

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

La Piel

Gabriel Chiriboga Giacometti

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, 07 de Julio del 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

La Piel

Gabriel Chiriboga Giacometti

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 07 de Julio del 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: Gabriel Chiriboga Giacometti

Código: 129533

Cédula de identidad: 1714783824

Lugar y fecha: Quito, Julio del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 trabajo de titulación manifiesta el desarrollo de un proyecto de composición y producción de dos obras musicales (canciones). Estas canciones surgen de momentos de introspección y de la lucha con las emociones propias, reveladas por el encierro a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19. Al ser este un proyecto hecho completamente en casa y con recursos limitados, la creatividad en la producción ha sido clave para superar ciertos obstáculos. Para este proyecto se han grabado tanto instrumentos análogos como digitales, buscando un sonido propio mediante la incorporación diferentes de géneros musicales.

Palabras clave: Producción casera, introspección, experimentación sonora, sintetizadores, música ecléctica.

ABSTRACT

The following degree work shows the development of a project that involves the composition and production of two musical works (songs). These songs arise from moments of introspection and from the struggle with one's emotions, revealed by the confinement caused by the health emergency of COVID-19. As this is a completely home-made project with limited resources, creativity in production has been key to overcoming some obstacles. Both analog and digital instruments have been recorded for this project, seeking an own sound by merging different musical genres.

Key words: Home production, introspection, sound experimentation, synthesizers, eclectic music.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	8
DESARROLLO DE TEMA.....	9
CONCLUSIONES.....	17

INTRODUCCIÓN

En el apurado mundo actual, un mundo donde siempre están pasando muchísimas cosas, donde recibimos todo tipo de estímulos y donde estamos en constante movimiento, es habitual dejarnos llevar por ese río sin pararnos a reflexionar por un momento. Como si fuéramos seres automáticos, se nos ha vuelto costumbre almacenar en el subconsciente nuestras emociones, sensaciones, perspectivas etc. Sin detenernos un momento a intentar entenderlas.

La cuarentena causada por la emergencia sanitaria del COVID-19 hizo que el mundo se detenga por un momento, obligándonos a cambiar nuestro estilo de vida casi por completo al vivir prácticamente encerrados, lo que en muchos casos provocó que afloren ciertas emociones y pensamientos que tal vez estaban guardados y siendo ignorados y esto a su vez motivó una reflexión muy necesaria.

Al ser hecho en su totalidad en casa, por una sola persona y en un estado de semi-reclusión, este se convirtió en un proyecto muy personal, no solo en la parte lírica sino también en la parte de arreglos, elección de instrumentos y todo tipo de ideas creativas.

DESARROLLO DE TEMA

- **Propuesta de concepto**

La piel con la que sentimos y a la vez donde vivimos.

Encontrar (o reencontrar) la esencia es el punto de partida hacia todo lo demás y la reflexión mediante la introspección es uno de los caminos hacia ella. Se vive distraído de lo esencial, de lo que importa de verdad. La gente se aferra e intenta tener el control sobre todas las cosas, pero cuando no lo logra se desmorona; y fue precisamente el encierro causado por el COVID-19 el que obligó a muchos a querer ir más allá, a continuar en la búsqueda de algo más.

La música se convirtió en el canal de muchas emociones contenidas, de muchas reflexiones esenciales. En este proyecto se expresaron reflexiones personales, pero como es intrínseco de la música: libres de interpretación. Cada uno se identifica a su manera con la música, esta fue solo una forma de plasmar las reflexiones propias en algo tangible (o audible) y así mantenerlas en la memoria.

Se debe cuidar y mantener saludable la piel donde se vive, y la fuente de este equilibrio es la esencia. Solo de esta forma se llegará a crecer como seres humanos que beneficien al resto y a todo lo demás. La constante lucha con uno mismo muchas veces ciega de todo lo demás y este proyecto busca motivar esta introspección muchas veces olvidada.

