

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Sonidos del Pasado

Fernando Matteo Caicedo Villafuerte

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Producción Musical y Sonora

Quito, 25 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Sonidos del Pasado

Fernando Matteo Caicedo Villafuerte

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 25 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: Fernando Matteo Caicedo Villafuerte

Código: 00323572

Cédula de identidad: 0924762131

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto final se centra en la grabación y producción de dos canciones originales en español, tituladas “Elefante” y “El Momento”, que exploran el concepto de la superación personal, bautizando así en conjunto a todo el proyecto como: **Sonidos del Pasado**. Ambas piezas fueron compuestas por mí mismo, quien se inspiró en el sonido de diferentes artistas como Pyramides, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, El Extraño y otros más. La intención fue crear música que no buscara la complejidad musical y técnica, sino que encontrara su valor en la sencillez y en la expresión emocional. El proceso de producción incluyó la composición, los arreglos instrumentales y la grabación, enfrentando las limitaciones personales y técnicas con creatividad. Para ello, se utilizaron instrumentos como batería acústica, bajo eléctrico, guitarras eléctricas, voces y sintetizadores del software Ableton Live. Este proyecto no solo pone a prueba las habilidades de producción musical, sino también la capacidad de transformar experiencias personales en obras sonoras con identidad propia.

Palabras clave: superación personal, inspiración artística, sencillez, expresión emocional, creatividad, identidad sonora.

ABSTRACT

This final project focuses on the recording and production of two original songs in Spanish, titled “Elefante” (Elephant) and “El Momento” (The Moment), which explore the concept of personal growth, giving the entire project its collective name: **Sonidos del Pasado (Sounds of the Past)**. Both pieces were composed by me, drawing inspiration from artists such as Pyramides, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, El Extraño, among others. The intention was to create music that did not aim for musical or technical complexity but instead found its value in simplicity and emotional expression. The production process included composition, instrumental arrangements, and recording, all while facing personal and technical limitations with creativity. For this, instruments such as acoustic drums, electric bass, electric guitars, vocals, and synthesizers from the Ableton Live software were used. This project not only tests my music production skills, but also the ability to transform personal experiences into sound works with a unique identity.

Keywords: personal growth, artistic inspiration, simplicity, emotional expression, creativity, sound identity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

Esta producción final se basa en la grabación y producción de dos temas en español compuestos por mí, que representan superación personal divididos en dos canciones: Elefante y El Momento. Para esto, decidí empezar por la parte musical, inspirándome e influenciándome en varios artistas de mi agrado (Pyramides, Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, entre otros), con la idea firme de no hacer algo complicado ni virtuoso, pero encontrando el encanto en la sencillez. Este proyecto pone a prueba las habilidades no solo de producción, sino de arreglos instrumentales y de composición, considerando mis limitaciones y aprovechando lo que tengo para construir dos obras propias. De este modo, la producción se basa en una batería acústica, un bajo eléctrico, guitarras eléctricas, voces y sintetizadores usados desde el DAW de Ableton y más adelante, editados en el software Pro Tools. Más adelante en este proyecto, se detallará más información del proyecto.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

El proyecto se basa en la grabación y producción de dos canciones que exponen una etapa de superación personal, pretendiendo dejar atrás los momentos negativos, dándose así el nombre de "Sonidos del Pasado", separadas en dos géneros como lo son pop y rock. Estas obras se ven marcadas por el contraste tanto del género como del estilo, asentando la idea de una superación personal que empieza con energía en "Elefante", con riffs de guitarra pegajosos, un bajo con personalidad y una batería rápida. Continuado por un camino más calmado y emotivo en "El Momento", con la presencia de armonía envolvente de sintetizadores. De esta forma, se refuerza la idea de que una superación pasa por diferentes fases hasta llegar a un objetivo: ser mejor, dejando el pasado atrás.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Matteo Caicedo

Ingeniero de grabación: Emily Merchán, Sebastián Giménez, Sahid Torres y Daniel Peña

Ingeniero de mezcla: Matteo Caicedo

Asistentes: Emily Merchán, Sebastián Giménez, Sahid Torres y Daniel Peña

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Elefante****Compositor:** Matteo Caicedo**Instrumentación y músicos**

Sintetizadores: Matteo Caicedo (apoyado con Ableton Live)

Batería: Daniel Moreta

Bajo: Gabriel Ricaurte

Guitarras: Matteo Caicedo

Voz: Nicolas Ocampo

Tema 2: El Momento**Compositor:** Matteo Caicedo**Instrumentación y músicos**

Sintetizadores: Matteo Caicedo (apoyado con Ableton Live)

Batería: Daniel Moreta

Bajo: Gabriel Ricaurte

Guitarras: Matteo Caicedo

Voz principal: María Gabriela León

Voces adicionales: Jesús Molina

CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto, la idea que se quería plasmar en los dos temas desde la grabación hasta la producción y mezcla se consiguió. Los dos temas tienen sus estilos y géneros propios y marcados, que se diferencian bastante entre sí, gracias a sus diferentes sonidos. En todo momento, se mantuvo un balance de producción entre todos los instrumentos y que, a la vez, se complementaran siguiendo los lineamientos de cada canción. Instrumentos como la guitarra adquiriendo personalidad gracias a los efectos que proporcionaban los softwares de música y por otro lado, los sintetizadores ayudaron a dar un mejor ambiente para cada canción. El mayor desafío de este proyecto, fue sacar la mejor interpretación de cada artista, ya que, en algunas tomas, varias secciones eran inseguras y hasta se presentaban desafinaciones. Esto se pudo superar, afortunadamente, gracias a el respaldo de diferentes tomas de varias secciones de la canción y de los aportes de los ingenieros de grabación. De esta forma, con una serie de ediciones y mezcla, se mejoraron las tomas de cada instrumento y que se quedaron con su puesto en los productos finales.