

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

ELLIE “El comienzo de mi todo”

Concierto Final

Kelly Vanessa Celi Correa

Artes Musicales

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

Quito, 02 de Mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**Colegio de Música****HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA****ELLIE
“El comienzo de mi todo”****Kelly Vanessa Celi Correa****Nombre del profesor, Título académico****Daniel Toledo, M. Mus.**

Quito, 02 de Mayo 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: Kelly Vanessa Celi Correa

Código: 00324605

Cédula de identidad: 2300309008

Lugar y fecha: Quito, 2 de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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>.

RESUMEN

Este trabajo presenta mi concierto final "Ellie: El Comienzo de Mi Todo", dedicado a mi hija Ellie. A través de un repertorio que abarca géneros como jazz, blues, pop latino y bolero, comparto momentos significativos de mi vida y desarrollo musical. Las piezas, tanto originales como arreglos, reflejan mi evolución artística y mi conexión con la tradición musical ecuatoriana. Este recital resalta el poder de la música como medio de expresión emocional y cultural.

Palabras clave: Concierto final, homenaje, música ecuatoriana, jazz, blues, pop latino, bolero.

ABSTRACT

This work presents my final concert "Ellie: The Beginning of My Everything", dedicated to my daughter Ellie. Through a repertoire that covers genres like jazz, blues, Latin pop, and bolero, I share significant moments of my life and musical development. The pieces, both original and arranged, reflect my artistic growth and my connection to Ecuadorian musical tradition. This recital highlights the power of music as a means of emotional and cultural expression.

Keywords: Final concert, tribute, Ecuadorian music, jazz, blues, Latin pop, bolero.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

Mi concierto final, titulado "Ellie: El Comienzo de Mi Todo", representa una conexión profunda entre mi vida personal, mi crecimiento profesional y mi pasión por la música. A través de este recital, quiero rendir homenaje a mi hija Ellie, quien ha sido una fuente constante de inspiración en mi camino artístico y quien ha dado un nuevo significado a mi vida. A través de las canciones seleccionadas, busco contar una historia: una historia de aprendizajes, de superación, de emociones y de todo lo que he vivido, tanto dentro como fuera de la universidad, durante mi proceso de formación como músico.

El tema del concierto procede de una reflexión personal sobre cómo la música me ha acompañado en los momentos más significativos de mi vida, siendo una forma de expresión fundamental para conectar con mis emociones y procesar experiencias tanto felices como difíciles. En este concierto, presento una mezcla de géneros musicales que reflejan mi evolución artística y personal, entre los que se encuentran el blues, jazz, pop latino, bolero y balada. Estos géneros no solo representan mis gustos personales, sino también una adaptación de las tradiciones musicales que he aprendido y que forman parte de mi identidad como músico ecuatoriano.

En cuanto a la relevancia dentro del área del conocimiento, este concierto refleja mi comprensión y dominio de la teoría musical, los géneros y las técnicas de interpretación adquiridas durante mi formación universitaria. A través de los años, he aprendido a identificar los elementos esenciales de cada estilo musical, y mi capacidad para fusionar distintos géneros refleja la flexibilidad y el aprendizaje continuo que caracteriza la educación musical en la actualidad. A través de este concierto, no solo expongo mis conocimientos y habilidades técnicas, sino que también demuestro el proceso de evolución artística que he experimentado.

Dentro del contexto ecuatoriano, este concierto se inserta en una rica tradición de música popular, donde los géneros internacionales como el jazz, el blues y el bolero han influenciado profundamente la cultura musical del país, fusionándose con las raíces autóctonas y creando una identidad única. La música en Ecuador tiene una tradición de ser un medio de expresión tanto personal como social, un espacio donde las emociones, las vivencias y las historias de vida se hacen escuchar. A través de este recital, me sumo a esa tradición de músicos ecuatorianos que, desde diferentes géneros, cuentan sus historias y contribuyen al paisaje sonoro de nuestro país.

