

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Rizoma

María Alejandra Suárez Coba

Produccion 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

Rizoma

María Alejandra Suárez Coba

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 Alejandra Suárez Coba

Código: 00139868

Cédula de identidad: 1719631242

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El siguiente proyecto de titulación, expone la composición y producción de una obra musical dividida en tres partes. Una propuesta que nace a raíz del encierro forzado debido a los acontecimientos de emergencia global por el COVID-19. Con la fusión de instrumentos análogos y digitales, con especial énfasis en el diseño sonoro y el manejo de arreglos vocales, nace este proyecto que quiere contar una historia la cual parte de la ansiedad (obscuridad), hasta la tranquilidad (luz). Este escrito describe el proceso y el concepto detrás de la obra musical.

Palabras clave: dualidad musical, música experimental, arreglos vocales, productora musical, cantautora.

ABSTRACT

The following titling project, exposes the composition and production of a musical piece divided in three parts. A proposal that comes to life following a forced lockdown due to the current events from the global emergency of the COVID-19. With the fusion of analog and digital instruments, given specific emphasis to the sound design and the use of vocal arrangements, this project is created with the purpose of telling a story which commences from anxiety (darkness), until it reaches tranquility (light). This text describes the process and the concept behind the musical piece.

Key words: Musical duality, experimental music, vocal arrangement, female musical producer, singer-songwriter.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del tema	9
Conclusiones	22
Anexo A: Fotografía proceso de grabación de guitarra.....	23
Anexo B: Fotografía proceso de grabación de guitarra.....	24
Anexo C: Fotografía proceso de grabación de percusión.....	25
Anexo D: Fotografía proceso de grabación de percusión.....	26
Anexo E: Fotografía proceso de grabación de voz	27

INTRODUCCIÓN

Muchas veces creemos que los planes a futuro se van a cumplir a cabalidad, sin tener en cuenta que un proceso inesperado puede cambiarlo todo. Iniciar el último semestre de universidad con una rutina pre-establecida, con esquemas definidos y una idea de proyecto final concreta, no iba a ser suficiente para el suceso que iba a darle vuelta a la vida como la conocemos. La aparición del coronavirus, además de resultar en una crisis mundial en donde la humanidad se encuentra en uno de los puntos más vulnerables del siglo, también desató una crisis académica, en donde la búsqueda de soluciones inmediatas y efectivas fue necesaria para poder cumplir con el desarrollo del trabajo de titulación que será expuesto a continuación.

Este proyecto se deriva de la incertidumbre, debido a que en su inicio la composición musical iba a estar a cargo de otro músico de la facultad. El concepto que desarrollamos era claro y el plan de trabajo estaba estructurado. Por razones de fuerza mayor, el compositor resultó privado de su ingreso al Ecuador y sometido a cuarentena, dejando una incógnita en el procedimiento que se debía llevar a cabo para completar el proyecto. Desde la ansiedad, nació la idea de cambiar el proyecto a mitad de semestre y encontrar en casa las herramientas que permitieran que este nuevo proceso musical involucrara una faceta más personal, en donde la composición se fusionara con la producción y estuviese a cargo de la misma persona.

Rizoma nace de la búsqueda interna, a través de la música, de paz en momentos de crisis.

DESARROLLO DEL TEMA

1.1 Propuesta de concepto

Encierro. Fue la primera palabra que detonó traumas pasados, inseguridades presentes y vacíos futuros. Los primeros días de este encierro forzado, llegaron llenos de un sin número de emociones que debían encontrar algún tipo de orden mental. La música siempre ha sido un escape y en esta reclusión, se ha convertido en una meditación profunda en donde la luz y la oscuridad; la tranquilidad y la tormenta; el amor y el odio han ido de la mano para descubrir el enorme espectro de comportamientos, sensaciones y pensamientos que nos hacen humanos.

Personalmente, en todo este caos externo e interno, la búsqueda de una raíz era la salida hacia la serenidad. Los traumas presentes, son así de intensos cuando se combinan con la bola de nieve de problemas sin resolver del pasado. *“Así que, Rizoma es el resultado de la búsqueda introspectiva de la esencia propia, después de un año en el que no encontraba validez, pues me había y me habían arrebatado mi sentido de individualidad y creía que ya no había nada en mi. Por esta razón, resulta fundamental establecer a la voz (mi instrumento) como hilo conductor entre los temas.”* (Alejandra Suárez)

El rizoma es un tallo horizontal que se caracteriza por el crecimiento de sus raíces hacia el cielo como a la tierra. El concepto detrás de este proyecto, parte de los extremos que constituyen a una persona en un claroscuro profundo, para entender a partir de ellos como llegar a la esencia (raíz) individual y florecer abrazando la dualidad que nos hace humanos.

