

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Christian Fernando Ochoa Carrasco

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 de titulación

Christian Fernando Ochoa Carrasco

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: Christian Fernando Ochoa Carrasco

Código: 00322886

Cédula de identidad: 0104988100

Lugar y fecha: Quito, 5 de diciembre de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

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UNPUBLISHED DOCUMENT

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 de titulación tiene como objetivo la preparación y presentación de un concierto de grado en el que el estudiante se desempeña tanto como pianista solista en el ámbito de la música clásica como integrante de una banda de géneros contemporáneos, explorando diversos aspectos interpretativos y colaborativos. El repertorio abarca un amplio espectro musical, combinando obras solistas y piezas dentro de agrupaciones instrumentales, lo que permite la interacción con otros músicos en diversos formatos. La diversidad del repertorio presenta retos técnicos y expresivos, favoreciendo el desarrollo de habilidades tanto individuales como colectivas. A lo largo del proyecto se realiza un análisis profundo de las obras seleccionadas, considerando su contexto histórico y estilístico, y se reflexiona sobre los desafíos de la interpretación conjunta, enfocándose en la cooperación entre los músicos y la creación de un ambiente enriquecedor para todos los integrantes. El resultado más destacado es la ejecución exitosa del concierto de titulación, que demuestra la capacidad de trabajar en equipo y afrontar un repertorio técnico y emocionalmente exigente. Además, se resalta la importancia de la interpretación en vivo como medio para transmitir la música clásica y contemporánea. Este trabajo tiene implicaciones clave para la formación de músicos, destacando la relevancia de desarrollar habilidades colaborativas y un enfoque integral en el estudio de las obras, y plantea la necesidad de seguir explorando nuevas formas de presentar la música académica, fomentando la interacción y la diversidad interpretativa en futuros conciertos y plataformas académicas.

Palabras clave: Piano, repertorio, solista, música.

ABSTRACT

This graduation project aims to prepare and present a final recital, where the student performs both as a solo pianist in the classical music realm and as a member of a contemporary genre band, exploring various interpretative and collaborative aspects. The repertoire spans a wide musical spectrum, combining solo works with pieces performed within instrumental ensembles, allowing for interaction with other musicians in diverse formats. The diversity of the repertoire presents both technical and expressive challenges, fostering the development of individual and collective skills. Throughout the project, a thorough analysis of the selected works is conducted, considering their historical and stylistic context, while also reflecting on the challenges of joint interpretation, focusing on cooperation between musicians and creating a rewarding environment for all participants. The most notable outcome is the successful execution of the graduation recital, demonstrating the ability to work as a team and tackle a technically and emotionally demanding repertoire. Additionally, the importance of live performance as a means of conveying both classical and contemporary music is emphasized. This work has key implications for the training of musicians, highlighting the importance of developing collaborative skills and a comprehensive approach to studying works, while also proposing the need to further explore new ways of presenting academic music, fostering interaction and interpretative diversity in future recitals and academic platforms.

Keywords: Piano, repertoire, solist, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Propuesta de Repertorio.....	12
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot	14
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final de titulación propuesto en este trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una presentación artística que combine dos facetas del pianismo: la interpretación como pianista solista en el ámbito de la música académica – clásica, y como integrante de una banda en géneros contemporáneos. A través de este enfoque, el proyecto busca reflejar la diversidad musical contemporáneo y el papel esencial de la colaboración entre músicos en la creación de una interpretación profesional.

Este diagnóstico se origina en la observación de la evolución de los conciertos de grado en las instituciones académicas ecuatorianas como conservatorios, universidades, entre otros institutos, donde a menudo se priorizan las interpretaciones solistas sin un enfoque preciso del repertorio. Este trabajo busca llenar ese vacío, promoviendo una visión más integral y diversa del músico en formación, que no solo se especializa en su instrumento, sino que también es capaz de colaborar eficazmente en diversos contextos musicales.

La relevancia de este proyecto es fundamental, ya que subraya la importancia de la interpretación en vivo como una forma de transmitir emociones, estilos y tradiciones musicales de manera más inmediata y auténtica. En el contexto ecuatoriano, este proyecto tiene un valor especial, pues busca aportar a la formación de músicos que puedan adaptarse a las exigencias de una escena musical. Además, el proyecto se acopla con la creciente tendencia de explorar géneros musicales contemporáneos en el ámbito académico y promueve una mayor apertura hacia la fusión de estilos.

