

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

AVEZ
(El encierro de las aves)

Bruno Andrés Sánchez Thiel
(co-pro. Juan Esteban Avilés)

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, 4 de mayo 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**AVEZ
(El encierro de las aves)**

Bruno Andrés Sánchez Thiel

Nombre del Profesor, título académico:

Teresa Brauer, MA

Quito, 4 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: Bruno Andrés Sánchez Thiel

Código: 00136071

Cédula de identidad: 1714500970

Lugar y fecha: Quito, 4 d4e 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UNPUBLISHED DOCUMENT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>.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

El trabajo que será presentado a continuación tiene como centro el encuentro creativo entre dos estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, quienes alejados de las comodidades e infraestructura de la Universidad por el cierre de actividades decretado por motivo de la pandemia mundial COVID-19, crean un trabajo discográfico desde casa. Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés buscan crear un reflejo de la situación mundial en el curso de los cuatro temas de su producción AVEZ/ El encierro de las aves.

Palabras clave: Metamorfosis, encierro, Covid-19, reflexión, libertad.

ABSTRACT

The following work has as its center the creative meeting between two students from the San Francisco University of Quito, who, far from the comforts and infrastructure of the College's campus due to the shutdown to prevent the global pandemic COVID-19, created a discographic work from home. Bruno Sánchez and Juan Esteban Avilés seek to reflect the world's situation in passing through the four tracks of their production called: AVEZ/Locked away birds.

Keywords: Metamorsis, Lockdown, Covid-19, Reflection, Freedom.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Propuesta de concepto.....	9
Equipo de trabajo.....	10
Arreglos e instrumentación	10
Distribución de horas de estudio	14
Lanzamiento.....	16
Plan de promoción.....	17
Propuestaa de diseño	18
Portada.....	19
Contraportada	20
Inerior.....	20
Agradecimientos	21
Conclusión.....	22

INTRODUCCIÓN

Para la producción de un trabajo discográfico son necesarios varios procesos previos y posteriores a la grabación en sí. Es fundamental un proceso creativo adecuado y un análisis conceptual, debido a que la música es un sentimiento, pero también es un mensaje y este mensaje debe estar claramente reflejado tanto en el aspecto musical y sonoro, como en el marco general de su producción visual y escrita. La pre producción consiste en el proceso creativo de componer una canción y posteriormente debe ser analizada por el productor, para ver si tiene la forma, tonalidad, instrumentación y letra adecuadas. Únicamente si estas condiciones se cumplen se debe proceder a la etapa de grabación. En el proceso de producción, es decir grabación, el capturar bien la fuente sonora y el sonido del artista dependen del lugar, el equipo y la forma en la cual se ejecuta la grabación. La post producción de un trabajo discográfico se centra en mejorar el sonido de la grabación y preparar esta para ser presentada al público, de ser necesario, la obra es editada para eliminar los errores provenientes de la grabación y de la ejecución. Posterior a la edición se deberá proceder a la mezcla, en la cual se da color y un espacio conjunto a todos los instrumentos de la obra. De esta manera, cada frase de cada instrumento podrá ser escuchada por el oyente de manera correcta y disfrutará del hecho de poder oír la producción íntegra.

Este proyecto fue producido en su totalidad desde casa debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. La creación de un disco con composiciones propias es una meta personal y es mi trabajo para obtener el título de productor musical y sonoro.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

