

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

La Fruta Pecososa en: Son, sabor y sandunga.

María Valentina Palacios Ordóñez

Producción musical y sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada 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**

La Fruta Pecososa en: Son, sabor y sandunga

María Valentina Palacios Ordóñez

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: María Valentina Palacios Ordóñez

Código: 00135900

Cédula de identidad: 0705023950

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 fue todo un reto y no precisamente porque representa el fin de la carrera que tenía que ser terminada, sino porque busca dejar una marca en todo aquel que lo escuche y lo lea. El tiempo que se invirtió va mucho más allá de producirlo y grabarlo; la práctica, el estudio y el análisis, además de la escucha constante de este tipo de música, llevó a todo aquel que participó, a aprender de distintos artistas y amigos músicos que conocían a profundidad de él. Comprender, componer, arreglar e interpretar un estilo totalmente nuevo, pero que forma parte de la cultura latina, representó un desafío gratificante y enriquecedor y se espera que quien lo esté leyendo y lo escuche, disfrute de la mágica experiencia que vivieron todos los que formaron parte del son, el sabor y la sandunga.

Palabras claves: Música latina, cultura, bolero, salsa, son, modernidad, clásico.

ABSTRACT

This project was a challenge and not precisely because it represents the end of the career which had to be finished, but because it seeks to leave a mark in every single person that listen to it and read it. The time invested goes beyond the production and recording; the practice, study and analysis, plus listening to this type of music, lead everyone that was part of it, to learn about different artists and musician friends that knew about it deeply.

Understand, compose, arrange and perform a whole new style, that is part of Latin culture, represented a gratifying and enriching defiance and it is expected that who is reading this and listen to it, enjoys the magical experience lived by all those who were part of the *son*, *sabor* and *sandunga*.

Key words: Latin music, culture, *bolero*, *salsa*, *son*, modernity, classic.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	5
ABSTRACT.....	6
INTRODUCCIÓN	8
DESARROLLO	9
Propuesta de concepto.....	9
Propuesta de equipo de trabajo	10
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	10
Propuesta de distribución de horas de estudio	12
Grabación.....	13
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción	18
☐ Estrategia de lanzamiento.	18
¿A quién está enfocado?	18
¿Cuáles son los medios que se van a utilizar para conseguirlo?.....	18
☐ Plan de promoción.	19
Propuesta de diseño.....	20
CONCLUSIÓN.....	23

INTRODUCCIÓN

Son, sabor y sandunga es un proyecto de música latina que a través de la producción y grabación de dos temas cantados, proyecta la influencia de grandes eminencias, artistas y agrupaciones relacionados a estos generos, ademas de la fuerza y raices de ésta cultura. Para este proyecto se invetigó a profundidad los componentes de estilos musicales como el bolero y la salsa, sus fuentes, tecnicismos, fusiones, tecnicas de arreglos, además de distintos enfoques. Se exploraron métodos de grabación y microfoneo para encontrar un balance y lograr un sonido preciso y adecuado para estos géneros.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto

Este proyecto comprende la producción y grabación de dos temas, un bolero/son y una salsa, buscando rescatar la esencia de las raíces latinas, mediante la influencia de Buena Vista Social Club y los grandes exponentes de La Fania All Stars de la mano e interpretación de un grupo musical conformado por timbalero, percusionista, pianista, bajista, sección de vientos (3) y voces, llamado, La Fruta Pecosa.

¿La esencia? Colores con una saturación marcada, el uso de una paleta y tonalidades diferentes y un ambiente tropical. Un fondo llamativo que ensalza a cada uno de los músicos tocando su instrumento respectivo. La portada hará alusión al poster de una película por estrenarse, en la parte superior la presentación de la agrupación y su refrescante propuesta. La fruta pecosa en: Son, sabor y sandunga. Estos tres últimos términos representan el orden y la transición de cada estado por el que pasan ambos temas y su relación con la forma musical. El bolero: que inicia con un ritmo lento, sabroso, sensual, que rompe en unos pregones y se vuelve un son más movido, lo cual, se convierte en la pauta para entrar a la salsa, un tema con mucha fuerza, lleno de actitud y que provoca ganas de bailar.

