

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final

Danny Fabricio Moreta Balcázar

Artes Musicales

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

Quito, 7 de Mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Título: “Presente”

Danny Fabricio Moreta Balcázar

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 7 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: Danny Fabricio Moreta Balcázar

Código: 00209106

Cédula de identidad: 1724785306

Lugar y fecha: Quito, 7 de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 este reporte escrito se explorará el desarrollo de la visión musical a lo largo de cuatro años y medio de carrera que representan al autor de este documento. Se demostrará cómo la disciplina y la perseverancia moldean la identidad artística y la calidad musical. En el escenario, se explorarán conceptos de jazz contemporáneo y música latina. Este proyecto evidenciará habilidades de organización y liderazgo, sirviendo como una motivación para futuras exploraciones de formatos musicales, con el objetivo de convertirse en un líder en la escena musical.

Palabras clave: visión musical, jazz contemporáneo, música latina, disciplina, motivación, calidad musical, identidad artística, perseverancia, organización.

ABSTRACT

This written report will explore the development of the author's musical vision over the course of four and a half years of his career. It will demonstrate how discipline and perseverance shape artistic identity and musical quality. On stage, concepts of contemporary jazz and Latin music will be explored. This project will demonstrate organizational and leadership skills, serving as motivation for future explorations of musical formats, with the goal of becoming a leader in the music scene.

Keywords: musical vision, contemporary jazz, Latin music, discipline, motivation, musical quality, artistic identity, perseverance, organization.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	17
Anexo A: evidencia.....	18

TABLA DE FIGURAS

Figura # 1	15
------------------	----

INTRODUCCIÓN

Lo maravilloso del lado creativo del ser humano es que, en esencia, es puro jazz. Cada propuesta musical se fundamenta en la exploración de las motivaciones que cada persona tiene como individuo. Desde la opinión personal, el jazz es una actitud sostenida por el deseo del ser humano por ser libre y, en base a este pensamiento, no depende en su totalidad de las limitantes técnicas que cada músico presenta en su conocimiento. Aunque tener un dominio técnico del instrumento garantiza la exploración y reproducción de ideas musicales, este no controla el lado expresivo y creativo del ejecutor. En base a esta premisa, se desarrolló el concepto y título de este concierto de graduación. Dicho concepto explora la palabra “presente” en sus dos facetas literales e imperfectas: vivir en el momento y ser un regalo. La importancia en el desarrollo y exploración de este concepto se ve evidenciada en la reacción del personal, implicando así su función a manera de motivación para la creatividad y pasión de la orquesta implicada, además de recalcar la importancia de la salud mental durante todo este proceso.

A su vez, este proyecto se ve fundamentado en la cultura ecuatoriana y sus valores, expresándolos mediante un medio sonoro. Mediante la exploración de las raíces culturales de la banda como unidad, se denota la importancia real de enorgullecerse de lo que no solo nos hace ecuatorianos, sino de lo que nos hace latinos.

Finalmente, fue el cúmulo de estos conceptos los que se fusionaron para representar a la unidad y libertad como son, genuinos e imperfectos. A su vez, la búsqueda por expresar este llamado se vio eventualmente representado en escenarios reales dentro del Ecuador.

Glosario de términos

- **Visión:** Permitirse el soñar con grandes ideales y perseguirlos, independientemente de las limitantes.
- **Unión:** Exploración de las diversas influencias y raíces musicales dentro del proyecto, independientemente de la nacionalidad.
- **Latino:** Persona perseverante, dispuesta a trabajar intensamente por ir en contra de la adversidad sin detenerse por condiciones.

DESARROLLO DEL TEMA

La belleza de la música como forma de arte está en esa imperfección tan perfecta que la define, porque nace directamente del alma humana. A lo largo de la historia, la gente ha construido sus creencias, sus hábitos y su día a día persiguiendo siempre un poco más que el día anterior. Pero en la carrera por una estabilidad económica mejor, un cuerpo "ideal" o lugares con más oportunidades, la mayoría terminamos olvidando lo esencial: quiénes somos y qué nos hace felices de verdad, en lo más profundo. Por eso, elegí llamar a este concierto "Presente", como un homenaje a una de las cosas más puras que tiene la música: esa capacidad de anclarnos aquí y ahora.