A lo largo de este trabajo, se analizarán los aspectos clave del repertorio elegido, los desafíos interpretativos que surgen en la interacción entre los músicos, y las implicaciones pedagógicas de la colaboración en la interpretación musical. También se demostrarán las

estrategias y enfoques utilizados en el desarrollo del concierto, con el fin de mostrar cómo estas experiencias contribuyen a una formación más completa.

En la siguiente sección, se presentarán los detalles sobre el repertorio seleccionado y el proceso de preparación, seguido por una reflexión sobre la interpretación colaborativa y como abordar un repertorio.

DESARROLLO DEL TEMA

Este trabajo de titulación aborda todo el proceso de preparación del repertorio, desde su selección y estudio hasta su presentación ante el jurado y el público durante el concierto final. El proyecto se enfoca en interpretar tanto obras académicas como populares de manera profesional, asegurando que sean comprensibles para todos los asistentes, facilitando una experiencia significativa para cada uno el día de la presentación.

El repertorio está dividido en dos secciones. La primera con obras para piano solo, que serán: Danzas Argentinas de Alberto Ginastera, Efímero de Christian Ochoa y Rapsodia Española de Franz Liszt. Obras que se caracterizan por su nivel técnico y de estilo, que demuestran la capacidad del intérprete por su nivel de complejidad musical. Y la segunda sección abarca las obras de piano en conjunto con la banda conformada por más estudiantes de la universidad, que demuestra el manejo del pianista en géneros como el jazz, el funk, y el latín, donde el intérprete se enfrenta a el manejo del grupo, así como el uso de recursos musicales como la improvisación y la comunicación con los demás integrantes.

Para la presentación del repertorio se dará una breve explicación de cada una de las obras a interpretar, esto con el fin de que la audiencia sepa que es lo que se está ejecutando en el escenario. Es común, entre quienes asisten a conciertos de música académica, la percepción de una desconexión entre el repertorio interpretado y el público oyente. Esto se debe a varios motivos, el desconocimiento de las obras debido al exceso de música en la actualidad, y a la falta de información accesible para el oyente.

Propuesta de repertorio

Este repertorio para el concierto de titulación de piano demostrará ante el jurado, maestros y público la versatilidad del piano al integrar estilos y géneros musicales en diferentes épocas de la historia de la música, incluyendo también material de clases, visto en todo el periodo universitario. El concierto resalta cómo el piano se interpreta en solitario y en conjunto con diferentes formaciones musicales.

Las obras que se interpretarán son composiciones de diversos compositores, cuyos detalles se encuentran en la sección de repertorio.

El programa no contará con un conjunto de músicos fijo para todos los temas, ya que incluirá piezas para piano solo, cuarteto y banda. Cada una de estas configuraciones musicales estará detallada en la sección de repertorio.

Temas de repertorio.

1. Blue Bossa. (Joe Henderson, jazz bossa nova, 6 minutos, 170 bpm). (Cuarteto: piano, bajo, batería y saxofón).
2. 3 danzas argentinas. (Alberto Ginastera, latinoamericano – contemporáneo, 9 minutos). (Piano solo).
3. Stay. (Chaka Khan y Rufus, funk, 5 minutos, 110 bpm). (Banda: sintetizador, voz, saxofón, bajo, guitarra, batería).
4. Efímero. (Christian Ochoa, vals, 5 minutos). (Piano solo).
5. Lágrimas negras. (Miguel Matamoros, latín jazz y son cubano, 6 minutos). (Piano, saxofón, bajo y batería y voz).
6. Rhapsodie espagnole, S. 254. (Franz Liszt, clásico, 12 minutos). (Piano solo).

