

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Facultad de Arquitectura y Artes

Escuela Internacional de Música Contemporánea

Artistas Indie: ¿Por que no tienen impacto dentro de la masa Dominicana?

Sustentado por:

José Esteban Suárez Soto (16-0965)

Trabajo de Grado para optar por el título: Licenciado en Música Contemporánea

Asesor Musical: Federico Mendez

Asesora de Tesis Metodológica: Ph.D. Arq. Gilkauris Rojas Cortorreal

Santo Domingo, República Dominicana, abril 2020

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Índice

Agradecimientos.....	5
Introducción.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	8
Planteamiento del Problema.....	9
Hipótesis.....	9
Antecedentes.....	10
Marco Teórico.....	13
Capítulo I: Los Artistas Indies y Los Artistas Firmados.....	15
Capítulo II: Diferencia entre Indie y Alternativo.....	19
Capítulo III: Ventajas y Desventajas.....	24
Capítulo IV: Impacto de la Tecnología en la Industria Musical.....	28
Capítulo V: Entrevistas a Artistas Independientes.....	32
Proyecto de Grado.....	60
Conclusión.....	74
Bibliografía.....	78
Anexos.....	82

Agradecimientos

Me faltan palabras para agradecer a las personas que se han involucrado en mi desarrollo como artista y en mi aprendizaje como músico. Este trabajo no es solo mío sino de todos aquellos que se involucraron para que este trabajo fuera realizado con éxito. Sin embargo, merecen un reconocimiento especial mi madre Ruth Lucia Soto Peguero que con su esfuerzo y dedicación me ayudó a culminar mi carrera universitaria y siempre estuvo apoyándome y confiando en mi empeño y talento.

De esta misma manera, agradezco eternamente a mi hermano Jose Bolivar Suarez Soto por siempre creer en mí y en mi talento. Sus palabras siempre me dieron fuerzas y ánimos para continuar.

Agradezco a todas las personas que me ayudaron para que la elaboración de esta tesina fuera posible. Miguel Genao, Frank Caba, Profesor y Abogado Francisco Camano. Me siento muy agradecido. También agradezco a los artistas que colaboraron con responder las entrevistas para realizar algunos estudios y poder cumplir con los objetivos de mi tesina. Estudiando sus respuestas me di cuenta que aunque hagamos arte de manera distinta, estamos todos en la misma página y con los mismos deseos de superación cada día.

No puedo dejar afuera a mis directores y maestros de la carrera. Federico Mendez por siempre confiar en mi talento y darme oportunidades. Corey Allen por desafiarme como músico y enseñarme a siempre dar la milla extra.

Figura no. 01. Fuente: Biblioteca Propia. Foto de Omar Quezada

Figura no. 02. Fuente: Biblioteca Propia.

Silvestre De Moya por siempre darme lecciones de vida que nunca olvidaré. Mayra Peguero por darme oportunidades, enseñarme la humildad dentro de la grandeza y una amistad de profesor a alumno.

Maryam Peguero, gracias por desafiarme como cantante, por enseñarme siempre a dar lo mejor de mí, por brindarme tu amistad y por encargarte del departamento de cantantes de la carrera. Eres luz en la oscuridad.

Como dije, me faltan palabras y personas a las cuales agradecer, pero estoy seguro que nos seguiremos encontrando en este recorrido pues este es solo mi comienzo.

Con amor y gratitud,
Esteban Suárez.

Introducción

La música no es palpable, sin embargo, lo que hagamos como artistas independientes para que nuestro arte sea distribuido, conocido y para que traspase fronteras, si es controlable.

Un artista independiente hoy en día, es muy distinto a lo que fue ser independiente hace 10 o 15 años atrás. Mucho ha cambiado en la Industria Musical a nivel global. Y si nos vamos específicamente a la Industria Musical Nacional, es decir, en la República Dominicana, a pesar de desarrollarse de manera más lenta, igualmente mucho ha cambiado y continuará cambiando y desarrollándose, principalmente en cuanto a la tecnología y la distribución de un artista.

Antes, ser un artista independiente era todo aquel artista que no era considerado por un sello discográfico. Hoy, ser independiente abarca un sin número de características que mencionaré en el transcurso de la tesina.

La terminología “Indie” proviene de la palabra independiente y en la República Dominicana la mayoría de los artistas son independientes. Esto tiene muchos pros en general, ya que tanto ellos como sus obras nacen de manera autónoma, permitiendo tener total control de su arte y no tener que ajustarse a las necesidades del mercado.

Esta tesina se encuentra basada en entrevistas a artistas independientes que se encuentran en la escena local, artículos suministrados por distintos medios de comunicación, antecedentes históricos y mi punto de vista como artista independiente emergente.

Justificación

Los artistas siempre han sido de los principales propulsores de la cultura, al punto de que muchos mueven masas y son considerados iconos de ciertas culturas en específicas, ya sea por su innovación con ritmos autóctonos de un país, la inclusión de figuras o imágenes simbólicas culturales, líricas metafóricas que hacen alusión a la historia de un país, etc. Sin embargo, ¿qué está pasando que los artistas independientes dominicanos, no están siendo apoyados por la masa dominicana? Por este motivo es que busco analizar el mercado local como artista independiente que soy, y de este modo ayudar a muchos de mi círculo que se hacen la misma pregunta.

Con esta profunda investigación del tema, busco identificar los distintos elementos faltantes que son claves para lograr el apoyo e impacto en la masa. Esto servirá para que artistas independientes emergentes como yo, sepamos, qué elementos son los faltantes y busquemos una solución o alternativa sabiendo que hay puertas que ya han sido tocadas y abiertas por generaciones pasadas, y que por estas puertas, podemos entrar sin remordimiento, sabiendo que serán de crecimiento.

