UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Simple

Santiago Lasso Pérez Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito para la obtención del título de Producción Musical y Sonora

Quito, 25 de julio de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Simple

Santiago Lasso Pérez

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 25 de julio de 2020

3

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:

Santiago Lasso Pérez

Código:

00123923

Cédula de identidad:

1715781322

Lugar y fecha:

Quito, julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

No se entiende profundamente un concepto si no puede ser explicado a un niño. Para lograr comprender cualquier tema, primero se necesita internalizar los fundamentos que lo sostienen. En casos artísticos, la obra puede sostenerse solo en este esqueleto y, en mayoría de los casos, puede ser exitoso únicamente en este esqueleto. El enfoque de este proyecto es reestructurar dos canciones para que se aclaren sus mensajes a través del despojamiento de elementos innecesarios de producción.

Palabras clave: Productor, simplicidad, dinámicas, reconstrucción, popular, demo elementos de producción.

ABSTRACT

A concept is not fully understood if it cannot be explained to a child. In order to achieve full comprehension of any subject, first its foundations must be internalized. In artistic cases, a work can be sustained only by its skeleton and, in most cases, it can be successful with only its skeleton. This project's focus is restructuring two songs so the message they send is unsullied by removing unnecessary production elements.

Key words: Producer, simplicity, dynamics, reconstruction, popular, demo, production elements.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones	15

INTRODUCCIÓN

La música de un compositor o productor que se encuentra en el comienzo de su carrera sufre, usualmente, de ciertos percances. El primero, y principal, es intentar poner en la práctica todo lo aprendido durante una carrera universitaria en un solo tumulto de elementos de producción (modificaciones de sonidos y efectos que se utilizan para resaltar u opacar ciertos componentes de una canción). Al hacer esto, se oscurece el mensaje que originalmente el artista buscaba transmitir al componer la canción e idear el proyecto. Este proyecto se basa en aclarar, a través de la simplicidad de elementos, el mensaje que originalmente buscaban representar dos canciones. Para lograr esto se tomaron dos canciones originales no publicadas de un artista que se encontraban en etapa de "demo" (en su etapa de maqueta) y la propuesta ha sido cambiar los sonidos utilizados para que cuadren mejor con la temática y la esencia de los temas. De esta manera, el proyecto se basa en un productor haciendo una colaboración con un músico para llegar a la meta de un producto limpio y transmitible para un público más amplio.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta de concepto

La colaboración de un artista con un productor es vital. La razón de esto es la nitidez del mensaje que se quiere transmitir. Al componer una canción, un compositor está esculpiendo en lenguaje sentimientos. Esta transmutación de sentir humano a un tipo de lenguaje comunicativo no siempre encuentra una manera clara de exponerse al oyente. En otras palabras, la persona que compone no produce. Y la razón es simple. Al componer una canción, están los sentimientos de él creados, expuestos a la manera que este los siente. Al ser sentimientos tan puros, el compositor busca convertir la composición en el sonido que tiene en la cabeza. La dificultad a la que conlleva es que la composición está pensada para sonar bien en la cabeza de la misma persona que la creó. En el mismo idioma de sonidos y sensaciones que esto involucra para el artista. No necesariamente está pensada en ser escuchada por otras personas. Es así como la pureza del mensaje del artista se pierde en la misma nébula que se crea. Demasiados elementos unidos que la confunden.

De ahí nace la idea de traer una mente imparcial en esta ecuación. Una persona que logre disipar las nubes creadoras de donde se esconde la canción y llevarla de vuelta a su esqueleto, a su forma estructural. Y, partiendo de esa forma, replantear las canciones para que sean pensadas en ser escuchadas por un público, y no únicamente por el artista que las creó.

El concepto alrededor del que rota todo este proyecto es la simplicidad. Los "demos" que se mencionan previamente, y que son el fundamento de este proyecto, tienen varias imperfecciones que se han corregido a través de este proyecto. Ambas canciones abusan de elementos decorativos musicales, como son la reverberancia artificial exagerada en las voces tanto como el uso de *flangers* y otros efectos en la guitarra, perdiendo el mensaje y la identidad de las composiciones. El resultado de esta saturación de elementos de producción son

10

canciones pesadas y de difícil comprensión que inundan rápidamente al oyente. La guía de

concepto principal de este proyecto es convertir estos "demos" en canciones listas para un

lanzamiento profesional a través de la simplificación de sus elementos.

