

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**La Trompeta en la Diversidad de Texturas Sonoras: De la
Intimidad al Explosivo**

Jaime David Caiza Condo

Artes Musicales

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

Quito, 30 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**La Trompeta en la Diversidad de Texturas Sonoras: De la Intimidad al
Explosivo**

Jaime David Caiza Condo

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 30 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: Jaime David Caiza Condo

Código: 00340777

Cédula de identidad: 1721486502

Lugar y fecha: Quito, 30 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El proyecto integrador propuesto tiene como objetivo la elaboración y presentación de un concierto musical de trompeta, como parte de la culminación del proceso académico en la carrera universitaria de ejecución musical. Este concierto, que marcará el cierre de una etapa académica, busca no solo destacar la técnica y habilidad adquirida en el manejo del instrumento, sino también reflejar el proceso artístico personal como intérprete. A través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, el concierto será una experiencia que combina la interpretación de piezas contemporáneas, con el fin de mostrar la versatilidad de la trompeta y resaltar mi desarrollo como intérprete.

Palabras clave: Trompeta, Interpretación, concierto musical, Piezas contemporáneas, repertorio.

ABSTRACT

The proposed integrative project aims to create and present a musical concert focused on the trumpet, as part of the culmination of the academic process in the university program of musical performance. This concert, which will mark the end of an academic stage, seeks not only to highlight the technique and skills acquired in the mastery of the instrument but also to reflect the personal artistic journey as an interpreter. Through a carefully selected repertoire, the concert will be an experience that combines the performance of contemporary pieces, aiming to showcase the versatility of the trumpet and highlight my development as an interpreter.

Key words: Trumpet, interpretation, musical concert, contemporary pieces, repertoire.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

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

INTRODUCCIÓN

El concierto final propuesto dentro de este proyecto integrador tiene como objetivo ofrecer una presentación integral de la trompeta, marcando el cierre de mi formación académica en la carrera universitaria de ejecución musical, mientras refleja el desarrollo artístico y técnico alcanzado durante los años de estudio. Este evento se presenta como una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la versatilidad lograda en el manejo del instrumento. El repertorio seleccionado incorporando una diversidad de piezas contemporáneas que permitirán explorar diferentes estilos y técnicas, resaltando las amplias posibilidades expresivas de la trompeta. Además, se busca que estas obras conecten emocionalmente con el público, utilizando la trompeta no solo como un instrumento técnico, sino como un medio de comunicación profundo y emotivo.

Este concierto representa, por lo tanto, no solo la finalización de una etapa académica, sino también la consolidación de mi crecimiento artístico y personal. A través de esta interpretación, se pretende mostrar mi evolución como intérprete incluyendo piezas de diferentes géneros contemporáneos, busco ofrecer una experiencia musical que ponga de manifiesto la diversidad del instrumento, mientras demuestro mi madurez como músico.

Este proyecto también simboliza mi transición hacia el ámbito profesional, ya que la preparación de este concierto involucra aspectos logísticos, artísticos y de ejecución que serán esenciales para mi futuro en la música. Este concierto no solo celebrará los logros académicos alcanzados, sino que también marcará el inicio de una nueva etapa en mi carrera profesional como intérprete. A continuación, se detallarán los aspectos fundamentales del proyecto, que incluyen la selección del repertorio, la preparación técnica y los objetivos específicos que guiarán la ejecución del concierto final.

DESARROLLO DEL TEMA

Este concierto, titulado "La Trompeta en la Diversidad de Texturas Sonoras: De la Intimidad al Explosivo", busca explorar cómo la trompeta es capaz de generar diferentes texturas sonoras a través de diversos géneros musicales, adaptándose a cada uno de ellos y demostrando la versatilidad del instrumento. La trompeta es conocida por su capacidad de producir una amplia gama de sonidos, que pueden ir desde notas suaves y melódicas hasta sonidos potentes y vibrantes, dependiendo del estilo musical y del contexto en el que se toque.

A lo largo de este concierto, se presentarán varias facetas del instrumento, comenzando con piezas que destacan su sonoridad más íntima y suave. En este tipo de música, la trompeta juega un papel más delicado para expresarse con sutileza, sin perder la riqueza emocional que puede aportar el instrumento.

A medida que avanzamos en el concierto, la trompeta pasará a un rol más rítmico y energético, especialmente en géneros como el smooth jazz y el funk. En estos estilos, la trompeta no solo ejecuta melodías, sino que también participa activamente en la creación de una textura sonora más dinámica y llena de energía, combinándose con otros metales y la percusión. En esta sección, la trompeta tiene un enfoque más rítmico lo cual resalta la capacidad del instrumento para adaptarse a un ambiente musical, donde la interacción entre los músicos es clave para lograr una textura compleja y vibrante.

Luego, el concierto continuará explorando el papel de la trompeta en el jazz contemporáneo, un género que permite una mayor libertad creativa. La improvisación, junto con el uso de técnicas extendidas como el uso de sordina o la manipulación del flujo de aire, permite que el instrumentista juegue con nuevas sonoridades, generando texturas más complejas y menos convencionales.

Finalmente, el concierto culminará con una exploración donde la trompeta adquiere una presencia poderosa y expansiva. Este cierre del concierto pone de relieve cómo la trompeta puede sobresalir en contextos más grandes, siendo capaz de llenar el espacio con un sonido imponente y emocionalmente cargado.

