

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Paradoxa

Erick Nicolás Naranjo Rivera

Producción Musical y Sonido

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

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Paradoxa

Erick Nicolás Naranjo Rivera

Calificación:

/

Nombre del profesor, Título académico

María Teresa Brawer, MA

Firma del profesor:

Quito, 10 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:

Erick Nicolás Naranjo Rivera

Código:

00112426

Cédula de identidad:

1722521968

Lugar y fecha:

Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

El proyecto Paradoxa, es básicamente la grabación de dos temas originales compuestos por músicos del Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito. Este trabajo se enfoca más en la parte de producción de los dos temas, es decir, desde que los temas ya están compuestos y se les hace ciertos arreglos hasta cuando ya son presentados como un tema final, grabados, mezclados y masterizados.

Paradoxa en si consta de dos temas con diferentes géneros musicales, pero que asemejan mucho en el estilo de sonido e intención de los instrumentos. El primer tema "Home" tiene un estilo bossa nova a un tempo moderado, en un compás de 5/4 y en tonalidad de Si mayor; y el segundo tema "Home" es del estilo soul, compuesto a compás de 4/4 y en tonalidad de Fa# menor. Ambas canciones son enfocadas en el protagonismo de la voz y las guitarras con líneas melódicas y rítmicas sobresalientes y enganchantes, que al apoyarse en el resto de los instrumentos tienen como objetivo primordial formar un ambiente cálido y armonioso. El color de sonido que se quiere dar a los instrumentos debe ser de carácter natural y acogedor, tratando de llegar a dar cierta sensación de que se está realizando un live performance.

Para los dos temas fue necesario grabar guitarras rítmicas y melódicas, voz principal, batería y bajo. Las sesiones de grabación se dividieron en sesiones de basics, overdubs y mezcla, sumando un total de 30 horas en el estudio.

Paradoxa es un proyecto que busca recopilar las emociones y sensaciones de un arreglo minimalista, dando protagonismo a los instrumentos básicos para armar un tema. Estos instrumentos comparten el estilo sonoro haciéndose uno solo, y tratando de dar un aspecto acogedor y familiar sobre los oyentes.

Palabras clave: acogedor, originales, protagonismo, minimalista, cálido, natural, familiar.

ABSTRACT

The Paradoxa project is basically the recording of two original songs composed by musicians from the San Francisco's University of Quito College of Music. This work focuses more on the production of the two songs, since the themes are already composed and certain arrangements are still need to be done, until they are already presented as a final theme, recorded, mixed and masterized.

Paradoxa itself, consists of two themes with different musical genres, but that are very similar in the style of sound and intention of each instrument. The first theme "Home" has a bossa nova style at a moderate tempo, in a 5/4 measure and in B major key; the second theme "Home" kind of a soul style, composed with a 4/4 measure and in F # minor. Both songs are focused on the prominence of the voice and the guitars with outstanding and engaging melodic and rhythmic lines, which, based on the rest of the instruments, have as their main objective to form a warm and harmonious atmosphere. The sound color that was intended to give to the instruments was natural and calm, trying to give a certain feeling that it is a live performance.

For both songs it was necessary to record rhythmic and melodic guitars, lead vocals, drums and bass. The recording sessions were divided into sessions of basics, overdubs and mixing, adding a total of 30 hours in the studio.

Paradoxa is a project that seeks to gather the emotions and sensations of a minimalist arrangement, giving prominence to the basic instruments to put together a theme. These instruments share the same characteristic sound and style by becoming one, and trying to give a cozy and familiar sense to the listeners.

Keywords: cozy, original, prominence, minimalist, warm, natural, familiar.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	7
Desarrollo del Tema.....	8
Conclusiones	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Partitura Home	15
Anexo B: Partitura Traces.....	16
Anexo C: Portada del Producto Físico.....	17
Anexo D: Fotos Grabaciones.....	18
Anexo E: Plug ins usados en la mezcla.....	19

INTRODUCCIÓN

El proyecto Paradoxa en si consta de dos temas con diferentes géneros musicales, pero que asemejan mucho en el estilo de sonido e intención de los instrumentos. El primer tema “Home” tiene un estilo bossa nova a un tempo moderado y el segundo tema “Home” es del estilo soul. Ambas canciones son enfocadas en el protagonismo de la voz y la guitarra con líneas melódicas sobresalientes y enganchantes, que al apoyarse en el resto de los instrumentos tienen como objetivo primordial formar un ambiente cálido y armonioso. El color de sonido que se quiere dar a los instrumentos debe ser de carácter natural y acogedor, tratando de llegar a dar cierta sensación de que se está realizando un live performance. En el mercado de música ecuatoriana existe pocas propuestas de este tipo, ya que hoy en día se opta por géneros de música popular como por ejemplo reggaetón o pop, es por ello que este proyecto es idóneo para que temas de carácter más independiente sean de mayor novedad e impulsen otros proyectos similares. A continuación se hará un seguimiento más afondo de lo que conforma este proyecto de titulación y cual es su meta a corto plazo.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto del Proyecto:

