

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Alma Latina
Concierto Final**

Nathaly Mishell Palacios Luna

Artes Musicales

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

Quito, 28 de Abril del 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Alma Latina

Nathaly Mishell Palacios Luna

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 28 de Abril del 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: Nathaly Mishell Palacios Luna

Código: 00326895

Cédula de identidad: 0302288949

Lugar y fecha: Quito, 28 de abril del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo escrito describe el proceso y trabajo alrededor del concierto final necesario para la obtención del título de licenciatura en ejecución musical de Nathaly Palacios, este mismo lleva el título de “Alma latina” pues su concepto se desarrolla en base a la música tradicional de Latinoamérica incluyendo los conocimientos adquiridos durante la carrera de artes musicales con mención en canto. Los arreglos musicales tendrán ciertas influencias de jazz para algunos temas e incluirán secciones de improvisación. Este escrito respalda todo lo concerniente al concierto de graduación como es: repertorio a interpretar, arreglos, datos importantes de los temas, instrumentación a utilizar, rider técnico, y contexto general del concepto propuesto.

Palabras clave: concierto de graduación, Latinoamérica, cantante, latina, jazz, repertorio, armonía, arreglos, ensamble

ABSTRACT

This paper describes the process and work surrounding the final concert required for Nathaly Palacios' bachelor's degree in music performance. The concert is titled "Latin Soul," as its concept is based on traditional Latin American music, incorporating the knowledge acquired during her degree in musical arts performance with a focus in singing. The musical arrangements will have certain jazz influences for some pieces and will include improvisational sections. This essay supports everything related to the graduation concert, including repertoire to be performed, arrangements, key details of the pieces, instrumentation to be used, technical rider, and general context of the proposed concept.

Keywords: graduation concert, Latin America, singer, Latin, jazz, repertoire, harmony, arrangements, ensemble.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Formato general	12
----------------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo describe el proceso y desarrollo del concierto final requerido para la obtención del título de licenciatura en ejecución musical de Nathaly Palacios. Este lleva por título *Alma Latina*, ya que su concepto se basa en la música tradicional de Latinoamérica, incorporando los conocimientos adquiridos durante la carrera de Artes Musicales con mención en canto.

Nathaly Palacios es una cantante ecuatoriana que inició su trayectoria musical a los 7 años. Desde pequeña, generó una conexión especial con la música tradicional latinoamericana, sus melodías, ritmos y letras. Con el tiempo, esta conexión se convirtió no solo en una pasión, sino también en un medio de crecimiento musical y consolidación de una identidad artística. Durante su formación universitaria, tuvo la oportunidad de conocer el jazz, lo que amplió su perspectiva musical y le permitió experimentar con la improvisación.

La música tradicional de Latinoamérica refleja la diversidad cultural del continente, resultado de la combinación de influencias europeas, africanas e indígenas. En Ecuador, géneros como el pasillo, sanjuanito, albazo, pasacalle y danzante han sido parte fundamental de la identidad nacional y se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, la falta de espacios de formación y difusión, junto con los efectos de la globalización, han afectado su permanencia y transmisión. Por ello, es fundamental rescatar y reivindicar este repertorio desde la interpretación académica y contemporánea.

Este concierto propone un recorrido por la música tradicional de diversos países latinoamericanos, como Ecuador, Perú, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y México. No solo busca demostrar la riqueza y diversidad de América Latina, sino también resaltar su relevancia en la formación de una cantante ecuatoriana a través de la música contemporánea, el jazz y la improvisación.

DESARROLLO DEL TEMA

Alma Latina nos presenta un concierto estructurado en dos módulos, cada uno con una selección de piezas que representan distintos estilos y géneros de la música latinoamericana y lo dividiremos en dos módulos.

Primer módulo

El concierto inicia con el bolero cubano *Como fue*, compuesto por Ernesto Duarte en los años 50. En aquella época, en Cuba se había popularizado el formato *jazz band* para los boleros, lo que otorgó a estos temas una sonoridad influenciada por las bandas de jazz de Estados Unidos en los años 30. Por esta razón, este tema será interpretado en una versión de *latin jazz*.