Equipo de trabajo

Productor: Santiago Lasso

Ingenieros de grabación: Santiago Lasso, Juan David Maya, Sebastián Salazar, Martín

Echeverría

Ingeniero de mezcla: Santiago Lasso

Arreglos e instrumentación

1. Lunar

Autor: Juan David Maya

Propuesta de arreglos: La base rítmica de la canción son la batería, el bajo y la guitarra

eléectrica. El teclado apoya con relleno armónico (acordes) y la voz guía la melodía de la

canción. Los coros decoran a la voz en el verso y la segunda guitarra eléctrica apoya a la voz

con líneas melódicas.

Batería: Sebastián Salazar

Bajo: Martín Echeverría

Guitarras: Juan David Maya

Teclado: Santiago Lasso

Voz Principal: Carolina Sosa

Coros: Ana Belén Carrera

11

2. Textura

Autor: Juan David Maya

Propuesta de arreglos: La base rítmica de la canción son la batería, el bajo y las guitarras

acústica y eléctrica. La guitarra acústica se usa como apoyo a la eléctrica por sonoridad. La voz

guía la melodía de la canción. Los coros trazan la melodía de los puentes.

Batería: Sebastián Salazar

Bajo: Martín Echeverría

Guitarras: Juan David Maya

Voz Principal: Ana Belén Carrera

Coros: Ana Belén Carrera

Distribución de horas de estudio

Para la distribución de horas de grabación se optó por que cada músico grabe de manera

separada para prevenir contagio del el virus pandémico Covid-19.

Bateria: Grabada en el estudio en casa del baterista. 2 horas en total el proceso de grabación.

Bajo: Grabada en el estudio en casa del bajista. 2 horas en total el proceso de grabación.

Guitarras: Grabadas en la casa del guitarrista. 6 horas en total. Se grabó guitarra eléctrica

armónica, guitarra eléctrica melódica y guitarra acústica armónica.

Voces: Las voces principales y coros fueron grabadas de manera separada por las cantantes en

el estudio en casa de Santiago Lasso. 4 horas en total entre las dos voces principales y los coros.

Teclado: Grabado en el estudio en casa de Santiago Lasso. 1 hora en total

Las grabaciones enteras tomaron 15 horas para completar. Para edición y mezcla se utilizaron 12 horas en total.

Estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento

La estrategia de lanzamiento tiene varias etapas. El enfoque de estos temas es para personas entre los 15 y 30 años de edad. En la primera etapa se va a crear contenido para subir en diversas redes sociales antes de que esté listo el lanzamiento que serán especificadas después. El contenido va a ser publicar secciones cortas de las canciones con el arte de la portada de fondo para generar curiosidad en los oyentes. Se busca crear movimiento en las redes sociales Instagram y Facebook previo al lanzamiento del proyecto. Las publicaciones se realizarán en períodos diarios o pasando un día, de esta forma se crea expectativa y atroción a una mayor cantidad de oyentes. Esta primera etapa se iniciará un mes anterior al lanzamiento de las canciones. La siguiente etapa es fijar una fecha de lanzamiento. Se anunciará esta fecha de lanzamiento en las mismas redes sociales mencionadas previamente. Estas dos etapas son sumamente importantes ya que con eso exsite el camino para contactarse con métodos de reproducción. Estos van a ser iTunes, Spotify y Youtube. Para Youtube se suben videos de las canciones con el diseño de la portada y el audio en la mayor calidad que permite la página. Todo el material se alista para ser subido el día del lanzamiento. Para el lanzamiento se alista un concierto virtual que será reproducido a través de Facebook Live, Youtube Live e Instagram Live. El concierto virtual funciona con cada músico en su respectivo estudio en casa tocando. Se hacen pruebas de sonido para este concierto un par de días antes del lanzamiento para asegurarse que todo funcione sin complicaciones. En las páginas en las que estén el Facebook Live, Youtube Live e Instagram Live se colocará información, ya sea a través de un hipervínulo o una mención, para que los usuarios puedan conocer que las canciones están en iTunes y

Spotify. Cada una de las publicaciones que se hagan en las redes sociales contarán con la mención de las otras redes en las que puede escucharse la canción.

