

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Mujeres en la música

Concierto Final

Milena Valentina Arteaga Salvador

Artes Musicales

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

Quito, 28 de Abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**Colegio de Música****HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA****Mujeres en la música****Milena Valentina Arteaga Salvador****Nombre del profesor, Título académico****Daniel Toledo, M. Mus.**

Quito, 28 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: Milena Valentina Arteaga Salvador

Código: 00325888

Cédula de identidad: 1750120733

Lugar y fecha: Quito, 28 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto integrador de ejecución de música contemporánea presenta un recital que destaca la música creada e interpretada por mujeres de diferentes partes del mundo. El propósito es resaltar el impacto de las mujeres en la industria musical, no sólo como intérpretes, sino también como compositoras y productoras. El repertorio, compuesto por ocho obras de diversos géneros y estilos, ofrece una experiencia sonora rica y técnica, con desafíos vocales y artísticos que serán interpretados por un total de 11 músicos. A través de una selección cuidadosa, el recital busca ser accesible y atractivo para todos los públicos, reflejando mi evolución académica y celebrando el legado de las mujeres en la música contemporánea.

ABSTRACT

This contemporary music performance project presents a recital focused on music created and performed by women from different parts of the world. The goal is to highlight the impact of women in the music industry, not only as performers but also as composers and producers. The repertoire, consisting of eight works across various genres and styles, offers a rich and technical sonic experience, with vocal and artistic challenges, and will be performed by a total of 11 musicians. Through careful selection, the recital aims to be accessible and appealing to all audiences, reflecting my academic evolution and celebrating the legacy of women in contemporary music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	14
Referencias bibliográficas	15
Anexo A: Elusive chart.....	16
Anexo B: Fantasmas en mi cama Chart	17
Anexo C: Bailadores Chart.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	13
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Para el proyecto integrador de ejecución de música contemporánea, se presentará un concierto único que se centrará en la música creada o interpretada por artistas femeninas, tanto nacionales como internacionales. La temática de este recital tiene como propósito destacar el movimiento que las mujeres han impulsado en la industria musical, no solo en su rol como intérpretes, sino también como productoras, compositoras y creadoras de tendencias. Este enfoque busca resaltar el poder transformador de las mujeres en un campo históricamente dominado por figuras masculinas, demostrando cómo su influencia ha sido clave para la evolución y la diversificación de los sonidos contemporáneos.

En el contexto de nuestra propia industria musical, Ecuador cuenta con una impresionante cantidad de artistas femeninas que han jugado un papel fundamental en el crecimiento de la música independiente del país. A lo largo de los años, estas artistas han presentado sonoridades innovadoras y propuestas creativas que han dejado una huella indeleble en la escena local, marcando una era en la música ecuatoriana. Muchas de ellas, a través de su valentía y originalidad, han desafiado las convenciones, creando un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos.

Este recital no solo busca poner en valor la obra de estas artistas, sino también ofrecer una experiencia enriquecedora para la audiencia, al presentar una muestra representativa de diferentes géneros, influencias y estilos que han sido fundamentales en mi evolución académica musical. A continuación, se detallarán los temas que formarán parte de este recital, junto con la información respectiva acerca de cada uno.

DESARROLLO DEL TEMA

Durante el recital de graduación, se presentarán ocho obras distintas, interpretadas o compuestas por mujeres provenientes de diferentes partes del mundo. La temática de este concierto ofrece una excelente oportunidad para explorar una variedad de géneros musicales, sonoridades innovadoras y diversas habilidades técnicas que permitirán a la audiencia sumergirse en una experiencia sonora rica y multifacética. Cada obra es una ventana a diferentes influencias musicales, lo que proporcionará a los asistentes una experiencia variada y profunda.

Además, cada artista en el repertorio presenta un reto vocal único, tanto en la interpretación como en el uso de la técnica para lograr ciertas coloraturas y matices, lo que eleva el nivel de complejidad del recital. Estas características, propias de las composiciones elegidas, hacen que el concierto sea un desafío técnico y artístico, mientras que mantiene un nivel de entretenimiento que cautivará al público. El objetivo es ofrecer una experiencia musical que no solo resalte la destreza de las intérpretes, sino que también se convierta en un espectáculo visual y sonoro envolvente.

El repertorio fue seleccionado con mucha dedicación, buscando ser accesible y atractivo para una amplia variedad de públicos. Las obras fueron escogidas de forma cuidadosa para equilibrar la complejidad técnica con la facilidad de disfrute.