1.2 Propuesta de equipo de trabajo

Producción: Alejandra Suárez

Ingeniero de grabación: Alejandra Suárez, Laura Rey

Ingeniero de mezcla: Alejandra Suárez

Asistentes: Laura Rey, Julián Franji

1.3 Propuesta de arreglos e instrumentación

1.3.1 Tema 1 – Extirpación

1.3.1.1 Autor: Alejandra Suárez

1.3.1.2 Arreglos vocales: Alejandra Suárez, Julián Franji, Eduardo Faour, y Laura Rey

1.3.1.3 Siendo la primera parte de la obra, en este tema se quiere transmitir inestabilidad

emocional por medio de los arreglos musicales. La instrumentación del mismo consiste en guitarra, voz, y sintetizadores. Esta busca crear la atmosfera adecuada para dar comienzo a la obra. La introducción comienza reflejando claridad y paz mediante el uso de armónicos en la guitarra eléctrica. Para reafirmar esta estabilidad, se utilizan intervalos de octava y quinta respecto a las cuerdas del instrumento. Progresivamente, la relación interválica, se vuelve más tensa con la intención de transmitir una sensación de ansiedad en el oyente. Los efectos de guitarras ayudan a definir el ambiente.

Respecto a las voces, cumplen dos roles: uno melódico y otro atmosférico. El arreglo vocal busca simpleza en el comienzo desarrollando poco a poco el elemento de la inestabilidad e incomodidad. Las voces, siendo el hilo conductor de la obra, tienen una melodía la cual es acompañada de segundas y terceras voces construyendo paso a paso angustia melódica. En planos distintos, las voces contextualizan el ambiente sonoro a través del uso de diferentes efectos como reverberación, *ping pong delay*,

automatizaciones, filtros, los cuales reflejan pensamientos repetitivos en un estado emocional alterado.

Una sensación de guerra interna es transmitida al final de la introducción. Una leve sensación de caos se refleja mediante una simulación de una campana por parte de la guitarra y por una sirena en referencia a una bomba que se ha detonado. Esta campana se comienza a desarrollar a medida que los elementos digitales aparecen, haciendo referencia a un latido de corazón. A la par, se generan pulsaciones que se convierten en la base rítmica para el desarrollo del tema. Elementos rítmicos se suman, tanto de la voz como sonidos creados por sintetizadores. A partir de este punto, se siente presente en su totalidad los elementos digitales utilizados. La atmósfera cambia completamente dando paso a voces en diferentes capas, creando así un juego interválico entre ellas. El tema concluye con un derrumbe de estos efectos, transmitiendo vacío interno.

Los músicos involucrados en este tema fueron los siguientes:

Guitarra eléctrica: Julián Franji

Voz 1: Alejandra Suárez

Voz 2: Laura Rey

Diseño sonoro a través de sintetizadores, ejecutados por Alejandra Suárez.

Arreglos vocales fueron realizados en conjunto por Eduardo Faour, Julián Franji, Laura Rey y Alejandra Suárez.

Arreglos de guitarra estuvieron a cargo de Julián Franji.

1.3.2 Tema 2 – Transformación

1.3.2.1 Autor: Alejandra Suárez

1.3.2.2 El segundo tema de esta obra musical está dividido en dos partes y se relaciona a nivel sonoro con el previo. La primera comienza con una voz entre cortada, la cual interactúa rítmicamente según el desplazamiento de la melodía. Se desarrolla con mayor profundidad el concepto de dualidad mediante la manipulación melódica, reafirmando así la idea de oscuridad y claridad. La guitarra desarrolla un acompañamiento lúgubre, que suma al ambiente de este interludio.

La voz principal, poco a poco comienza a explorar el registro grave y de esta forma, oscurece el contexto en el cual la letra ha sido empleada. Transmitir que algo ha sido arrebatado de la protagonista, es de suma importancia en este momento. La melodía es succionada por la aparición de un nuevo patrón rítmico el cual cambia la dirección del tema. Este efecto da paso a nuevas texturas que comunican lucha, dolor, y prepara a la transición emocional de la historia. Las voces se vuelven interpretaciones de gritos y suspiros jugado con diferentes registros. La transformación hacia la liberación. Los instrumentos se vuelven cada vez más análogos, pero manteniendo la complejidad interválica.