El encierro de las aves es un proceso de reflexión sobre la situación mundial 2019/2020 en el cual Juan Esteban Avilés y Bruno Sánchez buscan representar sonoramente un cambio. Para entender esto hay que ubicarse temporalmente en el 2019, donde el mundo estaba inmerso un ciclo de desarrollo económico que se estaba volviendo cada vez más insostenible y era evidente que llegaría a un punto de quiebre. Sin embargo, los intereses por continuar con la generación de beneficios económicos para quienes dominan el sistema, cegaban toda opción de un cambio, a pesar de todas las protestas pidiendo reformas que tuvieron lugar en Latinoamérica y otras partes del mundo desde la clase obrera y los movimientos juveniles (Lizzardy, 2019). A finales de 2019 ocurre un hecho histórico, un virus, cuya procedencia no está clara si es producto generado en un laboratorio o un virus de la naturaleza, se propaga por el mundo en un lapso de tres meses, infectando a millones de personas en el mundo entero, colapsando los hospitales y provocando la muerte diaria de miles (Zizek, 2020). La gran mayoría de personas, incluyendo a los autores de este proyecto, se ven obligados a un aislamiento social. Este retiro lleva a un proceso de reflexión, individual y colectiva, sobre la humanidad que provoca sentimientos como ansiedad, ira, tensión, incertidumbre, impotencia o dolor; pero también, posteriormente, sentimientos de paz, comprensión, alegría, amor, vida. El mundo ha pasado por algunas pandemias en su historia, ésta no es la primera ni será la última, pero COVID-19, en particular, ha obligado a que un mundo que estaba incómodamente bien, pare y se autoanalice para, posteriormente -y ojalá así sea-, volverse a regenerar y seguir de una manera más adecuada y consiente.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Los autores, en el encierro al cual están obligados y usando esas sensaciones, buscarán representar de forma sonora, con piezas originales compuestas por ambos, el cambio desde la incomodidad hacia la tensión y, finalmente, su resolución en paz y un mensaje de conciencia.

Equipo de trabajo

Productores: Bruno Sánchez & Juan Esteban Avilés

Ingenieros de grabación: Bruno Sánchez & Juan Esteban Avilés

Ingenieros de mezcla: Bruno Sánchez & Juan Esteban Avilés

Arreglos e instrumentación

Algiano

Autores: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Arreglos: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Algiano representa el mundo pre pandemia, un lugar en el que los seres humanos vivíamos cómodos en un incómodo desarrollo que era insostenible a la larga. Esta incomodidad está representada por el compás en el que se compuso este tema 7/8, posteriormente 5/8, luego 4/4 y, nuevamente, 7/8. Este tipo de compases compuestos generan un tipo de inestabilidad en el oyente, sin embargo, el arpegio del piano produce una calma inmediata que representa la zona de confort humana. Además, el tema modula de F- a E- un cambio muy brusco pero imperceptible. Esto representa la poca transparencia y la mentira en la que vivíamos; un mundo que estaba colapsando, sin embargo, los líderes mundiales hacían parecer que todo estaba bien,

como una cortina para tapar el desastre. En un tinte nostálgico *Algiano* representa el recuerdo de un mundo que fue y que no volverá.

Saxo soprano: Carlos Quilumba

Batería: Raúl Molina

Piano: Bruno Sánchez

Bajo fretless: Felipe Cornejo

Giro

Autores: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Arreglos: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Giro busca, como su nombre lo indica, representar un cambio dentro de un movimiento. El proceso de cambio en el individuo de las primeras semanas de encierro. Este cambio está reflejado en tres partes. La primera, es el comienzo del encierro, momento en el cual el individuo lo toma con calma, lo cuestiona de forma absurda y espera; cree que no durará tanto tiempo. La melodía principal presentada en el *rhodes* es respondida por unos *stop times*, donde aparecen los saxos por primera vez. Ésta es la primera amenaza para el individuo, sin embargo, no cambia y sigue con la misma actitud, se re expone a la melodía principal. Llega la segunda parte, a manera de *tutti*, el tema pasa a un *forte* inesperado, el choque con la realidad, el *ansia* golpea al individuo, entran las guitarras. Luego de este *forte*, salimos a un solo de guitarra en el cual el individuo vuelve a la calma y una reflexión introspectiva. El individuo vuelve a sus pensamientos iniciales, reflejado con la re exposición de la primera parte.