Los beneficiarios de esta tesina son los artistas independientes, sin embargo, está abierta a todo público que quiera nutrirse del tema, ya que es informativa. Esta investigación beneficiará a artistas independientes que como yo han tenido la misma duda en algún punto del recorrido.

Buscó incentivar a que los artistas independientes no solo hagan su arte por amor, sino que sepan el valor que tiene su arte. El arte de un artista es único, exclusivo, valioso y que si hay manera de escalar en la industria con puro arte.

Objetivos

Objetivo General:

Identificar, registrar y comparar los procesos y experiencias de diferentes artistas para mediante estos, determinar factores característicos en el impacto musical masivo.

Objetivo Específico:

- Objetivo Específico 1:

Establecer comparativas entre el alcance de los artistas indie y los artistas pertenecientes a sellos discográficos.

- Objetivo Específico 2:

Identificar factores comunes entre las carreras de diversos artistas independientes en la escena nacional.

- Objetivo Específico 3:

Analizar y extrapolar las características que han brindado popularidad a los artistas pertenecientes a sellos discográficos.

- Objetivo Específico 4:

Investigar y analizar si realmente hay posibilidad de que un artista escale de manera independiente.

Planteamiento del Problema

Los artistas que se encuentran bajo una disquera suelen tener un mayor alcance y mayor valoración comercial que un artista independiente que debe encargarse en la totalidad de su proyecto musical.

¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué tiene este grupo que los artistas independientes no? ¿Cómo se pueden establecer estrategias y dinámicas que favorezcan a la escena de artistas Indie? ¿Cómo podemos ayudar a la difusión del artista independiente?

Hipótesis

Las majors desde sus inicios han tenido ciertas ventajas sobre cualquier artista que cargue un proyecto sobre sus hombros. En este caso, un proyecto musical.

En la República Dominicana la mayoría de los artistas son independientes y una de las razones es porque aún la industria musical local, sigue en desarrollo. Sin embargo, un artista en general ya no necesita de una disquera u otros medios para escalar en su carrera ya que han surgido distintos medios de difusión.

Antes, los artistas solían llevar sus discos a las emisoras radiales con la ilusión de que su música pudiera ser reproducida y de este modo llegar a más personas. También llevaban sus discos a los edificios de las majors para presentar su proyecto/propuesta musical, con la ilusión de que tuvieran la dicha de ser escuchados.

Hoy en día cuentan con numerosas plataformas para difundirse como artistas, independientemente de si pertenecen a un label o no.

Sin embargo, ¿qué estrategias y dinámicas se pudieran establecer para impulsar y dar una mayor exposición a los artistas independientes?

Se busca igualdad de oportunidades para ambas escenas, y esto se puede lograr a través de instituciones gubernamentales encargadas de promulgar nuestra cultura y ayudando la proyección del artista mediante conciertos recreativos y campañas publicitarias.

Otro medio para apoyar y dar a conocer los artistas independientes es dando oportunidades a través de los medios de comunicación como los programas de televisión y radio. Incluso por medio de patrocinios de marcas para el desarrollo de proyectos.

Antecedentes

- Término Indie

El término “Indie” proviene de la palabra en inglés “Independent”, que traducido al español es: “Independiente”. Esta palabra puede ser utilizada en muchísimas ramas como los videojuegos, música y hasta en los libros. Sin embargo, en términos generales son artistas creadores que no dependen de los lineamientos de una compañía. Es decir, que pueden crear libremente todo lo que hacen.

Específicamente los artistas indie no pertenecen a ningún sello disquero o si pertenecen, pertenecen a sellos disqueros independientes más pequeños que no son los majors. Las majors son Sony, Warner y Universal. Estas son las 3 disqueras más grandes de la industria del entretenimiento.

- Origen del Indie

En los años 20, las grandes disqueras estadounidenses, que son Columbia Records y Virgin Records, se vieron desafiadas por la cantidad de pequeñas discográficas que se hacían llamar “independientes”. Estas se encontraban dirigidas al mercado de música de raza negra, que en ese entonces eran blues y jazz. Sin embargo, a finales del año 20 hubo una crisis económica que puso en banca rota a estas pequeñas compañías, las cuales si tenían suerte, eran absorbidas o acogidas por una Major.

El término “independiente” vuelve a resurgir en los años 50 cuando el mercado discográfico se vio conformado por canciones e intérpretes. Las majors lo que

hacían era contratar a compositores para que escribieran canciones y luego buscaban a intérpretes para que las presentaran.

Estas majors al mismo tiempo tenían su propio sistema de distribución que se aseguraba de que las canciones y discos llegaran a todos los distintos puntos de Norteamérica. Sin este sistema de distribución era muy difícil que un disco o canción tuviera éxito, y por desgracia cualquier discografía pequeña no contaba con este recurso.

Ya desde el 1912 existía la compañía American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) mediante la cual los intereses de los compositores y editores eran protegidos y también concede los derechos de interpretación a los medios de difusión, específicamente a los radiofónicos. Sin embargo, esta asociación no consideraba “de buen gusto” que la música negra se escuchara en la radio así que censuraba cualquier canción de blues o jazz que le pudiera llegar a través de un sello independiente. Esto quiere decir que, además de no poder encontrar esta música en las tiendas, tampoco se podía escuchar por las radios locales. Es así como surgen las radios piratas, que transmitían desde embarcaciones a varios kilómetros lejos de las costas y vetustos cubiertos.