El bolero, nombrado El Olvido, empieza como una canción de despecho, pero se desarrolla y finaliza siendo un tema de superación amorosa y reproche a esa persona que generó tanto daño a quien la canta, ella reclama por la traición y el mal rato que le tocó vivir, al pasar tanto tiempo de su vida en una relación que no tenía futuro.

La salsa, por otro lado, se denomina Embustera, es un tema a dúo en el que un hombre y una mujer discuten acerca de la relación caótica que llevan, en la que ella no se siente lista para el compromiso y él le reprocha constantemente la entrega y dedicación

que ha puesto en ellos, pero que, no parece tener ningún fruto. La letra del tema va acompañada de humor y un tono sarcástico y siempre está arriba, buscando prender la fiesta y generar interés en la historia.

A pesar de la clara influencia de estos géneros clásicos, se busca poner a prueba diferentes técnicas de grabación para rescatar el sonido característico de cada instrumento dentro de ellas, pero a la vez dándole el toque de la modernidad y limpieza que otorga la oportunidad de grabar en multicanal y las sesiones de *overdubs*.

Equipo de trabajo

Productora: Valentina Palacios

Ingeniero de grabación: Bruno Sánchez

Ingeniero de mezcla: Esteban Revelo

Asistentes de grabación:

Sofía Patiño

Jorge Muñoz

Esteban Benavides

Arreglos e instrumentación

La composición de los temas fue colaborativa, se mantuvo la instrumentación clásica y tradicional de estos géneros, pero se usaron recursos y herramientas modernas y contemporáneas para darle un aire fresco a las canciones.

El Olvido:

Bolero interpretado por una voz femenina y pregones al final con coristas, en 4/4.

Compositores: Valentina Palacios, Juan Villarreal, Nicolás Cruz.

Arreglo: Valentina Palacios.

Congas y timbales: Daniel Simbaña

Bongo, campana y güiro: Daniel Simbaña

Bajo eléctrico: Andrés Cazar

Teclado: Daniel Ortega

Vientos:

Trompeta: Daniel Tupiza

Tenor: Diego Medina

Trombón: Nayri Cachimuel

Voces: Valentina Palacios

Coros: Esteban Barrera

Embustera:

Tema en 2/2, compás partido, a dúo, voz femenina y masculina y coristas en los pregones.

Compositora: Valentina Palacios

Arreglo: Valentina Palacios.

Congas y timbales: Daniel Simbaña

Bongo y campana: Daniel Simbaña

Bajo eléctrico: Andrés Cazar

Teclado: Daniel Ortega

Vientos:

Trompeta: Daniel Tupiza

Tenor: Diego Medina

Trombón: Nayri Cachimuel

Voces: Valentina Palacios

Daniel Sánchez

Coros: Esteban Barrera

Distribución de horas de estudio

Basics: 6 horas (Sección rítmica, percusión, *scratch voice*)

Live room, STA, STB

Overdubs: 10 horas

5 horas: vientos

5 horas: percusión menor

Live room, STA

Estas dos primeras sesiones son claves en el esqueleto de los temas, fueron grabadas en los estudios de la Universidad San Francisco de Quito con sus equipos, micrófonos, y amplificadores.

Overdubs: 2 horas

2 horas: voces

Mezcla y masterización: 10 horas de mezcla

Dos horas por día del Lunes 20 al Viernes 25 de Abril.

Para esta segunda mitad del proceso, debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19, se procedió a terminar con los instrumentos faltantes, las voces, desde diferentes estudios caseros de manera colaborativa con varios músicos y artistas que accedieron a participar del proyecto. Así mismo, el proceso de mezcla y masterización, se lo hizo a distancia por medio del programa Discord con el ingeniero de mezcla que estuvo dispuesto a usar sus *plug-ins* para ayudar a terminar este proyecto.

Grabación

Para tener lo mejor de dos mundos, la modernidad de la grabación multicanal y la proyección de una agrupación que ha tocado junta, se aprovechó la posibilidad de grabar en distintas sesiones (*overdubs*) por grupos de instrumentos, por ende, tener la facilidad de la edición, mayor nitidez y precisión en cada *track*, pero, de igual manera se vuelve un reto más grande, al tener que hacer funcionar un género que suena mejor al ser grabado en vivo.

