harmonies. Various instruments were recorded, and the project also explored electronic elements and sample arrangements, demonstrating my ability to record instruments and work with them technically to achieve a balanced sound quality. In this written section of the document, I will detail the concept and part of the process I went through to ensure that the two tracks align in the sound while maintaining authenticity and creativity in both.

Key words: Control, Urban, Pop, Synthpop, Percussion, Acoustic.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

En la producción de este proyecto se trabajaron tanto con grabaciones de instrumentos como creación de sonidos en midi, con diversos recursos trate de darle autenticidad a cada uno de los temas sin dejar de lado el tema del autocontrol en estas. Se uso estructuras minimalistas a la canción con un ritmo constante y variaciones sutiles, en el primer tema se usó varios sonidos de percusión para darle un toque más urbano yailable a la canción, en el sentido de mezcla se dio énfasis al ritmo y a las guitarras electroacústicas para que hagan contraste con la batería. En el segundo tema se usaron sonidos más electrónicos y de synthpop, que es el género que visualicé para hacer esta canción, escogí el uso de pads para ambientar durante toda la canción y guitarras eléctricas con algo de distorsión y synths leads en partes del tema como el coro o el intro.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto consta de la grabación y producción de dos temas de mi composición y a la misma vez interpretados por mi como me lo imagine desde un inicio, ambos son géneros modernos y comerciales con énfasis sobre el tema del autocontrol de un lado romántico y de uno tal vez un poco más sombrío. Tenemos la combinación de una armonía sencilla de 5 acordes, pero con bastantes arreglos en la producción, tocada por una banda de 5 integrantes. Hay una fusión de urbano con pop electrónico pero que al mismo tiempo concuerdan entre ellos en el tema hablado líricamente y sus sonidos modernos y con el mismo nivel de audio.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Martín Vallejo

Ingeniero de grabación: Martín Vallejo

Ingeniero de mezcla: Andrés Rolando

Asistentes: Erick Matute, Andres Rolando, Juan Martín Mena

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Submarino de Cristal****Compositor:** Martín Vallejo, Nicolas Reyes**Instrumentación y músicos**

Piano: Nicolas Ocampo

Bajo: Andres Rolando

Percusión: Juan Martín Mena

Guitarra: Alejandro Sanchez

Voz: Martín Vallejo

Batería: Juan Martín Mena

Tema 2: Se Van**Compositor:** Martín Vallejo**Instrumentación y músicos**

Piano: Nicolas Ocampo

Bajo: Andres Rolando

Guitarra: Alejandro Sanchez

Voz: Martín Vallejo

Batería: Juan Martín Mena

CONCLUSIONES

Al concluir este proyecto he podido aprender más a fondo en técnicas de producción a nivel de frecuencias y detalles mucho más minuciosos para llegar al sonido profesional que la industria hoy en día pide. Ha sido una experiencia que me ha llenado de aprendizajes a lo largo de este tiempo y me ha hecho entender cómo funciona cada instrumento, cada voz o cada sample en una canción. En la presentación final y en todo el proceso me enfoque principalmente en darle a las personas que lo escuchen algo fácil de recordar, pegajoso y con un propósito en su composición, creo que se logró en su mayoría y se dio a cada sonido un lugar importante en la mezcla final. El mayor reto de mi proyecto para mí fue el factor del tiempo, desde el inicio tuve la idea de que quería interpretar por mí mismo mi proyecto lo cual si bien fue satisfactorio, también significó muchas horas de practica sobre todo en el ámbito vocal. Así mismo la producción de las voces siempre ha significado un reto para mí y esta vez no fue la excepción, sin embargo, creo que al final me siento satisfecho con los temas finales gracias al esfuerzo de toda la gente que trabajo conmigo y a mi dedicación.