

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Emilio José Gallo Álvarez

Artes Musicales

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

Quito, 29 de Abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Proyecto Integrador EMC

Emilio José Gallo Álvarez

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 29 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: Emilio José Gallo Álvarez

Código: 00326509

Cédula de identidad: 1750313858

Lugar y fecha: Quito, 29 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 presente concierto de graduación presenta el desarrollo artístico y técnico de mi persona, así como mis enfoques y gustos a lo largo del tiempo. La propuesta tiene como objetivo principal consolidar y mostrar, en la medida de lo posible, las competencias adquiridas a lo largo de la carrera, tanto en el ámbito interpretativo como en el análisis estilístico, la curaduría del repertorio y la gestión escénica. La selección del repertorio responde a una búsqueda personal que abarca muchos estilos, pasando desde el jazz contemporáneo, hip-hop, latín jazz, “odd meters”, jazz andino, con el fin de evidenciar el camino de aprendizaje desde que entré a la institución.

Palabras clave: Concierto de graduación, interpretación musical, repertorio, formación profesional, música, estilos.

ABSTRACT

This graduation concert presents the artistic and technical development of my musical journey, as well as the evolution of my personal approaches and tastes over time. The main objective of this project is to consolidate and showcase, to the greatest extent possible, the skills acquired throughout my academic career—ranging from performance and stylistic analysis to repertoire curation and stage management. The repertoire selection stems from a personal exploration that embraces a wide variety of styles, including contemporary jazz, hip-hop, latin jazz, odd meters, and Andean jazz. This diversity aims to reflect the learning process I have undergone since entering the institution.

Keywords: Graduation concert, musical performance, repertoire, professional training, music, styles.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: Partitura de Guinguringongo.....	19
Anexo B: Partitura de Moon (Primera Página).....	20
Anexo C: Partitura de Flyways (Primera Página).....	21
Anexo D: Partitura de The Ever Evolving Etude (Primera Página).....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	15
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

La propuesta surge a partir de un diagnóstico personal que reconoce la necesidad de integrar las múltiples influencias que han atravesado mi formación musical. Esta integración se manifiesta en un repertorio diverso que busca evidenciar la amplitud de mis intereses musicales, al tiempo que permite reflexionar sobre el papel del intérprete como mediador entre distintos lenguajes y tradiciones. Así, el setlist está conformado por obras que recorren géneros como el jazz contemporáneo, fusión, andino, hip-hop, latín jazz, post-bop y rock, en una narrativa que construye un puente entre mis búsquedas personales y los contenidos trabajados durante la carrera.

La estructura de concierto tiene como objetivo evidenciar que el jazz es aplicable a muchísimos contextos y géneros. Y no solo es un género americano como yo pensaba, sino más bien es sinónimo de libertad, versatilidad y adaptación a las distintas tradiciones de cada país con un resultado muy interesante en cada caso. Si bien me hubiera gustado poder abarcar más campos, he tratado de acaparar distintos géneros y estilos musicales, todos con un elemento fuerte de jazz e improvisación.

La elección de este repertorio no responde únicamente a afinidades estéticas, sino a una intención metodológica de mostrar la evolución de mi criterio artístico, así como la capacidad para dialogar con distintas corrientes y estilos desde una perspectiva técnica, interpretativa y creativa. Este trabajo se apoyó en procesos de ensayos a lo largo del semestre, algo que fue más difícil de lo que creí en un principio ya que por primera vez me tocó aceptar el papel de líder un grupo musical. También hubo procesos de investigación, transcripción y entrevistas hacia un montón de músicos que forman parte de la institución, así como afuera de ella en mi vida profesional, los cuales permitieron enriquecer las decisiones musicales que se manifiestan en escena.

En el contexto ecuatoriano, donde el desarrollo de propuestas musicales contemporáneas aún enfrenta retos en cuanto a difusión, formación y remuneración, este tipo de concierto integrador constituye un aporte tanto al campo académico como al entorno cultural más amplio. Además, evidencia el potencial que tienen los procesos de investigación-creación para generar conocimiento desde la práctica musical, abriendo nuevas posibilidades para la proyección profesional del intérprete como creador.