Entonces, se buscó por medio de una minuciosa edición y grabación en capas, el *feeling* y congruencia de una banda que está tocando junta. Sin embargo, como se mencionó antes, con el tema de las voces y los coros, debido a la situación actual del país, se grabaron a distancia.

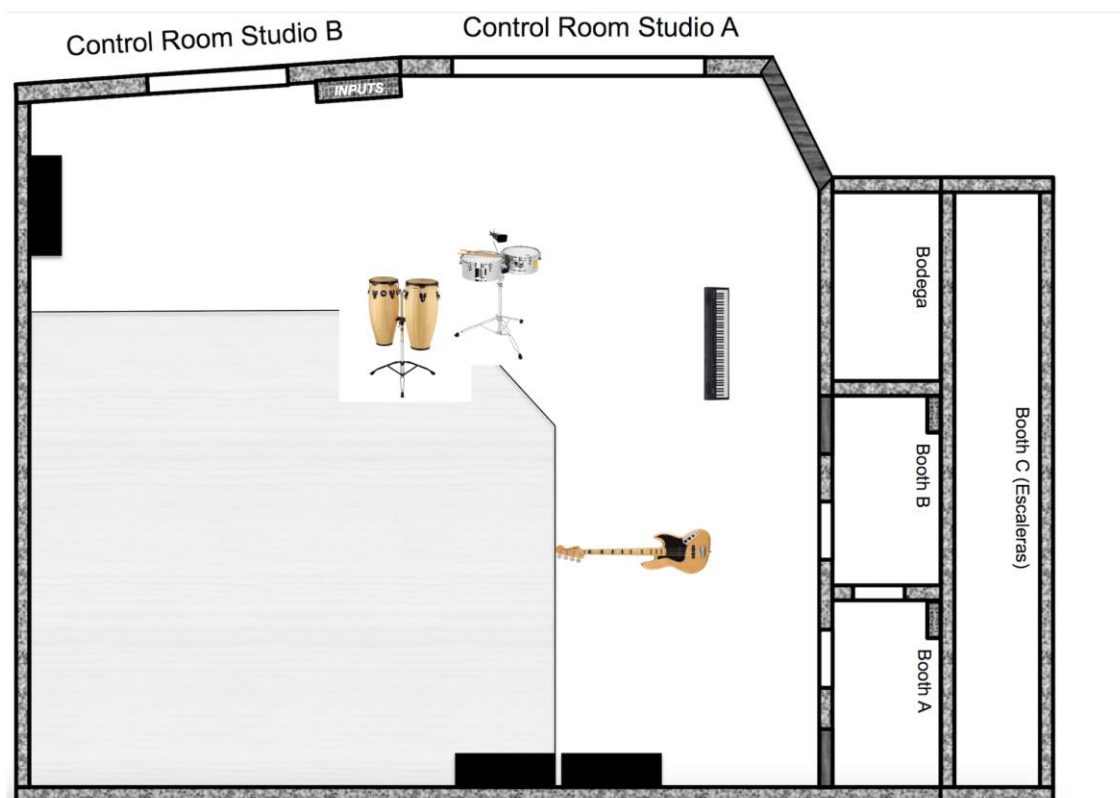
La voz principal femenina, se grabó en casa de la productora quien además cantó ambos temas y logro incluir a quienes viven con ella para grabar distintas voces para los coros de los pregones. Por otra parte, la voz masculina, al igual que otras voces que participaron en los coros, enviaron los audios de sus voces las cuales, posteriormente, fueron editadas, afinadas, tratadas e incluidas.

A continuación, se encuentra la lista de los distintos micrófonos y equipos que se usaron.