En el 1941 surge una asociación de radios y dj 's que pone en marcha una asociación rival que se llamó Broadcast Music Incorporated (BMI). Esta representaba a muchos compositores y arreglistas de música country, blues, jazz y extranjeros, que habían sido totalmente ignorados. ASCAP hizo todo en su poder para que las radios locales no transmitieran canciones de la BMI, incluso

canciones como “Such A Night” de Johnnie Ray por supuesta incidencia sexual, fueron censuradas. Sin embargo, la BMI sobrevivió, incrementaron sus ingresos y popularidad rápidamente cuando surge el nuevo sonido que hoy conocemos como

“Rock n’ Roll” que vino de manos de artistas negros como Chuck Berry y Little Richard.

Desde los 60 ya existen estas pequeñas compañías disqueras como son: “SUN” y “STAX” que básicamente se encargaban de lanzar todo el material artístico que las compañías grandes no se atrevían a lanzar debido a que no tenían potencial fuerte en el mercado.

Ya en los 80 's empiezan a nacer bandas que hacen del Indie un término y crean toda una escena emergente. Bandas como “The Smiths”, “Sonic Youth” y “R.E.M.” son las que empiezan a hacer más ruido en Gran Bretaña y Estados Unidos. Su trabajo se dio a conocer a través de radios públicas o universitarias de esa época. Todas estas bandas que surgieron en los 80 's y que llegaron a ser reconocidas tocaban géneros musicales como Rock Alternativo, New Wave, el Shoegaze que vino después y luego Garage Punk.

Estos trataban de experimentar con distintos sonidos y por eso se puede decir que el Indie está relacionado con tantos géneros distintos.

De camino al 2006, llega Arctic Monkeys con su primer álbum de larga duración, y vende 400,000 copias en su primera semana. Imponiendo así lo que puede llegar a ser un artista con un sello disquero independiente como lo era Domino Records.

Durante los 90 y los 2000 se sumaron a este movimiento medios como Pitchfork y NME que empezaron a firmar bandas emergentes. De hecho, muchas de las bandas que hoy en día son icónicas como Arctic Monkeys, fueron consolidadas por ellos.

Luego de todo esto, ocurrió un fenómeno bastante particular y es que las bandas independientes lograron una consolidación en un nicho tan inmenso y fuerte, que las disqueras Majors encontraron la oportunidad y empezaron a llamar a sus bandas como Indies también. Esto fue una jugada estratégica muy inteligente de parte de las disqueras Majors ya que de esta manera empezaron a llegarle a la audiencia más joven, que en este momento de la historia se encontraban aburridas de la música comercial.

Algunas de las bandas “Indies” que lanzaron su primer disco con una disquera Major fueron:

- The Killers
- Gorillaz
- Kings Of Leon
- The Neighbourhood
- MGMT
- Foster The People

El reconocimiento de Arctic Monkeys no simplemente se dio a través de los medios especializados sino también por el “BOOM” del internet.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I
LOS ARTISTAS INDIES Y LOS ARTISTAS FIRMADOS

Capítulo I

Los Artistas Indies y Los Artistas Firmados

Los Artistas Indies

- Concepto

Un artista Indie es considerado como aquel artista que se encarga al 100% de sus productos, ya sean discos, canciones, mercancía y demás. Todo esto con sus propios medios. Estos artistas se enfocan en concretar su propio estilo, mostrando la música que crean por amor al arte, sin depender de las tendencias de la actualidad o de una marca que los encasilla en cierto género. Su música le llega únicamente a fans que van más allá de lo comercial.

- Características de un Artista Indie

1. Para los artistas indies, la finalidad de su música en concreto es la vocación artística. La meta o mentalidad nunca estará ligada al aspecto comercial o de generación de ingresos.
2. Promocionan su música con sus propios medios.
3. De tener un sello discográfico que edite las grabaciones o promocióne conciertos, este debe ser pequeño o amateur, no un sello disquero grande como por ejemplo Sony, Warner o Universal.
4. Todo el proceso artístico está controlado y supervisado por los mismos músicos. No hay condiciones puestas por un departamento de marketing o medios de comunicación.

- Características de la Música de un Artista Indie

Las características de la música de un artista indie son muy amplias, ya que puede integrarse cualquier tipo de estilo musical, siempre y cuando este llegue al artista por sus propios medios. El estilo o la música de la banda no entra en ningún parámetro de etiquetas comerciales y eso hace que potencien un estilo y una independencia propia, generando una música totalmente exclusiva.

Generalmente se mezclan distintos sonidos de distintos géneros y esto lo hace indie. No buscan sonidos de un género particular, todo es de manera fluida y sin parámetros que provengan de las tendencias del momento o de una marca que los limite.

- Influencias de Géneros Musicales de un Artista Indie

El fenómeno del “Indie” nació como una protesta independiente a los grandes sellos musicales o majors, a los géneros comerciales o ortodoxos y a la cultura o generaciones que se sentía acomodada con lo comercial. Junto con esta protesta viene una generación de músicos ambiciosos, imprevisibles y estilos totalmente inescrutables.

El periodista musical Carlos Perez de Ziriza publicó y citó en “Indie y Rock Alternativo” de Redbook: “El ‘Indie’ no es una dominación cultural o una plaga a erradicar. El ‘Indie’ no es un estilo concreto ni una secta o una tribu urbana. Está tan fragmentado y es tan amplia su ramificación.”

Es imposible delimitarlo a un tipo de música ya que esta categorizaron de “Indie” existe en casi todos los géneros musicales, no necesariamente bajo este término, pero existe. El Underground Hip Hop se encontró en la misma situación que el Indie Pop, Indie Rock de igual manera. ¿Cuál fue la situación de estos? Que todo esto fue hecho por artistas y personas que se expresan de una manera diferente a la del mercado y demás. De esto es que sale lo independiente del Arte, cuando se tiene otro punto de vista a la hora de crear.