- **Equipo de trabajo**

Productor: Gabriel Chiriboga

Ingeniero de grabación: Gabriel Chiriboga

Ingeniero de mezcla: Gabriel Chiriboga

- **Arreglos e instrumentación**

Tema 1: La Piel

Autor: Gabriel Chiriboga

Músicos:

Gabriel Chiriboga – Guitarra eléctrica

Gabriel Chiriboga – Bajo eléctrico

Gabriel Chiriboga – Voz

Gabriel Chiriboga – Sintetizadores

Gabriel Chiriboga – Programación de batería

La Piel es el primer tema compuesto durante esta cuarentena. Surge como una canción en guitarra acústica y voz, para posteriormente ser producido en algo más complejo. Este habla sobre aprender a sentir más, conectarse con uno mismo sin intentar demasiado, sin aferrarse y sin tratar de controlar todo. Darse a uno mismo la oportunidad de crecer. Por esto tiene un patrón de batería muy estable, que se mantiene junto con el bajo y llevan a todos los demás instrumentos. Las guitarras y sintetizadores se camuflan entre sí para generar diferentes texturas e intensidades creando una única atmósfera. Para dar este ambiente también se ha utilizado de diversas formas efectos de reverberación y eco. La parte más experimental se encuentra aquí. Todo este ambiente sonoro junto con la estabilidad rítmica es una forma de representación de la tranquilidad interior que se busca transmitir. En cuanto a las voces, estas también son tratadas de la

misma forma en cuanto a efectos, pero se les da más protagonismo al tratarse de una canción con una estructura de pop/rock con versos y coros.

Tema 2: Cerca

Autor: Gabriel Chiriboga

Músicos:

Gabriel Chiriboga – Guitarra eléctrica

Gabriel Chiriboga – Bajo eléctrico

Gabriel Chiriboga – Voz

Gabriel Chiriboga – Sintetizadores

Gabriel Chiriboga – Programación de batería

Cerca es el segundo tema compuesto durante esta cuarentena y también surge como una canción en guitarra acústica y voz, que posteriormente se convierte en algo más complejo. Este tema habla de ser más conscientes del presente y no obsesionarse con entenderlo todo. Esta no solo es una forma de conectarse con uno mismo sino también con los demás. Este es un tema un poco más movido en general que el anterior. La batería tiene un sonido un poco más robusto y un patrón más complejo. Las guitarras son más protagonistas haciendo diferentes *riffs* que se distinguen del resto y un solo. Esto junto con un bajo más distorsionado le dan un aire un poco más *rockero*. Los sintetizadores se encargan de crear texturas y ambientes más suaves durante todo el tema y al igual que en el tema anterior se usa reverberación y eco de diversas formas para dar diferentes profundidades. La voz nuevamente es protagonista al tratarse de una canción pop/rock.

- **Distribución de horas de estudio**

Debido a la cuarentena impuesta por el COVID-19, la producción, grabación y mezcla se realizaron en un estudio casero con las herramientas que este posee.

La grabación, la producción y parte de la mezcla se realizaron juntas como un mismo proceso. Esto tomó aproximadamente un mes en el cual se trabajó aproximadamente de 10:00 AM a 9:00 PM con descansos intermedios. Sin embargo cuando este proceso terminó, se destinó un tiempo exclusivamente para la mezcla final.

La mezcla final no es excesivamente larga ya que durante el proceso anterior se realizó una parte, así que la mezcla de los dos temas se realiza en una mañana, de 9:00 AM a 12:00 PM, con oídos y mente fresca. Para esto se utilizaron como referencia los monitores de estudio *KRK Rokit 5 G4*, comparando con el sonido de audífonos cerrados. Toda la producción y mezcla se realiza en *Ableton Live* y se utilizaron tanto *plugins* nativos del *DAW* como externos.

- **Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción**

- a. **Estrategia de lanzamiento**

La Piel es un proyecto que busca transmitir el crecimiento personal y la exploración de las emociones mediante la introspección, por lo que puede estar dirigido a una audiencia muy variada, desde adolescentes hasta adultos de edad avanzada, pero se podría enfocar más en adultos en sus 20s y 30s ya que las personas de estas edades pueden llegar a identificarse más fácilmente con su sonoridad. Este EP se va a lanzar de forma digital a través de las principales plataformas como Spotify, Deezer, Youtube Music y Apple Music. En la industria musical de hoy en día, estos son los medios donde la gente escucha y busca nueva música de su gusto al estar catalogada de diferentes maneras como género, idioma, etc.