La sección de percusión es creada a través de *samples* análogos. Cada sonido es creado con objetos cotidianos. La guitarra acústica aparece en el tema, al igual que una melodía polifónica que recae en un mismo lugar: la estabilidad. Una vez introducida la guitarra acústica, las voces se van haciendo más claras (respecto a efectos y armonizaciones), ganando así más libertad sin ningún encapsulamiento.

La segunda parte comienza con una atmósfera de bosque en el amanecer la cual es uno de los pilares del tema. La recreación de un ambiente natural se lleva a cabo

mediante el uso de instrumentos análogos. Se genera así una sensación de renacer abrupto en comparación con todos los elementos digitales con los cuales se ha trabajado hasta este punto. Las guitarras acústicas interpretan armónicos y acompañamientos melódicos. Mientras la misma se va simplificando, las voces siguen el mismo curso. Palabras clave son recitadas alrededor del final, hasta que la guitarra recae en el mismo arpeggio armónico del comienzo, sin ningún procesamiento además de reverberación. La obra concluye con la paz y claridad con la que comenzó.

Músicos involucrados en este tema:

Voz 1: Alejandra Suarez

Voz 2: Laura Rey

Voz 3: Eduardo Faour

Voz 4: Julián Franji.

Batería/ bajo/ guitarra: Julián Franji

1.3.2.3 Arreglos vocales: Alejandra Suárez, Laura Rey, Julián Franji

1.4 Propuesta de distribución de horas de estudio

Debido al COVID-19 y el cambio realizado a medio semestre de este proyecto, la producción, grabación, y proceso de mezcla se realizaron desde casa con los equipos y herramientas que se encuentran en este espacio.

La producción irá de la mano de la composición y edición, ya que estas tres etapas se llevarán a cabo juntas. El proceso continuo de diseño sonoro tanto como ambiental, ha sido

minucioso para poder dar orden, espacio y propósito, a cada elemento que se ha introducido a estos temas.

La mezcla será realizada en diferentes sesiones. La primera sesión será de escucha. Cada tema será reproducido dos veces para analizar que elementos necesitan obtener más protagonismo en las diferentes partes del tema. Posteriormente, se dividirá el tema en secciones para analizar cada fragmento como un elemento individual.

Una vez tomando en cuenta los cambios necesarios, se creará un plan de acción. Habrá una sesión de 4 horas para trabajar en toda la sección vocal y estructura vital del proyecto. Dos días después se realizará una sesión de 4 horas de mezcla para perfeccionar, unificar y pulir la sección rítmica, que es la base de Rizoma. Para finalizar, se realizará una sesión de 6 horas, las cuales serán divididas en dos, una para mezclar las diferentes guitarras, y otra para mezclar diferentes *samples* y elementos que suman a los temas.

Un descanso de dos días, para poder realizar la mezcla final y así conseguir congruencia en el global del proyecto. Un total de 14 horas de mezcla.

1.5 Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento.

Para el lanzamiento de este proyecto, primero se ha considerado hacia quien va dirigido, es decir, segmentar la audiencia del mismo. La demográfica en la cual se puede generar interés con Rizoma serán personas con interés hacia el arte y la cultura de 17 años hasta los 45 años aproximadamente. La razón por la que esta segmentación fue establecida, es debido a que se busca oyentes quienes tengan una apreciación por el arte, con mayores herramientas para poder seguir el hilo conductor de los temas. De

la misma forma, este proyecto invita a que el oyente experimente emociones fuertes debido al uso del diseño sonoro para generar inestabilidad emocional a través de la música. Conocedores de este arte quienes puedan apreciar cada elemento que fue introducido a este proyecto minuciosamente.

La lirica, el mensaje a través de cada sílaba y palabra que son presentes en la desenvoltura de este tema, han sido creados desde su inicio hasta su fin, para una aceptación, enfrentamiento, crecimiento y perdón personal. Por la misma razón, se busca que esta expresión de emociones genere en los oyentes un deseo a afrontar sus miedos, traumas y reproches. Alentando a mujeres quienes no han tenido la voz para reclamar lo que ha sido arrebatado de cada una. Y fomentar que cada persona pueda tener un crecimiento o simplemente una reflexión sobre las diferentes emociones que Rizoma ha desarrollado en cada individuo.

