UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Devil Likes Franui

Juan Martin Mena Cornejo

Producción Musical y Sonora

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

Quito, 6 de mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Devil Likes Franui

Juan Martin Mena

Nombre del profesor, Título académico Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 06 de mayo de 2025

3

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

Juan Martin Mena Cornejo

apellidos: Código:

00215256

Cédula de identidad:

1725528259

Lugar y fecha:

Quito, mayo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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.

5

RESUMEN

El presente proyecto lleva por nombre Devil Likes Franui, y está conformado por dos temas

que representan un claro progreso en mi desarrollo como compositor y productor a lo largo

de mi carrera. Elegí este título porque refleja la profunda inspiración emocional y vivencial

que nutre estas obras, y porque me gusta contar mi historia a través de la música.

Por un lado, el jazz ha sido la herramienta clave que me permitió explorar nuevas formas de

expresión y consolidar mi voz artística en este proyecto. Por otro lado, la música electrónica,

a través del diseño sonoro y el uso de sintetizadores, me brindó el lenguaje necesario para

plasmar mi manera de comprender y sentir la vida.

Devil Likes Franui es también el título de mi futuro LP, del cual forman parte los dos temas

incluidos en este proyecto:

1. Mentiras Jugosas

2. Never Turn Your Back to a Friend

Se trata de una fusión de géneros contemporáneos, donde el jazz y la electrónica ocupan un

lugar central. Estos temas tienen para mí un significado muy profundo, pues surgieron en

medio de un proceso personal desafiante, marcado por batallas con problemas mentales y

emocionales. Sin embargo, todo ese cúmulo de sentimientos se transformó en música, dando

vida a obras que evocan y reflejan una parte esencial de mi ser.

Palabras clave: Contar Historias, Fusión, Jazz, Contemporáneo, Composición.

6

ABSTRACT

The present project is titled "Devil Likes Franui." It consists of two pieces that represent my

progress as a composer and producer throughout my career. I chose this name because the

project is deeply inspired by personal emotions and experiences, and I enjoy telling that

story.

On one hand, the music is shaped through jazz — a genre and key tool that has allowed me to

express myself and develop within this project. On the other hand, the electronic side, using

sound design and synthesizers, has enabled me to express my way of understanding life

through music.

Devil Likes Franui is the name of my upcoming LP, which includes two tracks:

1. Mentiras Jugosas

2. Never Turn Your Back to a Friend

It's a fusion of contemporary genres, with jazz and electronic music at its core. These pieces

mean a lot to me — this has been a tough journey, battling mental and personal challenges,

but all that emotion helped shape these tracks, which evoke that part of who I am.

Keywords: Storytelling, Fusion, Jazz, Contemporary, Composition.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final se basa en la producción de dos temas del compositor Juan Martin Mena, los cuales presentan una introspección a su ser y a su historia. Para lograr este objetivo se ha optado por elegir temas que demuestren sus capacidades como compositor en el ámbito contemporáneo y de fusión. De esta forma, el proyecto se muestra relevante para la conclusión de la presente carrera universitaria, ya que pone a prueba los conocimientos aprendidos a lo largo de la misma tanto en la parte musical como en la parte técnica. En cuanto a la producción, se ha trabajado y puesto énfasis en la grabación de un trio de jazz compuesto por sintetizadores, piano, batería. En el transcurso del presente documento se proporcionarán más detalles del proyecto, su concepto y la realización de este.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto comprende la grabación y producción de dos composiciones originales

del artista Martín Mena Cornejo, cuyo objetivo es reflejar su crecimiento y evolución como

músico, compositor y productor a lo largo de los años. Estas obras llevan consigo una valiosa

carga emocional que se traduce en paisajes sonoros inmersivos, pensados para evocar

experiencias personales profundas. Las composiciones representan un viaje de introspección

a través de la vida de una persona que, a pesar de enfrentar numerosas dificultades, logra

crecer y avanzar constantemente. Este proyecto no solo da cuenta de la madurez artística del

autor, sino también de su capacidad para transformar vivencias personales en música que

conecta y conmueve.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Martin Mena

Ingeniero de grabación: Martin Mena

Ingeniero de mezcla: Martin Mena

Asistentes: Xavier Ortega, Mateo Haro

Propuesto de instrumentación y músicos:

Tema 1: Mentiras Jugosas

Compositor: Martin Mena

Instrumentación y músicos

Piano: Martin Mena y Nicolas Moreno

Batería: Mateo Haro y Martin Mena

Percusion: Martin Mena

Synth bass: Martin Mena

Synths: Martin Mena

Tema 2: Never turn your back to a friend

Compositor: Martin Mena

Instrumentación y músicos

Piano: Nico Moreno

Batería: Mateo Haro

Synths y Piano: Martin Mena

CONCLUSIONES

La culminación de este proyecto marca no solo el cierre de una etapa creativa, sino el inicio de un aprendizaje constante que me motiva a seguir explorando y aventurándome en este género. Sumergirme en este proceso me permitió descubrir nuevas formas de expresión, establecer conexiones significativas y forjar vínculos que, de otro modo, jamás habría experimentado. Este camino no solo fue artístico, sino también profundamente introspectivo: me llevó a conocerme mejor, a reconocer mis fortalezas y debilidades, y a crecer tanto a nivel personal como profesional.

Me siento sumamente agradecido y entusiasmado de poder compartir este trabajo con todas las personas interesadas. Espero que quienes lo reciban puedan percibir no solo el resultado final, sino también el viaje interno y el aprendizaje que lo hicieron posible. Este proyecto es, para mí, una invitación a seguir buscando, a no tener miedo de explorar lo desconocido y a valorar cada encuentro y experiencia como parte esencial del proceso creativo.