Propuesta de repertorio

Para el recital de graduación, escogí un repertorio de ocho canciones que, en su mayoría, pertenecen a géneros como el jazz, R & B y funk, interpretadas y, en su mayoría, compuestas por mujeres. De estas, la mitad corresponde a artistas nacionales y la otra mitad a internacionales. Para esto, contaré con una banda de cuatro músicos para todo el concierto,

tres coristas para tres temas, el Mono Jorge será invitado para interpretar "Elusive", y tres vientos para la canción "Bailadores", sumando un total de 11 músicos.

De las ocho canciones, una es original: se llama *Alguien Más* y será adaptada al concepto del recital. Además, tres de las canciones han sido arregladas. En *UIO* de CanCan, se adaptó el sonido de la guitarra y el patrón de la batería y el bajo a un estilo más R&B, y se agregó un pad de piano. Para *Fantasma en mi cama* de Chloe, se adaptó y reharmónizó el puente para agregar una improvisación más compleja. Finalmente, para la sección del final, se añadieron unos kicks y stop times para variar el beat y el tempo del tema. En la canción *Anda suelta*, se alteró la forma y los coros para el solo y el ending del tema.

Finalmente, los cuatro temas restantes son transcripciones de las versiones originales expuestas a continuación.

Repertorio

1. Home: Willow, jazz, R&B, 3:30 min, 112bpm.
2. Elusive: Lianne La Havas, soft R&B, 4min, 120 bpm
3. UIO: CanCan (Denise Santos), R&B/ rock, 5:44min, 160bpm.
4. Fantasma en mi cama: Chloe Silva, R&B/ urbano, 4:15min, 100bpm
5. Alguien mas: Milena Arteaga, pop R&B, 4min, 95bpm
6. Anda Suelta: Tiger Mood, Funk, 3:45min, 96 bpm
7. Bailadores: Swing Original Monks, merengue, 3:40

Músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Damian Palacios
- Piano: Emilio Pineda y Bernardo Cabrera
- Guitarra: John Alvarez, Jorge Balladares
- Voz: Milena Arteaga

- Coros: Zaneth Guerrero, Daniela Jimenez, Emily Merchán
- Percusión: Diego Rodriguez
- Vientos: Jordy Prado, Jose Alvarado

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 amplificador de guitarra (microfoneado).
- 4 micrófonos para voz.
- Salida para una pedalera de voz
- Congas y mesa de percusión
- 3 micros para vientos
- 3 stands porta-partituras.

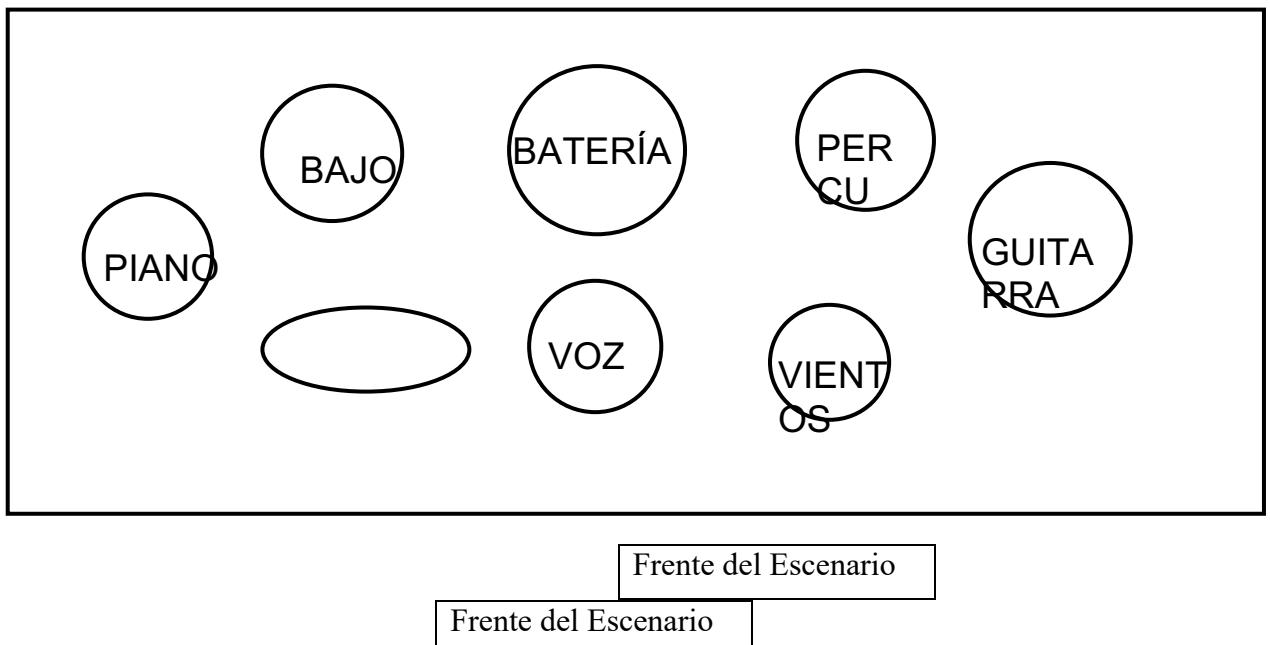
Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot.