Según la Real Academia Española (2001), "presente" es el momento en que estás cuando hablas de algo, y también es ese regalo u obsequio que das a alguien por cariño o reconocimiento. Con eso en mente, y lidiando yo mismo con la depresión en estos días, armé el repertorio de este evento como un desafío contra esas ideas que nos hunden en algo así.

Por ejemplo, abrí con "The Chicken" porque Pee Wee Ellis me ha marcado tanto que me empujó a lanzarme a vivir cada experiencia en vivo con toda la emoción, sin importar si es un escenario gigante o algo pequeño. Es verdad que no hay mucho para la batería en esta pieza, pero el nivel de virtuosismo que exige al resto de la banda para capturar ese groove funk tan único hizo que, desde el primer ensayo, todos nos sumergiéramos por tres minutos en un presente total, apasionado, que en la rutina diaria se nos escapa.

Al final, en todo este proceso, valores como la gratitud, el compromiso y la perseverancia salieron a flote de forma natural. Para mí, son cualidades como esas las que nos hacen brillar como latinos: esa pasión que une, que crea lazos culturales cuando trabajamos con el corazón. Este repertorio ha sido uno de los motivos que me mantienen de pie, a pesar de

las batallas, dándolo todo para cerrar esta etapa universitaria gracias a que fueron estos temas los que me impulsaron a interesarme en el jazz en primer lugar.

Ese espíritu de unidad, de atreverte a soñar, aunque las cosas no sean perfectas, es lo que hace que un sueño se haga realidad (con un toque de suerte, claro). En el fondo, todo este concepto musical es una reflexión sobre la salud mental en la industria: cómo enfocarte en el regalo del presente te ayuda a seguir adelante en los momentos duros, mostrando un talento que no es impecable, pero que es humano, vivo y emocionante hasta el hueso.

Propuesta de repertorio:

Debido a varias dificultades personales, salud y calidad musical, el proyecto tuvo varios cambios radicales. El nuevo repertorio consta de latín jazz, jazz standards y jazz modal en formato de trío (bajo, guitarra y batería) de los cuales participarán Aryam Varona y Jorge Luis Mora como banda, respectivamente.

Las canciones serán:

- The Chicken – Pee Wee Ellis ♩ = 105 (Funk)
- Eye of the Hurricane – Herbie Hancock ♩ = 250 (Swing)
- No. 3 – Benny Greb ♩ = 100 (Modal Jazz)
- Manteca – Dizzy Gillespie, Chano Pozo y Gil Fuller ♩ = 99 (Latin Jazz)
- Footprints - Wayne Shorter ♩ = 210 (3/4 Jazz)

Tiempo total estimado: 50 minutos

Músicos:

- Guitarra: Jorge Luis Mora
- Bajo: Aryam Varona
- Batería: Danny Moreta.

Rider técnico

- Una batería (1 rack tom, 1 timbal agudo/macho con pedestal de caja, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat) Y un pedestal de caja adicional (para caja auxiliar).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un amplificador de guitarra.