Saxos (tenor, alto y soprano): Carlos Quilumba

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Batería: Raúl Molina

Rhodes, Cello, Órgano: Bruno Sánchez

Bajo, Guitarras: Juan Esteban Avilés

Agobio

Autores: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Arreglos: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Agobio busca representar las sensaciones de la incertidumbre, la ira, el miedo, la angustia; por eso tiene un tinte más pesado y tensionante que el resto de temas en éste EP. Se ubica temporalmente después de transcurridos los primeros 30 días del encierro; el individuo se quiebra por dentro y refleja tensión. El latir de un corazón representado por un sintetizador semi-modular anuncia la introspección, la reflexión dentro del individuo. Mientras ingresan los instrumentos a lo largo del primer minuto de la canción, el individuo se hace preguntas. Posteriormente, entran el bajo y la batería. El individuo comienza a sacar al exterior sus emociones, golpea el forte en 5/4 sorpresivo, distorsionado. Al sujeto le ha llegado su primera fase de desesperación. Una nueva introspección llega con la calma de un interludio en el cual la batería desaparece, un momento de paz momentánea y vuelve la angustia con fuerza, se intensifica hasta llegar a muy fuertes niveles de caos; la instrumentación crece y para. Al final de la canción, el individuo cae agotado y reclama. A lo lejos se oye un “cacerolazo” en la ciudad.

Batería: Raúl Molina

Guitarras, bajo, kalima: Juan Esteban Avilés

Sintetizadores, piano, clavinet, duduk: Bruno Sánchez

Reparo

Autores: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Arreglos: Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés

Llegamos al final del EP *El encierro de las aves* y concluye con su parte más bonita, un mensaje de conciencia y esperanza. *Reparo* nace de la reflexión y del análisis, representa un futuro utópico, en el cual la raza humana cuida el medio ambiente y no lo destruye; un mundo en donde cuidamos de nuestro hogar, la tierra. Los elementos sonoros, se tornan acústicos y naturales, ya que después de la tensión del tercer tema, ésta es la manera de refrescar el oído y ponerlo dentro en un lugar mas agradable. Tiene voces, lo cual lo torna más humano y permite una sensación de comunidad, muy necesitada por la raza humana para remplazar el egoísmo individual que pone en riesgo un futuro habitable.

Djembe, alegre, palmas, shakers, wiro, combo, cabasa, rana, pandereta: Miguel Zúñiga

Voz: Nicolás Estrada

Voz: Vanesa Alarcón

Contrabajo: Felipe Cornejo

Cuatro, guitarras: Juan Esteban Avilés

Quena, cellos, piano: Bruno Sánchez

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Distribución de horas de estudio

Algiano

<i>Fecha</i>	<i>Horas</i>	<i>Descripción</i>
<i>Viernes 3 de abril</i>	8	<i>Grabación y edición de piano</i>
<i>Sábado 4 de abril</i>	5	<i>Grabación y edición de saxo y bajo</i>
<i>Miércoles 22 de abril</i>	2	<i>Grabación y edición de batería</i>
<i>Miercoles 29 de abril</i>	5	<i>Mezcla</i>

Giro

<i>Fecha</i>	<i>Horas</i>	<i>Descripción</i>
<i>Viernes 10 de abril</i>	8	<i>Grabación y edición de rhodes, cello, saxos</i>
<i>Sabado 11 de aril</i>	5	<i>Grabación y edición de órgano, bajo y guitarras</i>
<i>Jueves 23 de abril</i>	2	<i>Grabación y edición de batería</i>
<i>Jueves 30 de abril</i>	5	<i>Mezcla</i>

Agobio

<i>Fecha</i>	<i>Horas</i>	<i>Descripción</i>
<i>Viernes 17 de abril</i>	8	<i>Grabación y edición de guitarras y bajos</i>