INPUT LIST		
1	Congas	Par estéreo AKG 414
2	Timbales	Rhode NT2/Sennheiser MD 421/Sure SM57/Rhode 184/Sure SM137
3	Bongo	KSM44
4	Bajo eléctrico	Mark Bass KSM 44
5	Bajo eléctrico DI	DI
6	Campana	SM57
7	Güiro	SM57
8	Teclado L	DI
9	Teclado R	DI
10	Trompeta	AKG 414
11	Saxofón tenor	KSM 144
12	Trombón	421
13	Vox1	NT2/Sure PG48
14	Vox2	SM7B
15	Pregones/Coros	Sure SM587/Sure PG48

Sesión No. 1 de *Basics*: domingo 1 de marzo de 2020, de 4pm a 10pm.

Se grabó bajo eléctrico, teclado, conga y timbales, además de un *scratch voice*. La ubicación fue la siguiente:

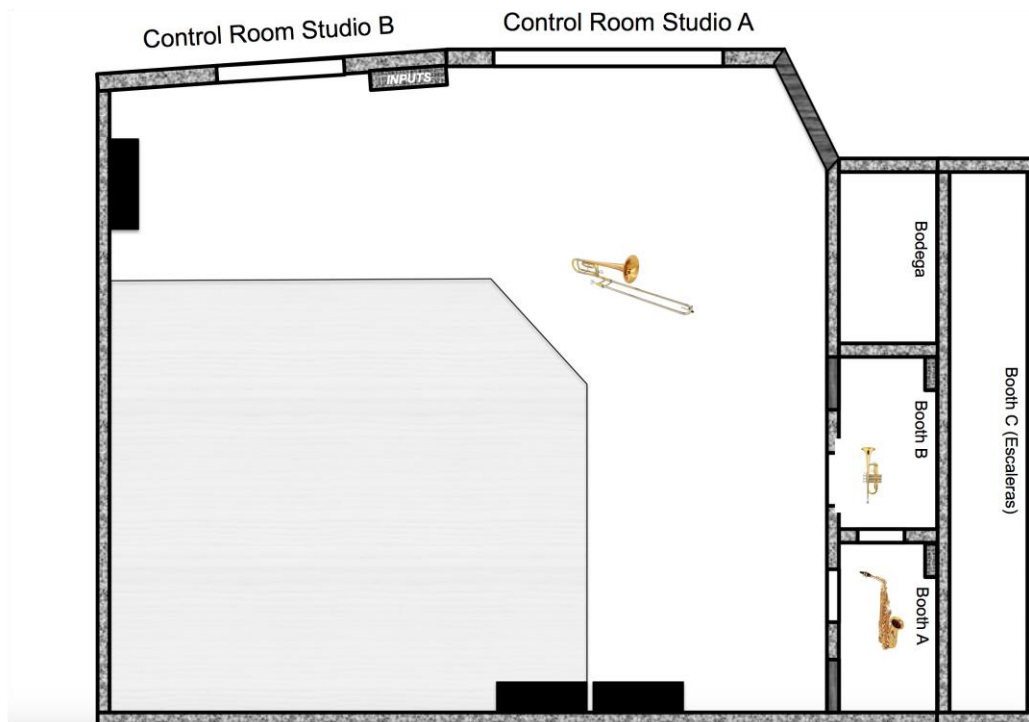

La sesión de grabación duró aproximadamente 3 horas. De 4pm a 5pm se posicionaron los instrumentos, micrófonos y se hizo la prueba de *scratch* de cada uno. A partir de las 5pm, los músicos fueron llegando y se probó cada uno de los instrumentos y se dirigió a cada uno de los músicos, quienes repasaron los temas un par de veces juntos para llegar a nuevas ideas y pulir aún más ciertos cortes y stop times. Finalmente, la grabación inició a las 6:30pm.

Congas, teclado y bajo, fueron grabados todos juntos, luego se incluyeron los timbales. Fueron varias tomas seguidas de ambos temas completos, con un receso de 30 minutos para el equipo y los músicos. Terminó cerca de las 9:30pm.

Sesión No. 2 *Overdubs* 1: lunes 9 de marzo de 2020, de 11pm a 4am.

