

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

“Contrastes”

Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

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, 06 de mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Proyecto Final de Producción

Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Nombre del profesor, Título académico

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 06 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: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Código: 00346914

Cédula de identidad: 1105143927

Lugar y fecha: Quito, 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este proyecto final titulado “Contrastes” presenta la producción de dos temas musicales que representan aspectos profundamente diferentes del ser humano y de mi identidad artística. La primera canción, “Healing”, es una obra compuesta, arreglada y producida por mí. Su atmósfera emocional y sanadora refleja mi búsqueda constante de equilibrio y crecimiento personal. La segunda canción, “Niche”, perteneciente a la banda Delirium, fue producida por mí y representa una expresión intensa, psicodélica y eufórica.

Ambos temas presentaron retos significativos: en “Healing”, el desafío fue construir una narrativa emocional clara y encontrar una voz que encajara con la atmósfera, cuidando cada textura sonora como si fuera un elemento en una pintura. En “Niche”, el reto fue asumir por primera vez la mezcla de un tema con una estética rock psicodélica y aportar ideas para lograr el carácter sonoro final. En ambas canciones me desempeñé como ingeniera de grabación, edición y mezcla.

Este trabajo refleja no solo el dominio técnico que he ido desarrollando, sino también mi capacidad de traducir emociones en sonido y de adaptarme a distintos lenguajes musicales. Aún hay aspectos por mejorar, pero el aprendizaje ha sido profundo y me impulsa a seguir fortaleciendo mi portafolio y mis habilidades como productora musical.

Palabras clave: producción musical, contraste, psicodelia, sanación, mezcla, grabación, composición, identidad artística

ABSTRACT

This final project, titled “Contrastes”, presents the production of two musical pieces that reflect profoundly different aspects of human experience and my artistic identity. The first song, “Healing”, was composed, arranged, and produced by me. Its emotional and healing atmosphere represents my continuous pursuit of balance and personal growth. The second song, “Niche”, by the band Delirium, was produced by me and expresses a psychedelic, euphoric energy, resulting from a collaborative and challenging creative process.

Both tracks presented significant challenges: in “Healing”, the main challenge was building an emotional narrative and finding the right vocal tone that matched the atmosphere, treating each sound layer as part of a visual composition. In “Niche”, the challenge was mixing a song with a psychedelic rock aesthetic for the first time and contributing ideas to define the final sound. In both tracks, I served as recording, editing, and mixing engineer.

This work reflects not only the technical skills I’ve developed, but also my ability to translate emotions into sound and adapt to diverse musical styles. There’s still room for improvement, but the experience has been deeply enriching and motivates me to keep building my portfolio and growing as a music producer.

Key words: music production, contrast, psychedelia, healing, mixing, recording, composition, artistic identity

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	11

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en la producción de dos temas musicales contrastantes que reflejan distintas dimensiones emocionales y estéticas de la experiencia humana. La primera canción, titulada “Healing”, fue compuesta, arreglada y producida por mí, y representa una atmósfera de introspección y sanación. La segunda canción, “Niche”, es una obra de la banda Delirium, la cual produje y mezclé, con una estética más psicodélica y enérgica, que representa una expresión eufórica y visceral. Ambas producciones exploran extremos emocionales y técnicos, mostrando mi capacidad de adaptación y mi crecimiento como productora musical.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Para este proyecto se seleccionaron dos temas con estilos y emociones claramente opuestas, con el fin de reflejar el concepto de ‘contrastes’. El primer tema, “Healing”, pertenece al género electrónico pop atmosférico, con elementos suaves y etéreos. Fue interpretado con voces múltiples y sintetizadores, generando una experiencia emocional profunda. El segundo tema, “Niche”, fue interpretado por la banda Delirium y tiene influencias del heavy rock y R&B. Este tema destaca por su energía cruda, estructura más agresiva y uso de distorsión e intensidades sonoras. Ambas producciones buscan no solo explorar extremos sonoros, sino también representar dos aspectos personales: mi sensibilidad emocional y mi intensidad creativa. En ambas canciones actué como productora musical, ingeniera de grabación, edición y mezcla, enfrentando retos únicos tanto en la composición como en el manejo de voces, estructura y balance sonoro.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo de compondrá de la siguiente forma:

Productor musical:

Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Ingeniera de grabación: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Ingeniero de mezcla: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Asistentes:

N/A

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Healing****Compositor:**

Compositora: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Voces: Ari Pazmiño, Johan Yáñez, Daniela Jiménez, Zaneth Guerrero

Teclado: Emilio Gallo

Bajo: Damián Palacios

Producción, grabación, edición y mezcla: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Resto de instrumentación: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

Tema 2: Niche**Compositor:**

Compositor: Delirium (banda)

Guitarra: John Álvarez

Bajo: Damián Palacios

Teclado: Emilio Gallo

Batería: Vinicio Vega

Voz: Laslo Ligna

Producción, grabación, edición y mezcla: Nina Tamia Chuquimarca Cuenca

CONCLUSIONES

Este proyecto me permitió explorar de forma práctica dos dimensiones muy distintas de la producción musical. En “Healing” enfrenté el desafío de construir una atmósfera emocional auténtica, de seleccionar una voz que realmente se integrara al carácter sonoro, y de componer estructuras que tuvieran sentido emocional. En “Niche” el reto fue sumergirme en un estilo nuevo para mí, el rock psicodélico, y lograr una mezcla que capturara su energía. También contribuí con ideas para enriquecer su carácter experimental.

Más allá del resultado final, este trabajo refleja mi proceso de aprendizaje, crecimiento y experimentación. Me llevo conocimientos valiosos de mezcla, diseño sonoro y dirección musical, pero sobre todo el deseo de seguir perfeccionando estas canciones para fortalecer mi portafolio y seguir creciendo profesionalmente como productora musical.