

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto de Graduación

Romina Alejandra Rivadeneira Herrera

Artes Musicales

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

Quito, 03 de Diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto de Graduación

Romina Alejandra Rivadeneira Herrera

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 03 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: Romina Alejandra Rivadeneira Herrera

Código: 00322261

Cédula de identidad: 1727481721

Lugar y fecha: Quito, 03 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este documento voy a detallar como será mi proyecto de titulación, el concierto final. Se hablará del concepto general que existe, de los temas que serán interpretados y las razones detrás de estos mismo. El repertorio consiste en 7 temas escogidos de forma metódica y desde una perspectiva emocional que se liga a experiencias vividas a lo largo de mi carrera, así como en las diferentes etapas de mi vida: infancia, adolescencia y adultez. El concierto consta de un repertorio de estilos como el RnB, el reggae y música atmosférica, con arreglos originales y una composición propia.

Palabras clave: RnB, reggae, arreglos, composición, atmosférica.

ABSTRACT

In this document I will detail what my graduation project, the final concert, will be like. The general concept will be discussed, the themes that will be performed and the reasons behind them. The repertoire consists of 7 themes chosen methodically and from an emotional perspective that is linked to experiences lived throughout my career as well as in the different stages of my life: childhood, adolescence and adulthood. The concert consists of a repertoire of styles such as RnB, reggae and atmospheric music, with original arrangements and an original composition.

Keywords: RnB, reggae, arrangements, composition, atmospheric.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del tema.....	10
Conclusiones.....	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A. Partituras.....	15

INDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

El concepto que llevará mi concierto final se reduce a dos temáticas: la sensualidad, y la espiritualidad. A través de 7 temas se explorarán estos conceptos de forma dinámica. El tema de la sensualidad se escoge a raíz del despertar sexual de la pubertad, innato al humano; y la necesidad de romper los tabúes que lo rodean y evitan un desenvolvimiento natural de este mismo.

Por otro lado, la espiritualidad, también reside de forma innata dentro del humano, pero se ha visto reprimida de forma sistemática a través de la cultura. De tal manera que el humano no puede experimentarlo solo naturalmente, sino que es alimentado con información a través de reglas que han sido establecidas de forma jerárquica generacionalmente. Siento que es necesario dar paso a la exploración libre y personal de los deseos y las necesidades físicas y espirituales.

Como humana, experimento dichas emociones y a través de la música puedo encontrar un medio para procesar, canalizar y compartirlas.

DESARROLLO DEL TEMA

La exploración de la sensualidad dentro de mi concierto se puede observar a través de las canciones: Illegal, Morena Mia, Mel. Esto se puede ver por medio de letra, la interpretación y los arreglos de las canciones. El motivo de esto es poder reflejar la liberación de la sexualidad, los tabúes y los prejuicios.

Por otra parte, la espiritualidad se puede observar a través de las canciones: Durazno sangrando, Yavida, Minha galera. El motivo es explorar la relación del individuo con su entorno, la naturaleza y consigo mismo; y abordarlo de una manera sanadora.

La canción Luna de plata aborda el amor inocente y la añoranza.

Propuesta de repertorio

El repertorio está conformado por temas de RnB fusionados con elementos del jazz. Dentro del repertorio de 7 canciones, 4 de ellas serán arreglos, y una composición original. La banda consiste de 9 músicos en su totalidad, dependiendo del tema a interpretarse, la alineación variará de 3 a 9 personas.

Repertorio.

1. Illegal (Willy Rodriguez, RnB, 7min, 110bpm).
2. Morena mía (Miguel Bosé, RnB, 4:30min, 75bpm).
3. Yavida (Willy Rodríguez, Reggae, 4:20min, 120bpm).
4. Durazno sangrando (Luis Alberto Spinetta, rock progresivo, 4:20, 100bpm).
5. Mel (Liniker, RnB, 4:10, 70bpm).
6. Minha Galera (Romina Rivadeneira, RnB, 3:30min, 120bpm).
7. Luna de Plata (Sofia Stainer, Bossa Nova, 4:40min, 100bpm).

Músicos

- Batería: Nicolás Nuñez.
- Bajo: Sebastián Realpe.