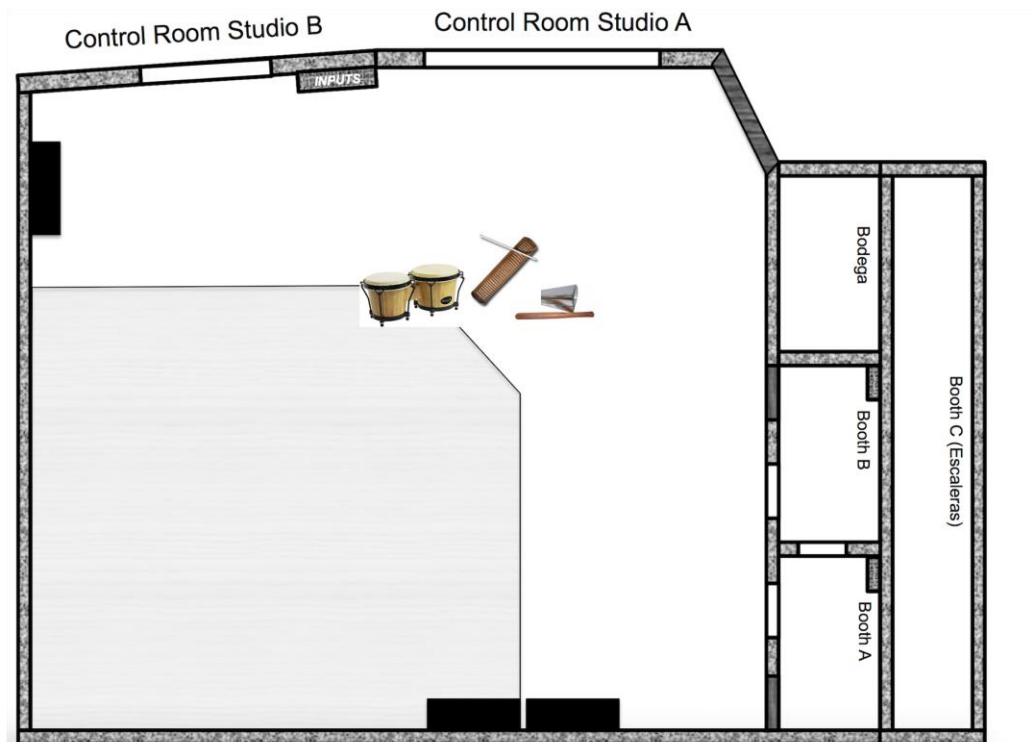
Vientos: Trompeta, trombón y saxofón tenor.

En la primera sesión de *overdubs*, se grabó la sección de vientos que fueron tocados todos al mismo tiempo, pero cada uno lo más aislados posible dentro de *booths* independiente. El trombón, debido a su registro y protagonismo dentro de los temas se le dio más espacio improvisando un *booth* en el *live room* para él solo. El posicionamiento de los instrumentos fue rápido, por lo que la grabación inicio cerca de las 11:30pm y duro aproximadamente 3 horas con 30 minutos de receso incluido. Termino antes de lo estimado, pero los resultados fueron los esperados, cerca de las 2:30am, todo se estaba ordenando.

Sesión No. 3 *Overdubs 2*: miércoles 11 de marzo de 2020, de 5pm a 10pm.

Bongo, güiro (de madera), campana de mano.

En esta sesión se completó el resto de instrumentos de percusión, faltando voces únicamente. Primero fue el bongo, luego el güiro y finalizó con campana de mano. El receso fue de unos 15 minutos y la sesión terminó a las 9pm.

Se aprovechó al máximo las horas reservadas en los estudios profesionales de la Universidad San Francisco de Quito, donde afortunadamente todos los instrumentos pudieron ser grabados. Sin embargo, debido a la situación actual y la crisis sanitaria en la que se encuentra el país y el mundo, al ser declarada la cuarentena, se procedió a terminar los temas de manera colaborativa y a distancia. Cada uno de los músicos y amigos a los que se les pidió ayuda, grabaron coros que forman parte de los pregones de ambas

canciones. Gracias infinitas a todos los que participaron desde sus estudios de grabación caseros.

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

- **Estrategia de lanzamiento.**

¿A quién está enfocado?