A lo largo de este trabajo, se describirán los detalles del repertorio elegido, los músicos que me acompañarán y las especificaciones técnicas necesarias para la realización de este proyecto. Además, se explorará el impacto de los géneros musicales seleccionados tanto en mi formación como en el contexto más amplio de la música ecuatoriana.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto titulado "Ellie: El Comienzo de Mi Todo" es un testimonio de mi crecimiento personal y artístico, inspirado en una de las fuentes más significativas de mi vida: mi hija Ellie. Este recital es una celebración de la música, una forma de rendir homenaje a mi hija y a la influencia que ella ha tenido en mi viaje tanto como madre como artista. La música, en este caso, se convierte en un reflejo de mis emociones más profundas, y cada una de las canciones que he elegido forma parte de la narrativa de mi vida. A lo largo de los años, he atravesado diversos momentos de felicidad y tristeza, de éxitos y desafíos, y la música ha sido siempre un refugio.

Cada composición, cada pieza que he seleccionado para este concierto, lleva consigo una historia, un fragmento de mi vida que, al ser interpretado, se convierte en una nueva experiencia compartida con el público. La música me ha permitido procesar y comprender mis sentimientos, y a través de esta presentación, busco transmitir esa misma capacidad transformadora a quienes me escuchen. Este recital también es un punto culminante en mi proceso formativo como músico dentro de la universidad. A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de explorar géneros musicales muy diversos.

Desde los primeros estudios del jazz y el blues, hasta la incursión en la música latina y las baladas más personales, he ido tejiendo mi propio estilo musical. Cada género ha dejado una huella en mi forma de componer e interpretar. El jazz, por ejemplo, me enseñó la importancia de la improvisación, de cómo la libertad de interpretación puede transformar una pieza. El blues, por su parte, me enseñó a expresar emociones complejas con simplicidad y honestidad. A medida que fui avanzando en mis estudios, también fui ampliando mi repertorio y mi comprensión del mundo musical, y la posibilidad de incorporar canciones de diferentes épocas y estilos me permitió ampliar aún más mi capacidad creativa.

Las canciones de artistas como Mon Laferte no solo me han influenciado como intérprete, sino que también me han enseñado a narrar historias a través de la música, a transmitir el alma de cada letra con cada nota. Al dedicar este concierto a mi hija, también quiero transmitir a través de la música la lección más importante que he aprendido a lo largo de mi carrera artística: la música no solo es una disciplina técnica, sino una vía para explorar nuestras emociones más profundas, para conectar con quienes nos rodean de una forma única. Este recital es una manera de expresar el amor, la gratitud y las lecciones que he recibido, y de compartirlas con el público de una manera personal.

Cada pieza del repertorio tiene una conexión emocional que permite una transición fluida entre diversos estados de ánimo. Desde la energía y optimismo de "Hit the Road Jack" hasta la melancolía de "La Nave del Olvido", todas las canciones narran momentos de transición. Estos son los momentos que nos definen, los que nos hacen ser quienes somos. A través de estas piezas, busco llevar al público en un viaje emocional, donde cada acorde y cada palabra comparten un pedazo de mi historia y un mensaje universal.

Propuesta de repertorio

El concierto incluirá una selección de composiciones que reflejan diferentes momentos musicales y emocionales de mi vida. Las canciones elegidas abarcan una amplia gama de estilos como bolero, blues, reggae, R&B, pop, latín jazz y balada. El repertorio incluye una composición original, arreglos y transcripciones. Cada canción ha sido cuidadosamente adaptada para los instrumentos disponibles, con una mezcla de instrumentos acústicos y eléctricos, lo que enriquecerá la experiencia auditiva. El ensamble estará compuesto por un total de 15 músicos, quienes participarán en tres de los temas del repertorio, donde se utiliza la formación más grande para resaltar la dinámica y complejidad de las composiciones. Para los

demás temas, el número de músicos se reducirá, adaptándose a la sonoridad y la intimidad de cada pieza.

Propuesta de repertorio

1. Vuelve Por favor (Mon Laferte, bolero, 4:17 minutos, 103bpm.).
2. Route 66 (Bobby Troup, blues/jazz, 3:00, 152bpm.).
3. Hit the road Jack (Percy Mayfield, blues, 3:00, 170bpm)
4. Porque me fui a enamorar de ti (Mon Laferte, bolero, 4:40, 85bpm)
5. Me Pregunto (Kelly Celi, balada, 3:59, 80bpm.).
6. Summertime (George Gershwin, Latin jazz, 2:55, 107bpm)
7. Flor de Amapola (Mon Laferte, reggae/rock, 4:14, 125bpm.).
8. Nave del Olvido (José José, balada, 3:54, 63bpm)

