

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

El Funk y sus Fusiones: Un Recorrido a Través del Groove

Oscar Eduardo Padilla Villacís

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

Oscar Eduardo Padilla Villacís

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: Oscar Eduardo Padilla Villacís

Código: 00327453

Cédula de identidad: 1724769359

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este concierto de grado es la culminación de un viaje de cuatro años de exploración musical, donde el Funk y sus fusiones con el jazz y el rock se convierten en el lienzo sonoro de una propuesta vibrante y expresiva. A través de piezas cuidadosamente elegidas, se revela la riqueza rítmica y armónica del género, mientras el bajo eléctrico emerge como el corazón palpitante del groove, tejiendo líneas envolventes que sostienen y dan vida a la banda. Esta travesía confirma al bajo como alma melódica y rítmica del Funk, y vislumbra un futuro donde su voz profunda y constante seguirá marcando el pulso de nuevas fusiones y evoluciones estilísticas.

Palabras clave: Funk, armonía, bajo eléctrico, groove, fusión, conocimiento.

ABSTRACT

This graduation concert marks the culmination of a four-year musical journey, where Funk and its fusions with jazz and rock become the vibrant, expressive canvas of a bold sonic proposal. Through a carefully curated selection of pieces, the genre's rich rhythmic and harmonic textures are revealed, as the electric bass emerges as the beating heart of the groove, weaving immersive lines that support and breathe life into the band. This journey confirms the bass as the melodic and rhythmic soul of Funk and envisions a future where its deep, steady voice continues to set the pulse for new stylistic fusions and evolutions.

Keywords: Funk, harmony, electric bass, groove, fusion, knowledge.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #. Stage Plot.....	12
---------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto de grado *El Funk y sus Fusiones: Un Recorrido a Través del Groove* es la culminación de un proceso de formación musical en el que se busca explorar y demostrar la riqueza del Funk como género musical. En este evento, se destacará la importancia del groove y el papel fundamental del bajo eléctrico en la construcción de la identidad rítmica del Funk. A través de una cuidadosa selección de piezas, se evidenciará cómo este género combina elementos del jazz, el soul y el R&B para generar un sonido dinámico y bailable, que ha influenciado a múltiples estilos musicales a lo largo del tiempo.

El Funk es un género musical surgido en la década de 1960 en los Estados Unidos, con raíces en el soul, el R&B y el jazz. Se caracteriza por su énfasis en el ritmo y la síncopa, con patrones repetitivos de bajo que sostienen la estructura de la música. A pesar de su influencia global, en el contexto académico y profesional ecuatoriano, el Funk ha sido un género menos explorado en comparación con otros estilos musicales. Su estudio y ejecución requieren un alto nivel de comprensión rítmica y armónica, además de una interacción precisa entre los músicos para lograr un groove sólido.

El Funk ha tenido un impacto significativo en la música contemporánea, influyendo en géneros como el hip-hop, la música electrónica y el rock. Dentro del ámbito académico, su estudio permite comprender la evolución de la música popular y la importancia del ritmo en la construcción de un lenguaje musical moderno. En Ecuador, aunque la música tradicional y el folclore han sido los principales focos de investigación y desarrollo, en los últimos años ha crecido el interés por géneros como el jazz y el Funk, con músicos nacionales incorporando estos elementos en sus composiciones y presentaciones. Esto refleja la necesidad de seguir explorando y difundiendo este género dentro del país.

En este concierto, se abordarán aspectos esenciales del Funk, como la estructura rítmica, la interacción entre instrumentos y la importancia del bajo eléctrico como eje central del groove. A continuación, se analizarán los fundamentos del género, su evolución a lo largo del tiempo y su impacto en la música contemporánea.

DESARROLLO DEL TEMA

La música, como manifestación artística y cultural, ha evolucionado constantemente a lo largo de la historia, generando géneros que han marcado hitos en la industria y en la identidad sonora de distintas generaciones. El Funk es uno de estos géneros, destacándose por su énfasis en la rítmica y el groove, lo que le ha permitido consolidarse como un estilo que, además de ser técnicamente exigente, conecta con el público de manera inmediata. En este concierto de grado, se plantea una exploración profunda del Funk y sus fusiones con el jazz y el rock, con el objetivo de demostrar la riqueza musical del género y la importancia del bajo eléctrico en su estructura.