La siguiente canción, *Derroche*, del compositor Manuel Jiménez, fue compuesta en 1993 y ha sido versionada por numerosos artistas. En este concierto, se interpretará en un estilo de salsa lenta, con una estructura en dos partes: la estrofa en ritmo de bolero y los coros, improvisación y pregoneo en ritmo de salsa.

El repertorio continúa con *Fina estampa*, un vals peruano de la compositora Chabuca Granda, creado en honor a su padre, Eduardo Granda. Esta canción, además de su valor musical, posee un significado personal para la cantante.

Desde Perú viajamos a Venezuela con *Alma llanera*, considerada por muchos venezolanos como su “segundo himno”. Con música de Pedro Elías Gutiérrez y letra de Rafael Bolívar Coronado, esta pieza forma parte del cierre de una zarzuela con el mismo nombre, estrenada en 1914 en el Coliseo de Veroes. Esta obra tuvo gran éxito pues trascendió su contexto original y con los años fue versionada por múltiples artistas, haciéndola exitosa no solo a nivel de Venezuela sino internacional. *Alma llanera* está escrita en 6/8 pero el arreglo para este concierto está escrito en 3/4. La introducción de esta versión comienza en

tonalidad de G#m y en la última frase modula a Ab para ingresar a la primera estrofa, después de la primera exposición de la melodía regresa a un interludio en G#m para volver a la segunda estrofa en Ab en la segunda exposición de la melodía.

Segundo módulo

Para el segundo módulo de este concierto nos adentramos más a lo tradicional, inicia con *La Malagueña* un huapango compuesto por Elpidio Ramírez y Pedro Galindo. Este género usa un patrón de 6/8 o 3/4 y posee una armonía sencilla que permite destacar la complejidad vocal con sus melismas y el uso del falsete característicos de su interpretación tradicional. La malagueña fue escrita en honor a una mujer de Málaga España y básicamente su letra exalta su belleza, ha sido versionada por una infinidad de artistas lo que la ha hecho mundialmente conocida.

Luego, se presenta el pasillo ecuatoriano *Renunciamiento*, con letra de José Ángel Buesa y música de Paco Godoy, según palabras de Godoy esta composición surge de una inspiración que tomo al ingresar a una biblioteca y encontrarse con un libro de poesías en el cual se encontraban poesías de grandes escritores, en una de esas páginas se encontraría con una página en la cual estaba la poesía “Poema de la Despedida” y junto a ella el “Poema del Renunciamiento” al percatarse que el poema de la despedida fue musicalizado por Carlos Guerra Paredes a un pasillo al cual le nombra solo como “Despedida” toma la decisión de seguir este ejemplo y musicalizar este poema en ritmo de pasillo, dejándolo con el nombre de “Renunciamiento”. Este tema está compuesto en tono menor y la intención de su introducción instrumental es presentarla como una obra académica. Esta composición tiene una base armónica interesante y llamativa pues se sale un poco de los cánones establecidos en este género y existen algunas variaciones que le dan un color especial.

Más adelante, el repertorio incluye el tango argentino *Malena*, con letra de Homero Manzi y música de Lucio Demare. La letra de este tango habla de una mujer bajo un contexto

de desamor y melancolía. En el concierto, esta canción será interpretada a dúo de acordeón y voz para crear un ambiente acústico e íntimo con el público.

