

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Donde iré a parar

Juan Andrés Arias Larrea

Producción musical y sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción musical y sonora

Quito, 04 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Donde iré a parar

Juan Andrés Arias Larrea

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 04 de mayo de 2020

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: Juan Andrés Arias Larrea

Código: 00105752

Cédula de identidad: 1718341413

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2020

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Se trata de una producción fonográfica de dos canciones llamada “Donde Ire a Parar.” El objetivo del mismo es globalizar parte de la música tradicional ecuatoriana, al rescatar elementos de la música afro e indígena del Ecuador y fusionarla con géneros populares. Este proyecto rescata sonidos de instrumentos autóctonos como la marimba esmeraldeña y la quena de los andes, mezclando esa identidad con géneros contemporáneos como jazz, salsa, pop y reggae. La interpretación musical de las canciones está a cargo de dos músicos, uno de ellos es el productor musical del proyecto Juan Andrés Arias quien grabó voces, marimba, quena, batería, timbal, bongo, bajo, piano, y percusiones menores; el otro músico es Mateo Jaramillo quien complementó el proyecto al grabar congas y percusiones menores. El cincuenta por ciento del proyecto se grabó en el estudio del colegio de música de la USFQ y debido a la pandemia mundial (COVID-19) que apareció en medio del proceso, el resto de la producción se grabó en el home estudio del productor, un pequeño emprendimiento llamado Junky Beat.

Palabras clave: Marimba, quena, afro, indígena, folclor, Andino, fusión.

ABSTRACT

It is a phonographic production of two songs called “Donde Ire a Parar.” The objective of the same is to globalize part of the traditional Ecuadorian musical, by rescuing elements of afro and indigenous music from Ecuador and merging it with popular genres. This project rescues sounds from indigenous instruments such as the marimba esmeraldeña and the quena from the Andes, mixing that identity with contemporary genres such as jazz, salsa, pop and reggae. The musical interpretation of the songs was in charge of two musicians, one of them is the musical producer of the project Juan Andrés Arias who recorded voices, marimba, quena, drums, timpani, bass, bongo, piano, and minor percussions; Mateo Jaramillo was the other musician who complemented the project by recording congas and minor percussions. Fifty percent of the project was recorded in the USFQ music college studio and due to the worldwide pandemic (COVID-19) that appeared in the middle of the process, the rest of the production was recorded in the producer's home studio, a small startup called Junky Beat.

Key words: Marimba, quena, afro, indigenous, folklore, Andean, fusion.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del tema	9
Propuesta de concepto.....	9
Propuesta de equipo de trabajo	11
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	11
Propuesta de distribución horas de estudio	12
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	13
Propuesta de diseño.....	14
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	187
Anexo A: Papá Roncón	209
Anexo B: Yarina de Ecuador.....	20
Anexo C: Estudio COM.....	21
Anexo D:Estudio Junky Beat.....	22
Anexo E:Cuadro pintado a mano	23
Anexo F:Diseño del disco	24

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este proyecto es globalizar las tradiciones musicales ecuatorianas, al fusionar la música tradicional afro ecuatoriana con elementos de la música andina mediante la composición y producción fonográfica de dos temas musicales. Éstos fueron compuestos por el productor musical Juan Andrés Arias, quién también grabó todos los instrumentos excepto las congas y algunas percusiones menores, las cuales estuvieron a cargo de Mateo Jaramillo Melo, Licenciado en Música Contemporánea del Colegio de Música de la USFQ. En este proyecto, el compositor tiene como pilar fundamental los sonidos y ritmos de la marimba adornados con melodías de quenás. A estos dos instrumentos se agregó el piano, el bajo, las congas, la batería y varias percusiones. Los ritmos de la marimba y la melodía de la quena como base se fusionaron con géneros como pop, funk, rock reggae, salsa y jazz. Al combinar estos estilos tradicionales de música ecuatoriana con los estilos contemporáneos antes mencionados, se espera conseguir un producto el cual plasme la esencia de la música ecuatoriana y a la vez sea digerible para alguien que es ajeno a la cultura del Ecuador, de tal manera que se pueda exportar y globalizar la identidad de la música tradicional del Ecuador. La intención del productor es despertar la identidad cultural del pueblo ecuatoriano y compartirla con el mundo.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

Ecuador es un país que tiene una gran diversidad étnica y cultural, posee 13 nacionalidades indígenas reconocidas y la presencia de pueblos afrodescendientes y montubios. Muchas de estas con su propia tradición musical tradicional y lenguas nativas (Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, 2008). En Ecuador existe un problema de conciencia histórica sobre las etnias y culturas, como la afro y la indígena. Según el historiador Manuel Carrasco Veintimilla, hasta el año 2010 el 90% de las personas dentro del país no tenían una conciencia histórica (Comercio, 2010). Sobre lo mismo se refirió el escritor ecuatoriano Franklin Barriga López en el año 2016 al escribir que una de las problemáticas culturales que agobiaba al país era la conciencia histórica (Peñañiel, 2016).

