

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Saudade
Concierto Final

Daniela Nataly Jiménez Arteaga Artes
Musicales

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

Quito, 1 de Mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Saudade

Daniela Nataly Jiménez Arteaga

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 1 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: Daniela Nataly Jiménez Arteaga

Código: 00323318

Cédula de identidad: 305006453-8

Lugar y fecha: Quito, 1 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En el siguiente artículo se resume el proceso académico y creativo al realizar un concierto final en el que se pretende demostrar todas las destrezas y los conocimientos obtenidos gracias a la carrera de ejecución musical. Mi motivación al comenzar este trabajo final fue la excelencia ya que la música y todo lo que involucra estudiarla, ejecutarla, y comunicarla es algo que requiere de tiempo, dedicación e intención, pero justamente eso lleva a un resultado tangible que puede despertar sensaciones y curiosidad en los oyentes. Por eso, todo lo que hay detrás de este concierto es tan importante, para que el mensaje que se quiera comunicar llegue de la mejor manera a quien escuche y lea este proyecto. En este artículo se explica qué despierta en mí el canto y cómo quiero exteriorizar todas estas sensaciones descubiertas, por qué elegí el repertorio que elegí y cómo mi mayor interés es que en todo lo que haga es serle fiel a mis orígenes y a mi sensibilidad como músico mientras se lleva todo a un ámbito académico con un nivel alto de performance y dominio del instrumento y los géneros interpretados.

Palabras clave: Proceso académico, creativo, concierto, motivación, excelencia, canto, orígenes, sensibilidad.

ABSTRACT

This paper presents a summary of the academic and creative process involved in the preparation of a final concert, designed to demonstrate the skills and knowledge acquired throughout the music performance degree. The primary motivation for undertaking this final project was the pursuit of excellence, as music and all that its study, performance, and communication entail, requires time, dedication, and intentionality. This process ultimately leads to a tangible result capable of evoking emotions and generating curiosity in listeners. Therefore, every aspect underlying the preparation of this concert is of utmost importance to ensure that the intended message is effectively conveyed to the audience, both those who experience the performance and those who engage with this study. This research explores the personal and artistic significance of singing, analyzing the ways in which it allows for the externalization of emotions and experiences. Additionally, it examines the rationale behind the selection of the concert repertoire and highlights the importance of maintaining fidelity to one's artistic origins and musical sensitivity. This work also seeks to integrate these elements within an academic framework that demands a high level of performance, technical mastery of the instrument, and stylistic interpretation of the selected musical genres.

Keywords: Academic process, creative, concert, motivation, excellence, singing, origins, sensitivity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	15
Referencias bibliográficas.....	16
Anexo A: Atrás Da Porta	17
Anexo B: Prisa	19

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

Como cantante quiero honrar cada canción, cada autor, cada músico, cada emoción y cada aprendizaje que estarán representados en mi concierto final. Por eso para mí ha sido tan importante en este concierto, transmitir todo lo que he aprendido en estos 4 años de carrera. El ámbito académico me ha brindado herramientas para cantar y ser respetuosa con mi canto. Es en este concierto final en el que todo lo teórico, todo lo práctico y todo lo humano se hacen uno.

Mi objetivo en este concierto es confiar en todo lo aprendido, recordando lo que sentía cuando tenía 5 años y jugaba a ser músico, pero con la madurez y el conocimiento de todas las clases, conceptos, del jazz y la música contemporánea y así demostrar un alto nivel de ejecución que no deja de lado la parte emocional y artística. Mi concierto final busca definir quién soy como músico y persona, a través de la ejecución de una recopilación de temas que han marcado mi vida y carrera profesional.