Paradoxa es la recopilación de dos temas originales compuestos por Juan Lara, estudiante de música del CoM, y producidos por Erick Naranjo, estudiante de producción musical del CoM. En este proyecto fueron partícipes únicamente alumnos del CoM, incluyendo el equipo de producción y los músicos de sesión. EL concepto de Paradoxa es el de emitir sensaciones y emociones de un arreglo minimalista, ya que se usa únicamente la instrumentación básica como son guitarra, batería, bajo y voz. Estos instrumentos comparten un estilo sonoro similar y característico por su calidez y naturalidad.

Equipo de trabajo:

Productor: Erick Naranjo

Ingeniero de sonido: Nicolás Navarrete

Ingeniero de mezcla: Erick Naranjo

Arreglos e instrumentación:

Batería: Miguel Salazar

Bajo: Hans Moser

Guitarra: Andrés Iñiguez

Voz: Juan Lara

El tema Home (Juan Lara) está compuesto en compás de 5/4, y su tonalidad es en Si mayor. Su forma en sí se compone de intro (10 compases), verso 1 (16 compases), coro 1 (16 compases), ending (8 compases). El estilo del tema es bossa con vinado con blues. Su tempo equivale a la negra: 145. Las guitarras son el instrumento con mayor importancia, ya que el ritmo que marcan las guitarras de acompañamiento a lo largo de la canción es lo que le da

el estilo bossa, mientras que la guitarra principal con su melodía característica es la que denota el estilo blues. La batería por su parte, se encarga de mantener el ritmo y la intención, usando un único patrón de batería llenándolo con remates y dinámicas.

Finalmente el bajo, se encarga de dar la armonía y el ritmo del tema, interpretando la raíz, 5ta, y 7ma de cada acorde con el ritmo de las guitarras rítmicas.

El tema *Traces* (Juan Lara) está compuesto en compás de 4/4, en la tonalidad de Fa # menor.

Su forma en si se compone por un intro (4 compases), verso 1 (12 compases), coro 1 (16 compases), puente (4 compases), verso 2 (12 compases), coro 2 (16 compases), y ending (16 compases). El estilo del tema es básicamente un soul, lo que le da un cierto toque melancólico. Al igual que en el tema anterior las guitarras juegan el papel más importante dentro de la instrumentación, siendo las guitarras de acompañamiento las que marcan el ritmo en los versos, y la guitarra lead se encarga de dar un toque blusero en el intro y el puente. Por otra parte, la batería juega una parte importante en los coros, al interpretar un ritmo más rápido o lento que van acorde a los cambios de dinámica que demanda el tema, lo que evidencia en el intro y el ending donde el ritmo es más lento y relajado, en cambio en la sección de los coros, el ritmo aumenta al igual que las dinámicas. Finalmente el bajo, tiene un papel más secundario en el tema, siguiendo la armonía básica y sirviendo de relleno.

Distribución de horas de trabajo:

Las horas se dividieron de acorde a las necesidades del proyecto, siendo la parte de overdubs con mayor cantidad de sesiones, seguidos por las sesiones de mezcla y finalmente las de basics.

Los basics contó con una sola sesión de 5 horas de grabación, en la cual me enfoqué principalmente en armar una maqueta de los temas, con 3 instrumentos principales como son la voz, la guitarra y la batería, y además se grabó completamente la batería para ambos temas.

Para los overdubs se destinó un total de 13 horas de grabación, divididas en 5 sesiones, donde se terminó de grabar el resto de la instrumentación y voces.

Las sesiones de mezcla fueron un total de 4 para distribuirse 12 horas.

Horas utilizadas

Basics: 5h

Overdubs 1: 3h

Overdubs 2: 3h

Overdubs 3: 3h

Overdubs 4: 2h

Overdubs 5: 2h

Mezcla 1: 3h

Mezcla 2: 4h

Mezcla 3: 3h

Mezcla 4: 2h

Total: 30h

Estrategia de lanzamiento y promoción:

El proyecto Paradoxa tiene previsto su fecha de lanzamiento para el 14 de Diciembre del 2019, en el Bar/Discoteca "La Juliana", ubicado en la Av. 12 de Octubre y Alfredo Mena Caamano, a las 20 horas, hora local. La banda estará conformada por su compositor Juan Lara y los mismos músicos que ayudaron con la grabación del proyecto.