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

<i>Sábado 18 de abril</i>	8	<i>Grabación y edición de piano, sintetizadores y teclados, calimba y duduk</i>
<i>Jueves 23 de abril</i>	2	<i>Grabación y edición de batería</i>
<i>Jueves 30 de abril</i>	5	<i>Mezcla</i>

Reparo

<i>Fecha</i>	<i>Horas</i>	<i>Descripción</i>
<i>Domingo 29 de marzo</i>	8	Grabación y edición de de cuatro, cello, quena y guitarra
<i>Lunes 30 de marzo</i>	2	Grabación y edición de quena y contrabajo
<i>Jueves 16 de abril</i>	5	<i>Grabación y edición de percusiones</i>
<i>Miércoles 29 de abril</i>	3	<i>Mezcla</i>

*La totalidad de las grabaciones se realizaron fuera de los estudios de la universidad por razones ligadas a la pandemia de Covid-19. Las baterías fueron grabadas en la casa de Raúl Molina, saxos en la casa de Carlos Quilumba, percusiones en la casa de Miguel Zúñiga y todo el resto de instrumentos fueron grabados en el home-studio de Bruno Sánchez.

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Propuesta de promoción y lanzamiento

a. Lanzamiento

El Encierro de las aves está dirigido a una audiencia global. El proyecto busca transmitir un mensaje de coincidencia entre la crisis ambiental, la crisis moral de la sociedad y del planeta. Es por esto que el proyecto se compone de música instrumental que refleja éste mensaje en sus composiciones. El EP se lanzará de manera digital dada la situación mundial actual por la emergencia sanitaria del COVID-19. Podrá ser adquirido en las plataformas de Apple Music, Tidal, Deezer, Napster y Spotify. El contenido será subido a estas plataformas por medio de DITTO.

El proyecto será lanzado mediante conciertos de mediano aforo para lograr que el público se concentre y conecte con el mensaje de la música. Los conciertos se darán con los músicos que grabaron el disco y una pantalla donde se proyectara imágenes del abuso a la naturaleza por parte de los humanos; imágenes que representen el encierro de las personas debido a la pandemia COVID-19 e imágenes que generen conciencia y reflexión ambiental y social. Adicionalmente, se imprimirán 100 copias físicas del disco para distribuir en el concierto de lanzamiento.

Se hará un registro audiovisual de las presentaciones de *AVEZ El encierro de las aves*, el cual se usará posteriormente para promocionar el disco.

b. Promoción

La promoción del EP se hará de manera exclusivamente digital. Hemos optado por promocionar el disco en medios digitales ya que en la actualidad son los medios de comunicación más utilizados y con mayor alcance. Además, debido a la cuarentena por la pandemia las personas se han volcado a los medios digitales. Se procederá a abrir cuentas en las redes sociales de Instagram y Facebook, donde se subirá contenido de teasers en los que se incluirán fotos y videos del proyecto, su arte de portada y de los músicos. Invertiremos en promoción pagada en las redes sociales mencionadas previamente durante un mes para alcanzar a más personas y conseguir promocionar el proyecto antes de su lanzamiento. Mediante la modalidad de promociones pagadas en estas dos redes se dará a conocer la página por aproximadamente un mes y de forma intensiva, recordando la fecha del 22 de mayo 2020 del lanzamiento.

Adicionalmente, se promocionará el proyecto mediante medios tradicionales como la radio y revistas digitales. Se enviará un detallado boletín de prensa en el cual se explicará la meta de los productores y el desafío impuesto al hacer una EP durante una pandemia, la cual fue, al mismo tiempo, una ayuda para la creación del mismo. Este boletín se enviara a medios tradicionales como Radio Cocoa, Radio Visión, EXA FM, FM Mundo y la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así mismo, se enviará el boletín a medios alternativos como son Altos Tonos, La Escena Independiente, PlayClip y Buenaventura TV. Un mes posterior al lanzamiento del EP, se lanzará un videoclip con tomas de grandiosos lugares de la naturaleza con el último tema del EP llamado *Reparo*, el cuál refleja la meta del EP: dar a la gente un poco de esperanza y voluntad para un futuro mejor.

