

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Henry Damián Palacios Dávila

Artes Musicales

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

Quito, 28 de Abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Concierto Final

Henry Damián Palacios Dávila

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 28 de Abril de 2025

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: Henry Damián Palacios Dávila

Código: 00210149

Cédula de identidad: 1726597568

Lugar y fecha: Quito, 28 de Abril de 2025

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 graduación “Pulsaciones” representa un momento crucial en mi trayectoria musical, reflejando años de aprendizaje, evolución y pasión por el bajo eléctrico. A través de un repertorio de ocho piezas significativas, comparto mi desarrollo artístico, desde mis primeras influencias hasta los desafíos que forjaron mi identidad musical. Esta presentación es un agradecimiento a quienes me han acompañado en el camino y, más que un cierre, marca el inicio de una nueva etapa, con la esperanza de inspirar a otros a seguir su propio ritmo en la búsqueda de sus sueños musicales

Palabras clave: Concierto de graduación, Pulsaciones, Hito, Trayectoria musical, Aprendizaje, Crecimiento, Pasión, Bajo eléctrico, Repertorio, Desarrollo musical, Identidad artística, Influencias, Retos técnicos.

ABSTRACT

The graduation concert *Pulsaciones* represents a pivotal moment in my musical journey, reflecting years of learning, growth, and passion for the electric bass. Through a repertoire of eight meaningful pieces, I share my artistic development—from my earliest influences to the challenges that shaped my musical identity. This performance is a gesture of gratitude to those who have supported me along the way, and more than a conclusion, it marks the beginning of a new chapter, with the hope of inspiring others to follow their own rhythm in the pursuit of their musical dreams.

Keywords: Graduation concert, Pulsations, Milestone, Musical journey, Learning, Growth, Passion, Electric bass, Repertoire, Musical development, Artistic identity, Influences, Technical challenges.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	15
Referencias bibliográficas.....	16
Anexo A: Yes And No – Wayne Shorter Partituras.....	17
Anexo B: Backyard Groove – Kenny Garrett.....	18
Anexo C: Actual Proof – Herbie Hancock.....	19
Anexo D: Butterfly – Herbie Hancock.....	20
Anexo E: Shaolin Monk Motherfunk – Hiatus Kiayote.....	21

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

El concierto de graduación es un evento académico y artístico que simboliza la culminación de un proceso formativo en el ámbito musical. En este caso, se centra en el bajo eléctrico, un instrumento fundamental en diversos géneros musicales por su capacidad de proporcionar estructura rítmica y armónica.

El tema de este concierto proviene de un diagnóstico personal y académico, en el cual se identificaron los principales hitos que han marcado mi desarrollo como músico. A lo largo de mi formación, el bajo eléctrico ha sido mi medio de expresión y crecimiento, lo que ha influido en la selección de las piezas a interpretar.

Dentro del área del conocimiento, el estudio del bajo eléctrico no solo implica el dominio técnico del instrumento, sino también la comprensión de su papel dentro de diferentes estilos musicales, su evolución histórica y su relevancia en la industria musical actual. En el contexto ecuatoriano, el bajo eléctrico ha tenido una presencia significativa en diversos géneros nacionales e internacionales, permitiendo la fusión de sonidos tradicionales con nuevas tendencias globales.

En este documento, se presentarán los aspectos clave de este concierto, incluyendo la selección del repertorio, el concepto detrás de cada pieza y su importancia en mi trayectoria. Además, se abordarán los elementos técnicos y artísticos que serán exhibidos en la interpretación final.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto de graduación titulado "Pulsaciones" es una representación sonora y emocional del vínculo entre la música, el ritmo y la interpretación en el bajo eléctrico. En este recital, se abordarán ocho temas, cada uno seleccionado cuidadosamente para reflejar la complejidad de las pulsaciones que estructuran la música, tanto en su forma rítmica como en su capacidad de conexión emocional con el oyente. "Pulsaciones" no solo hace referencia al ritmo, sino también a la energía que se transmite a través de la interpretación musical, enfocándose en la capacidad del bajo eléctrico para ser un puente entre la armonía y el ritmo.