La promoción se realizó a través de varios medios de difusión. Siendo nuestro target principal el público joven que va a partir de los 20 años en adelante, se decidió entregar panfletos y flyers en las afueras de varias universidades como la Universidad San Francisco de Quito, donde se realizó este proyecto, además de la Universidad Católica, Salesiana, y Politécnica, que son universidades aledañas al lugar donde se realizará el lanzamiento. Así mismo, se creará un evento en Facebook donde se pondrá todos los detalles del lanzamiento, al igual que fotos e información actualizada. También se posteará el evento en la página de facebook de La Juliana para que llegue a una mayor cantidad de personas, y principalmente a comensales del lugar.

Finalmente, se hará uso de otras páginas en Facebook, como son la del CoM, la USFQ, y las de las personas que pertencen al proyectos para difundir el evento.

Plan de promoción:

Aquí se hará uso de los principales medios de comunicación y difusión, como son la radio, internet, revistas y otros medios:

Radio: para hacer el uso de la radio, se tratará de ir personalmente a emisoras de radio que emitan música cuyo género se parecido al del proyecto, ya que así se logrará una mayor

acogida por parte del oyente, y por ello se seleccionaron a las siguientes radios: JC Radio, La Metro, Cultura Rockera, La Bruja, Exa, Zaracay.

Internet: en lo que a internet refiere las redes sociales son la principal fuente de difusión, y por ello se utilizará las 3 principales plataformas digitales como son Facebook, Twitter, e Instagram, donde en cada se creará perfiles propios del proyecto y se subirá fotos de presentaciones en vivo, de como se compusieron los temas y cuál fue el proceso de producción de los mismo.

Diseño físico de la portada:

La idea global del proyecto es la de dar un producto musical que sea de un estilo underground y familiar a la vez. El diseño gráfico hará uso de colores claros para que vayan en contraste con otros oscuros, haciendo énfasis en los conceptos que se manejan en el estilo musical del proyecto. La parte frontal estará compuesta por el título del proyecto "Paradoxa" por encima del gráfico de una escalera infinita que hace una representación gráfica del concepto. La escalera será del color blanco, al igual que las letras, y se hará uso de un fondo negro. En la parte posterior se colocará los nombres de los temas, al igual que los créditos y el enunciado de los derechos de autor.

CONCLUSIONES

La elaboración de Paradoxa ha sido de gran relevancia para demostrar que aún se puede llegar a producir temas con estilos de música un tanto añeja como es el blues y el bossa nova, sin llegar a perder ese toque contemporáneo del que tanto se caracterizan las producciones actuales. En el Ecuador poco a poco se van perdiendo este tipo de géneros musicales, viéndose opacados por géneros comerciales que son los de mayor consumo en la actualidad. Dar oportunidad a este tipo de proyectos es lo que da cabida a una mayor innovación en la industria musical ecuatoriana, que poco a poco está abriendo paso a una mayor cantidad de bandas y artistas de géneros alternativos. Trabajar con un equipo de producción y músicos de sesión tan acertados como los que participaron en este proyecto ha sido una gran ventaja en lo que refiere a experiencia, de igual manera, el contar con todos los equipos necesarios para lograr una producción profesional han sido factores que permitieron lograr unos resultados muy favorables para el proyecto. La organización y la profesionalidad es lo que permite llevar a cabo los proyectos de producción musical, ya que un productor debe estar al tanto de todo lo que sucede con el proyecto, como con la organización de los músicos, tener un tema totalmente finalizado y ensayado para aprovechar al máximo las horas de estudio, distribuir bien las horas de sesión en las diferentes etapas de la producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bahamonde, M., Lozada, G. (2016). *Qué es la producción musical*. MBG Sonido. Obtenido el 9 de Diciembre del 2019 de <http://www.miguelbg.cl/produccion-musical/>
- Felton, H. (2009). *Creating Vocal Harmonies with Melodyne - Part 2*. ITBstudios. Obtenido el 9 de diciembre de 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=9aKkAGpWCSw>
- Grant, M. (2015). *How To Use The Stock EQ Plugin In Pro Tools - Home Studio Music Production*. Home Studio Music Production. Obtenido el 9 de diciembre de 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=Oj9reK7XY7E>
- Jon, H. (2017). *Etapas de la Producción Musical*. Audio Producción. Obtenido el 9 del 2019 de diciembre de <https://www.audioproduccion.com/etapas-de-la-produccion-musical/>
- Parker, R. (2011). *Producción Musical*. InSlideshare. Obtenido el 9 de diciembre del 2019 de <https://es.slideshare.net/RebekaMusic/produccion-musical>
- Stewart, G. (2016). *Basic Pro tools compression*. Pro tools production. Obtenido el 9 de diciembre de 2019 de <https://www.protoolsproduction.com/basic-pro-tools-compression/>

ANEXO A: PARTITURA HOME

SCORE BOSSA ♩=145 **HOME** JUAN LARA ARANZA

INTRO E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷

PIANO

ELECTRIC BASS

A E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷

PNO.