El público, en su mayoría, son adultos jóvenes entre 20 y 30 años, sin embargo, la audiencia podría variar y expandirse entre los 18 años a los 40, cubriendo jóvenes en fiestas, adultos en discotecas y fiestas y finalmente adultos mayores, que únicamente los escucharían en la radio, mientras trabajan, o en reuniones.

¿Cuáles son los medios que se van a utilizar para conseguirlo?

Por cuestión del género musical, lo ideal es difundirlo mayormente en la radio, llegar a los diferentes segmentos, sobre todo a los adultos mayores que no estén familiarizados con plataformas de *streaming* ni redes sociales y engancharlos, luego sectorizar cada grupo en relación a la interacción que tienen con los temas a través de los distintos medios.

Paralelo a esto se lanzarán *teasers* de futuros videos clips de los temas en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, inicialmente estos serán *lyric* videos para generar interacción entre los distintos segmentos y los temas, creando algo parecido a un karaoke. Estarán acompañados por animaciones coloridas y extravagantes de las ilustraciones y caricaturas plasmadas en la portada del disco. Finalmente, programarán estrenos de dos videos musicales oficiales, que serán publicados únicamente en YouTube, pero que estarán unidos a Facebook para mayor distribución. Estos serán dirigidos por Valentina Núñez, diseñadora de la portada del disco y Licenciada en Artes visuales.

El Olvido narrará la historia de una mujer que se encuentra en un bar tomando un trago mientras espera al hombre con quien, aparentemente tiene una relación, pero lo cierto es que le hace mucho daño. Los músicos empiezan a tocar la canción y entonces comienza una serie de flashbacks de la caótica vida que ella lleva junto a él. Al terminar la canción, la protagonista despierta del trance y toma la decisión de irse y no dar vuelta atrás, todo ha acabado. Mientras se aleja, el hombre llega y aunque llama, solo ve que ella se aleja.

Por otro lado, Embustera, será un collage, una compilación del grupo tocando en vivo, equivocándose, riendo, descansado y divirtiéndose mientras están en el estudio, será un video muy relajado y sin trama específica.

Además de esto, se programarán entrevistas en programas matutinos, tanto en televisión como en radio, mayormente vistos por adultos para la difusión y exposición del proyecto y sus temas.

- **Plan de promoción.**

La promoción iniciará con la creación de páginas oficiales en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, además de presentar arreglos para tributos en vivo en distintos bares y locales de la ciudad de Quito. Una vez dados a conocer, se analizará la acogida del proyecto y comenzará el lanzamiento de los *teasers* o *trailers* de los *lyric* videos con fragmentos de los temas, cinco días antes del lanzamiento de estos, completos, a través de las redes sociales en publicidades pagadas.

Mientras esto sucede, se realizarán descargas de salsa en distintos lugares de la ciudad de Quito, por ejemplo, La Oficina, Selina, El Cafecito, es decir, desde discotecas hasta cafeterías que presenten música en vivo. Estos lugares serían puntualmente para los adultos jóvenes que los fines de semana quieran salir a bailar o sentarse a tomar un café

o un vino escuchando música. El programa musical incluirá los temas originales junto a un tributo a las inspiraciones del proyecto, los clásicos.

Una vez promocionados en vivo, se elegirá una fecha cerca de fiestas de Quito en la que Embustera, la salsa, será lanzada oficialmente como single a la par con su video oficial en las diferentes plataformas gratuitas de música como Spotify, servicios de *streaming* visuales como lo es YouTube, lo cual lo hace más llamativo al segmento joven.

La presentación y lanzamiento del EP se llevará a cabo en una fiesta, una descarga salsaera, en un espacio adaptable a distintos ambientes, en este caso tropical y latino y con concurrencia de gente que disfrute de este género y bailar. La opción principal sería Selina, el concierto estará acompañado de animaciones y visuales con los colores principales del disco, además del lanzamiento del video oficial del bolero, con el cual se presentará el tema también.