Los medios que serán utilizados para transmitir este concepto, serán relacionados con el segmento demográfico al cual el proyecto esta dirigido. Por esta razón el proyecto será lanzado en un museo. Se establecerá convenio con el MET (Centro Cultural Metropolitano) para poder utilizar el espacio y la estructura a favor del concepto. Los espectadores se verán rodeados por diferentes elementos que alterarán sus sentidos. En las estructuras como paredes, columnas, ventanas, se vera proyectado arte collage animado, con el cual se jugará con una fuerte gama de colores para destacar la dualidad del claroscuro que se esta trabajando en el proyecto. En la superficie plana habrá una exposición de danza contemporánea, coreografía la cual será enfocada en transmitir el dolor - ansiedad y búsqueda de una salida emocional necesaria. Más allá de la expresión del cuerpo físico como arte, será creado en base a la expresión del cuerpo espiritual y la lucha interna de cada uno. En los techos habrá una extensión de

esta misma danza, pero desarrollada por telas y liras en donde se desarrollará más el concepto del encuentro de la paz interior a través de abrazar los aspectos más oscuros y puros de cada individuo. Todo esto rodea al artista quien estará interpretando el proyecto en vivo a través del uso de diferentes controladores MIDI, con un sonido envolvente de 360.

b. Plan de promoción.

Crear un espacio digital en redes sociales en donde se expondrá contenido acerca del proyecto.

- a. Previamente se ha tomado la decisión de que no habrá ninguna exposición de audio previo al concierto de lanzamiento.

El contenido que será expuesto en este proyecto será completamente visual, se presentaran pequeñas expresiones de arte en las cuales se puede observar diferentes elementos del proyecto. La oscuridad del ser. La luz infinita. Las raíces explorando ambos extremos.

De igual manera, cada presentación visual será acompañada de un texto el cual explore el porqué de cada elemento de la imagen. En un comienzo la promoción será totalmente visual y será utilizada en redes sociales como una galería artística en la cual se discute del arte creado desde el término, Rizoma. De la misma manera será desarrollado dentro de las imágenes y textos, la definición y explicación clara de el tallo Rizoma y la conexión con el ser humano.

- b. Las redes sociales que serán utilizadas para presentar información y contenido serán las siguientes:

- i. Instagram (red principal)
 - ii. Facebook
 - iii. Twitter
- c. En todas las redes se manejará la misma información y el mismo esquema.

En la fecha en la cual ocurrirá el lanzamiento, los temas serán lanzados a la misma hora del concierto en todas las plataformas digitales.

- d. Spotify
- e. Apple Music
- f. Deezer
- g. YouTube music
- h. SoundCloud
- i. Bandcamp

A revistas como Pitchfork, Glamcut, Time, y Radiococoa se enviará un boletín de prensa con la información del proyecto, los temas y una invitación a el lanzamiento del mismo.

Todas las entradas serán enviadas de manera privada, dado que este es un proyecto sumamente personal. De la misma forma se desea que la invitación para la asistencia de cada persona al lanzamiento sea completamente personalizada.

1.6 Propuesta de diseño

El diseño ha sido profundamente meditado para este proyecto. El querer transmitir la dualidad, la transformación, el desapego, la individualidad en procesos personales e

intrapersonales, complicó el proceso creativo al momento de plasmar las ideas en el campo visual.

Por esta razón se ha decidido hacer un *collage* en lugar de una imagen estática, el cual intenta retratar el amplio espectro de emociones a través de imágenes escogidas. Elementos como la gama de colores, flores, juego de la luz; y otros objetos importantes para la compositora, se ven presentes para transmitir el concepto del proyecto expuesto en este texto.

El arte y diseño del mismo ha cambiado con el tiempo. El producto final ha sido realizado por Cristóbal Piña, quien ha ayudado a través del diseño a plasmar el mensaje del proyecto. En conjunto con el diseñador se ha tomado la decisión de realizar un díptico, ya que de esta forma se resaltan conceptos fundamentales en la obra como la dualidad.