En el desarrollo de este documento, se abordarán los fundamentos conceptuales y metodológicos de la propuesta, el análisis del repertorio, los procesos técnicos y logísticos involucrados en la producción del concierto, así como las conclusiones extraídas de esta experiencia artística.

DESARROLLO DEL TEMA

El recital de titulación presentado constituye una propuesta artística centrada en la exploración del jazz contemporáneo desde una perspectiva amplia, integradora y personal. El repertorio fue seleccionado con el objetivo de evidenciar distintas expresiones del jazz moderno, incluyendo sus vínculos con otros géneros como el rock, el hip hop, la música tradicional latinoamericana y el jazz fusión. Cada obra fue elegida no solo por sus cualidades musicales, sino también por su capacidad de dialogar con el lenguaje interpretativo del estudiante y de aportar a una narrativa escénica coherente. La progresión del concierto respondió a una intención artística que buscó generar un recorrido emocional y estilístico, desde lo introspectivo hasta lo rítmico, desde lo personal hasta lo colectivo.

El recital comenzó con Flyways de Aaron Parks, una obra que establece un ambiente introspectivo, íntimo y contemplativo. Con una armonía rica pero no abrumadora, y una rítmica fluida que evita marcaciones rígidas, esta pieza permitió al intérprete abrir el concierto desde un lugar emocionalmente receptivo. La elección de esta obra como apertura respondió al deseo de establecer una conexión sensible con el público desde el primer momento, presentando un lenguaje moderno, lírico y sutil. A nivel interpretativo, el desafío consistió en mantener la claridad melódica sin perder la flexibilidad del tiempo, respetando la atmósfera flotante que caracteriza la obra.

La segunda obra fue una versión de Smells Like Teen Spirit, basada en el arreglo del pianista Robert Glasper. Esta pieza representó un giro radical en el clima del concierto, introduciendo una reinterpretación jazz-hip hop de un clásico del rock alternativo. A través de una estructura más abierta, con secciones de improvisación y rearmonización, se buscó desarmar el carácter original agresivo del tema para convertirlo en una plataforma de expresión más introspectiva y narrativa. Esta versión no solo exigió un trabajo técnico riguroso,

especialmente en el manejo del tempo y las transiciones, sino también un entendimiento profundo de los elementos culturales implicados en su resignificación musical.

La tercera pieza, MOON de DOMi & JD BECK, sumó una dimensión contemporánea y virtuosa al programa. Con su estructura fragmentada, su groove irregular y sus giros rítmicos inesperados, esta obra exigió una interpretación precisa, rápida y a la vez relajada. Se trató de un momento de alto nivel técnico dentro del recital, en el que la interacción entre los instrumentos y la sensación de juego fueron claves para sostener la energía de la pieza. Además, MOON representa una estética sonora propia de la generación digital del jazz como lo es DOMi & JD BECK.

El cuarto tema, Ojos de Videotape de Charly García, trajo una pausa emocional dentro del recital. Esta interpretación, adaptada al lenguaje jazzístico, permitió resignificar una obra emblemática del rock argentino desde una mirada más íntima y nostálgica. La elección de esta pieza respondió también a una motivación personal, como reconocimiento a las influencias musicales que han formado la identidad del intérprete. A nivel interpretativo, fue un momento para trabajar el control dinámico, la sensibilidad melódica y la conexión con el público a través de un lenguaje conocido pero renovado.

Luego se interpretó Guinguiringongo de Daniel Mancero, pieza que introdujo sonoridades latinoamericanas al programa, en específico desde una perspectiva ecuatoriana del jazz. Esta obra fusiona elementos rítmicos y melódicos andinos con una armonía propia del jazz modal. El carácter alegre y rítmico de la pieza revitalizó la energía del concierto, aportando una sonoridad colorida y cálida. Ejecutarla implicó una atención especial al fraseo rítmico y a la interacción con el silencio ya que fue piano solo, así como a la autenticidad en la interpretación de los patrones inspirados en la música tradicional.

A continuación, The Ever Evolving Etude de Avishai Cohen aportó un espacio de introspección técnica y emocional. A pesar de su título, que sugiere un carácter de estudio, esta

obra se transformó en una plataforma de exploración melódica y expresiva. Su estructura en constante transformación permitió al intérprete desarrollar ideas propias, aprovechando la libertad que ofrece el lenguaje del post-bop. La interpretación exigió tanto dominio técnico como capacidad para sostener un discurso narrativo coherente a lo largo del desarrollo de la pieza.