Este proyecto busca explorar la música de dos culturas del Ecuador diferenciadas por sus geografías, una de la costa y otra de los andes, sus tradiciones, culturas y música. Para de esta manera experimentar en una fusión única plasmada en este proyecto.

En la costa ecuatoriana se encuentra la música afro esmeraldeña, este grupo étnico surge a partir de la traída de sus ancestros al territorio ecuatoriano en el siglo XVI. La percusión, la música y la danza juegan un papel importante en la construcción de la identidad de los afroecuatorianos (Afroecuatoriano, 2010). Su música se destaca por el uso de la marimba, el bombo, el cununo y varios tipos de maracas. La marimba esmeraldeña aparte de ser un instrumento es una expresión cultural del pueblo afro esmeraldeño el cual también involucra un estilo de baile y de vestir. Papá Roncón (Anexo A), uno de los mayores representantes de la etnia Afro ecuatoriana señala que después del trabajo en el monte los Chachis, se bañan y

proceden a tocar marimba hasta tarde en la noche (García, 2003). Esta manifestación tiene un valor y una temática importante ya que desde la época de los esclavos hasta la actualidad, el contenido de su música siempre ha tenido un sentido sea de fiesta, rebelión o religioso, como los arrullos que cantan a los santos o las salves que se toca cuando muere un adulto. (Godoy, 2017). Sin embargo surgió también la expresión de marimba de carácter profano, creando consigo nuevos estilos de la marimba y del baile, así como el surgimiento de nuevas tendencias musicales influenciadas por estas tradiciones. Proyectos como “Bombanía”, “La Grupa” y “Nicola Cruz” son un claro ejemplo de esta fusión (López, 2008).

Por su lado en la región andina, la música folclórica de las culturas indígenas ha sido determinante en la sociedad ecuatoriana. Gran parte de lo que hoy conocemos como “música nacional” tiene su fundamento en las culturas musicales indígenas andinas – quichuas (Sandoval, 2009). Existen algunos géneros que tienen origen preincaico como es el San Juanito, según el escritor Juan Sandoval es un concepto polisémico en el lenguaje musical andino. Cuando se lo denomina San Juan, alude a la fiesta del santoral católico y cuando se lo identifica como sanjuanito, incluso la cultura mestiza se ve reflejada en dicho género. Ella se apropia del mismo, posiblemente hacia finales del siglo XIX; éste está orientado hacia el verso cantado, cuyo fraseo es asimilado de la tradición española-occidental (Sandoval, 2009). Dentro de la música andina podemos encontrar una variedad de instrumentos, dentro de los cuales se pueden destacar la quena, el pinguillo, el bombo, entre otros (Andrade, 1979).

El folklor de los andes ecuatorianos tiene una conexión y gran parecido con toda la música folclórica de los Andes de Latinoamérica. Podemos encontrar varios exponentes de este género en diferentes países como son: Quilapayun de Chile, Yarina de Ecuador (Anexo B), Aca Seca Trio de Argentina entre otros. Como señala Coriún Aharonián la cultura de

América y su música en particular, es el resultado de la interacción de tres grandes vertientes, la indígena, la europea occidental y la negra-africana (Aharonián, 1994).

El objetivo principal de este proyecto es globalizar las tradiciones musicales ecuatorianas, al fusionar la música tradicional afro ecuatoriana con elementos de la música andina. Lo que se busca es fusionar elementos tradicionales con géneros contemporáneos, de tal manera que sea más digerible para personas que son ajenas a la música tradicional del Ecuador.

Principalmente se usará la marimba y sus ritmos como base de la producción y sobre eso se añadirán elementos andinos como quenás y ciertas percusiones típicas del género. Con los elementos tradicionales como base se añadirá batería, bajo, piano, guitarra, voces y sonidos electrónicos. Estos instrumentos interpretarán una fusión con géneros más contemporáneos como pop, funk, rock reggae salsa, jazz y estilos de electrónica.

Propuesta de equipo de trabajo

Nicolás Carrillo - Ingeniero de grabación de Basics.

Juan Andrés Arias- Ingeniero de grabación de Over Dub.

Josué Flores - Asistente de grabación.

Propuesta de arreglos e instrumentación

En los dos temas la base rítmica serán ritmos de marimba y bomba. Se añadirá arreglos de quenás para darle un toque andino. A esta base se le añadirá bajo eléctrico, piano y voces que se fusionaran con estilos como el pop, reggae, funk, rock y jazz.