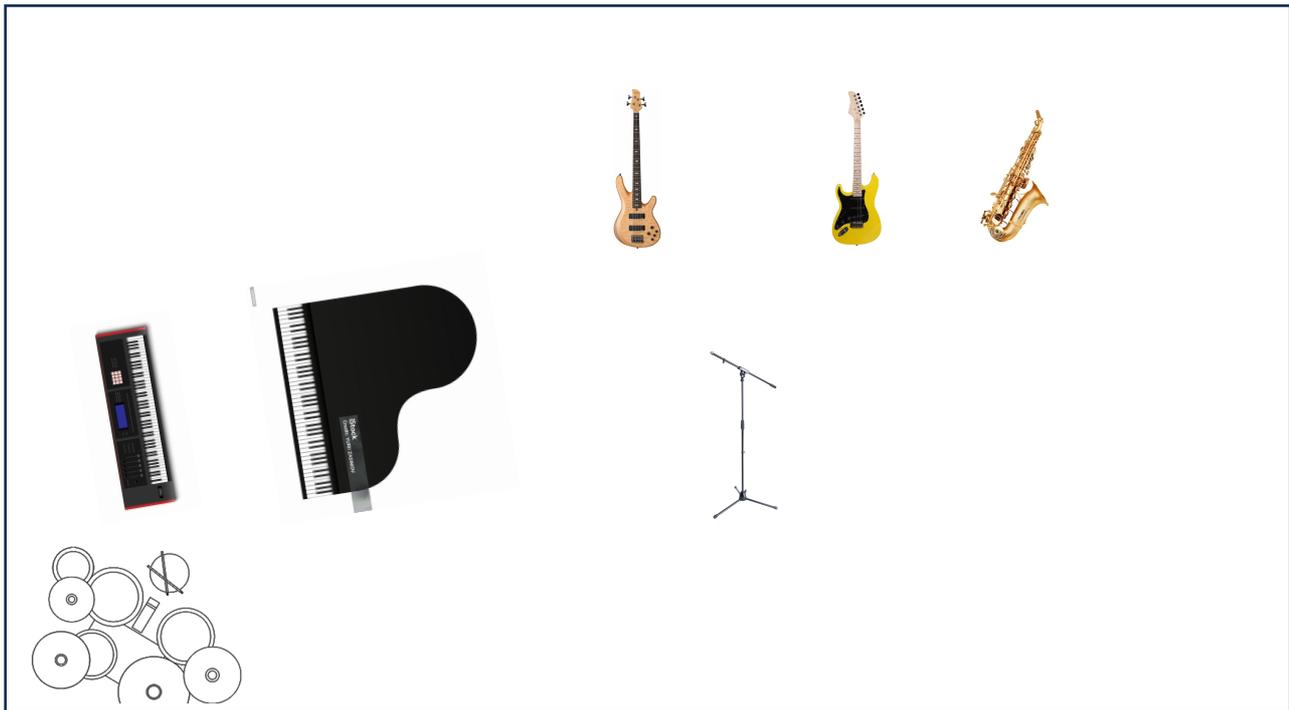
Músicos.

- Christian Ochoa – Piano.
- Deyaneira Pastrano – Voz.
- Ulrich Maurer – Batería.
- Juan Andrade – Bajo.
- Jordy Prado - Saxofón.
- Mateo Aguilar – Guitarra eléctrica.

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 de ¼ de cola.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado), dos cables de línea TRS.
- Dos micrófonos para voz, uno para cantante y otro para el pianista.
- Un micrófono para saxofón Electro Voice re20.
- 3 stands porta-partituras.
- Un sintetizador Motif xf8 con amplificación.

Ubicación en escenario

Frente del escenario

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

Este trabajo de titulación ha permitido no solo la presentación de un concierto final como parte de mi formación académica, sino también un análisis profundo del proceso de preparación, ejecución e interacción con otros músicos en el contexto de un repertorio que abarca tanto obras clásicas como populares. A través de la planificación detallada, el estudio del repertorio y la preparación técnica y mental, he podido comprender la importancia de la interpretación en vivo como una forma de conectar con el público y transmitir el mensaje de las obras de manera auténtica y significativa.

El proyecto ha demostrado la idea de que la música no solo es una disciplina técnica, sino también una forma de comunicación emocional que, en el caso de la música académica, necesita encontrar formas de ser más accesible para el público general. La interacción con otros músicos, especialmente en géneros contemporáneo, ha demostrado ser una parte fundamental del proceso creativo y de aprendizaje, subrayando la importancia de la colaboración en la interpretación.

Una de las principales dificultades a las que me enfrenté durante la realización de este proyecto fue la gestión del tiempo entre los ensayos individuales y los grupales. La coordinación de horarios con otros músicos para los ensayos en grupo resultó ser un desafío, especialmente cuando se trabaja con un repertorio diverso y en estilos diferentes. Sin embargo, estas dificultades también fueron valiosas oportunidades de aprendizaje, ya que me permitieron mejorar mi capacidad de adaptación y trabajo en equipo.

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.