- Importancia de la Existencia de los Artistas Indies

Hoy en día dar a conocer la cultura de un país se ha vuelto algo primordial en la sociedad y uno de los mayores exponentes para la divulgación de la cultura es la música.

La música en general es importante para el desarrollo del ser humano ya que no solo es un lenguaje universal, sino que trae con ella aportes y beneficios. Desde los inicios, la música se ha visto como un medio de transporte para dar a conocer la cultura de cada país. Esto se hace por medio del arte en general.

Los artistas independientes al no tener que ajustarse a los estándares de géneros musicales y de composición que impone la industria, están libres de escudriñar los distintos géneros, culturas y subculturas para de este modo engalanar su música.

Cuando esto es descubierto, impacta tanto de manera positiva en el mercado local y el mercado internacional. Por esto los artistas que permiten que su arte parta

desde un punto de vista cultural son importantes, ya que son medios de transporte de esta.

Los Artistas Firmados

- Concepto

Un artista firmado en la industria musical hace referencia a un cantante, músico o banda que mantiene una afiliación con una compañía discográfica. La función de un sello discográfico, compañía discográfica o disquera es descubrir, firmar, desarrollar al talento musical. Ya cuando el material se encuentra grabado se encarga de supervisar el diseño, manufactura, distribución, y plan de marketing para promocionar el productor y maximizar la venta del artista.

- Características de los Artista Firmados

Normalmente los artistas firmados por una “major” son artistas con un perfil definido, artistas que ya tienen una base sólida y comercialmente son productivos, esto debido a que las disqueras han dejado de invertir en el desarrollo de artistas desde cero.

Un factor a tomar en cuenta en la decisión de una firma es atender la intención. Analizar si es para desaparecer el producto del Mercado, si realmente es para terminar de desarrollarlo o cual seria el interés real detrás de esta operación.

Un artista firmado normalmente tiene un perfil “mainstream” y tiene una base de fans relativamente sólida, la disquera debe ver en ellos un potencial comercial, ya sea como intérprete o como compositor, debe de ser potable y maleable a los intereses de su inversión.

CAPÍTULO II
DIFERENCIA ENTRE INDIE Y ALTERNATIVO

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Capítulo II

Diferencia entre Indie y Alternativo

Muchas personas confunden el término indie con la música alternativa, y realmente son dos conceptos diferentes. La música alternativa es toda aquella que engloba los tipos de música que no están comúnmente aceptadas. Esto no quiere decir que no estén aceptados en la sociedad, solo que no es tan comercial como el caso del reggaeton o el pop. No significa que sea peor ni mejor, simplemente es diferente al resto. La clave está en que el estilo musical alternativo no tiene rasgos diferenciadores, es decir que agrupa un gran grupo de géneros musicales.

Mientras “Indie” puede referirse a aquellos casos en los que el proceso artístico está controlado por los músicos y no interfieren departamentos de marketing o compañías discográficas. Son grupos o artistas que se enfocan en subrayar su propio estilo, mostrando la música que a ellos le gusta crear sin depender de las tendencias globales o de un sello discográfico que los encasilla.

Etimológicamente al hablar del prefijo “Indie” se entiende que más que un género es una posición de libertad e independencia que va en contra de los parámetros establecidos por disqueras, pero en realidad no es más que un artista independiente, que no tiene un compromiso corporativo y por ende “hace música menos comercial”. Alternativo como género su concepto es claro y se acerca al hecho de ser fuera de lo comercial una alternativa, un género sin compromisos estructurales o de tendencia meramente comercial.

Diferencia entre Sello Discográfico y Casa Productora

Un sello discográfico, también conocido como compañía disquera o simplemente disquera, es aquella que descubre al artista, lo firma, desarrolla su carrera en todos los aspectos y graba al talento musical. Cuando ya el material se encuentra grabado, la disquera también se encarga de supervisar el diseño de la portada del disco o sencillo, la manufactura, la distribución y plan de marketing para promocionar el producto y maximizar las ventas de él.

Antes, en la década de los 90, el proceso de firmar con un sello discográfico y dejar que el artista fuera desarrollado por la disquera era la única opción. Hoy en día esto ha cambiado, ya que artistas independientes se han dado cuenta de que pueden llegar a sus metas sin ayuda de un sello discográfico. El único problema es, ¿quién los guía? En esta parte es que entra la casa productora para ayudar al artista independiente o a un artista que se encuentra en desarrollo y desea ser firmado por un sello discográfico en un futuro.

Hoy en día lo que una casa productora hace es lo que las disqueras evitan. En el pasado, las disqueras tenían el trabajo de encontrar y desarrollar al artista para luego firmarlo y hacerse cargo de la distribución y plan de marketing. Sin embargo, ahora evitan este proceso debido a que es considerado como una pérdida de tiempo y dinero ya que no hay certeza de que el artista pueda generar ventas, por lo tanto, la casa productora se encarga de esto.

Ahora bien, ¿Quiénes manejan una casa productora?

Hay dos puestos que son vitales al momento de formar una casa productora. Está el productor y el ingeniero en sonido. El productor es aquel que se hace responsable de la calidad del sonido final de la grabación. Este también se involucra tanto en el proceso creativo como en el proceso administrativo y de negocios. El lado creativo se basa en la composición o elección de las canciones que vayan de acorde con el concepto del artista, el arreglo de los temas, la selección de músicos para cada tema, elegir al ingeniero adecuado para el proyecto en cuestión y básicamente, todo lo que tiene que ver con la grabación. El lado administrativo abarca la organización de presupuesto, agenda, ser intermediario entre el artista, su manager y el posible sello disquero que busca firmarlo.