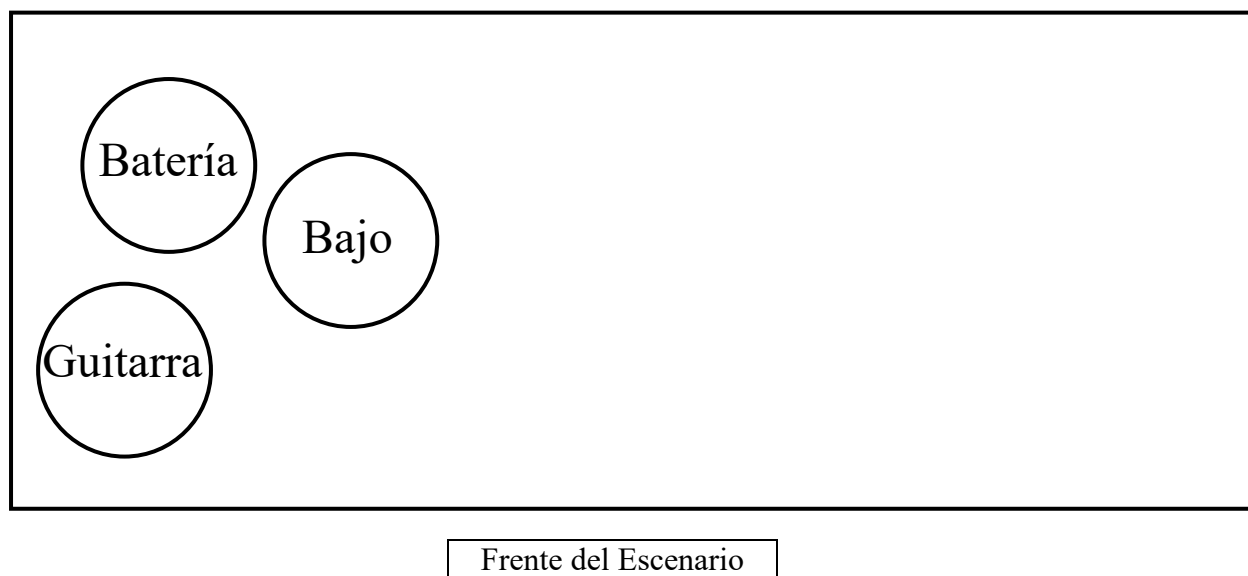
Ubicación en escenario (Propuesta Principal)

Figura # 1- Stage Plot

CONCLUSIONES

En resumen, este concierto no solo celebra la esencia imperfecta y profundamente humana de la música, sino que funciona como un recordatorio vital en un mundo retorcido. A través de este repertorio jazzero, cuidadosamente elegido para desafiar las sombras de la depresión que aún enfrento, he tejido un obsequio de gratitud y perseverancia, inspirado en la idea del ahora vivido y el regalo dado con el corazón.

Cada pieza resuena con esa capacidad de la música para anclarnos al instante: "The Chicken" abre con un groove contagioso que me impulsó a abrazar las experiencias en vivo con pasión desmedida, sumergiendo a la banda en un momento apasionado desde el primer ensayo, pese a su demanda virtuosa para el conjunto. Le sigue el swing arrollador de "Eye of the Hurricane", evocando la resiliencia ante las tormentas internas. "No. 3" infunde un toque introspectivo y evolutivo, honrando la serenidad emotiva, mientras que "Manteca" evoca parte de la esencia latina. Finalmente, "Footprints" cierra como un faro personal, simbolizando el espíritu de unidad que nace de atrevernos a soñar imperfectos, transformando el automejoramiento en herramienta de cambio personal. Este proceso de creación, marcado por valores que emergieron naturalmente –gratitud, compromiso y perseverancia–, ha sido mi ancla para culminar esta etapa universitaria, reavivando el amor por el jazz que me trajo hasta aquí.

Me gustaría cerrar esta conclusión con palabras de agradecimiento a todas las personas que sirvieron como tutores en mi carrera por la USFQ. Esta tesis se resume en la visión de perseverar frente a todo tipo de adversidad.

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: EVIDENCIA

Bajo eléctrico

Footprints

Wayne Shorter

Arreglado por Matteo Mancuso

Forma: Intro/Head/Solos/Puente/Head Out

Intro $\text{♩} = 210$ Play 4 times

5 Play 4 times

9 **A** Cm⁷ (simile)

13

Guitarra

No.3

Benny Greb

Arreglado por Danny Moreta

Forma: Intro - Head - Solos - Head Out

Do dórico $\text{♩} = 100$

Intro (con distorsión/efectos)

3 x2

A (Open Modal Melody/Harm)

7 Cm⁷(omit5) A^o/E^b 3 Cm⁷(omit5) 1. A^o/E^b 2. A^o/E^b

B (Open Modal Melody/Harm)

12