

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Café Fusión

Francisco José Falquez Navarrete

Producción Musical y Sonido

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Producción Musical y Sonido

Quito, 13 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Café Fusión

Francisco José Falquez Navarrete

Calificación:

/

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brauer, MA

Firma del profesor:

Quito, 13 de diciembre de 2019

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.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Francisco José Falquez Navarrete

Código: 00133045

Cédula de identidad: 0925250771

Lugar y fecha: Quito, 13 de diciembre de 2019

RESUMEN

El proyecto de titulación consistió en la producción, grabación y mezcla de dos demos musicales, escritos por dos alumnos de la universidad. El primer tema se titula “Enjoy The Silence” y fue compuesto por Daniella Parducci. Es de un estilo pop tipo balada con la inclusión de vientos y arreglos vocales. El segundo tema fue escrito por Andrés Iñiguez y se titula “Illusion”. Es un tema instrumental de un quinteto conformado por: guitarra eléctrica, teclado, saxofón, batería y bajo. Tiene un arreglo que es una mezcla de rock progresivo y jazz. Además, se realizó el arte para el diseño del paquete, así como un plan hipotético de promoción y lanzamiento.

Palabras clave: Producción musical, grabación, canción, arreglo instrumental, balada pop, jazz, rock.

ABSTRACT

The final project consisted in the production, recording and mixing of two musical demos, written by two students of the university. The first song is titled "Enjoy the Silence" and was composed by Daniella Parducci. It is a pop style ballad with the inclusion of winds and vocal arrangements. The second composition was written by Andrés Iñiguez and is titled "Illusion." It is an instrumental song played by a quintet consisting of: electric guitar, keyboard, saxophone, drums and bass. It has an arrangement that is a fusion of progressive rock and jazz. In addition, art was made for the design of the package, as well as a hypothetical promotion and release plan.

Key words: Music production, record, song, instrumental arrangement, pop ballad, jazz, rock.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	7
Desarrollo del Tema.....	8
Conclusiones.....	14
Referencias bibliográficas	15

INTRODUCCIÓN

Las composiciones escogidas para la grabación del proyecto de grado, para la carrera de Producción Musical y Sonido, son de dos compositores diferentes. El primer tema se titula “Enjoy the Silence” y fue escogido luego de preguntarle a Daniella Parducci, alumna del Colegio de Música, si tenía algún tema que le interesaría grabar.

Me envió un demo grabado en su casa que comprendía principalmente de su voz. Este había sido hecho en el programa Reason, utilizando su voz para crear acordes y percusión. Decidí armar un arreglo nuevo con la compositora a lo largo del semestre, reemplazando ciertas voces y acordes con sonidos de sintetizador. Además, decidí añadir trompeta y saxofón para reemplazar ciertas melodías de relleno en la canción. Daniella se encargó de hacer un arreglo de varias voces y también decidió añadir piano y guitarra acústica.

El segundo tema se titula: “Illusion” y fue compuesto por Andrés Iñiguez. Él me pasó un archivo de Finale con su arreglo inicial de la canción, que incluía: batería, bajo, guitarra eléctrica, vibráfono y piano eléctrico. Debido a que fue difícil encontrar un vibrafonista en el CoM, Andrés decidió cambiar el arreglo, sacando al vibráfono, añadiendo saxofón y cambiando el piano por teclados.

Luego de que estas decisiones fueron tomadas, se procedió a producir dos temas de estilos diferentes y lograrlo de manera profesional, prolija y de acuerdo a la visión de cada compositor. Además se documentaron los procesos, maneras y medios para la producción, grabación, mezcla, plan de lanzamiento y marketing.

Fecha: 13 de diciembre del 2019

Nombre del estudiante: Francisco Falquez Navarrete

Código de estudiante: 00133045

Teléfono: 0999610007

Email: francisconfalquez94@gmail.com

Propuesta de concepto

El título del proyecto es “Café Fusión” porque ejemplifica, mediante una símil, la diferencia entre los dos temas. Mientras que el primero es una balada pop con influencias de smooth jazz, buena para acompañarla con un café, el segundo es una mezcla de estilos, producto de las enseñanzas e influencias que ha tenido el guitarrista Andrés Iñiguez a lo largo de su carrera, algo así como una fusión de varios estilos.