Estrategia de promoción

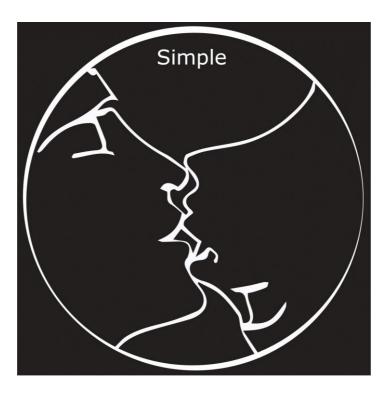
La estrategia para promocionar este proyecto es igual a través de medios digitales. Se crea una página web para tener ahí información sobre los artistas y el prductor, las canciones y los vínculos a las redes sociales activas. Estas redes sociales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En la página web también se encuentran vínculos para encontrar el contenido en sitios de reproducción, que son Spotify, iTunes y Youtube. Se ha pensado en la red social TikTok no para el lanzamiento de las canciones, sino posterior a este, de tal manera que se pueda mantener en esa red social y entre la música de los oyentes más jóvenes por un tiempo más extenso. Para crear longevidad en los temas se creará un baile corto con una sección de la canción para que se convierta en una actividad para TikTok. Se buscará influencers en esta red social que inicien los bailes y reten a sus amigos para continuar. En segundo lugar, para seguir con la promoción de los temas también se van a producir y publicar videos que internalicen los procesos de producción de las canciones. Estos videos contienen explicaciones dadas por cada uno de los músicos de la historia atrás de cada canción, y los detalles de los métodos de grabación y producción utilizados. Lo que se busca a través de estos videos es que los oyentes conozcan el proceso, y, al escuchar las canciones, se sientan identificados con la explicación que escucharon.

Propuesta de diseño

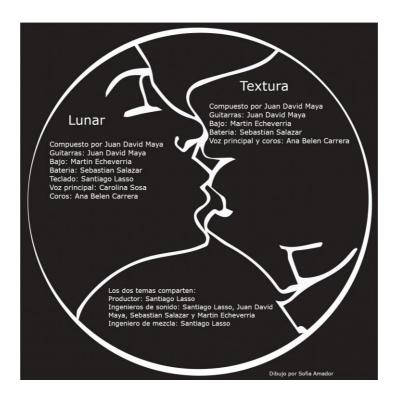
El diseño va enfocado en el tema principal que trabaja este proyecto, la simplicidad. Son dos figuras de personas invertidas trazadas por una línea. La portada tiene las dos personas en una dirección y en la contraportada son las dos personas invertidas. El encuentro de un beso en la

mitad trabaja las temáticas de las canciones. La letra de las dos canciones giran alrededor del romance. El dibujo es de Sofía Amador Pérez.

Portada

Contraportada

CONCLUSIONES

La simplicidad es la guía para un producto claro y funcional en el ámbito musical. Hasta para las composiciones más complejas y los proyectos más extravagantes se requiere simplicidad en la ejecución de la estructura. Al existir una colaboración entre artista y productor, esta simplicidad no solo se renueva las canciones sino también resalta como una herramienta para un producto exitoso. Este factor de colaboración es escaso en el ámbito musical profesional ecuatoriano. Desde la universidad, los compositores buscan que todo en sus composiciones llame la atención. Todo tiene que ser especial. El problema con esto es que si, el punto de enfoque de la canción son todos los elementos que la construyen, deja de haber un punto de enfoque en la canción. Este tema se trabaja en las canciones a lo largo del proyecto, a través de la simplificación. Así siempre que existe un diferenciador en la canción (sea una voz melódica o un solo de guitarra), se encuentra sobresaliente y que resalte sobre el resto de los elementos del tema. No siempre hay que ser virtuoso para ser exitoso. No siempre hay que estar en el centro del escenario llamando la atención para ser exitoso. El cumplir un rol correctamente y de manera profesional hace que todo resalte por funcionar correctamente en su lugar.