Diseño

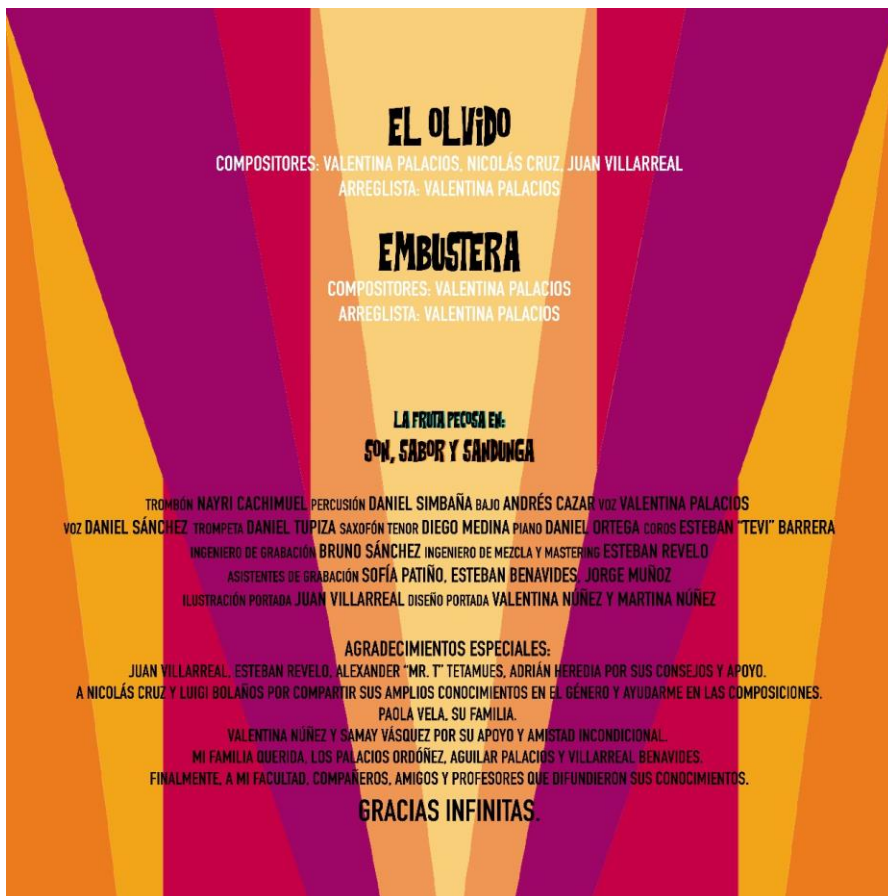
La presentación del disco hará alusión a los vinilos de las décadas pasadas con la diferencia de que el soporte físico será un CD. La caja de cartón y tendrá una apertura del lado derecho, y el disco tendrá una calcomanía de frente que asemejará la superficie de un vinilo. Los músicos de la agrupación están plasmados en la portada, como caricaturas, tocando su respectivo instrumento y rodeados de 4 colores característicos, escogidos por la productora y la diseñadora. Amarillo y naranja, relacionados a lo tropical y fucsia y morado que equilibran la paleta y le dan peso y contraste a lo vibrante del concepto.

Diseño: Valentina Palacios.

Ilustración de portada: Juan Villarreal,

Diseño de porta: Valentina Núñez

Martina Núñez.

CONCLUSIÓN

Cada sesión se aprovechó al máximo y el tiempo invertido, dio sus frutos. Se aplicaron temas posteriormente investigados acerca de ambos géneros musicales y sus variantes. Las técnicas usadas funcionaron correctamente y el trabajo de mezcla y masterización fue cómodo y profesional, los sonidos, colores, efectos y enfoques usados, se compartieron y discutieron previamente, para que lo mejor sea escogido y aplicado.

A pesar de las dificultades, el resultado fue mucho mejor de lo esperado y la participación del equipo de trabajo hizo que todo fluyera. Se aspira a que los tiempos mejoren y los planes para este proyecto se den de la forma planeada.

Infinitas gracias a quienes formaron parte del proyecto y se desarrollaron en el campo veloces, ágiles y pacientes. A todos los músicos y profesores que impartieron sus conocimientos y consejos para mejorar desde la composición hasta la mezcla de este proyecto que con mucha dedicación y entusiasmo supero las expectativas. Gracias.