

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Miguel Z

Miguel Israel Zuñiga Zapata

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 mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Miguel Z

Miguel Israel Zuñiga Zapata

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: Miguel Israel Zuñiga Zapata

Código: 00322624

Cédula de identidad: 1717845992

Lugar y fecha: Quito, 27 de abril 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo presentado busca resaltar la creatividad musical por medio del uso de la fusión musical entre los cantos e instrumentos tradicionales y los instrumentos digitales modernos. Se presenta un arreglo y una composición realizados por el autor. Por tal motivo, el concepto de este trabajo musical es rescatar el reconocimiento de la percusión como elemento protagonista, que no es sustituido por las herramientas tecnológicas modernas de composición, sino que se integra enriqueciendo el trabajo final. La dualidad que existe entre lo moderno y lo tradicional es el hilo conceptual con el que se teje este trabajo musical.

Palabras clave: Fusión, música tradicional, bullerengue, cumbia, samples, percusión.

ABSTRACT

The work presented seeks to highlight musical creativity by using the musical fusion between songs and traditional instruments and modern digital instruments. An arrangement and composition by the author is presented. For this reason, the concept of this musical work is to rescue the recognition of percussion as a leading element, which is not replaced by modern technological compositional tools, but is integrated by enriching the final work. The duality that exists between the modern and the traditional is the conceptual thread with which this musical work is woven.

Key words: Fusion, traditional music, bullerengue, cumbia, samples, percussion.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	20

INTRODUCCIÓN

La evolución no es otra cosa que la búsqueda de sobrevivencia, por medio del cambio hacia un mejor estado físico y mental. La música no es la excepción a este proceso. Es por medio de la búsqueda de cambio y mejora que la música existe y se presenta ante el oidor atento a las manifestaciones artísticas, que no son otra cosa que el reflejo de estado de la mente de sus creadores que se inspiran en los que les rodea. El trabajo presentado busca resaltar la creatividad musical uniendo los cantos e instrumentos tradicionales y los instrumentos digitales modernos. Se presenta un arreglo y una composición realizados por el autor. El concepto de este trabajo musical es rescatar el reconocimiento de la música tradicional y la percusión como elemento protagonista, que no es sustituido por las herramientas tecnológicas modernas de composición, sino que se integra enriqueciendo el trabajo final. La dualidad que existe entre lo moderno y lo tradicional es el hilo conceptual con el que se teje este trabajo musical. Las nuevas generaciones de músicos tiene el deber de crear, no de copiar, sino de mejorar lo que ya existe, de esta forma contribuyen al desarrollo del intelecto y la cultura; así mismo tienen la responsabilidad de ser faros sociales que aporten al bienestar emocional, psicológico y físico de su audiencia por medio del mensaje positivo que compartan en su trabajo. Este trabajo tiene esta búsqueda mencionada anteriormente como objetivo principal.

DESARROLLO DEL TEMA

A continuación se presenta la propuesta de proyecto final la cual incluye:

- Propuesta de concepto
- Propuesta de equipo de equipo de trabajo
- Propuesta de arreglos e instrumentación
- Propuesta de distribución de horas de estudio
- Propuesta de diseño

Propuesta de concepto

La música latinoamericana se ha distinguido por el uso de la percusión como elemento protagonista en la base rítmica. Ritmos ancestrales como la cumbia, la rumba guaguancó, el bullerengue, la plena puertorriqueña, la bomba, el son, etc., no solo han hecho bailar a enteras generaciones, sino que también ha sido la base sobre la cual se han construido los géneros musicales latinoamericanos modernos. Hasta el día de hoy, la música latinoamericana trasciende fronteras y hace bailar a un público cada vez mayor alrededor del mundo. Sin embargo, la tecnología musical en muchos casos ha hecho que se pierda este timbre característico importante en la música latinoamericana. Por tal motivo, el concepto de este trabajo musical es rescatar el reconocimiento de la percusión como elemento protagonista, que no es sustituido por las herramientas tecnológicas modernas de composición, sino que se integra

enriqueciendo el trabajo final. La dualidad que existe entre lo moderno y lo tradicional es el hilo conceptual con el que se teje este trabajo musical.