La música es una de las maneras que tenemos de conectar con la verdad; a medida que iba creciendo, desde niña me iba dando cuenta de que no había nada que me causara más emoción, felicidad y plenitud que cantarle a esta verdad. La música nos acompaña en momentos complejos, nos cuida. Este concierto es un agradecimiento a la música por poder cantarle. Quise explorar diferentes géneros y canciones que pusieran a prueba mi versatilidad como artista, mi técnica vocal y mi interpretación; demostrando que la preparación recibida en la carrera de ejecución es completa y que gracias a eso pude crecer de manera musical y profesional.

Como artista, mi objetivo durante estos años y específicamente en este proyecto final fue expandir los límites de mi manera de ver la música y su estudio. Gracias a este proceso de años todo lo aprendido es aplicable a un contexto artístico real: en un escenario con una banda que he podido dirigir, a través de obras musicales que quiero compartir con el público.

DESARROLLO DEL TEMA

El tema elegido para mi concierto final es la verdad que se encuentra en el canto. Es imposible pretender conocer la genuinidad que hay en la voz sin un estudio previo del canto. Dominar nuestro instrumento es fundamental para lograr transmitir con toda libertad nuestra historia. A lo largo del tiempo, los más grandes cantantes han enfatizado en la importancia de conocer nuestro instrumento, la voz, mediante el estudio de la técnica vocal y una formación teórica completa de la música, de los diferentes conceptos teóricos y estilos.

Desde el principio de nuestra historia el canto ha sido la forma de expresión del ser humano, en las diferentes culturas y épocas históricas ha sido el altavoz para despertar y crear conciencia de las diferentes realidades sociales. Mi concierto, busca reflejar con canciones de origen español, catalán, brasileiro, portugués y latino la sensibilidad y al mismo tiempo el gran peso que se encuentra en las raíces de cada persona.

Al final, cuando se fusionan el idioma, los ritmos, los cantos y la visión musical de cada país podemos ver más a través de composiciones la verdad que hay en el ser humano. En este concierto final también se quiere volver a los orígenes de cada cultura fusionando lo más tradicional con el jazz y la música contemporánea, empleando técnicas improvisativas y una armonía más compleja para así, comprender que la música evoluciona, pero no pierde su esencia nunca.

Propuesta de repertorio

Los temas escogidos son un pequeño viaje a mis raíces y también a mis nuevas influencias como músico. Los temas: Quién lo diría y Prisa los elegí porque muestran muy bien de dónde vengo, mis dos países de origen, España y Ecuador. Las compositoras y autoras de estas canciones son grandes referencias de la música contemporánea española y latina actual. No puedo dejar de lado mi país de origen y su gran influencia en mi forma de ver, entender e interpretar la música. Mientras que, en estos 4 últimos años de carrera, el jazz fusión brasileiro y estilos como la música popular brasileira y en portugués me han dado una nueva forma de profundizar en el estudio de la música, armonías y ritmos más complejos y totalmente nuevos para mí. Por eso he escogido los temas: P'ra onde vai o tempo, Medo bom, Hortela y Atrás da porta.

Repertorio.

1. P'ra Onde Vai O Tempo (Maro, Brasileiro Contemporáneo, 4:41, 115-bpm.) Este tema es una transcripción con flauta, guitarra eléctrica y acústica, piano, bajo, batería y percusión.
2. Medo Bom (Maria Luiza Jobim, música popular brasileira, 3:46, 90-bpm.) Este tema es un arreglo con piano, bajo, guitarra acústica, batería, percusión y un coro.
3. Atrás Da Porta (Chico Buarque, bossa nova, 2:48, 90-bpm.) Este tema es un arreglo a piano, percusión y voz.
4. Prisa (Camila Pérez, Son cubano, 2:30, 130-bpm.) Este tema es una transcripción con percusión, batería, piano bajo y guitarra y flauta.
5. Quién Lo Diría (Rita Payés, milonga, 4:36, 112-bpm.) Este tema es un arreglo con una guitarra, bajo, piano, batería, percusión y coros.