En este mismo aspecto también está el ingeniero en sonido. El ingeniero en sonido es aquel que se encarga de capturar, producir y manipular el sonido por medio de un software o consola especializada. Todo esto lo hace para generar la visión del productor y/o el artista. Este debe de comprender cómo colocar un equipo de grabación para capturar una voz, instrumento, objeto... También asegurarse de que todo esté bien conectado, el manejo de las consolas o software, entre otras habilidades técnicas para que el proyecto se lleve a cabo con mayor fluidez.

Una casa productora no solo debe contar con un equipo de grabación idóneo junto a un personal competente, sino también con contactos en la industria musical, entender cómo funciona el negocio de la música, mantenerse actualizado en las tendencias musicales para de este modo saber negociar con las disqueras.

Otra pregunta que surge con este tema es, ¿La casa productora trabaja para el sello discográfico o para el artista?

En noviembre del 2014, la estudiante Gaby Lagarda de Music Business (Music Entrepreneur) en Musicians Institute en Los Ángeles citó en un artículo online de Industria Musical: “Debe existir un balance entre ambas partes. Para el productor, el proyecto o visión del artista debe ser lo suficientemente bueno como para invertir tiempo en desarrollarlo, ya que el nombre del productor estará impreso en la música y el sello discográfico espera cierta calidad en el proyecto que debe ser alcanzada. Por lo tanto, la casa productora trabaja para el proyecto que debe cumplir con la visión del artista y a la vez para que el proyecto pueda alcanzar los estándares de calidad musical de la disquera.”

Esto quiere decir que una casa productora debe cumplir con las expectativas de ambos lados. Tanto la parte que quiere representar el artista como los estándares de la disquera. Con esto se confirma que las casas productoras son las que hacen el trabajo pesado en el proceso de desarrollar a un artista ya que las disquera prefieren el producto terminado.

Ya cuando el artista está listo y tiene su material grabado, pasa al proceso de ser presentado a la casa disquera, en el cual, de ser aprobado, se le asignan estrategias de marketing, venta, distribución ya que cuentan con los contactos y el presupuesto para llevar todo esto a cabo. Todo esto hace que el trabajo de las casas productoras sea cada día más valorado.

CAPÍTULO III

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Capítulo III

Ventajas y Desventajas

Uno de los factores que se pueden tomar como referencia para ver porque los artistas independientes no están teniendo un mayor alcance, son los artistas firmados. ¿Qué ventajas tienen los artistas firmados, que los artistas independientes no?

- **Ventajas y Desventajas de los artistas Indies**

- Ventajas de los Indies

1. Son dueños de su marca. Esto quiere decir que son sus propios jefes ya que no tienen que rendirle cuentas a nadie.
2. Se encargan de su distribución. Puede hacer todo lo que esté a su alcance para promocionarse, darse a conocer o distribuir su música, mercancía, entre otros. Todo esto sin entregar un porcentaje a un jefe.
3. No deben ajustarse a las necesidades del mercado. Los artistas Indies no deben llevarse de la corriente o de las tendencias musicales del momento para satisfacer los estigmas de una disquera. Simplemente fluyen, fusionan y desarrollan su arte.
4. Parten desde su punto de vista artístico. No necesariamente busca la venta rápida. Antes de hacer de su arte algo comercial, prefiere partir desde su punto de vista artístico y que todo sea totalmente por amor al arte.
5. Completa autoría de las canciones.
6. Libertad en las presentaciones. Son libres de presentarse donde deseen ya que no tienen un manager que tome la decisión definitiva.

- Desventajas de los Indies

1. Difusión lenta. En este caso me refiero a darse a conocer entre la multitud. Al no tener un soporte que se encargue de promociones, presentaciones, media tours, etc. su difusión como artista es más lenta.
2. Presupuesto limitado. Los artistas indies cuentan con sus propios recursos económicos para sus proyectos, esto hace que el budget sea limitado.
3. Difícil distribución. Generalmente cuando un artista pertenece a un major, esta misma se encarga de la distribución de la música. Un artista indie debe de buscar diferentes medios de distribución y ver cuál le conviene más ya que estas suelen cobrar un porcentaje de lo generado.
4. Limitación de presentaciones. Aunque en las ventajas de los indies está la libertad en las presentaciones, también existe la limitación de las presentaciones. A los artistas indies se les da menos oportunidades debido a distintos factores como poco público, música no comercial, contactos, no tener un agente.

- **Ventajas y Desventajas de pertenecer a una Disquera**

- Ventajas de las Disqueras

1. Mayor difusión. Al tener el soporte de una disquera que se encargue de promocionar al artista, su exposición es más rápida.
2. Mayores ganancias y por lo tanto carrera más estable. Al hacer música que se ajusta a lo que el mercado pide, tienen mayores ingresos.
3. Presupuesto abundante.
4. Facilidad de presentaciones. Específicamente estos artistas de majors, suelen tener no solo presentaciones comunes, sino también oportunidades de presentaciones en grandes escenarios.

- Desventajas de las Disqueras

1. Poca creatividad artística. Las disqueras buscan que el artista les produzca dinero. Por lo tanto, puedes crear pero bajo sus criterios.
2. Menor Independencia. Todo lo que hagas debe ser a través de la disquera.
3. Poca autonomía.
4. Contratos forzosos.
5. Porcentaje grande para la disquera.