Propuesta de equipo de trabajo

El equipo técnico está compuesto por:

Productor: Miguel Zúñiga

Ingeniero de grabación: Mateo Olivo

Ingeniero de mezcla: Juan Andrés Larrea

Asistente de grabación: Marco Kipu

Propuesta de arreglos e instrumentación

Tema 1: Aguacero de Mayo

Compositor: Tradicional Colombiano

Arreglo: Miguel Zúñiga

Género: Latin

Instrumentación: voz, guitarra, congas, alegre, maracón, guache, güira, bajo, gaitas, tambora, instrumentos digitales y samples.

Esta composición hace parte de la tradición oral colombiana. Es una celebración a la llegada de la lluvia como elemento fundamental para la conservación de la vida. El arreglo busca fusionar elementos tradicionales, es decir, el canto, la percusión y la poesía, junto con elementos modernos, es decir, samples e instrumentos virtuales y efectos. La meta de esta grabación es darle un nuevo “vestido” a un tema tradicional que ha sido pasado a varias generaciones, pero sin quitarle su esencia, sino más bien, dando resalte al mensaje original y agregando arreglos que enriquezcan a la composición original. Esta idea está alineada con el concepto del disco, es decir, la dualidad entre lo tradicional y lo moderno. De hecho, la tradición busca conservar su conocimiento ancestral, por ejemplo, el bullerengue, que es un género que en su formato original se compone por tambores, voz y palmas. Por otro lado, hay una búsqueda constante de transformación que nace desde la necesidad de creativa que distingue la música moderna la cual se distingue por la fusión y la mezcla de elementos. La música es materia y es energía, y como tal, se sujeta a las leyes de la física; por lo que no se destruye la tradición, sino que se transforma y recobra vida.

El equipo artístico está compuesto por:

Batería: Luigi Bolaños

Piano : Nicolás Cruz

Voz: Laura Rey

Percusión, voz, gaitas, guitarra, samples: Miguel Zúñiga

Bajo: Andrés Morales

Tema 2: Agua

Compositor: Miguel Zúñiga

Año de composición: 2020

Género: World Music

Instrumentación: guitarra, percusión, instrumentos digitales y samples.

Género: Latin

Los arpeggios de guitarra son el elemento alrededor del cual se construye el tema que busca recrear los ciclos del agua, desde que nace sutilmente, de gota en gota, hasta llegar a convertirse en lluvia, corrientes de amplio caudal. Esta composición, se inspira en la música programática, la cual busca representar imágenes o historias por medio del sonido, sin embargo, la armonía es el elemento protagonista. Otro elemento importante es la percusión que busca aportar ritmo por medio de sonidos acuáticos, de esta forma pone en resalte la versatilidad de la percusión como elemento que encaja perfectamente según la idea que se busca transmitir con los sonidos.

Lista de músicos

Guitarra: Miguel Zúñiga

Percusión: Juan Andrés Arias Larrea

Propuesta de distribución de horas de estudio

Por motivos de la pandemia del Corona Virus, no se pudo disponer de las horas de estudio previstas asignadas para la grabación, es decir:

Basics: 10 horas

Overdubs: 10 horas

Mezcla: 10 horas

De estas horas solo se utilizaron 2 horas para basics en el STA. El resto del proyecto fue grabado en un home estudio, usando un Pro-Tools, un micrófono AKG 214 y librerías de sonidos.