- Piano: Amhed Ayala.
- Guitarra: Antonio Narváez.
- Guitarra 2: Camila Velastegui.
- Voz: Romina Rivadeneira.
- Coros 1: Zaneth Guerrero.
- Coros 2: Emilio Trujillo.
- Coros 3: Daniela Jiménez.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- 1 conga sin stand.
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un stand para piano.
- Un amplificador para piano (2 inputs o 2 amplis)
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- 1 caja directa para guitarra acústica.
- Cinco micrófonos para voz, con pedestal.
- Seis stands porta-partituras.
- 6 monitores

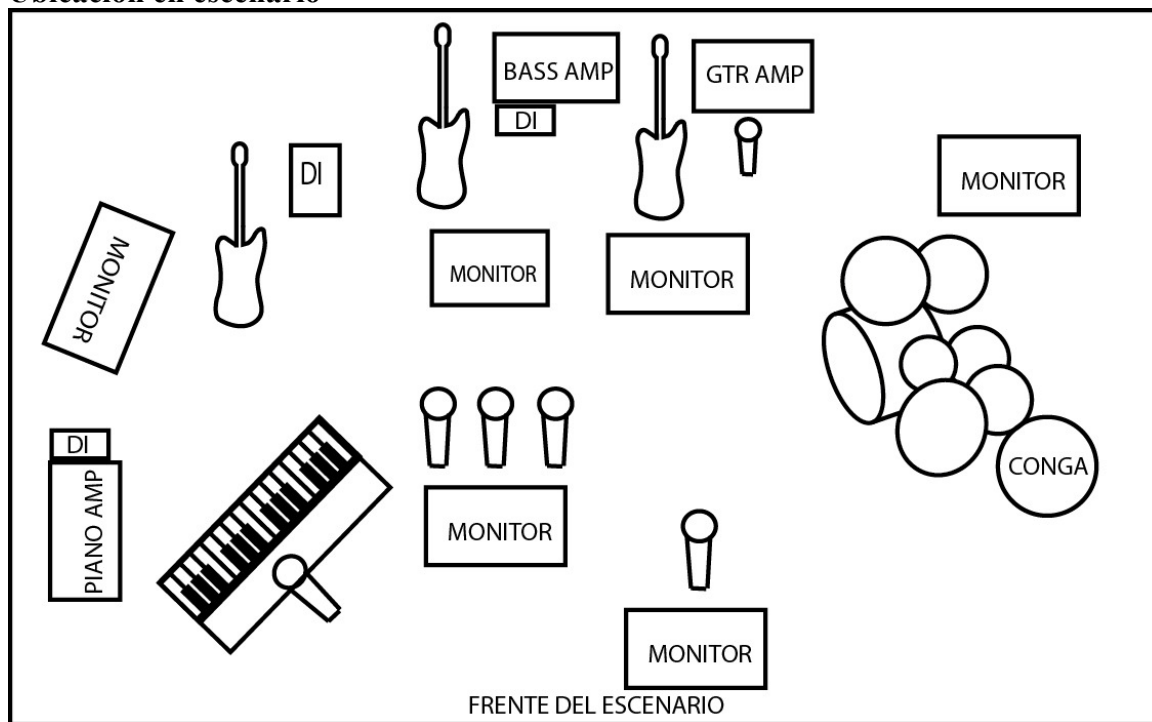
Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

Al encargarme de la organización de este proyecto de titulación, lo que incluye conseguir a los músicos, organizar ensayos y el tiempo de todos los involucrados, remunerar de alguna forma a las personas que me ayudan, realizar arreglos, cambios a los temas, etc. He podido apreciar lo duro del trabajo y el tiempo; y la dedicación que se deben invertir para poder lograr un resultado de calidad.

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: PARTITURAS

Mel

Liniker

♩=70

Arreglo por: Romina Rivadeneira

Intro Solo bajo

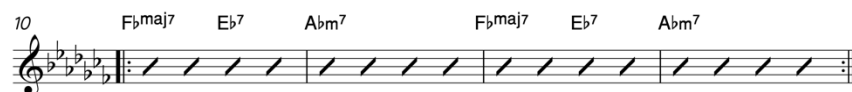

5

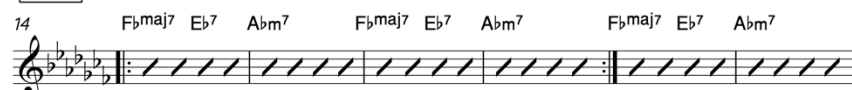

Verso1

x4

Verso2

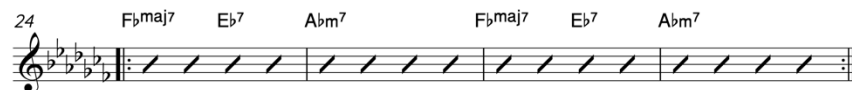

Coro

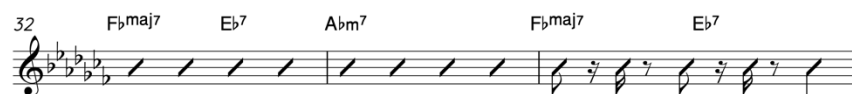
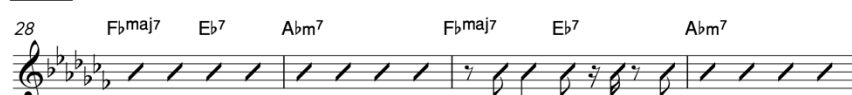
xhasta el cue