CONCLUSIONES

Para llevar a cabo el concierto de tesis se han tenido diferentes ensayos, organizando a la banda base y los coros, más adelante se unieron los vientos para ensamblar el último tema. Para este proceso se envió una playlist con el repertorio en orden de presentación y aparte los charts de guía para los músicos (adjuntos a continuación). Ensayar con la banda creó un espacio de retroalimentación y trabajo en grupo, donde las ideas y propuestas de los integrantes son tomadas en cuenta para el desarrollo del proyecto. Una de las dificultades más grandes ha sido encontrar horarios donde coincidan todos los músicos para poder ensayar apropiadamente, sin embargo se han encontrado diferentes horas y días donde se ha podido tener a la banda completa.

Al final, armar todo el show fue una experiencia super interesante y divertida. Compartir con la banda y ver cómo todos disfrutaban de ver cómo tomaba forma el concierto lo hacía aún mejor. Definitivamente hubo cosas que mejorar y miles de aprendizajes en medio pero hubo un buen resultado después de todo.

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: ELUSIVE CHART

Elusive

Gianne
La Havas

Intro

Acapella

E E E/6#

N1

coro

intervalo

N2

ANEXO B: CHART FAMTASMAS EN MI CAMA

Final concert
arrangement.

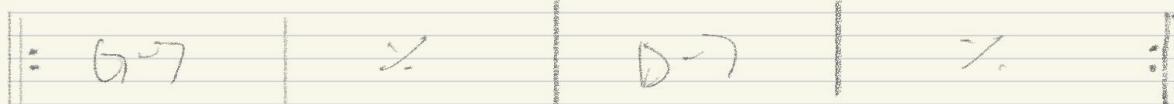
Fantasmas
En mi cama

chloe silla

INTD (Free)



[PRE CODA]



[CODA]



DC.
CODA



[PUENTE]



[G-7 | ∕. | C[#]] ∕ ∕ ://

vibano (kick)

[G-7 | ∕. | D-7 | ∕.]

vibano (groove) (X3)

final

[: G-7 | ∕. | D-7 | ∕. ://

(roto)

[G-7 | EbΔ7 | Dsus47) AbΔ7]

Udian.

Arid 3.

↙
cromatismo

Escalas

ANEXO C: CHART BAILADORES

Bailadores

Swing Original
Monks.

[INTRO]

The intro consists of four measures. The first measure contains an Am chord. The second measure has a blank space followed by a diagonal line. The third measure has a blank space followed by a diagonal line. The fourth measure has a blank space followed by a diagonal line.

[V1]

This section starts with a F major chord, followed by an Am chord, then a C chord, then an Em chord, then an Am chord, and ends with a colon and a bracket indicating it repeats.

coro

The coro section starts with a F major chord, followed by a C chord, then an Em chord, then an Am chord, and ends with a colon and a bracket indicating it repeats.

[HOC]

The hook section starts with a F major chord, followed by a C chord, then an Em chord, then an Am chord, and ends with a colon and a bracket indicating it repeats.

[V2]

This section starts with a F major chord, followed by an Am chord, then a C chord, then an Em chord, then an Am chord, and ends with a colon and a bracket indicating it repeats.

[CORO]

This is another chorus section, identical to the one above it, starting with a F major chord, followed by a C chord, then an Em chord, then an Am chord, and ending with a colon and a bracket.

[SOLO]

The solo section starts with a F major chord, followed by a C chord, then a C major chord, then an E7 chord, then an Am chord, and ends with a colon and a bracket indicating it repeats.

sus vientos

(Kick
vuelta)

[F | G | G7 | Am]

coro

[F | C | Em | Am]

(Kick),
Fine

[F | C | Em | Am]