El tema de "Pulsaciones" fue elegido debido a la importancia del ritmo como el corazón de la música. Como bajista, la función principal del bajo es proporcionar la base rítmica y armónica de una pieza, y a través de este concierto quiero explorar cómo las pulsaciones no solo definen el ritmo, sino que también comunican una sensación, un sentimiento que puede ser tanto sutil como enérgico. La elección de ocho piezas busca explorar diversas aproximaciones al ritmo y la interpretación del bajo eléctrico, desde el jazz hasta influencias modernas, lo que me permite abordar la versatilidad de este instrumento y su capacidad para adaptarse a distintos géneros.

El bajo eléctrico es un instrumento que, si bien en muchas ocasiones es percibido como un apoyo en la armonía y la estructura rítmica, tiene la capacidad de ser un protagonista activo en la música. En la tradición del jazz, por ejemplo, el bajo asume un rol tanto armónico como melódico, proporcionando las bases rítmicas, pero también permitiendo la improvisación y la interacción constante con otros instrumentos.

La pulsación, entendida como la unidad de tiempo que sostiene la pieza, es el motor que impulsa cada uno de los temas que se tocarán en este concierto. Al analizar las composiciones seleccionadas, se pueden identificar diferentes enfoques en cuanto a cómo el

ritmo y la pulsación se desarrollan. En piezas de jazz fusión, como las de Herbie Hancock o Wayne Shorter, el bajo tiende a ser más flexible y en constante interacción con la percusión, lo que permite una improvisación constante. En composiciones más modernas o electrónicas, la pulsación es más estática, pero igualmente esencial para la estructura de la pieza, proporcionando una base sólida sobre la cual los otros elementos pueden desarrollarse.

Para este concierto, cada uno de los ocho temas será interpretado con una atención particular a las pulsaciones que definen su carácter y estructura. En temas con una mayor complejidad rítmica, como los de jazz, la pulsación será llevada al límite de la improvisación, donde el bajo jugará un rol crucial al interactuar con los otros instrumentos. En composiciones con un enfoque más groovy o funky, el bajo será la base que mantendrá una pulsación firme, permitiendo que los demás elementos se desarrollen sobre una base sólida pero abierta a la expresión.

La ejecución de las piezas también se verá influenciada por la interacción con el público y la energía que esta genera. La pulsación no solo es un elemento estructural; también es un medio para conectar con el oyente, provocando respuestas emocionales a través del ritmo. Esta conexión será fundamental en mi interpretación, donde el bajo eléctrico no solo servirá como un instrumento, sino como un conductor de comunicación emocional.

Propuesta de repertorio

1. Yes or No (Wayne Shorter, Post Bop, 5 minutos, 160-bpm.).

Esta pieza es un clásico del jazz, con forma AABA, caracterizada por su complejidad armónica y melódica. La interpretación de Shorter en el saxofón se entrelaza perfectamente con la sección rítmica, creando un flujo dinámico y desafiante.

2. Actual Proof (Herbie Hancock, Jazz fusión, 6 minutos. 124-bpm.).

Un tema clave en el jazz fusión, "Actual Proof" es un viaje energético que combina funk, jazz y una estructura rítmica innovadora. Hancock hace uso de sintetizadores y un ritmo contundente para crear una atmósfera vibrante y experimental.

3. Backyards Groove (Kenny Garrett, Jazz contemporáneo, 5 min., 105-bpm.).

Esta canción es una expresión de jazz contemporáneo con un enfoque relajado pero intrincado. Garrett aporta una vibra moderna con un saxofón que fluye de manera orgánica.

4. In your eyes (BADBADNOTGOOD, Neo Soul, 5 min., 85-bpm.).

Un tema introspectivo y experimental que combina jazz, hip-hop y R&B. La canción tiene un toque melódico emotivo, con capas instrumentales y un ritmo que mantiene la atención, creando una atmósfera única y envolvente.