Finalmente, el recital concluyó con Conga a la Americana de Harold López-Nussa, una obra cargada de energía rítmica y vitalidad. El latin jazz fue el punto culminante del concierto, generando una conexión inmediata con el público a través del ritmo y el movimiento. Esta pieza demandó una presencia escénica activa, atención al groove y una ejecución dinámica de los pasajes rítmicos. Funcionó como cierre ideal por su carácter festivo y su capacidad de condensar elementos de improvisación, interacción y técnica en una sola obra.

En conjunto, este recital propuso una experiencia sonora diversa y coherente, en la que cada obra ocupó un lugar estratégico dentro de una narrativa musical más amplia. El programa permitió al intérprete enfrentar distintos desafíos estilísticos y técnicos, al tiempo que ofreció un espacio para la expresión personal y la reflexión artística. Más allá de la ejecución de las piezas, el concierto se construyó como un acto creativo integral, donde el repertorio, la interpretación y la identidad musical se entrelazaron para dar forma a una propuesta estética única y significativa.

Propuesta de repertorio

1. Flyways (Aaron Parks, jazz contemporáneo, 4 min aprox; 160 bpm.).
2. Smells Like Teen Spirit (Cobain, Novoselic, Grohl, Robert Glasper, jazz hip-hop, 6 min aprox; 100 bpm.).
3. MOON (DOMi & JD BECK, jazz fusión, 4 min 30 seg aprox; 125 bpm.).
4. Ojos de Videotape (Charly García, rock argentino, 4 min aprox, 105 bpm).
5. Guinguringongo (Daniel Mancero, jazz ecuatoriano, 4 min 30 seg aprox; 145 bpm.).

6. Conga a la Americana (Harold López Nussa, latín jazz, 5 min aprox)
7. The Ever Evolving Etude (Avishai Cohen, post-bop, 6 min aprox; 123 bpm.).

Músicos

- Batería: Juan Ortiz, Grzegorz Palka.
- Bajo: Oscar Padilla.
- Contrabajo: Aryam Barona.
- Piano: Emilio Gallo.
- Acordeón: Daniel Pacheco.
- Guitarra: Isaac Acosta.
- Voz/Vocoder: Emilio Pineda.
- Congas: Juan Pablo Espinosa.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un contrabajo.
- Un amplificador de bajo y contrabajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Entrada para acordeón.
- Entrada para un teclado y un sintetizador.
- Congas.
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Dos micrófonos para voz con sus respectivos stands.
- Mesa para asentar una computadora,
- Un stand de teclado extra.
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