Tema 1: Donde iré a parar (Autor: Juan Andrés Arias)

Este tema será en 4/4, tendrá un ritmo con subdivisión en 3 y el tiempo será 120 bmp. La batería hará ritmos tradicionales en 6/8, fusionado con ritmos de rock, sobre esto se grabarán varias percusiones como congas, timbales, campanas y shaker. La marimba siempre estará como base y en algunos casos se hará desplazamientos rítmicos. El bajo y la guitarra apoyarán la armonía. Sobre esto se aumentará voces en un estilo reggae y una quena responderá a la voz para darle el toque andino. Por último se aumentara colchones de sonidos electrónicos y samples de voces con un estilo afro.

Tema 2: Como suena la marimba (Autor: Juan Andrés Arias)

Este tema será en 4/4, la base rítmica tendrá un ritmo de salsa, cumbia y marimba. El tiempo será 180 bpm. Las percusiones harán salsa y cumbia en su mayoría, la marimba tendrá un ritmo tradicional con subdivisión en corcheas. El bajo tocará el tumbado de la salsa, la guitarra solo adornos para delinear la armonía y el piano hará colchones armónicos. La voz tendrá un estilo salsero y un poco de la marimba afro acompañada siempre por la quena realizando colchones y melodías armonizadas.

Músicos:

Juan Andrés Arias: Batería, bajo, piano, timbal, marimba, bongo, quena, voces y percusiones menores.

Mateo Jaramillo: Congas y percusiones menores.

Propuesta de distribución de horas de estudio

Basics: 10 horas se distribuirán en dos sesiones de 5 horas. En esta parte se grabará la marimba, la batería, las congas y percusiones menores. Estas dos sesiones fueron en el Estudio del COM en la USFQ. (Anexo C)

Over Dubs : 10 horas divididas en cinco sesiones de 2 horas. En esta parte se grabará percusiones menores, timbal, bongo, quena, bajo, piano, guitarra melódica y voces. Esto se grabara en un estudio privado llamado Junky Beat con una consola MIDAS M32 y micrófonos shure, akg, senheiser y m-audio. (Anexo D)

Mezcla : 10 hora divididas en dos sesiones de 5 horas. En esta parte primero se agregará sonidos electrónicos y se editará la sesión. Después se hará la mezcla y el master. Esto se hará en un estudio privado que se llama La Bulla Producciones.

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento.

Para el lanzamiento de los temas se hara un evento de lanzamiento que se transmita en línea, este evento sería una fiesta en la que en cierto momento se toquen los dos temas con una banda en vivo.

Esta producción está enfocado a un público extranjero por lo que invitaría al lanzamiento online a varios disqueras y productores de países de interés. Los países en los que se enfocaría más se encuentran en Europa como España, Francia, Italia y Alemania. Países de norte América como México, Estados Unidos y Canadá. Y en sur américa a países como Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

Plan de promoción.

Se promocionará los temas en plataformas digitales como Spotify, Itunes, Google Play, entre otros. También se hará un video clip grabado en zonas de esmeraldas y de la sierra ecuatoriana. Una vez que se tenga el video clip se lo subirá a YouTube y se promocionará por redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram. Se buscará entrevistas antes del lanzamiento en radios públicas y privadas, en las diferentes frecuencias y vía on line, así como entrevistas en la televisión nacional para generar expectativa.

Propuesta de diseño

El soporte físico del disco se hará en CD. El diseño estará a cargo de dos personas, un artista y un editor. Jorge Larrea es quien dibujará a mano el arte de la portada, con solo escuchar el nombre del proyecto como guía (Anexo E). Mateo Jaramillo editará el diseño del empaque, el disco y las descripciones (Anexo F). Todos los colores de letras, marcos y el disco serán de la misma paleta de colores que se usó en el arte de la portada.

1.- DONDE IRE A PARAR

2.- COMO SUENA LA MARIMBA

Compositor: Juan Andrés Arias
 Productor: Juan Andrés Arias
 Grabación: Nicolas Carrillo
 Mezcla: Juan Andrés Arias / Renato Arias
 Asistente de Grabación: Josue Flores
 Músicos: Mateo Jaramillo / Juan Andrés Arias

Diseño Grafico: Jorge Larrea
 Edición Grafica: Mateo Jaramillo

Grabado en el Colegio de Música - Universidad San Francisco de Quito
 Junky Beat Records

© 2020 Donde Ire a Parar. Reservados todos los derechos del productor fonográfico y de los autores de las obras registradas en este disco. Prohibida la reproducción, alquiler, préstamo, canje, ejecución pública, regrabación, radiodifusión y cualquier otro uso no autorizado.