5. Butterfly (Herbie Hancock, Jazz fusión, 6 minutos, 82 bpm.).

"Butterfly" es una de las composiciones más conocidas de Hancock, caracterizada por su fusión suave de jazz y sonidos electrónicos. La pieza evoca una sensación etérea, con una melodía fluida que parece volar y transformarse continuamente.

6. Golden Dreams (Crewrod, Neo Soul, 5 minutos, 90 bpm.).

Una mezcla de jazz y soul, "Golden Dreams" ofrece un viaje melódico con un toque ambiental. La canción está llena de matices y texturas.

7. Shaolin Monk Motherfunk (Hiatus Kaiyote, Jazz fusión, 6 minutos, 96 bpm.).

Este tema es un ejemplo del estilo único de Hiatus Kaiyote, fusionando funk, jazz y soul de una manera experimental. La canción tiene un ritmo intrincado y una melodía hipnótica, con la voz de Nai Palm que flota por encima de las capas instrumentales.

8. Paranoid Android (Radiohead, Rock alternativo, 5 minutos, 84 bpm.).

Una de las composiciones más complejas de Radiohead, "Paranoid Android" es una mezcla de rock alternativo, electrónica y progresivo. La canción se estructura en varias

secciones, con cambios dramáticos de ritmo y tono, creando una sensación de tensión y liberación.

Músicos

- Batería: Vinicio Alejandro Vega Macas (1105040743)
- Percusión: Diego Alberto Rodríguez Bazante (1760396778)
- Bajo: Henry Damián Palacios Dávila (1726597568)
- Piano: Emilio Sebastián Pineda Rojas (1105172207)
- Piano 2: Fyodar Pavel Elkin Asimbaya (1722885835)
- Guitarra: John Sebastián Álvarez Noroña (0503446460)
- Voz: Joy Zaneth Guerrero Valarezo (1104884430)
- Voz: Deyaneira Paola Pastrano Chicaiza (1726494477)
- Voz: Ana Mylena Merino Oñate (0705909331)
- Voz: Karen Andrea Pazmiño Lozada (1724355423)

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Set de percusión (completo).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Un piano eléctrico.
- Stand de Synth.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- 5 micrófono para voz.

Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot

Frente del Escenario

CONCLUSIONES

El presente trabajo culmina con la presentación de un proyecto artístico-musical titulado Pulsaciones, el cual sintetiza los conocimientos adquiridos durante mi formación académica en ejecución y producción musical. Cada uno de los elementos musicales incluidos en el concierto fue seleccionado con el objetivo de demostrar no solo la capacidad técnica, sino también la interpretación y la comprensión de diversos géneros contemporáneos.

A lo largo de este proceso, he podido consolidar mis habilidades como intérprete y productor musical, especialmente en la planificación, organización y ejecución de un proyecto artístico integral. Aprendí a gestionar el tiempo de ensayo, coordinar la logística del evento, resolver imprevistos técnicos y, sobre todo, desarrollar una propuesta artística coherente con un enfoque profesional.

Este trabajo también me permitió profundizar en el análisis de repertorios, la escritura y edición de partituras, y el trabajo colaborativo con otros músicos y técnicos. Sin embargo, el desarrollo del proyecto no estuvo exento de dificultades. La principal fue la gestión del tiempo debido a la simultaneidad de responsabilidades académicas, profesionales y personales. La coordinación de ensayos con los músicos participantes también presentó desafíos, considerando sus propias agendas y compromisos.

Considero que futuras investigaciones podrían abordar temas como el impacto del desarrollo de técnicas específicas para la interpretación del bajo eléctrico en contextos contemporáneos, o la implementación de enfoques pedagógicos para la enseñanza de la improvisación y el ensamble en la música.