Propuesta de repertorio

El repertorio escogido para este concierto final tiene diferentes géneros musicales empezando por el jazz seguido por Smooth Jazz, pop y por último Funk. Respecto al ensamble escogido para el concierto el mismo estará conformado por un cuarteto de jazz que incluye bajo, batería, piano y trompeta. A medida que el concierto avance, se incluirá: Voz, guitarra, percusión menor, sección de brass concluyendo con un total de 11 músicos en escena. Las composiciones para interpretar son arreglos y transcripciones. Esto ocasionara la ampliación del cuarteto ya que los arreglos y las transcripciones son hechos para más instrumentistas.

Repertorio

1. I Remember Clifford (Lee Morgan, Jazz, 4:00 min., 70-bpm.).
2. September in the rain (Roy Hargrove, Jazz, 4:00 min., 120-bpm.).
3. Birks Works (Phil harper, Massimo Farao Trio, Jazz, 3:30min, 170-bpm.).
4. Pass the Groove (Lin Rountree, Smooth Jazz, 4:00 min., 105-bpm.).
5. Bonita (Los choclok, Pop, 5:04 min, 105-bpm.).
6. Butterfly (Jason Mraz, funk, 5:00 min, 110-bpm)

Músicos

- Batería: Kevin de la Torre
- Bajo: Damián Palacios
- Piano: Pavel Elkin

- Guitarra: Matías Sánchez
- Voz: Deyenaira Pastrano
- Voz: Anita Merino
- Trompeta: David Caiza
- Trompeta: Yohendri Hernández
- Saxofón tenor: Luis Mateo Paredes
- Saxofón alto: Daniel Criollo
- Trombón: José Daniel Alvarado

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Dos micrófonos para congas
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico (microfoneado), piano eléctrico
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono para voz.
- Nueve stands porta-partituras.
- Cinco micrófonos de pinza para la sección de Brass

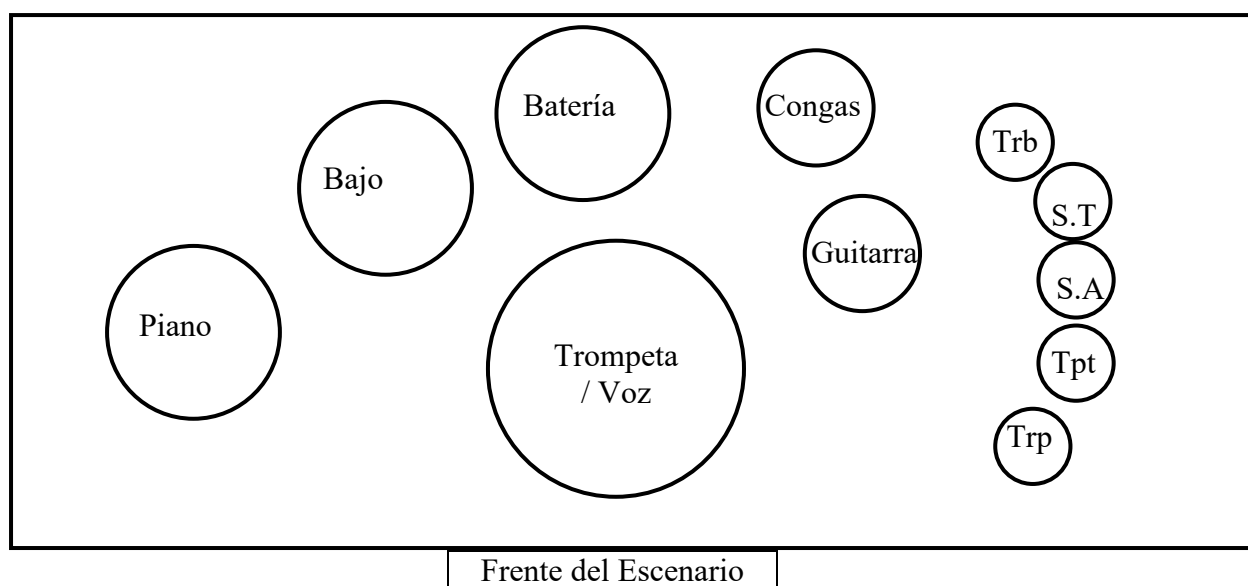

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

En conclusión, este concierto busca ilustrar cómo la trompeta, a través de diferentes géneros musicales, puede generar una amplia variedad de texturas sonoras, desde las más suaves y melódicas hasta las más poderosas y complejas. Cada sección del concierto está diseñada para mostrar una faceta diferente de la trompeta, destacando su capacidad para adaptarse a distintos estilos musicales y para ofrecer una experiencia auditiva rica y diversa. A través de esta exploración de las texturas sonoras, se pretende resaltar no solo la destreza, sino también la capacidad emocional del instrumento, que puede expresar una amplia gama de sentimientos dependiendo de la música que se esté interpretando. Este concierto es, en última instancia, una oportunidad para mostrar la versatilidad de la trompeta y cómo puede transformar su sonido para adaptarse a diferentes géneros y contextos musicales.

En esa misma línea, esta propuesta escénica plantea una relectura del papel de la trompeta, presentándola no solo como un instrumento solista o de fanfarria, sino como un medio expresivo con una profunda capacidad de interacción y fusión con diversas estéticas musicales. A través de un recorrido que abarca desde el jazz hasta la música clásica y contemporánea, se pone en evidencia su naturaleza camaleónica y su habilidad para reinventarse sonoramente. Más allá de una simple demostración técnica, este concierto busca generar una experiencia sonora integral que destaque la riqueza tímbrica y la potencia emocional del instrumento, subrayando su relevancia dentro del discurso musical actual y su vigencia como herramienta creativa en constante evolución.

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.

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.