El Dr. Francisco Caamaño el pasado Martes, 07 de Julio del 2020, estuvo citando y desarrollando estas ventajas y desventajas que se pueden ver tanto en la carrera de un artista independiente como en la carrera de un artista bajo cualquier disquera. Esta masterclass de igual modo fue una mesa de discusión. Fue sumamente enriquecedora, sin embargo, pude notar un factor faltante que realmente también influye en el reconocimiento de un artista y es que, el artista Independiente es un producto exclusivo en la industria musical. Ya que este es libre de desarrollar y expresar su arte sin límites. Esto hace que salga de lo que está estipulado en la industria como “comercial”, ya sea fusionando géneros como colaboraciones con artistas.

Es importante resaltar los métodos para darse a conocer que tienen cada uno de estos, para que de esta manera podamos comparar las facilidades que tienen para llegar a más personas y cual puede llegar a tener mayor engagement.

CAPÍTULO IV
IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Capítulo IV

Impacto de la Tecnología en la Industria Musical

Desde los inicios, la Industria Musical ha ido de la mano con la tecnología y sus avances, permitiendo que la música pase de ser una experiencia vivencial e interactiva, a una industria de entretenimiento que abarca un sin número de alternativas. Los cambios tecnológicos que sucedieron, como la masificación del uso de Internet, la aparición del formato mp3, peer to peer y todas las tecnologías móviles impactaron de manera significativa la forma en que la música era almacenada, reproducida, distribuida y hasta comercializada.

Todos estos cambios y métodos de distribución no provienen ni fueron planeados por la industria musical en sí, sino que fueron los mismos consumidores quienes mediante la utilización de la tecnología, obligaron a que la industria revolucionara y surgiera con nuevas estrategias y nuevos agentes.

Para entender cómo funciona la dinámica de la industria musical, es necesario saber que existen varias partes de esta que se relacionan entre sí. La industria musical en general vive de la explotación de la propiedad intelectual musical del ser humano y de la creación. Según el libro “How Internet is Changing our Lives” creado por S. Pereira de Sá y M. Kibby, la estructura básica de la Industria Musical ha dado lugar a tres industrias que la conforman:

- Las discográficas. Que está centrada en la grabación de la música y su distribución a los consumidores.
- Las Licencias Musicales. Concede las licencias a empresas para la explotación de composiciones y arreglos.
- La Música En Vivo. Esta está centrada en producir y promocionar espectáculos en directo como giras, conciertos, presentaciones y hasta entrevistas.

Antes de que hubiera internet, el sector discográfico era el más fuerte y el que generaba mayores ingresos en la conformación de la Industria Musical. La mayoría de los artistas independientes anhelaban ser firmados por un sello discográfico ya que esto significaba que la compañía habría de financiar la grabación en un estudio, y esto seguiría abriendo puertas como el sistema internacional de distribución discográfica, lo cual estaba fuera del rango de alcance de todos estos artistas sin contrato. El sector de las licencias musicales solía ser más pequeño que el de las discográficas. Este trabajaba con empresas de la industria, nunca directamente con el público ya que su función era recaudar los derechos de licencia cuando alguna canción era utilizada en cualquier contexto y también asegurarse de que estos ingresos se distribuyesen de manera justa entre los letristas y compositores. Ya el sector de música en vivo generaba sus propios ingresos por medio de la venta de las entradas para los conciertos.

En aquel entonces era claro que la venta de discos era lo que generaba mayores ingresos y los sellos disqueros veían los conciertos como un medio de promocionar los discos, sin importar si la gira era rentable o no. Incluso, la disquera solía contribuir a la financiación de la gira para de este modo promocionar los discos y tener mayores ventas.

Esta estructura se desarrolló a mediados del siglo XX y llegó a afianzarse, sin embargo, surge el internet el cual hizo un cambio en un corto periodo de tiempo en la industria musical. Específicamente en la distribución de música grabada. Este cambio hizo que las disqueras se vieran amenazadas en sus ingresos y de este modo perder el control de la distribución, más la nueva puerta que abrió el internet: la piratería online. Los otros dos factores no se vieron casi afectados. El artículo de BBVA Open Mind acerca de la Industria Musical cita: “Mientras las discográficas han sufrido en los últimos 15 años, los otros dos segmentos (Licencias Musicales y Música En Vivo) han ganado en fuerza y presencia.”

Entiendo que hay varios motivos que causaron este desequilibrio. Una de las principales razones es que al disminuir una fuente de ingreso, la industria se ve obligada a reevaluar sus otros negocios y ver cómo pueden recuperar lo que están perdiendo con la venta discográfica, mediante la elevación de los ingresos procedentes de las licencias y música en vivo. En los últimos 15 años las licencias musicales se han convertido en el sector más rentable de la industria musical, el más innovador y ágil. Sin embargo, el de Música en Vivo es el que más ha crecido.

Uno de los aportes más grande de la tecnología a la música, fue el internet. Este aporte dio lugar a muchas plataformas que permiten la distribución de los artistas. La primera empresa en crear un servicio online exitoso de ventas y distribución de música legal fue Apple, que en ese entonces se hacía llamar Apple Computer.

En el 2003, Apple se encargó de convencer a los principales sellos discográficos de que existía un público consumidor de música que estaba dispuesto a comprar música legalmente si se le ofrecía una plataforma fácil de utilizar y que les permitiera comprar y descargar música por un menos de un dólar por canción. Este servicio se le llamó iTunes Music Store. iTunes impuso un cambio radical en la industria musical ya que fue la primera plataforma de venta de música online que ofrece los productos musicales de las principales discográficas. También se destacaba porque tenía un precio asequible y que le permitía a los consumidores comprar solamente las canción que realmente les gustaba de cada álbum.