Este proyecto representa una síntesis de mis aprendizajes y marca el inicio de una nueva etapa como músico profesional, reafirmando mi compromiso con la creación y difusión de propuestas artísticas que integren técnica, sensibilidad y reflexión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hancock, Herbie. "Actual Proof." *Head Hunters*, Columbia Records, 1973.
- Shorter, Wayne. "Yes or No." *Speak No Evil*, Blue Note, 1966.
- Griffiths, Paul. *The Oxford History of Western Music: Volume 4 - The Twentieth Century*. Oxford University Press, 2001.
- Zander, Ben. *The Art of Jazz Bass Playing*. Hal Leonard, 2004
- 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: YES AND NO – WAYNE SHORTER PARTITURAS

Yes And No

Wayne Shorter

Am⁷/D

DMaj⁷

Am⁷ D⁷ GMaj⁷ F⁷ Bbmaj⁷ Em⁷

Am⁷(b⁹) D⁷

Gm⁷ C⁷

Fm⁷ Bb⁷

Ebmaj⁷ Am⁷ D.C.

ANEXO B: BACKYARD GROOVE – KENNY GARRETT

Backyard Groove

"Do Your Dance!" (2016)

Kenny Garrett

Driving med-up backbeat swing ♩ = 200

[A]

1 *F⁷_{sus}*

5 *F⁷_{sus}* *D⁹₅* *C⁵* *B⁷₅* *A^b₅*

[B]

9 *G^bmaj⁹* *E^b-11*

13 *G^bmaj⁹* *E^b-11*

17 *D⁶₇* *D^b₇*

[C]

25 *C^bmaj¹³* *C^bmaj¹³* *G-⁹*

29 *E^b-⁶₇* *C^bmaj¹³*

33

solos over form

ANEXO C: ACTUAL PROOF – HERBIE HANCOCK

1
Actual Proof

Herbie Hancock

Medium Funk (Intro) $\text{♩} = 130$

C_{MI}^7
(light pn. comping)

Vamp till cue

$\text{G}_{\text{bMA}}^7(+11)$
 B_{b}

(On cue)
 C_{MI}^7

(flute)

pn. fill-----

$\text{A}_{\text{MI}}^7(+9)$ A^{13} $\text{A}^{13}_{\text{SUS}}$

$\text{E}_{\text{bMI}}^7(\text{b}5)$

$\text{E}_{\text{bMI}}^7(\text{b}5)$ $\text{B}_{\text{b}}^7_{\text{SUS}}$ $\text{C}_{\text{b}}^7_{\text{SUS}}$ D_{MI}^7 E_{MI}^7 A_{MA}^9 $\text{E}_{\text{bMA}}^7(+11)$

NC. (F⁷)

(pn. w/ bs.)

Solo on [A]
After solos, D. C. al Coda

(Flute solo)

(On cue)
 C_{MI}^7

Vamp till cue

$\text{B}_{\text{b}}^9_{\text{SUS}}$ A_{MA}^9 F_{MA}^7 G_{MA}^7 E D NC.

(dr. fill)-----

ANEXO D: BUTTERFLY – HERBIE HANCOCK

Butterfly Herbie Hancock

(Med. Funk)

INTRO 3x F-7 A-7 F-7 A-7

A F-11 A-11 F-11 D-11

F-11 A-11 F-11 D-11

Bb13^{sus} N.C. (DRUMS)..... Bb13^{sus} A^{o7}

B Abmaj⁹ Abmaj⁹⁺⁵ Ab6 Bb13^{sus}

Bb-7/Ab Eb7^{alt}/G Ab13^{sus}/F# F-11 C#9^{sus}/Ab

C F-7 A-7 F-7 A-7 (Fine); to Solos

Solos F-11 D.S. al Fine

Bb13^{sus} (comp until signal from soloist)

Amaj7⁺⁵/E (comp until signal from soloist)

back to Solos head for next solo

After solos, back to head, play through 2x, ending on Fine

ANEXO E: SHAOLIN MONK MOTHERFUNK – HIATUS KAIYOTE

Shaolin Monk Motherfunk

♩ = 90 Keys Intro Hiatus Kaiyote

Chord top line throughout

1.

2. **Chord top line throughout** **Gmaj7#11**

Kick on 1/4 notes

Baseline 8ths

rit. **Gmaj7** **Gmaj7#11**

a tempo

"follow"....

"drop into"....

"the lines on your palms"....

"drop into"....

G#m7 **C#maj9** **G#m7** **F#maj7**