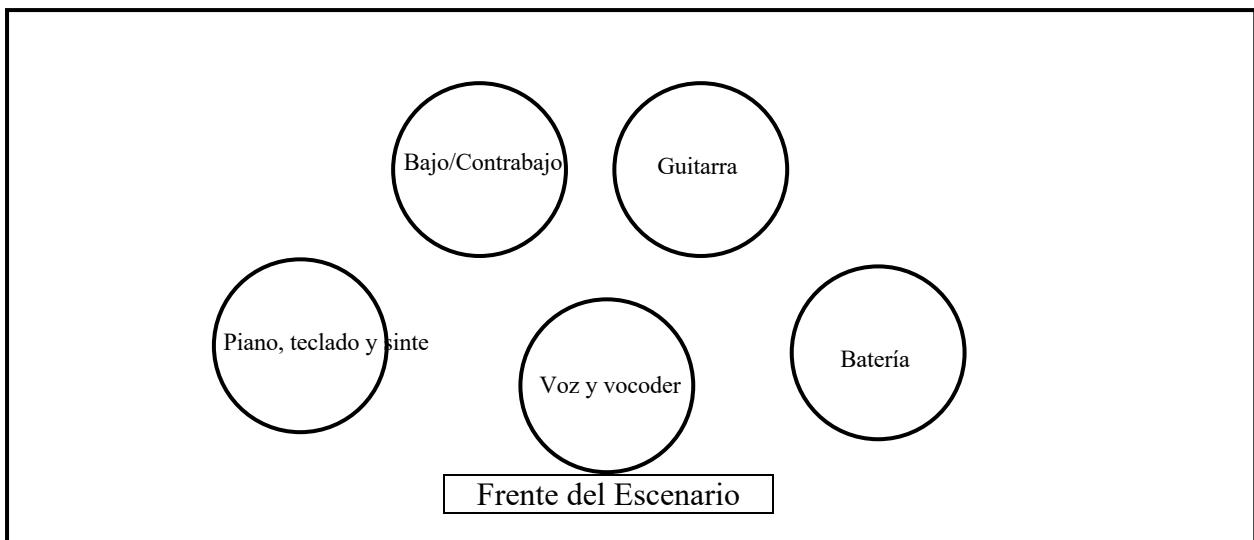

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

El recital de titulación presentado fue una instancia integradora que permitió poner en práctica los conocimientos técnicos, interpretativos y artísticos adquiridos durante la carrera. A través de un repertorio diverso, que incluyó obras de jazz contemporáneo, fusión, latin jazz, jazz ecuatoriano y adaptaciones de géneros populares como el rock y el hip hop, se propuso un recorrido musical que buscó equilibrar la complejidad técnica con una intención expresiva clara y coherente.

Cada obra fue seleccionada por su aporte estilístico y narrativo. Por ejemplo, Flyways permitió abrir el concierto desde un lugar introspectivo, mientras que Smells Like Teen Spirit y Ojos de Videotape aportaron elementos de resignificación cultural. Obras como MOON y The Ever Evolving Etude exigieron precisión técnica y fluidez rítmica, mientras que Guinguiringongo y Conga a la Americana destacaron por su riqueza rítmica y conexión con tradiciones musicales latinoamericanas. Esta variedad permitió reflexionar sobre la versatilidad del jazz como lenguaje vivo y adaptable.

El proceso implicó un aprendizaje profundo sobre cómo abordar un concierto desde una mirada integral: no solo desde la ejecución musical, sino también desde la planificación artística, el trabajo colaborativo con otros músicos y la construcción de una propuesta personal. Fue clave comprender que el intérprete no es solo ejecutante, sino también curador, comunicador y creador dentro del proceso artístico.

Entre las dificultades enfrentadas, se destacó la exigencia técnica de ciertas obras, que requirieron un estudio detallado y constante, así como la coordinación de ensayos, especialmente en piezas que dependían del trabajo grupal. Estas dificultades, lejos de obstaculizar el proceso, ayudaron a fortalecer habilidades como la disciplina, la escucha activa y la toma de decisiones bajo presión.

Como proyección futura, este trabajo abre la posibilidad de seguir investigando cómo el jazz se adapta a otros lenguajes musicales en contextos latinoamericanos. Sería interesante profundizar en estudios que analicen la relación entre identidad cultural, repertorio y prácticas de interpretación, tanto desde lo teórico como desde la creación artística.

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: PARTITURA DE GUINGUIRINGONGO

The image shows a handwritten musical score for 'Fandango' by Joaquín Turina. The score consists of six staves of music, each with a different clef and key signature. The first two staves are in common time, while the remaining four are in 2/4 time. The music includes various dynamic markings such as *f*, *p*, *mf*, and *mp*. There are also performance instructions like 'separar' and 'para darle al canto'. The score is written on a grid of five-line staves.

ANEXO B: PARTITURA DE MOON (PRIMERA PÁGINA)

MOON

DOMI & JD Beck

INTRO ♩ = 123

Chorus

Vocal

E-Piano

Piano

Bass

A

Cho.

Vo.

EP.

Pt.

Bs.

ANEXO C: PARTITURA DE FLYWAYS (PRIMERA PÁGINA)

Flyways

In; A; synth solo; AB; piano/synth solo; B; Outro.

Aaron Parks

Intro
x1 y x2 piano solo
x3 y x4 banda

A

11

16

C29 E29

C29 E29

C29 E29

C29 E29

ANEXO D: PARTITURA DE THE EVER EVOLVING ETUDE (PRIMERA PÁGINA)

26

The Ever Evolving Etude

Avishai Cohen

J = 120

Copyright © 2008 Gudu Music (BMI)