El término funk se popularizó en la década de 1960 y tiene sus raíces en el jazz, el soul y el rhythm & blues. Según Vincent (1996), el Funk es un género que redefine el papel de cada instrumento dentro de una composición musical, asignando a cada elemento una función rítmica precisa para lograr una interconexión fluida. En este contexto, el groove se convierte en la esencia del Funk, representando la sensación de fluidez rítmica que se genera mediante patrones sincopados y repetitivos. Como señala Zager (2015), el groove no es simplemente un ritmo, sino una interacción entre los instrumentos que permite que la música cobre vida y se vuelva irresistible al oído del espectador.

Dentro de esta dinámica, el bajo eléctrico desempeña un papel crucial. Su función no se limita a sostener la armonía, sino que es el eje central sobre el cual se construye el groove. Músicos como Bootsy Collins y Larry Graham revolucionaron la ejecución del bajo en el Funk al incorporar técnicas como el slap y el pop, que aumentaron la riqueza rítmica del instrumento y consolidaron su importancia dentro del género (Steward, 2000). En el concierto de grado, se pondrá en práctica esta exploración técnica y estilística del bajo eléctrico, demostrando su capacidad para definir el carácter del Funk y guiar la interacción de los demás instrumentos.

El Funk en el Contexto Ecuatoriano

A pesar de la influencia global del Funk, su desarrollo en Ecuador ha sido limitado en comparación con otros géneros como el rock, el pop o la música folclórica. Existen pocas bandas que se dediquen a la producción de Funk original, lo que evidencia una brecha en la difusión y apreciación del género dentro del país. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un creciente interés por la fusión de géneros, con músicos ecuatorianos que incorporan elementos del Funk en sus composiciones. Como señala García (2019), la globalización ha permitido que géneros como el jazz y el Funk sean cada vez más accesibles a músicos de diversas regiones, incentivando la experimentación y la creación de nuevas propuestas sonoras.

Este concierto de grado representa una contribución a la escena musical ecuatoriana al ofrecer una producción artística que enfatiza el Funk y su valor dentro de la música moderna. Más allá de una simple interpretación, el evento servirá como un espacio de experimentación y aprendizaje, en el que se aplicarán los conocimientos adquiridos durante la formación académica para construir una propuesta musical coherente y profesional.

El estudio y ejecución del Funk permiten comprender la compleja relación entre ritmo, armonía y groove, consolidando al bajo eléctrico como un instrumento central dentro del género. A lo largo de este concierto, se demostrará cómo el bajo no solo sostiene la base rítmica, sino que también define la dirección musical y la energía del Funk. Además, se explorará la versatilidad del género a través de sus fusiones con el jazz y el rock, resaltando su capacidad de adaptación y evolución en distintos contextos.

Desde una perspectiva académica, esta producción artística representa un punto de encuentro entre la teoría y la práctica, consolidando el aprendizaje musical a través de una presentación en vivo. Como proyección a futuro, se espera que el Funk continúe ganando

espacio dentro del panorama musical ecuatoriano, incentivando a más músicos a explorar sus posibilidades creativas y su impacto en el público.

Propuesta de repertorio

Los ocho temas que conforman el repertorio a presentar en este concierto de grado en su mayoría es del género funk fusionado con jazz, candombe, rock, entre otros; a excepción de un tema que es un swing que va amalgamando las métricas de $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{4}$. Siete de los ocho temas son transcripciones y una de ellas es una composición propia. Para la selección de los temas me enfoque en buscar líneas de bajo eléctrico representativas de bajistas de alrededor del mundo, la mayoría de ellas emplean la técnica de *slap* con la cual me siento identificado. El ensamble de los temas se hará con la banda que consta de: batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano acústico y sintetizador y un saxofón alto.