E.B.

5 E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷

PNO.

E.B.

13 E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷ E^{MAJ}7 E^bMIN⁷

PNO.

E.B.

21 **B** D^bMIN⁷ B^{MAJ}7 A^{MAJ}7 B^bMIN⁷⁽⁹⁵⁾ D^bMIN⁷ B^{MAJ}7 A^{MAJ}7 B^bMIN⁷⁽⁹⁵⁾

PNO.

E.B.

29

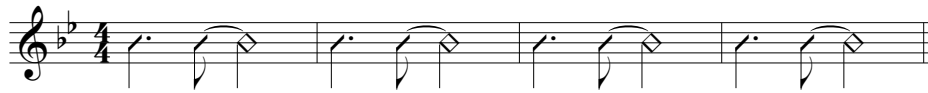
ANEXO B: PARTITURA TRACES

Score

TRACES

JUAN LARA

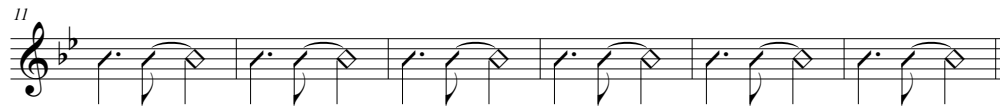
INTRO Gm7 Eb6 F7 Gbdim7 Gm7 Eb6 F7 Gbdim7

A Gm7 Eb6 F7 Gbdim7 Gm7 Eb6 F7 Gbdim7 Gm7 Eb6 F7 Gbdim7

Gm7 Eb6 F7 Gbdim7 Gm7 Eb6 F7 Gbdim7 Gm7 Eb6 F7 Gbdim7

B Eb6 F6 Gm9 F6

Eb6 F6 Gm9 F6

Eb6 F6 Gm9 F6

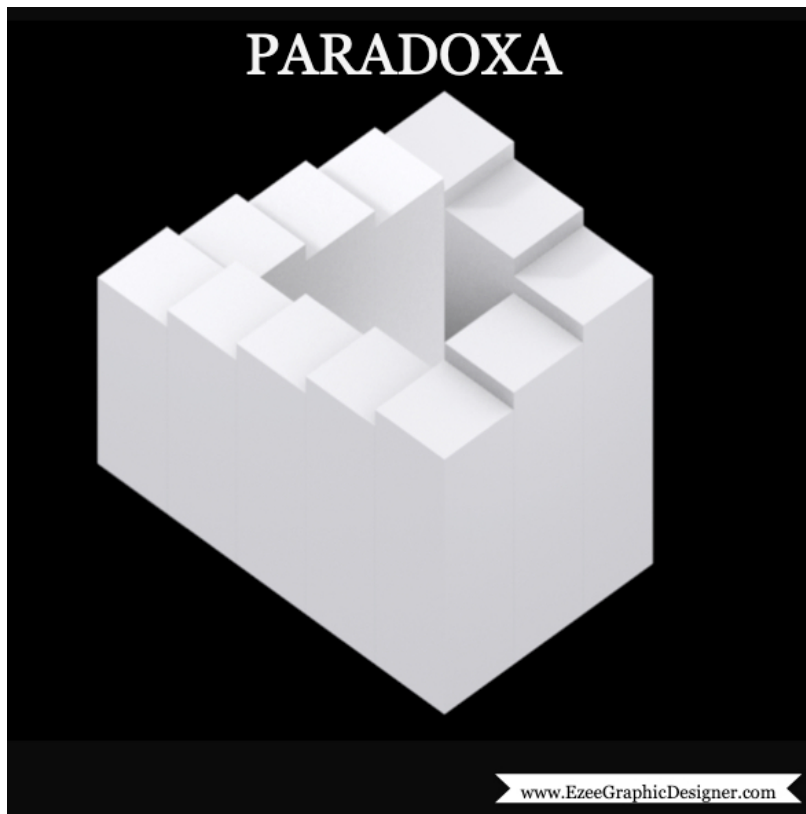
Eb6 F6 Gm9 F6

C Eb6 F6 Gm9 F6 Eb6 F6 Gm9

ANEXO C: PORTADA DEL PRODUCTO FÍSICO

ANEXO D: FOTOS GRABACIONES

ANEXO E: PLUG INS USADOS EN LA MEZCLA

