

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Reflejos

Byron Gabriel Rivadeneira Hidalgo

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**

Reflejos

Byron Gabriel Rivadeneira Hidalgo

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: Byron Gabriel Rivadeneira Hidalgo

Código: 00124617

Cédula de identidad: 1717436990

Lugar y fecha: Quito, 04 de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este proyecto resume años de estudio, preparación, aciertos, errores y sobretodo, mucha música. El objetivo principal de este proyecto es transmitir un sinnúmero de sensaciones y sentimientos a las personas que lo escuchen. Contar una historia que puede ser interpretada de varias maneras y dejar una huella; que cada individuo sienta lo que el músico le quiere decir. Ha sido interesante dar vida a estos dos temas de “fusión andina” ya cada músico ha aportado con su estilo y sus influencias musicales, y a la vez que es algo nuevo, tiene fuertes raíces en la música suramericana y folclore que es parte de nuestra cultura. Básicamente, son nuestras raíces con un toque de frescura y modernidad.

Palabras Clave: muskuy, tonada, zankas, quena, quenacho, charango.

ABSTRACT

This project summarizes years of study, preparation, success, mistakes and above all, a lot of music. The main objective of this project is to tell a narrative that can be interpreted in various ways, to leave an imprint on the listeners and to evoke emotional responses through sensations.

To tell a story, to leave a mark and for each individual to feel what the musicians want to say. It has been interesting to give life to these two songs of "Andean fusion", each musician has contributed with his style and his musical influences, and while it is something new, it has strong roots in South American music and folklore that is part of our culture. Ultimately, they are our roots with a touch of modernity.

Key words: muskuy, tonada, zankas, quena, quenacho, charango.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	5
ABSTRACT.....	6
INTRODUCCIÓN.....	8
DESARROLLO.....	9
CONCEPTO.....	9
EQUIPO DE TRABAJO.....	9
ARREGLOS E INSTRUMENTACIÓN.....	10
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE GRABACIÓN.....	11
ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO Y PROMOCIÓN.....	12
DISEÑO.....	13
CONCLUSIÓN.....	15

INTRODUCCIÓN

Reflejos es un proyecto de música fusión andina que cobra vida con la grabación y producción de dos temas instrumentales. Proyecta las influencias musicales de los artistas que participaron en él, recopilando así géneros como la tonada, zamba argentina, albazo, progresivo, math rock y jazz. Como resultado, obtenemos una fusión novedosa que mantiene la esencia de la música andina y el folclore, combinada con instrumentos y características principales de los géneros ya mencionados, algo tradicional con un toque de modernidad

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

Este proyecto comprende de dos temas compuestos y arreglados por Geovanny Rivadeneira y Byron Rivadeneira, dos hermanos que tienen influencias de la música tradicional latinoamericana y conocimientos sobre la ciencia de la música que fueron adquiridos en el COM. Influencias como Los Kjarkas, Chila Jatun, Polyphia, entre otros, han sido fundamentales para dar vida al sonido tan característico de esta producción extraordinaria. Esta fusión andina busca provocar un sinnúmero de sensaciones en los oyentes, a su vez, ser del gusto de todo público. Al combinar música e instrumentación clave de la música tradicional andina con estilos más contemporáneos, se espera que sea del gusto de adultos y jóvenes apasionados por la música.

La esencia de este proyecto radica en la instrumentación e influencias musicales de los músicos que le dieron vida. Consta de guitarra clásica, guitarra eléctrica, charango, quena, quenacho, bajo, batería, teclados, percusiones andinas y efectos. Con esto conseguimos el balance perfecto entre lo tradicional y lo moderno, algo que te hace bailar y al mismo tiempo te hace reflexionar sobre como se formó esta fusión andina. Por último, *Reflejos*, el nombre de este proyecto, cobra sentido, es el reflejo musical de cada uno de sus participantes, son los reflejos de los músicos que le dieron vida.