Ya viendo esto desde el punto de vista de las discográficas, fue algo innovador y bueno, ya que dejó intacta las posiciones y las estructuras de poder que tenían las discográficas. Los dueños de los derechos de las obras seguían bajo su poder y las regalías por canción eran totalmente claras.

Este tipo de servicio online ha revolucionado la industria a lo largo de todos estos tiempos. En el mercado siguen surgiendo plataformas digitales de música que utilizan el mismo método de negocio y mientras sigan surgiendo, serán oportunidades nuevas que habrán sido resultado del impacto de la tecnología.

CAPÍTULO V
ENTREVISTA A ARTISTAS INDEPENDIENTES LOCALES

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Capítulo V

Entrevista a Artistas Independientes Locales

Las siguientes entrevistas se realizaron a distintos artistas independientes locales que se encuentran en diferentes etapas de su carrera, con la finalidad de identificar factores comunes de las distintas perspectivas, ver que ha funcionado y que no ha funcionado en general en sus trayectorias y conforme a lo investigado analizar si realmente hay posibilidad de que un artista escale de manera independiente.

NOTA: Las respuestas fueron citadas por los artistas, para de esta manera poder interpretar de manera correcta y hacer un estudio final claro y preciso.

Las preguntas formuladas a los artistas fueron basadas en su trayectoria. Preguntas que van desde su pasado, es decir, sus inicios como artista independiente, el presente de su carrera y como se ven en el futuro, qué estrategias tienen, cómo han logrado superarse. Básicamente un estudio introspectivo.

Estas fueron las preguntas formuladas a los artistas para hacer hacer el estudio y en base a lo investigado, hacer una conclusión final.

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?
2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?
3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?
4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?
5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?
7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?
8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?
9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una mayor? ¿Por qué?

- **Entrevista a Franklin Calderon:**

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Mi carrera como artista independiente se podría decir que formalmente inició en el 2017 con mi primer sencillo “Corazón Criminal”. Pero a mi me gusta contar el año anterior, 2016, que es cuando, todavía ejerciendo la carrera que estudié, decido ir todos los fines de semana a la calle El Conde en la zona colonial, a tocar en la calle. Me gusta contarlo porque creo que esta es la decisión que poco a poco me hizo tomar la decisión de dedicarme de lleno a la música. Aquí tocaba con mi estuche de guitarra abierto, recolectaba desde 100 pesos como poco hasta 2000 pesos como mucho, de las personas que pasaban, empecé tocando solo con guitarra y voz, pero cuando logre acumular el dinero, compre una bocina inalámbrica de dos canales y empecé a tocar amplificado. También vendía un CD que se llamaba “De Mi Habitación al Mundo”, y aunque quisiera buscar a todo el que lo compró y decirle que me lo devuelva, todas esas fueron experiencias gratas. Fue una experiencia de “fogueo”, perder vergüenza, y de aprender a empezar con lo que tienes al alcance, además en mi opinión, ser la ejecución más genuina de hacer música y perseguir la música simplemente porque me gusta y es lo que quiero hacer para siempre.

Esa decisión de tocar en la calle fue el resultado impulsivo de querer hacer algo que me hiciera sentir bien, ya que realmente no me gustaba mi trabajo en ese momento. Era como buscar balancear eso, y buscar la forma de perseguir lo que me gusta en mi tiempo libre. Siempre quise hacer mi música propia, desde adolescente, pero durante esa etapa, creo que no tenía la convicción para hacerlo porque me deje llevar o impresionar de los estigmas que tiene ser músico en esta país, y que la gente no dudaba en repetiremos cada vez que decías “quiero ser músico”. La decisión de serlo, a pesar de esto viene de un año de mucha reflexión (el mismo 2016), en el que concluí, entre otras cosas, que iba a coger lucha haciendo lo que sea, incluso lo que no me gustaba, así que preferí coger lucha haciendo lo que sí me gusta.

Figura no. 03. Fuente: Youtube Guarevel Session.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

Ponerme en la posición vulnerable de mostrar mi arte nunca ha sido un reto para mí. Me sale fácil, creo que es porque cuando saco algo, estoy seguro de que me gusta a mí, y confío plenamente en esa pieza o canción. De ahí a que le guste a otra gente no me incumbe, aunque mi mayor deseo es que así sea.

A parte de la ocasional mala onda de parte de personas dentro de la música, lo que sí parece ser un reto eterno y constante, al menos para mí, es la comparación. Creo que ser artista implica desarrollar una armadura. Saber que el que a la gente le guste o no lo que hago no me incumbe, no quita el hecho de que deseo que le guste a la mayor cantidad de gente posible. Y creo que en mi caso, parte de ser Artista, ha sido ver como otros artistas o proyectos salen y suben rapidísimo, dejándote la impresión de que, si fuese una carrera, te pasaron, dejándote atrás sin mucho esfuerzo. Ahí entran pensamientos de que quizás no eres lo suficientemente talentoso, o quizás nunca escribirás una canción así, o no vas a cantar tan bien como tal cantante. Creo que es un pensamiento inevitable, y creo que lo importante es cómo lo manejas, porque así mismo, es un pensamiento peligroso, porque puede ser una semilla para el resentimiento.