Horas utilizadas en el Home Studio:

Basics: 8 horas

Overdubs: 10 horas

Mezcla: 10 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

a. Estrategia de lanzamiento

El público al que está dirigido este disco es prevalentemente joven que sigue las tendencias de la música latinoamericana. Las personas que siguen este género se encuentran en los países de habla hispana pero también se ha ido extendiendo a Europa, Estados Unidos e incluso Asia, gracias a la moda de la música bailable que históricamente ha ido evolucionando desde el cha cha hasta el reggaetón. Por este motivo, la estrategia va a hacer dirigirse principalmente a redes sociales, páginas web y plataformas de difusión musical que tengan como seguidores al público mencionado. El plan se va a dividir principalmente en dos fases: expectativa y lanzamiento. La expectativa busca despertar el interés de las personas por medio de videos de 30 segundos en los que van a aparecer cortos de la grabación; también se crearan tutoriales de los instrumentos usados, en los que se explica un patrón específico y como se puede enriquecer con elementos modernos. En ambos casos, al final de los videos aparecerá un mensaje de promoción con la fecha del lanzamiento, el título de la canción y el nombre del artista. Finalmente, el lanzamiento oficial será realizara en las principales plataformas digitales de música a nivel mundial, es decir, Spotify, Rhapsody, Deezer, Itunes, YouTube, SoundCloud, Amazon Music, Google Play, Apple Music,

Napster. Se planea trabajar con LatinAutor como sociedad de recaudo y con CD baby para coordinar el lanzamiento en plataformas.

b. Plan de promoción

El plan de promoción se enfoca en las redes sociales. Se piensa invertir dinero en las principales plataformas de divulgación de contenidos y redes como Instagram, Facebook, YouTube, Twiter, Spotify y Sound Cloud. Está previsto buscar espacios en programas de radio y televisión locales. Además, se buscará la promoción internacional en artículos culturales de prensa y páginas web de divulgación cultural. Para las plataformas digitales está planeada la grabación de un videoclip promocional en el que resalten el baile y los colores de las distintas tradiciones musicales bailables latinoamericanas. También se grabará un teaser en los que se van a adelantar partes del video. Se realizará un video de la versión acústica de “Aguacero de Mayo”

Propuesta de diseño

La propuesta de diseño sigue el concepto general, es decir, el binomio entre los instrumentos acústicos tradicionales y las herramientas tecnológicas que caracterizan nuestra era y son cada vez más protagonistas de la identidad musical actual. En vista de que estamos acercándonos a una saturación de

sonidos digitales, se busca rescatar la esencia rítmica de la música latinoamericana, es decir, los instrumentos de percusión tradicional y combinar estos dos elementos en lugar de sustituir lo tradicional con lo moderno.

Portada Principal

AGRADECIMIENTOS:

SE AGRADECE AL TODO EL PERSONAL DEL COM, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL APOYO MOSTRADO A ESTE TRABAJO. UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TERESA BRAUER, GABRIEL FERREIRA, HAZEL BURNS Y GABRIEL MONTUFAR.

MÚSICOS INVITADOS

LUIGI BOLAÑOS	BATERÍA
NICOLÁS CRUZ	PIANO
ANDRÉS LARREA	PERCUSIÓN
ANDRÉS MORALES	BAJO
BRUNO SÁNCHEZ	TECLADOS
LAURA REY	VOZ

EQUIPO DE TRABAJO

MATEO OLIVO	ING. GRABACIÓN
J.L. LARREA	ING. MEZCLA
MARCO KIPU	AS. GRABACIÓN

MIGUEL

01. AGUACERO DE MAYO (DRA.)
02. AGUA

All Rights Reserved

All Rights Reserved

Contraportada

01. AGUACERO DE MAYO (D.R.A.)
02. AGUA

All Rights Reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable law.

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo me ha permitido reafirmar y poner en práctica los conceptos y habilidades que he adquirido durante mis estudios universitarios. La música es incompleta si no se toma en cuenta el medio por el cual es posible cristalizarla, es decir, la producción musical. He aprendido la importancia de conocer la física del sonido, las características acústicas que dan el timbre a lo que escuchamos, el método, las herramientas y técnicas que hacen posible grabar aprovechando de la mejor manera el entorno en el que se trabaja. Sin duda, ha sido una experiencia altamente enriquecedora la cual representa el comienzo de un proceso creativo que busca ser lo más prolífico posible.