Para lanzar el EP de forma física, se grabarán 50 cassettes, lo que dará un toque de personalidad y un sonido análogo de cinta de cassette. Una vez se aprueben los eventos públicos, estos se distribuirán durante un concierto de lanzamiento en un

espacio mediano. Ya que el EP contiene solamente 2 temas y esto sería muy poco tiempo de presentación, para organizar este concierto se buscará que toquen otras 2 bandas de sonido similar o que concuerde. Así también se van a atraer posibles oyentes y será más fácil que este EP se conozca en el medio.

b. Plan de promoción

Para promocionar el EP *La Piel* se hará uso de los medios digitales más populares que son Facebook e Instagram. Se utilizará estos medios ya que tienen un alcance muy amplio y sobretodo en el rango de edades al que se busca llegar. También porque el uso de estos medios se ha incrementado debido a la cuarentena, lo que favorecerá a la promoción del EP. Primero se crearán las cuentas del proyecto, en estas se va a utilizar el diseño visual para crear una imagen pública reconocible. A partir de aquí se va a dar uso a la publicidad pagada de estas redes. Se harán 2 imágenes y 2 videos cortos *teasers* sobre el proyecto y se subirán a las cuentas poco a poco, uno cada semana durante 4 semanas hasta la fecha de lanzamiento para así generar expectativas. También se buscare generar alianzas con cuentas especializadas en el contenido que cuentan con audiencias establecidas como Indie Hoy o Radio Cocoa, para que estas ayuden a su difusión.

Para complementar esto, se buscará promocionar el proyecto en medios más tradicionales como la radio, en radios como La Bruja, La Mega, EXA, etc.

Tras un mes de promoción continua se lanzará el primer tema: *La Piel*. Tema que da el nombre al EP. Y una semana después se lanzará el segundo tema: *Cerca*. Las dos canciones se lanzarán por separado ya que así tendrán mayor probabilidad de ser escuchadas y el proyecto tendrá un mayor alcance.