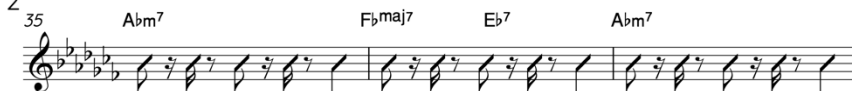
Verso1 (Entra el piano)

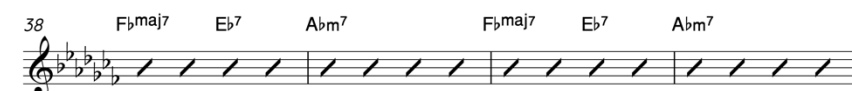
Verso2

2

Ending

Durazno Sangrando

Luis Alberto Spinetta

♩=100

Intro

Am Gm Fm Em Am Am Gm Fm Em Am

Verso

5 Cm7 Am7(b5) Ab6 G7 x4

pre coro

9 Fm7 Gm7 Ab6 G7

13 Cm7 Am7(b5) Ab6 G7 Cm7

coro

18 Ebmaj7 Abmaj7

puente

22 Cm7 Am7(b5) Ab6 G7 x3

26 Fm7 Dm7(b5) G7 1. Cm7 2. Cm7 C(sus2)

Verso

32 Cm7 Am7(b5) Ab6 G7

pre coro

36 Fm7 Gm7 Ab6 G7

2

40 Cm⁷ Am⁷(b5) A^b6 G⁷ Cm⁷

coro

45 E^bmaj⁷ A^bmaj⁷ Cm⁷ E^bmaj⁷ A^bmaj⁷

54 Cm⁷ E^bmaj⁷ A^bmaj⁷ F⁷

Solo y verso x4

63 Cm⁷ Am⁷(b5) A^b6 G⁷

pre coro

67 Fm⁷ Gm⁷ A^b6 G⁷

71 Cm⁷ Am⁷(b5) A^b6 G⁷ Cm⁷

coro

76 E^bmaj⁷ A^bmaj⁷

punte

80 Cm⁷ Am⁷(b5) A^b6 G⁷ x3

84 Fm⁷ Dm⁷(b5) G⁷ Cm⁷

Coro y final

90 E^bmaj⁷ A^bmaj⁷ Cm⁷

The musical score is written for guitar in standard notation. It consists of several systems of music, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The chords are indicated above the notes. The score is divided into sections: 'coro' (chorus), 'Solo y verso' (solo and verse), 'pre coro' (pre-chorus), 'coro' (chorus), 'punte' (bridge), and 'Coro y final' (chorus and final). The measures are numbered from 40 to 90. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and repeat signs. The final measure ends with a double bar line.

Yavida

Cultura Profetica

Intro ♩=120

5 Cm⁷ B[°] B^{b7} G^{b7}

9 Fm⁷ E⁷

Verso

11 Cm⁷ B^{b7} Cm⁷(add9)

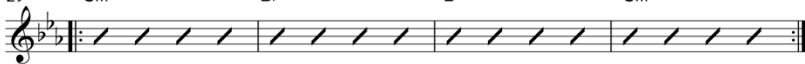
15 Cm⁷ B^{b7} A^bmaj⁷ G⁷

19 Cm⁷ B^{b7} Cm⁷ B^{b7}

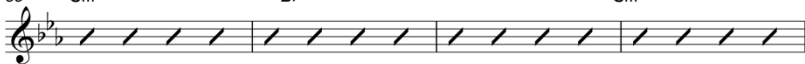
23 A^bmaj⁷ G⁷ Cm⁷ B^{b7}

27 Cm⁷(add9)

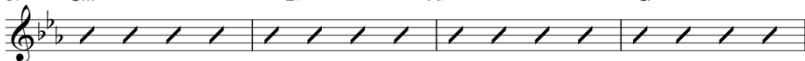
2 coro 29 Cm⁷ B^{b7} B^o Cm⁷ x6

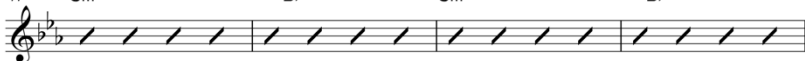
Verso 33 Cm⁷ B^{b7} Cm⁷(add9)