Repertorio

1. Domino Line (Casiopea, jazz fusión, 7min23seg, 132-bpm.).
2. Super Soul Driver (Willy Crook, funk, 3min26seg, 90-bpm.).
3. Todo Bien (Oscar Padilla, funk-rock, 4min52seg, 103-bpm.).
4. El Gaitero (Spinetta, swing, 4min39seg, 80-bpm.)
5. Primavera (Los Tetas, funk-rock, 5min43seg, 96-bpm)
6. Candombe beat funk (Hugo Fatoruso, funk-candombe, 4min50seg, 105-bpm)
7. Run for cover (David Sanborn, smooth jazz, 6min27seg, 100-bpm)
8. Mr. pink (Mark King, funk-jazz, 4min12seg, 122-bpm)

Músicos

- Batería: Juan Ortiz
- Bajo: Oscar Padilla
- Piano: Emilio Gallo
- Guitarra: Isaac Acosta

- Voz: Jesús Molina
- Saxofón: Isaías Maldonado

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Un sintetizador (caja directa)
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz.
- Un micrófono para saxofón.
- Seis stands porta-partituras.

Ubicación en escenario

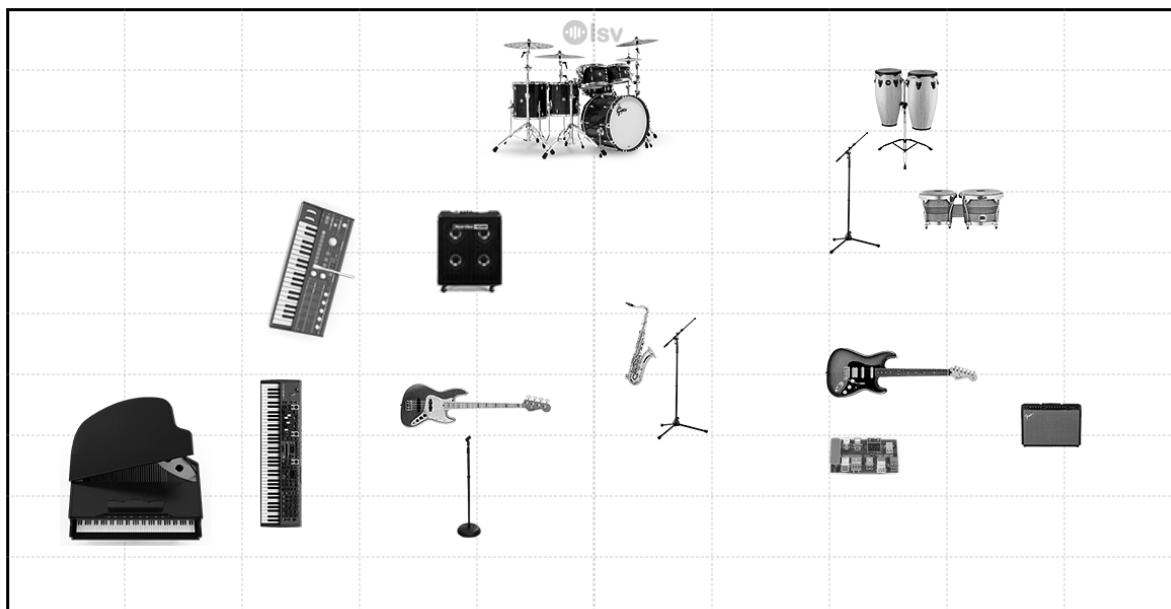

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

La exploración del Funk y sus fusiones con el jazz y el rock, realizada en este concierto de grado, permite evidenciar la complejidad estructural y expresiva del género, especialmente a través del análisis del groove como elemento articulador. El bajo eléctrico se consolida como el eje fundamental en la construcción rítmica y melódica del Funk, no solo por su capacidad para sostener la armonía, sino por su protagonismo en la generación de patrones sincopados que definen la identidad del estilo. Esta propuesta artística representa una síntesis entre teoría y práctica, en la que se aplican herramientas técnicas adquiridas durante la formación académica para crear una producción coherente, estilísticamente sólida y profesionalmente ejecutada.

Este proyecto demuestra que el Funk es un género que requiere una comprensión profunda de la interacción entre ritmo, armonía y textura, elementos que se articulan principalmente a través del bajo eléctrico. A partir del estudio de técnicas como el slap, pop y el desarrollo de líneas rítmicas repetitivas, se evidencia el rol del instrumento como catalizador del groove y generador de cohesión en la banda. La propuesta aporta al desarrollo del Funk en el contexto ecuatoriano al posicionar al bajo como núcleo compositivo y expresivo, abriendo espacio para futuras investigaciones y producciones que profundicen en sus posibilidades dentro del ámbito académico y artístico local.

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.