© 2020

CONCLUSIONES

El producto final logró el objetivo: una fusión entre la música contemporánea occidental y la música tradicional del Ecuador, rescatando y difundiendo los valores culturales del país, difundiéndola también a otras latitudes.

El proyecto fortalece el proceso de rescate, conocimiento y valorización de la diversidad cultural del Ecuador. El proyecto difunde, tanto a lo interno como externo, una parte de los ritmos autóctonos, demostrando su riqueza y manteniendo su personalidad y capacidad de comunión con otros ritmos.

Este proyecto es el comienzo de un nuevo género musical que tendrá como objetivo principal despertar la identidad cultural de los ecuatorianos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural. 2008b. Informe de Labores 2007-2008. SobocGrafic. Quito, Ecuador. 115 p.

Diario El Comercio. (2010 de Agosto de 2010). *Germán Congo deja El puente del Juncal como Legado Musical*. El Comercio. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/90-poblacion-ecuatoriana-carece-conciencia.html>

Peñañiel, C. (2016). *En el Ecuador falta conciencia historica*. Quito: Intercultural.

Centro Cultural Afroecuatoriano. (6 de Abril de 2010). *Música Afroecuatoriana*. Recuperado el 12 de Mayo de 2018, de centroafroecuatoriano.org.ec/site/index.php/m%C3%BAsica/20-musica-afroecuatoriana

García, J. (2003). *Papá Roncón: historia de vida*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.

Godoy, M. (2017). *Breve historia de la música del Ecuador*. Quito - Pichincha: Corporación Editorial .

López, J. (1 de Junio de 2008). *Comunicación, cultura y música*. Recuperado el 5 de Julio de 2018, de alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/1.2008.04

Juan Mullo Sandoval. (2009). *Música patrimonial del Ecuador*. Quito - Ecuador: Cartografía de la Memoria.

Coba Andrade, Carlos Alberto. (1979). *Instrumentos musicales ecuatorianos*.
Repositorio Digital FLACSO, No. 07, p. 70 - 95.

Coriún Aharonián. (Autumn - Winter, 1994). *Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje*. *Latin American Music Review* , Vol. 15, No. 2, pp. 189-225. 29 - 04 -2020, De Jstor Base de datos.

ANEXO A: PAPA RONCON

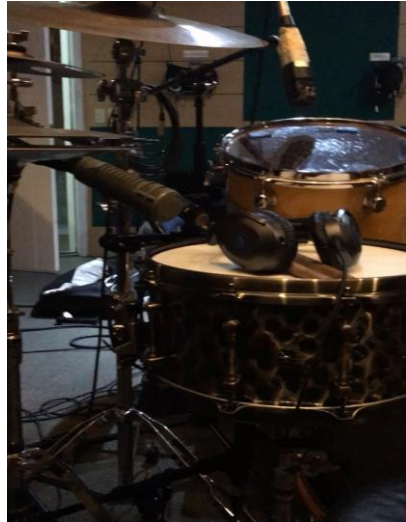
Papá Roncón en su casa, foto tomada de El Diario.ec – Septiembre del 2015

ANEXO B: YARINA

Grupo Yarina de Ecuador, El grupo de Otavalo integrado por la familia Cachimuel y fundado en 1984 es uno de los símbolos del sincretismo pluricultural y plurinacional de Ecuador.

Foto tomada de quito-cultura.com – Marzo del 2018.

ANEXO C: ESTUDIO COM

ANEXO D: HOME ESTUDIO JUNKY BEAT

ANEXO E: CUADRO PINTADO A MANO

Cuadro pintado a mano por el artista Jorge Larrea, técnica de dibujo para el arte del proyecto “Donde Ire a Parar.”

ANEXO F: ARTE DEL DISCO**PORTADA FRONTAL DEL DISCO**

PORTADA TRASERA DEL DISCO

1.- DONDE IRE A PARAR

2.- COMO SUENA LA MARIMBA

Compositor: Juan Andrés Arias
Productor: Juan Andrés Arias
Grabación: Nicolas Carrillo
Mezcla: Juan Andrés Arias / Renato Arias
Asistente de Grabación: Josue Flores
Músicos: Mateo Jaramillo / Juan Andrés Arias

Diseño Grafico: Jorge Larrea
Edición Grafica: Mateo Jaramillo

Grabado en el Colegio de Música - Universidad San Francisco de Quito
Junky Beat Records

© 2020 Donde Ire a Parar. Reservados todos los derechos del productor fonográfico y de los autores de las obras registradas en este disco. Prohibida la reproducción, alquiler, préstamo, canje, ejecución pública, regrabación, radiodifusión y cualquier otro uso no autorizado.

© 2020

DISEÑO DEL DISCO

VISTA COMPLETA DEL DISEÑO