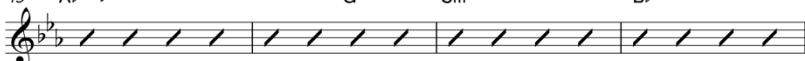
37 Cm⁷ B^{b7} A^bmaj⁷ G⁷

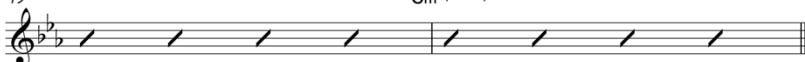
41 Cm⁷ B^{b7} Cm⁷ B^{b7}

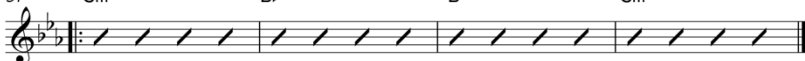
45 A^bmaj⁷ G⁷ Cm⁷ B^{b7}

49 Cm⁷(add9)

51 Cm⁷ B^{b7} B^o Cm⁷ x14

Morena Mía

Miguel Bosé

Rubato

verso1

Em F# Bm Em F# Bm

x3

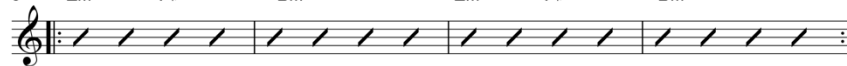
verso 2

♩=75

5

Em F# Bm Em F# Bm

x5

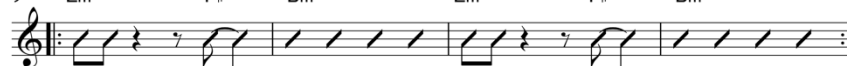

puente/cortes

9

Em F# Bm Em F# Bm

x2

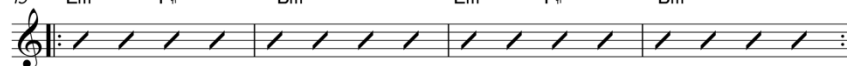

verso3

13

Em F# Bm Em F# Bm

x2

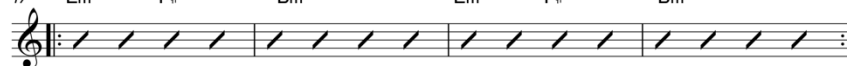

coro

17

Em F# Bm Em F# Bm

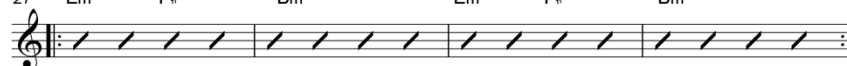
x3

solo

21

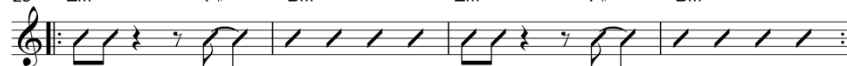
Em F# Bm Em F# Bm

ending

25

Em F# Bm Em F# Bm

minha galera

Romina Rivadeneira

♩=110

Intro Bata y piano
Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am/B Am/C

Bata y bajo

5 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am/B Am/C

Entra la banda completa

9 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷

12 1. Am⁷ Am/B Am/C 2. Am⁷ Am/B Am/C

Verso1

14 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am/B Am/C

Verso2

18 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷

21 1. Am⁷ Am/B Am/C 2. Am⁷ (Solo piano)

Coro

23 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am/B Am/C Am⁷ X6 (En la última vuelta)

Verso3

28 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am⁷ X4 (En la última vuelta)

Coro

33 Dm⁷ Am⁷ Fmaj⁷ Am⁷ Am/B Am/C

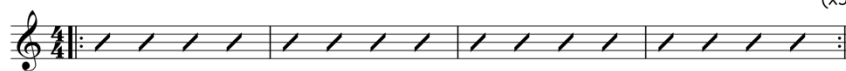
Illegal

Cultura Profética

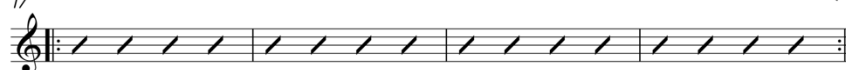
♩=110

Arreglo por: Romina Rivadeneira

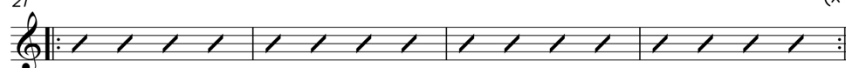
Verso 1

Bbm7(add11) A $\flat$ 7 Gm7($\flat$ 5) F#maj7(add13) (x3)

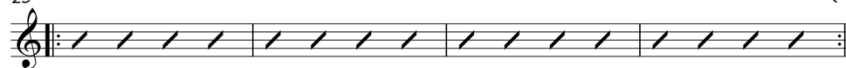
Verso 2

17 Bbm7(add11) A $\flat$ 7 Gm7($\flat$ 5) F#maj7(add13) (x4)

Coro/solo1

21 Bbm7(add11) A $\flat$ 7 Gm7($\flat$ 5) F#maj7(add13) (x4)

solo2

25 Bbm7(add11) A $\flat$ 7 Gm7($\flat$ 5) F#maj7(add13) (x4)

Coro

29 Bbm7(add11) A $\flat$ 7 Gm7($\flat$ 5) F#maj7(add13) (x4)