Portada

Contraportada

Diseño Final - Díptico

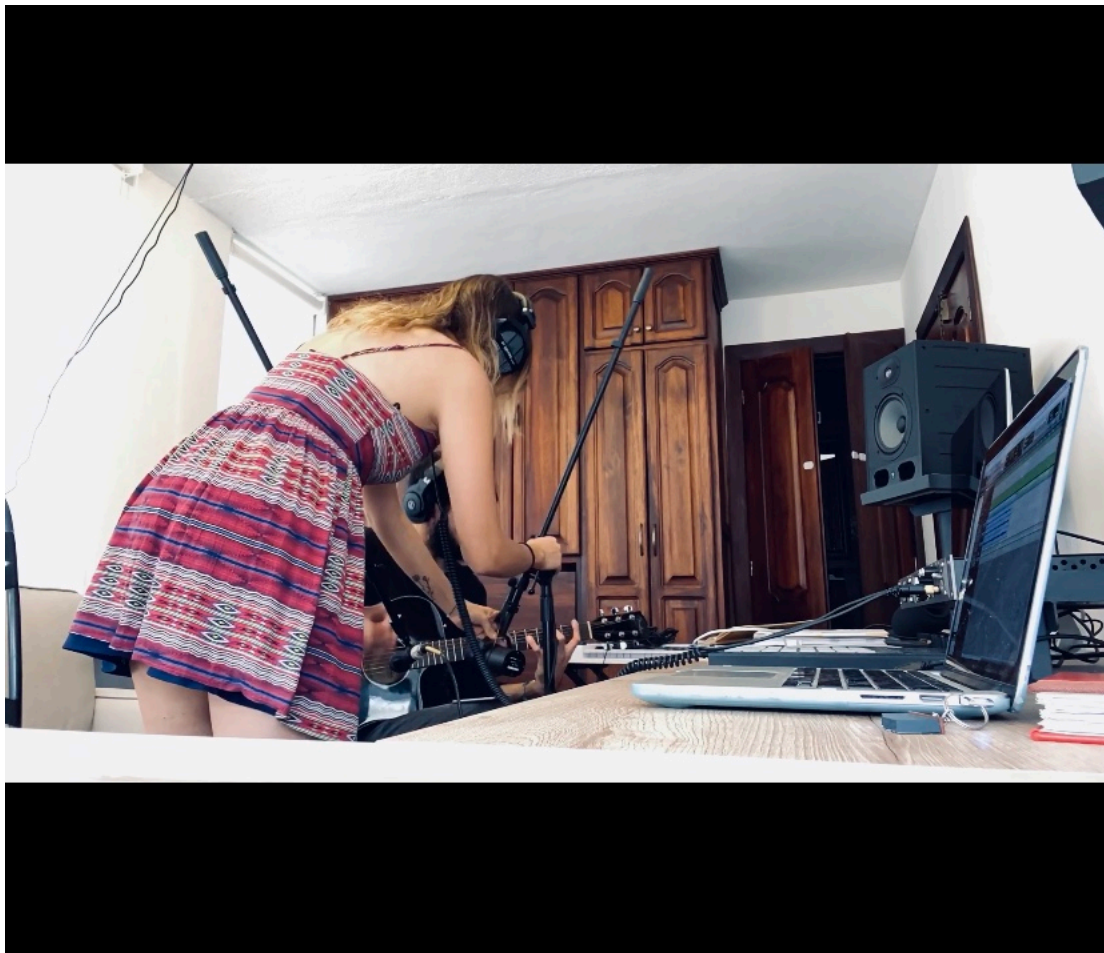

CONCLUSIONES

Un encierro el cual ha sido un desafío tanto emocional como mental, ha ayudado a plasmar y exponer emociones que han sido transmitidas a través de esta obra musical. Ha sido un reto realizar la producción total de este proyecto y concluirla en el tiempo establecido. Debido a la emergencia global por la que nos hemos visto sometidos a una cuarentena por la llegada del coronavirus, sin poder acceder a los estudios de la universidad, este proyecto empezó a tomar forma a mitad del semestre. Al haber realizado los roles de ingeniera de grabación, productora, ingeniera de mezcla y compositora, tuve que desarrollar una serie de nuevas habilidades para poder organizar y emplear mejor mi esquema de trabajo. De esta manera, desempeñar estos roles que siempre han sido divididos en un grupo de trabajo en los cuales una persona se enfoca en cada diferente aspecto del mismo.

Personalmente, fue complicado decidir hacer temas propios y exponerlos por primera vez. Los sentimientos y palabras que se aprecian en este trabajo, son basados en una etapa de ansiedad muy dura y reflejan pensamientos que han estado sumamente presentes durante este encierro. Dos meses retratan un año de emociones las cuales han sido un verdadero desafío para mi crecimiento personal. Es por esto que me pareció de suma importancia expresarlos y plasmarlos a través de esta obra musical. De esta forma cerrar un ciclo de formación académica y de carácter en mi vida.

ANEXO A: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE GUITARRA

ANEXO B: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE GUITARRA

ANEXO C: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE PERCUSIÓN

ANEXO D: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE PERCUSIÓN

ANEXO D: FOTOGRAFÍA PROCESO DE GRABACIÓN DE VOZ