Músicos

- Batería: Joel Dueñas, Berit Conterón (Invitada)
- Bajo: Gabriel Ricaute, Maxim Vizuete (Invitado)
- Piano: Nicolás Moreno y Juan Yepéz.
- Guitarra: Macario Zapata.
- Voz: Kelly Celi, Elizabeth Vega, Annabella Fierro y Anais Cruz.
- Saxofón: Juan Gálvez
- Trompeta: Ricardo
- Trombón: José Alvarado
- Violín: Doménica Ponguillo y Gustavo Carrera

Rider técnico

- Una batería (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1crash, 1 ride jazz, 2 stands de platos, 1 stand de hi-hat y 1 hit hit).
- Una pandereta.
- Un amplificador de bajo.
- Un piano acústico.
- Un teclado salida estéreo (dos cables de línea y un pedal)
- 6 micrófonos de pinza. (1 trombón, 1 trompeta, 1 saxofón alto, 1 flauta travesa, 2 violines)
- Un amplificador fender para guitarra (microfoneado).
- Cuatro micrófonos para voz.
- Ocho stands porta-partituras.
- Monitor (Para piano, bajo, batería, voz y vientos)
- Congas
- Caja Directa para guitarra acústica.

Ubicación en escenario (Ejemplo)

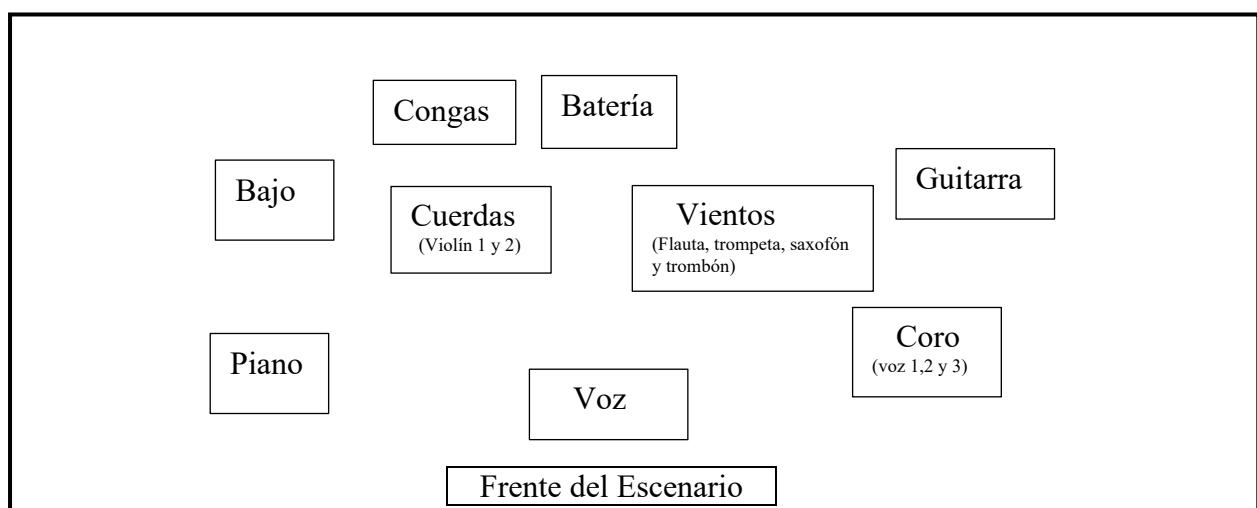

Figura #1, Stage Plot.

CONCLUSIONES

"Ellie: El Comienzo de Mi Todo" fue mucho más que un concierto final; fue una forma de contar mi historia a través de la música. Cada canción elegida tuvo un significado personal, y me permitió expresar emociones que muchas veces son difíciles de poner en palabras. Este proyecto unió lo aprendido en mi formación con vivencias que han marcado mi vida, especialmente la experiencia de ser madre.

A lo largo del proceso, confirmé que la música no solo es técnica o interpretación, sino también sensibilidad, conexión y honestidad. Uno de los mayores retos fue organizar todo el recital mientras equilibraba mis responsabilidades personales, pero también fue una oportunidad para crecer y reafirmar mi compromiso con el arte.

Me gustaría que en el futuro se siga explorando cómo las experiencias personales, como la maternidad, pueden influir y enriquecer la creación musical.

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.