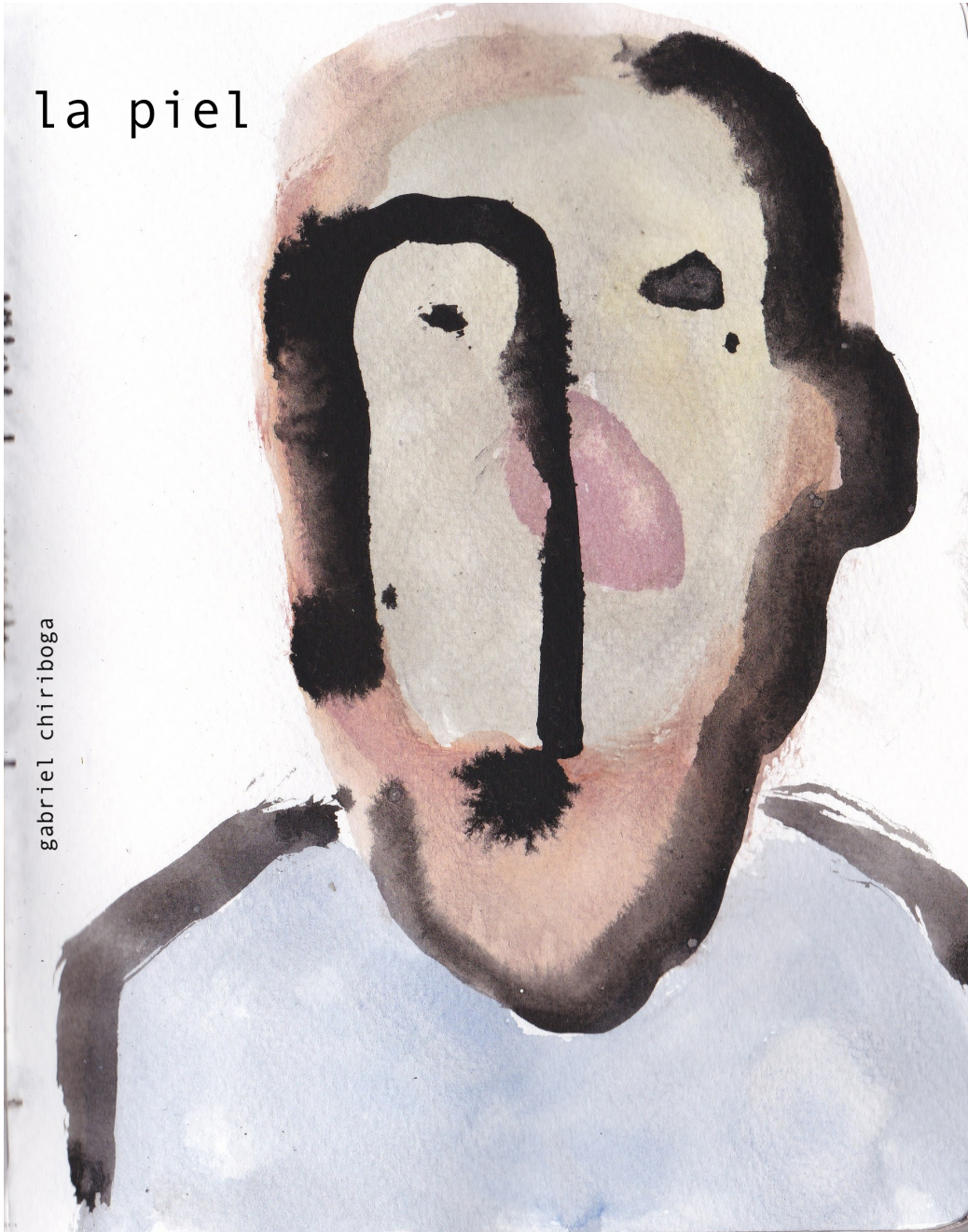
- **Propuesta de diseño**

El diseño visual de este proyecto está formado por dos pinturas en acuarela de Jorge Ramón Giacometti, una para la tapa y otra para la contraportada. Primero se conversó con el artista sobre el concepto del proyecto para que así tenga un criterio al respecto. Después, de ocho pinturas, se eligieron las dos que podrían representar mejor el proyecto. Posteriormente se agregó la tipografía. El diseño se basó en conceptos minimalistas que muestren al ser de la forma más pura. La portada es un retrato de una persona, esta refleja la esencia, lo simple, lo real, lo humano. La contraportada muestra algunas siluetas de personas juntas, estas se pueden interpretar como una familia (o no). Esto refleja una conexión necesaria con los demás, pues como humanos somos seres de sociedad.

Portada

la piel

gabriel chiriboga

Contraportada

CONCLUSIONES

La cuarentena por la emergencia sanitaria funcionó como un catalizador para la conceptualización de este proyecto. No solo por el hecho de generar emociones, sino por exponer emociones ya existentes. Fue por este encierro tan extenso que estas afloraron y que a su vez me llevaron a la introspección, a una búsqueda personal de equilibrio. En este proyecto plasmé de manera audible y de cierta forma abstracta, parte de las reflexiones e ideas a las que llegué.

También puse a prueba muchas de las habilidades obtenidas a lo largo de los años ya que realicé las funciones de músico, compositor, productor, ingeniero de grabación e ingeniero de mezcla. Todo esto en un pequeño estudio en casa, incomparable a nivel de recursos con los estudios de la USFQ.

Ha sido gratificante ver como algunas estas limitaciones se han podido convertir en elementos de creatividad que han jugado a favor del proyecto, o al menos a favor de mi aprendizaje.

Durante el proceso de este proyecto han habido momentos más duros que otros, días en los que llegué a sentirme estancado y sin creatividad o ganas de trabajar, pero son esos momentos los que hicieron que el proyecto haya surgido y se haya formado de la forma en que lo hizo. Concluir esta etapa académica con un proyecto tan personal es satisfactorio de cierta forma, pero a su vez resalta la importancia del trabajo en equipo.

Es difícil plasmar todo lo que uno siente en una canción, pero es justamente por esto que siempre van a haber nuevas ideas que expresar.