6. Hortela (Maro, folk portugués, 2:55, 65-bpm.) Este tema es una transcripción con una guitarra y voz.

Músicos

- Batería: Pablo Zurita
- Bajo: Moisés Cortese
- Piano: Emilio Trujillo y Emilio Pineda
- Guitarra: Romina Beltrán y Alejandro Sánchez
- Voz: Ana Merino, Milena Arteaga, Daniela Sanmartín, Zaneth Guerrero
- Percusión: Juan Pablo Espinosa
- Flauta: Isasha Luna

Rider técnico

- Batería (1 toom, tom floor, 1 bombo, 1 snare, 1 jazz ride, 2 crash, 1 hi hat)
- Amplificador de bajo (mark bass)
- Piano acústico (microfoneado)
- Montage o Nord. Salida por DI
- 4 micrófonos sm58
- Set de percusión (bongos, congas, timbales, campanas, percusión menor)
- 2 stands para partituras
- Flauta cable XLR (la flautista lleva su propia caja y micrófono inalámbrico)
- Seis monitores de piso
- Dos sillas

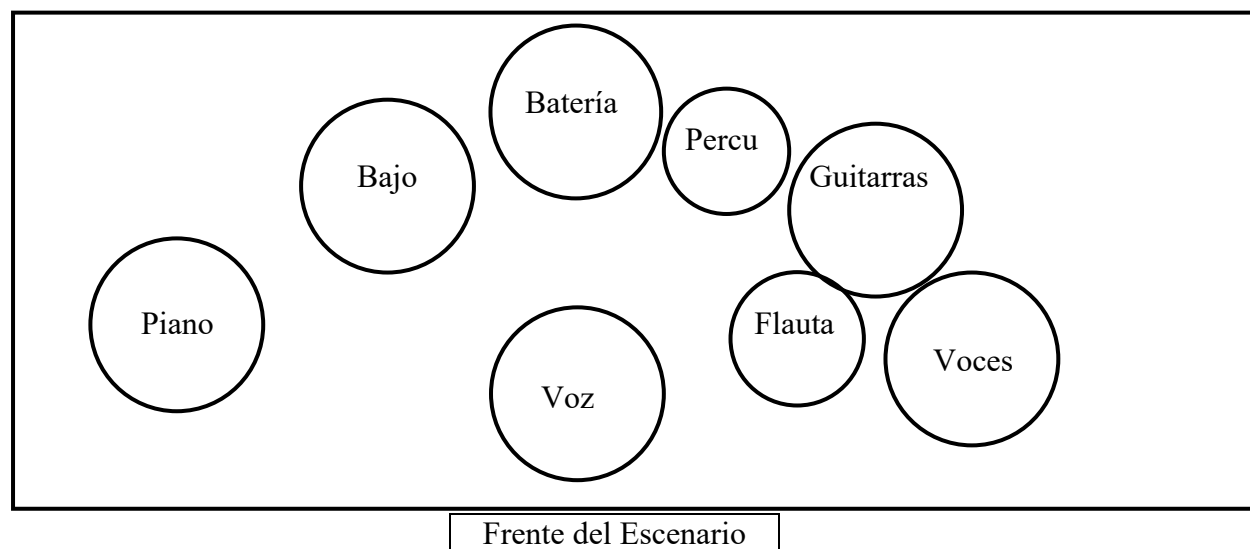
Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

Este concierto ha sido uno de los mayores retos de mi vida. A medida que iba pasando el tiempo, mientras planificaba, en ensayos y mientras cantaba me daba cuenta de lo agradecida que me sentía con la música por todos los momentos, personas y felicidad que me ha dado. Durante el proceso de preparación descubría algo nuevo de cada canción, de todo lo que había detrás de su sonido, de cómo yo podía convertir la historia de esa canción en una nueva historia propia. También pude darme cuenta de lo importante que es compartir este proceso con músicos que puedan entender la visión de hacia donde quieres ir con este concierto; para mí era el cierre de una etapa importante de mi vida, pero a la vez el inicio de algo nuevo.