Propuesta de diseño

El arte del EP *AVEZ El encierro de las aves* fue un trabajo conjunto entre Sebastián Armas, María Camila Misle, Bruno Sánchez y Juan Esteban Avilés. El primer paso fue elegir una paleta, la cual debido al mensaje que los autores quieren transmitir, termino siendo tierra, distintos tonos de café y amarillos. Los autores relacionan su obra con estos colores.

El diseño tiene como partes centrales el encierro y la importancia de la naturaleza. La fotografía, la cual fue cedida a los autores por María Camila Misle, es de un paisaje ubicado en Islandia, lugar por el cual uno de los autores tiene una obsesión visual. Después de analizar muchas fotografías de Misle, se escogió ésta debido a que tiene un camino a lo largo de la imagen, un camino que representa el cambio. También porque el horizonte la divide en dos, lo cual representa la dualidad en el individuo, el reconocerse. Finalmente, la paleta de colores y la belleza de la fotografía hicieron de ésta la portada perfecta para este disco.

El diseño fue cuidadosamente elaborado con puntos clave en su proceso. El primero, representar el encierro, lo cual después de varios intentos, se logró haciendo un recorte circular en la fotografía y rotándolo 180 grados. Esto creó un contorno al círculo, el cual representa al planeta tierra, como metáfora de nuestra casa, como nuestro hogar. En su interior y encerrados por los bordes de llamémoslo “su hogar”, está encerrado el logo del proyecto, *AVEZ*, el cual contiene dos letras de cada los apellidos de los autores “AVilés” y “Sánchez”. *AVEZ* a su vez, crea una conexión con la palabra aves, las cuales representan usualmente la libertad. Esto está contrastado con el concepto del encierro. A ello se debe el nombre *El encierro de las aves*.

Portada

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around theses publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Contraportada

Interior

Note: The following document is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this document – in whole or in part – should not be considered a publication. For further information see *Discussion document on best practice for issues around these publishing* available on <http://bit.ly/COPETheses>.

Agradecimientos

Para poder realizar este proyecto de titulación tuve el placer de que muchas personas me extendieran la mano e hicieran esto posible en estos tiempos difíciles. Agradezco a mis padres, Dagmar Thiel y Jose Antonio Sánchez, por el apoyo incondicional y la fuerza que me brindaron para seguir adelante con mis sueños. También a los músicos Miguel Zuñiga, Carlos Quilumba, Raúl Molina, Nicolás Estrada, Felipe Cornejo y Vanesa Alarcón, que me ayudaron a completar las obras que tuve el gusto de componer. A José Alejandro Salgado quien hizo posible que pueda grabar ya que me prestó su equipo de grabación. A Sebastián Armas por el apoyo y la esencial ayuda con el diseño gráfico. A toda la facultad de música de la USFQ por sus enseñanzas. A Maria Camila Misle por su bella fotografía. Y, por último, también quisiera agradecer al momento de crisis por el que estamos pasando como humanidad, ya que hizo posible el proceso creativo de este disco.

CONCLUSIONES

“Cada acción conlleva un cambio, sobre el cuál debe ser reflexionado por el individuo.”

Esta frase esta presente en el interior del arte del disco, es fruto de la reflexión de los autores a lo largo de su proceso creativo, quienes creen fielmente en que la humanidad puede dar un paso hacia delante, dejar el egoismo atrás y vivir de una manera mas comunitaria y conciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

- Lizzardy, G. (24 de 10 de 2019). *BBC*. Recuperado el 23 de 03 de 2020, de BBC:
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50137163>
- Zizek, S. (Febrero de 2020). *scribd*. Obtenido de
<https://www.scribd.com/document/452347267/Zizek-coronavirus>