Para cerrar el programa, se interpretará *Balada para un loco*, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Esta canción surgió en un momento en el que Piazzolla exploraba una línea vanguardista dentro del tango, enfrentando numerosas críticas. Sin embargo, la pieza se convirtió en un éxito y es una de las más representativas del repertorio argentino. La letra relata a un personaje excéntrico, enamorado y loco que camina por las calles de Buenos Aires. En tanto que, musicalmente es interesante las modulaciones que existen a lo largo de la canción y su armonía pues en la composición hay una mezcla entre acordes tradicionales del tango con una influencia del jazz. En este arreglo, la introducción empieza en tonalidad de Cm, y en compás de 3/4 a ritmo de vals que es interpretado en un solo de piano mientras se recita con un “canto hablado” que le da un aire teatral. Luego ingresa la voz a cantar y se unen todos los instrumentos en tonalidad de C y en un compás de 4/4 siguiendo un ritmo de balada durante las 4 primeras frases, para luego regresar a la tonalidad de Cm también en 4/4 pero ahora en ritmo de Tango hasta acabar la estrofa cantada, se regresa a un piano rubato en 3/4 junto con la voz recitada y volvemos ahora a una segunda estrofa cantada en 4/4 con las mismas modulaciones de tonalidad. Cuando termina la segunda estrofa ingresan todos los instrumentos a acompañar la melodía inicial del rubato que hace el piano y sobre esta melodía la voz realizará una improvisación de 28 compases y con esto da finalizada la obra y el concierto.

Repertorio

Como se ha mencionado, el repertorio tendrá un enfoque latinoamericano, es decir, se presentarán algunos de los géneros tradicionales más distintivos de varios países de Latinoamérica como: Cuba, Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador, México y Venezuela. La sección rítmica como base del ensamble será un quinteto conformado por: un

piano, una guitarra, un bajo, una batería y percusión menor, pero dependiendo del tema y el estilo que conlleve cada uno se irán sumando distintos instrumentos invitados como: violines, saxo, charango y acordeón. El ensamble también contará con un coro compuesto por dos voces femeninas y una masculina.

Las composiciones son arreglos, transcripciones y adaptaciones de temas ya existentes en los distintos géneros ya antes mencionados.

Propuesta de repertorio.

1. Como fue (Ernesto Duarte, bolero, 5 min aprox., tempo: 93 bpm.).
2. Derroche (Manuel Jimenez, salsa, 5:30 min aprox., tempo: 116 bpm.).
3. Fina estampa (Chabuca Granda, vals, 4 min aprox., tempo: 150 bpm.).
4. Alma llanera (Pedro Elías Gutiérrez, joropo, 3:40 min aprox., tempo: 155 bpm.).
5. Malagueña salerosa (Elpidio Ramírez y Pedro Galindo, huapango, 6:10 min aprox., tempo: 110 bpm.).
6. Renunciamiento (Miguel Ángel Buesa, Paco Godoy, pasillo, 3:52 min aprox., tempo: 98 bpm.).
7. Malena (Homero Manzi, Lucio Demare, tango, 3 min aprox., tempo: 112 bpm.).
8. Balada para un loco (Horacio Ferrer, Astor Piazzolla, tango – vals, 5:30 min aprox., tempo: 130 bpm.).

Músicos

- Batería: Diego Alberto Rodríguez Bazante C.I. 1760396778.
- Percusión menor: Vinicio Alejandro Vega Macas 1105040743
- Bajo: Henry Damián Palacios Dávila C.I. 1726597568.
- Piano: Emilio Sebastián Pineda Rojas C.I. 1105172207
- Guitarra: Marcelo Antonio Narváez Averos C.I. 1751508480
- Violín 1: Doménica Isabel Ponguillo Romero C.I. 1725081374

- Violín 2: Gustavo José Carrera Quezada C.I. 1725349615
- Saxo: Miguel Ángel Palacios Páez C.I. 1720945730
- Voz 1: Anita Mylena Merino Oñate C.I. 0705909331
- Voz 2: Caroline Alejandra Castillo Peñafiel C.I. 1724252695
- Voz 3: Geovanny Jossue Rivadeneira Hidalgo C.I. 1720174893
- Acordeón invitado: Daniel Pacheco

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Percusión menor (1 bongo, 1 cajón, 1 lluvia, 2 congas)
- 1 micrófono para bongo
- 1 micrófono para cajón
- 1 micrófono ambiental para percusión
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Un piano eléctrico
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- 3 micrófonos para coro.
- 1 micrófono para voz principal
- 1 micrófono para saxo
- 1 micrófono para acordeón
- 2 micrófonos para violines
- 7 stands porta-partituras.