Pude ver como el miedo a la creatividad desaparece cuando se entrelazan con la seguridad que te da el estudio de la teoría y la disciplina de la práctica. En este punto fue más claro para mí dimensionar todos los recursos con los que ahora cuento después de los semestres en la universidad, recursos que sirven para dirigir un ensamble, crear desde cero un proyecto creativo como un concierto, dominar mi instrumento con técnica y conocer la teoría detrás de cada elemento artístico, entre tantas cosas que la música aporta y que a partir de ahora me emociona descubrir como profesional.

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: ATRÁS DA PORTA

BOSSA NOVA **ATRÁS DA PORTA** **CHICO BUARQUE**

FMIN⁷ FMIN/E^b DMIN⁷(^b5) G⁷(^b5)

5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Chords and notes visible in the score include: A^bMAJ⁷([#]11), A^b7([#]11), G⁷(9), G⁷(^b9), C⁷(9), C⁷(^b9), FMIN(^{MAJ}7), FMIN/E^b, D⁷, A^bMAJ⁷([#]11), G⁷(9), G⁷(^b9), A^bMAJ⁷, A^b, DMIN⁷(^b5), G⁷(^b9), CMAJ⁷, FMAJ⁷, BMIN⁷(^b5), E⁷(^b9), AMIN⁷, D⁷(9), FMIN^b/A^b, G⁷(^b9), C⁷(9), C⁷(^b9), FMIN(^{MAJ}7), FMIN/E^b, D⁷, A^bMAJ⁷([#]11), G⁷(9), G⁷(^b9), A^bMAJ⁷, A^b, DMIN⁷(^b5), G⁷(^b9), E^bMAJ⁷([#]5), E^b/G, DMIN⁷(^b5), G⁷(^b9), and a triplet of eighth notes in measure 41.

2 E^b MAJ⁷(#5) E^b7(9) E^b7(9) A^b MAJ⁷ ATRAS DA PORTA G⁷(9)

45 CMIN⁷ CMIN⁷ CMIN⁶

49

The image shows a musical score for a piece titled "ATRAS DA PORTA". The score is written on two staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The music starts with a whole note chord, followed by a half note chord, and then a quarter note chord. The melody consists of a series of eighth notes, with a triplet of eighth notes in the fourth measure. The second staff begins with a treble clef and a key signature of two flats. It contains a whole note chord, a half note chord, and a quarter note chord, all connected by a slur. The score is numbered 2, 45, and 49. The title "ATRAS DA PORTA" is written above the first staff. The chords E^b MAJ⁷(#5), E^b7(9), E^b7(9), A^b MAJ⁷, and G⁷(9) are written above the first staff. The chords CMIN⁷, CMIN⁷, and CMIN⁶ are written below the first staff.

ANEXO B: PRISA

PRISA

Compositora: Camila Perez
Arreglista: Dani Jimenez

$\text{♩} = 103$ Intro clave y voz

Claves

Piano

14

14

14

17

A

Clv.

B \flat

G7

Cm

Pno.

21

Clv.

F

B \flat

Pno.

25

Clv.

B \flat

B \flat 7

E \flat

Pno.

29

Clv.

D \flat m

C

B \flat

Pno.

2

33 **B**

Clv.
Eb Ab7 Dbm

Pno.

37

Clv.
C F Bb

Pno.

41

Clv.
Eb Dbm Gm

Pno.

45 **C** Solo de flauta

Clv.
Bb G7 Cm

Pno.

49

Clv.
C F F Bb

Pno.

53

3

Clv.

B \flat B \flat 7 E \flat

Pno.

54 55 56

57

Clv.

B \flat D \flat m C B \flat

Pno.

77 **E** Verso final

Clv.

Pno.

E_b D_b7 C_m F B_b

81

Clv.

Pno.

82

Clv.

Pno.

85

Clv.

E \flat D \flat m G F B \flat

Pno.