“Enjoy the Silence” fue escrito inspirado en el libro “Ten Things I’ve Learnt About Love” de Sarah Butler. La letra está escrita desde la perspectiva de uno de los personajes principales y su relación hipotética con su padre, a quien no conocía en el libro (Russo, 2013). La música fue compuesta con la idea de asimilar el tono de la novela, como una pieza de acompañamiento que serviría como banda sonora del libro. Al igual que la novela, la intención de la letra de la canción es que tenga muchas interpretaciones, igual que el final de esta, que es abierto a varias conclusiones. Este es un tema que fue escrito hace varios años y la autora lo ha interpretado de varias formas a lo largo de su vida, cambiando su significado cada vez. Por eso la autora dio espacio a varios significados y me dio la libertad de escoger un arreglo según mi interpretación.

“Illusion” es un tema instrumental que fue inspirado en una idea escrita por el compositor, previo a la realización del tema. Está basado en la idea de la ilusión, cómo se manifiesta en la mente y se puede perder en el mismo instante. El autor quería expresar cómo esta idea choca con la ventana de lo real y juega bastante con la imaginación. En la canción quería mostrar que la ilusión es el producto de la belleza de lo imaginado. La intención era colorear un mundo producto de la ilusión y el actuar.

Propuesta de equipo de trabajo

- Productor e ingeniero de mezcla: Francisco Falquez
- Compositores: Daniella Parducci y Andrés Iñiguez
- Ingeniero de grabación: Erick Naranjo
- Arte: Roxana Castillo

Propuesta de arreglos e instrumentación

Los arreglos fueron hechos por Daniella Parducci, Francisco Falquez (Enjoy the Silence) y Andrés Iñiguez (Illusion).

Enjoy the Silence:

- Voz: Daniella Parducci
- Saxofón tenor: Francisco Mora
- Trompeta: Andrés Iñiguez
- Teclados: Francisco Falquez
- Guitarra acústica: Andrés Iñiguez
- Piano: Daniella Parducci

Illusion:

- Batería: Gustavo Bedón
- Bajo: Nicolás Navarrete
- Guitarra eléctrica: Andrés Iñiguez
- Saxofón tenor: Francisco Mora
- Teclado: Santiago Panoluisa

Son dos arreglos diferentes, el primero, titulado “Enjoy the Silence”, es de un estilo balada pop con la inclusión de vientos y arreglos vocales. El segundo, “Illusion”, es un tema instrumental que es una mezcla de rock progresivo y jazz. “Enjoy the Silence” incluye un arreglo vocal, saxofón, trompeta, teclados, piano y guitarra acústica. “Illusion” tiene batería, bajo, guitarra eléctrica, saxofón tenor y teclados.

Propuesta de distribución de horas de estudio

Para la realización de este proyecto se dispusieron 30 horas en el estudio de la universidad para dividir las horas de trabajo en la grabación de los basics, overdubs y la mezcla. De las 30 horas dispuestas, 10 fueron para los basics, 10 para overdubs y 10 para la mezcla.

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción.

El proyecto está enfocado para las personas que les guste la música que muestre una variedad de instrumentos y una mezcla de estilos interesantes. Está dirigido a personas que prefieren sentarse a escuchar con atención su estilo de música preferida o tenerla de fondo para

una actividad tranquila, como tomar un café. Sería promocionado como un “Split single”, que es un sencillo cuyo lado A es de un artista diferente al del lado B (Split álbum ,s.f). Sería lanzado en formato físico (CD, vinilo de 7") y digital (Spotify, Apple Music, Tidal y Deezer).

Plan de promoción

Para promocionar el sencillo de doble lado, se planea ofrecer la venta del disco en cafeterías de Quito que no sean de cadenas grandes, sino que sean lugares en los que su clientela busca ambientes relajados para realizar actividades tranquilas, mientras escuchan música de fondo. Se planea la difusión en este tipo de cafeterías, como por ejemplo: El Café Lojano, Café Rio Intag, Café de la Roca, Café del Teatro, Jervis Café, Bahía cafetería, Café Arte Guápulo, etc. El disco físico estaría en los mostradores de los locales y también los empleados ofrecerían su venta y tendrían información acerca de los artistas promocionados.

Además, se imprimiría una revista en donde se incluiría fotografías de la línea gráfica de la carátula, letras y partituras de los dos temas. En internet se pondrían anuncios en páginas seleccionadas como las de Radio Cocoa, Radio City, El Telégrafo, El Comercio y blogs que se dediquen a la música ecuatoriana.