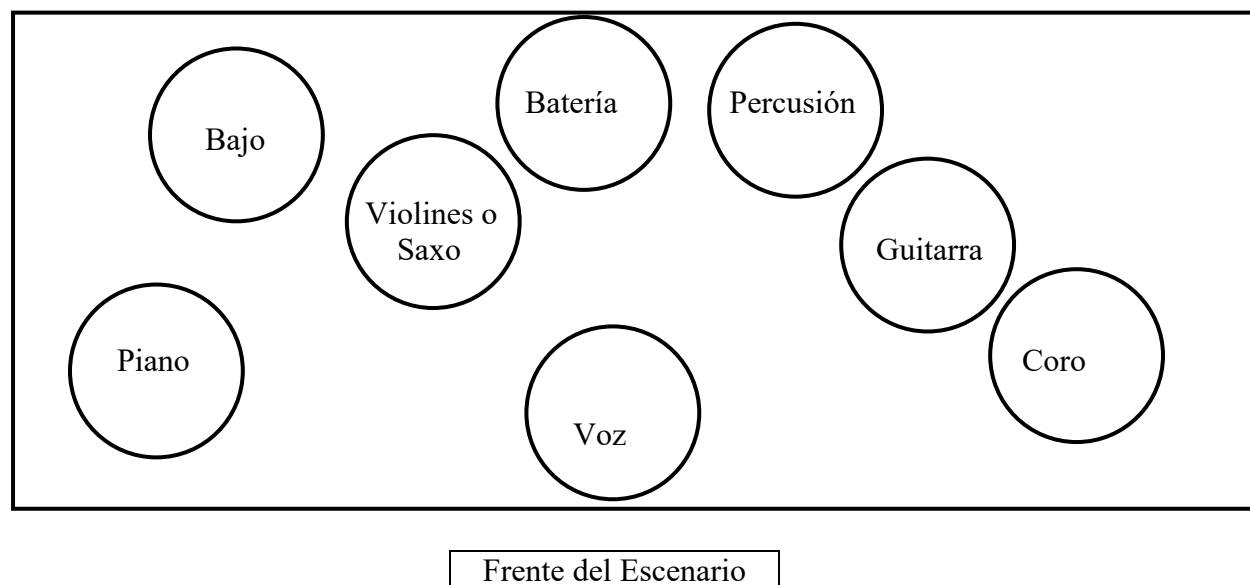
Ubicación en escenario

Figura #1. Formato general del escenario

CONCLUSIONES

Armar este concierto resultó un desafío sobre todo en el momento de coordinar tiempos y espacios con cada uno de los integrantes de la banda, juntar a todos los músicos en un mismo horario para los ensayos no fue tarea fácil pero el compromiso de mis compañeros estuvo siempre presente lo cual me hace apreciar y valorar mucho el tiempo y esfuerzo de los demás. Otro gran desafío fue la elaboración de los arreglos, el poder adaptar todos los temas a un concepto y formato específico fue un reto que se logró también al escuchar a los demás músicos y sus ideas. Por otro lado, para lograr una buena comunicación y expresión en el escenario fue necesario trabajar en un análisis musical, histórico y social de cada uno de los temas, lo que resultó en un trabajo interesante.

Este proyecto no solo ha sido parte de un reto académico, sino que lo tomo como un punto de partida para encontrar mi identidad musical y poder llevar este trabajo a otros espacios y proyectos con la idea de explorar la música latina y fusionarla con otros estilos contemporáneos pues creo fielmente que la riqueza de la música latinoamericana es inagotable y que se deben crear espacios de difusión y evolución en nuestro contexto actual.

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.

La Cata Musical. (2024b, September 5). *La HISTORIA del ALMA LLANERA* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eR0n9RCchYw>

calioff. (2013, June 7). *Como hice. . . // Balada para un loco de Astor Piazzolla & Horacio Ferrer // Piantao piantao*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=l0uBx6NgG0E>