Equipo de trabajo

Ingeniero de grabación: Byron Rivadeneira.

Producción, edición y mezcla: Byron Rivadeneira.

Arreglos e instrumentación:

Reflejos consta de dos temas: *Muskuy* y *Estaciones*, compuestos y arreglados por Geovanny Rivadeneira y Byron Rivadeneira. Ambos temas tienen varios cambios armónicos, modulaciones, stop times, cambios de métrica y de tempo, y solos.

Los músicos y sus instrumentos son:

Batería: Diego Pérez.

Bajo: Byron Rivadeneira.

Teclados: Byron Rivadeneira.

Guitarra: Byron Rivadeneira.

Charango / zankas: Geovanny Rivadeneira.

Quena / quenacho: Mateo Rivadeneira.

El primer tema, *Muskuy*, que traducido del kicwha al español significa “Sueños”, tiene como concepto relatar un sueño. Empieza muy suave, en 6/8 con una armonía/melodía entre el charango y guitarra, acompañados de teclados y fills de batería. Luego cambia de sección y se expone el patrón de la tonada. La dinámica y la intención va aumentando progresivamente hasta llegar a una sección en la que se crea una rítmica muy interesante que va así: 3/4 4/4 3/4 II 3/4 3/4 3/4 4/4 y 3/4 4/4 3/4 II 3/4 4/4 2/4 4/4, luego se continúa con el patrón de la tonada, pero esta vez ya entran los vientos andinos, se repite el cambio de métrica y finalmente regresa a la sección dulce y suave del inicio. *Muskuy* es un sueño hecho música, empieza suavemente, se vuelve interesante, llega a un clímax y finalmente viene el dulce despertar, termina el sueño.

El segundo tema, *Estaciones*, tiene una forma compleja, empezando con armonía mayor con séptima en 12/8. Más adelante, pasa a armonía menor y a 6/8, aquí entra un

patrón que viene del progresivo y lo hacen el charango y el bombo. Durante el desarrollo del tema van apareciendo los demás instrumentos, manteniendo un patrón similar al del Albazo, el cual predominará durante la mayoría del tema. Luego viene un *solí* acompañado por *stop times*. Después una sección suave con acordes en triadas que luego hacen *voice leading* en una sola nota, lo cual da el efecto de suspensión y tensión. Por último, se resuelve a la progresión inicial en tonalidad mayor y en 12/8. La idea general de este tema es dar la sensación de que se atraviesa por todo un ciclo de estaciones, empezando en calma y armonía, y poco a poco, ir acelerando las cosas, aumentando la tensión, creando una tormenta, un punto máximo de emoción, y, después, ir en descenso, despacio, hasta volver al punto de partida, hasta volver a la calma.

Distribución de horas de grabación:

Al empezar la cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional del Ecuador para enfrentar al COVID-19, el proyecto se vio forzado a realizarse en casa. El *set up* del *home studio* es bastante sencillo, se usaron una Macbook Pro con Pro Tools, interfaz Scarlett 2i2 3rd Gen, y un micrófono condensador Scarlett Studio. Adicionalmente, toda la instrumentación necesaria.

Grabación: se realizó en una semana, 3 horas diarias por 5 días.

Edición y mezcla: en 2 días, 5 horas cada día.

Las grabaciones se realizaron en su totalidad en casa. Charango, vientos y percusiones fueron grabados con el micrófono condensador, guitarras clásica y eléctrica fueron grabadas por línea y los teclados por *midi*. Por otro lado, Diego Pérez, alumni del COM, grabó la batería en su *home studio*.

Estrategia de lanzamiento

Ambos temas forman parte de un género musical comercial, sin embargo, al ser una fusión, esto puede ser de ayuda para alcanzar a público que esté fuera del género. Además, estos temas servirán de ejemplo sobre lo que se puede lograr en la actualidad con equipos caseros, buenos músicos, y buenos productores.