Propuesta de diseño

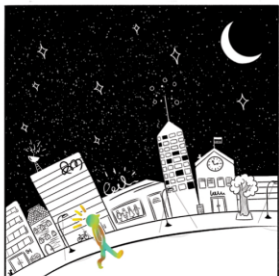
Para la carátula del sencillo, se dejó a libre interpretación el concepto que la ilustradora, Roxana Castillo, le dio a las canciones. Ella interpretó a los temas con la imagen de una persona caminando de noche por la calle, mientras muchas cosas pasan a su alrededor, pero esta sigue escuchando música inmutado y mirando a las estrellas. A partir de esa idea hizo una ilustración

casi completamente monocromática a excepción de la persona dibujada, que tiene colores para contrastar. La ilustración muestra la silueta de una persona con varios colores, caminando por la ciudad y mirando hacia las estrellas. De fondo hay edificios y un cielo estrellado que ocupa la mitad de la ilustración. La idea para el paquete del disco fue que tenga una apariencia artesanal. Por eso se lo hizo a mano con varias cartulinas couche blancas y se lo armó de manera que fuera un pequeño libro con un sobre para meter el CD. La ilustración toma gran parte de la carátula y en la parte superior aparece el título: “Café Fusión” y el subtítulo: “Temas de Daniella Parducci y Andrés Iñiguez”. En la parte posterior aparecen la lista de canciones y en la contra portada los créditos. En la parte del sobre para meter el CD, detrás de este, hay un texto breve con información acerca de los temas.

Enjoy the Silence Daniella Parducci

Illusion Andrés Iñiguez

<p>Grabado en los estudios del Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito.</p> <p>Estos temas fueron producidos como proyecto de titulación de Francisco Falquez Navarrete para la carrera de Producción Musical y Sonido en la Universidad San Francisco de Quito. "Enjoy The Silence", el primer tema, fue escrito por Daniella Parducci y es una canción de género balada pop que incluye vientos, teclado, piano y guitarra acústica. El segundo tema se titula: "Illusion" y fue compuesto por Andrés Iñiguez. Es un tema de jazz rock interpretado por un quinteto de: batería, bajo, teclado, guitarra eléctrica y saxofón.</p>	<p>Enjoy the Silence Daniella Parducci</p> <p>Illusion Andrés Iñiguez</p>	<p>Café Fusión temas de Daniella Parducci y Andrés Iñiguez</p> <p>Francisco Falquez</p>
--	---	--

<p>Equipo de trabajo Producción y Mezcla: Francisco Falquez Ingeniero de Grabación: Erick Naranjo Arreglos y composición: Daniella Parducci (Enjoy the Silence) y Andrés Iñiguez (Illusion)</p> <p>Arte: Roxana Castillo</p> <p>Enjoy the Silence Voz: Daniella Parducci Saxofón: Francisco Mora Trompeta: Andrés Iñiguez Teclado: Francisco Falquez Guitarra acústica: Andrés Iñiguez Piano: Daniella Parducci</p> <p>Illusion Batería: Gustavo Bedón Bajos: Nicolás Navarrete Guitarra eléctrica: Andrés Iñiguez Teclado: Santiago Panoletsa Saxofón: Francisco Mora</p>	<p>pegar</p> <p>pegar</p> <p>pegar</p> <p>pegar</p>	<p>pegar</p> <p>pegar</p> <p>pegar</p> <p>pegar</p>
---	---	---

Conclusiones

Este proyecto de titulación fue un proceso largo y de mucho trabajo en el que pude aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Fue un trabajo en conjunto con los compositores, que estuvieron al tanto de las decisiones, desde el momento de la pre-producción y arreglos hasta la edición y mezcla final. Los géneros abarcados en el proyecto son de una gran variedad y fusión, que aún así demuestran coherencia en cuanto a composición y sonido. Se logró un resultado prolijo en los procesos de ingeniería de sonido y mezcla, para obtener al final un trabajo profesional. Estas grabaciones fueron hechas de manera que los dos temas sean aptos para ser lanzados al mercado.

Bibliografía

Russo, M. (2013). Ten Things I've Learnt About Love.

Split album. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 10 de diciembre de 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Split_album