

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Raíces

Sahid Esteban Torres Valenzuela

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, 5 de julio de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Raíces

Sahid Esteban Torres Valenzuela

**Gabriel Ferreyra, Título académico
Ernesto Quintana,**

Gabriel Montúfar, M.Mus

Quito, 5 de julio 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: Sahid Esteban Torres Valenzuela

Código: 00326317

Cédula de identidad: 1750647206

Lugar y fecha: Quito, julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 de esta tesis se titula “**Raíces**”, ya que representa las dos canciones que componen el trabajo. Elegí este nombre porque quise crear dos composiciones que reflejen mi esencia: una inspirada en recuerdos de mi infancia y otra basada en influencias adquiridas en mi formación académica.

Por un lado, compuse una canción a partir de un recuerdo muy especial: el momento en que mis abuelitos bailaban un bolero con ternura y amor después de una fiesta. La imagen de ellos bailando transmite paz y romanticismo, y fue la base emocional de esa obra.

Por otro lado, quise experimentar con un género que nunca antes había explorado: bossa nova.

Este proyecto es importante para mí porque representa un proceso de descubrimiento musical, al enfrentarme a dos estilos que no había trabajado previamente. Para lograrlo, realicé un análisis de varias canciones dentro de estos géneros, identificando los elementos característicos que debo utilizar para respetar tanto el estilo como la tradición de cada uno.

Palabras clave: Raíces, composición musical, bolero, bossa nova, identidad sonora, memoria afectiva, análisis musical, tradición musical, fusión de géneros, proceso creativo.

ABSTRACT

The project of this thesis is titled “Raíces” (Roots), as it represents the two songs that make up the work. I chose this name because I wanted to create two compositions that reflect my essence: one inspired by memories of my childhood and the other based on influences acquired in my academic training.

On the one hand, I composed a song based on a very special memory: the moment when my grandparents danced a bolero with tenderness and love after a party. The image of them dancing transmits peace and romanticism, and was the emotional basis of that work.

On the other hand, I wanted to experiment with a genre I had never explored before: bossa nova.

This project is important to me because it represents a process of musical discovery, confronting two styles that I had not worked with before. To achieve this, I conducted an analysis of several songs within these genres, identifying the characteristic elements that I should use to respect both the style and the tradition of each one.

Key words: Roots, musical composition, bolero, bossa nova, sound identity, affective memory, musical analysis, musical tradition, genre fusion, creative process.

TABLA DE CONTENIDO

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

INTRODUCCIÓN

Este proyecto final surge como un reto personal: abordar dos géneros musicales que nunca antes había explorado en profundidad. Componer este tipo de canciones representa algo nuevo para mí, pero a la vez me impulsa a conservar la esencia de cada uno de estos estilos. Mi objetivo es mantener los elementos tradicionales del bolero y la bossa nova, y, al mismo tiempo, explorar cómo puedo integrarlos con aspectos propios de mi identidad musical.

Este proyecto pondrá a prueba los conocimientos que adquiriré a lo largo de la carrera, ya que requerirá aplicar diversas técnicas de microfoneo según los instrumentos que grabaré, hasta lograr un sonido que me resulte satisfactorio y coherente con la estética de cada canción. Lo mismo ocurre con las técnicas de composición.

En cuanto a la producción, el bolero tendrá un enfoque nostálgico, basado en un recuerdo, por lo que buscaré lograr un sonido antiguo o "vintage", tanto en la mezcla como en la elección de los instrumentos. Por otro lado, el enfoque de la bossa nova será más tradicional: un cuarteto de jazz y dos voces.

A lo largo de este documento se detallarán con mayor profundidad los conceptos detrás de cada canción y el proceso de construcción musical de ambas piezas.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto:

Las obras que conforman este proyecto son composiciones inéditas, creadas por mí, que buscan expresar las “Raíces” que me han formado como músico.

Para el bolero, utilizaré una amplia variedad de instrumentos. Al analizar distintas obras del género, comprendí que es posible crear arreglos ricos y envolventes, incorporando cuerdas, vientos, percusiones y una letra con gran carga emocional. Esta canción está dedicada a mi abuela y a mi bisabuela, como una forma de expresar el amor que les tengo y lo mucho que las extraño. Ellas estuvieron presentes en mi infancia y me cuidaron con ternura. El bolero se transformará hacia el final en un son cubano, con la intención de transmitir esa nostalgia que también celebra la vida. Para reforzar esta idea, incluiré un pregón que cierre la canción.

En cuanto a la bossa nova, el concepto gira en torno al amor no dicho: dos amigos que se aman en silencio, pero callan por miedo a arruinar la amistad. Esta canción tendrá un puente atmosférico, un recurso que suelo utilizar con frecuencia en mis producciones.

Ambas canciones tienen como propósito generar una experiencia emocional única en el oyente.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo de trabajo se compondrá de la siguiente forma:

Productor musical: Sahid Torres

Ingeniero de grabación: Sahid Torres

Ingeniero de mezcla: Sahid Torres

Propuesto de instrumentación y músicos:**Tema 1: Teresita del Campo****Compositor: Sahid Torres****Instrumentación y músicos**

- Batería: Nicolas Núñez
- Percusión: Juan Pablo Espinosa
- Bajo: Sebastián Realpe
- Piano: Amhed Ayala
- Guitarra: Antonio Narváez
- Violines: Doménica Ponguillo, Gustavo Carrera
- Cuatro venezolano: Emiliano Chacón
- Flauta traversa: Esteban Simbaña
- Voz: Johan Ezequiel

Tema 2: Doçura**Compositor: Sahid Torres, Johan Ezequiel, Daniela Jiménez****Instrumentación y músicos**

- Batería: Nicolas Núñez
- Percusión: Juan Pablo Espinosa
- Bajo: Sebastián Realpe
- Piano: Amhed Ayala
- Guitarra: Antonio Narváez
- Voz: Johan Ezequiel, Daniela Jiménez

CONCLUSIONES

Este proyecto significó mucho más que la creación de dos canciones: fue un proceso de exploración personal y artística. A través del bolero y la bossa nova, géneros que nunca antes había trabajado, me reté a salir de mi zona de confort y a aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos durante mi carrera, desde la composición hasta la producción y grabación.

Ambas canciones representan aspectos fundamentales de mi identidad: la memoria y el amor. El bolero, con su carácter nostálgico y su fusión con el son cubano, se convirtió en un homenaje sonoro a mi abuela y bisabuela, cargado de emoción y arraigo. Por otro lado, la bossa nova retrata un amor silencioso, contenido y sutil, una historia que refleja una sensibilidad más íntima y contemporánea, pero igualmente poderosa.

Este proyecto no solo me permitió desarrollar habilidades técnicas como el microfoneo y el arreglo instrumental, sino también fortalecer mi capacidad para contar historias desde lo musical. "Raíces" es, en definitiva, una declaración de quién soy como músico y hacia dónde quiero crecer: un camino donde la tradición y la emoción se entrelazan con lo aprendido y lo propio.