Promoción

La promoción se realizará a través de redes sociales, *streaming* y conciertos en vivo. El lugar del lanzamiento del proyecto sería el Café Democrático en la ciudad de Quito, además, se crearán páginas oficiales del grupo en Facebook, Instagram y un canal en Youtube. Más adelante, publicar los temas en plataformas como Spotify y Apple Music.

Debido a la situación que estamos atravesando mundialmente por la pandemia, el plan de promoción se ha visto afectado, teniendo que suspender temporalmente los conciertos en vivo. Una vez aclarado esto, la idea es armar dos videos, uno por cada tema, en los cuales se ve a cada músico interpretando su instrumento en sus casas, y luego juntar todos los videos, así como lo han estado haciendo grandes artistas con sus nuevos lanzamientos. De esta manera, demostrar nuestra calidad musical y como productores. Sin duda un desafío muy grande y que resalta nuestra capacidad de adaptarnos al medio y sobresalir de la misma manera.

Diseño

La presentación del disco va en color azul en dos tonos diferentes, uno para la portada, y el otro para la contra portada e impreso sobre cartón. El color azul fue elegido porque uno de sus varios significados es que es atemporal, da la sensación de ser infinito como el océano, y eso encaja perfectamente con el concepto del proyecto, encaja con *Reflejos*. En la portada se encuentra un collage de fotos de los tres músicos que le dieron vida al proyecto, acompañado de la palabra *Reflejos*. En la contra portada se encuentra otra foto de los tres músicos interpretando *Muskuy*, y además, se encuentra información adicional sobre el proyecto y agradecimientos. Finalmente, la impresión que va sobre el disco es la misma imagen de la portada, pero con la palabra *reflejos* más pequeña. El disco se lo podrá adquirir junto con el cover del concierto de lanzamiento que se tiene planeado.

REFLEJOS

MUSKUY

Compositores: Geovanny Rivadeneira
Byron Rivadeneira

ESTACIONES

Compositores: Geovanny Rivadeneira
Byron Rivadeneira

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO

TECLADOS Byron Rivadeneira BATERIA Diego Pérez
 BAJO Byron Rivadeneira GUITARRAS Byron Rivadeneira
 QUENA Mateo Rivadeneira CHARANGO Geovanny Rivadeneira
 QUENACHO Mateo Rivadeneira ZANKAS Geovanny Rivadeneira
 INGENIERO DE GRABACION Y MEZCLA Byron Rivadeneira
 DISEÑO Y PORTADA Byron Rivadeneira
 PRODUCTOR Byron Rivadeneira

AGRADECIMIENTOS: A la Familia Rivadeneira Hidalgo por su apoyo incondicional. A mis compañeros de la facultad por compartir sus experiencias y consejos. Al CoM por brindarme los conocimientos necesarios y a mis profesores por todo el apoyo.
MUCHAS GRACIAS

Berklee Global Partner
USFQ College of Music

REFLEJOS

CONCLUSIONES

Desde la composición, arreglos, grabación y producción, *Reflejos* ha sido muy interesante y con una pizca de incertidumbre también. En un principio la idea de este concepto no estaba tan definida, la idea era que cada músico aporte su granito de arena para darle forma. Enhorabuena, así fue como sucedió y *Reflejos* es ahora un sueño hecho realidad.

A pesar de todos los inconvenientes y problemas de fuerza mayor, el proyecto salió adelante y los resultados fueron muy satisfactorios. Fue una experiencia de aprendizaje muy grande, una prueba de fuego, digna de un proyecto que resume años de estudio y preparación. Este proyecto resume lo que se puede hacer con equipos básicos en casa, pero con los conocimientos suficientes para conseguir un trabajo de excelente calidad.

Además, gracias infinitas a los músicos que participaron en este proyecto, ya que sin ellos no se hubiera conseguido el sonido y calidad que se tiene ahora. Gracias a las influencias musicales de cada uno de los miembros, este proyecto ha conseguido dar vida a esta fusión andina. Muchas Gracias.