Aquí entran ciertos mecanismos que he desarrollado para salir de esa, como le llamo, “espiral negativa”:

1. Mirar hacia atrás. Esto me ha ayudado a darme cuenta que como artista, mucho ha cambiado desde que salía a cantar en El Conde hasta el día de hoy. Tener eso presente, me ayuda con el optimismo y con la noción de que, si sigo trabajando, seguiré creciendo, aunque sea poco a poco.
2. Recordar que lo hago porque me gusta, más que por el mismo éxito. Recordar que es más por mí que por otra persona, porque si no lo estuviera haciendo, me sentiría muy mal. Y partiendo de ahí, reconocer que pase lo pase, suba quien suba, baje quien baje, soy artista porque me apasiona crear y así será hasta el día en que muera.
3. Reconocer que la carrera es difícil. Darme una palmada en la espalda a mí mismo. Que todos los caminos son diferentes. Que la vida nos puso a todos en diferentes escalones, algunos tienen que trabajar más que otros, pero eso está bien. Escuchar mis mejores canciones, y recolectar con la sensación de orgullo que tengo por el trabajo que he hecho, y estar agradecido de los que creen en mí, que cada día son un poco más.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Creo que en general me diferencia mi forma de escribir. Aunque cae dentro de pop todo mi material, siento que al escribir como hablo y pienso, quizás digo cosas que ya se han dicho antes, pero de una manera diferente. Hay un poco de lenguaje psicológico en mis canciones también, por el mismo hecho de que estudie esa carrera, y a nivel musical, creo que todas mis influencias resultan en musicalidad interesante en mis canciones.

Mi voz pienso que es inusual, para bien o para mal. En mis EP 's suelo tocar la mayoría de los instrumentos. Un factor que si me diferenciaba bastante al inicio creo que era que mis shows en vivo eran completamente loopeados. En ese momento creo que era el único a nivel de escena local de música original, de allá para acá muchos se han montado en ese tren del loop mientras yo me he alejado un poco, creo que porque me estaban empezando a decir el Ed Sheeran Dominicano.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Me acuerdo que sentí eso cuando Vinyl Republic me invitó a hacer un live session. Cuando empecé, Vinyl Republic se pudiera decir que era la plataforma principal para la escena local y una de mis metas era trabajar lo suficiente para “aparecer” en el mapa de la música local. Ese año toque muchísimo con mi proyecto. “Donde sea y cuando sea” yo decía. Cuando ellos me escribieron, sentí que ya en general, los artistas y el público del movimiento alternativo al menos tenía una noción de que yo existía, o de que yo era alguien. Eso y cuando toque el Vinyl Fest, compartiendo tarima con Riccie, Solo FNDZ y Lo' Blanquito. Ese festival fue una experiencia extraña, pero la noticia de que iba a estar en el festival no dejó de reforzar la idea de que ya estaba creando nombre.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

A nivel de creación y el proceso creativo, no. Al menos no intencionalmente. En general me gusta mucha música, incluyendo música que es competente dentro del mercado, así que esos elementos de comerciabilidad que hay en mi música, nacen naturalmente, y no del deseo de cumplir con el estándar del mercado. Mi approach al momento de crear es solo perseguir lo que me emociona.

A nivel de calidad de sonido, si, dentro de mis posibilidades. Trato de que el proceso de grabación y producción, termine en un producto que, si mi canción viene después de cualquier canción de la radio, o Spotify, no se sienta un bajón en la calidad sonora. Obviamente ahora mismo no puedo replicar esa calidad, pero siempre busco acercarme lo más posible.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Si no lo pienso mucho, digo que mi música es pop. Creo que la respuesta amerita una discusión más a fondo, siempre, pero digo que es pop, y tenía elementos de otros géneros, porque yo digo que solo hay dos tipos de música: La que me gusta y la que no me gusta. Siento que eso me da un poco de versatilidad al momento de crear. Se siente desde un poco de gospel, rock, hip hop, hasta de música de Disney.

Con mi música busco hacer sentir a la gente lo que sentí en algún momento. Que así como yo canalizo a través de las canciones, que las personas la puedan usar como un instrumento para canalizar emociones, sean buenas o malas. Busco esparcir el amor por la misma música en general. Y creo que, siendo introspectivo y reflexivo en mi letra, busco promover eso mismo como conducta saludable.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

Logré ir construyendo un grupo de personas que les gusto lo que hacía, y de ahí ha ido creciendo. Desde el inicio tuve personas dispuestas a ayudarme, que me llevaron a programas de T.V., organizaron conciertos en los que me incluían, me publicaban en redes sociales. Creo que, considerando mi alcance orgánico y limitado, tuve una buena respuesta/aceptación.

Creo que vale recalcar que esa aceptación es un trabajo constante. Estoy seguro que me conoce mucha más gente de la que me sigue, por ejemplo. Pero al parecer ser artista implica convencer a la gente de una fidelización contigo, o más que convencer, como demostrarle a la gente que eres bueno, y cada quien tiene sus estándares. Aquí entra otra vez desarrollar la armadura gruesa, trabajar constantemente, ser paciente, y no guardar resentimiento.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

Claro. Creo que nada se logra solo. Mientras más contactos logres tener, mejor. Las relaciones interpersonales no dejan de ser importantes en la música. Llegan a valer más que el mismo talento y el trabajo en algunos casos.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una mayor? ¿Por qué?

Mis reflexiones recientes me han llevado a sentir que mi camino es el del artista independiente. No tengo forma de saber que va a pasar en el futuro, pero últimamente estoy tomando decisiones a largo plazo, con esa noción de que no debo contar con nadie (disquera, manager, road manager) que me vaya ayudar.

Como líder de un proyecto, a muchos nos va a tocar asumir muchos roles dentro del mismo aparte de ser el artista. Me han inspirado varios artistas independientes con esto. Cómo Chance The Rapper ganó un Grammy sin estar firmado por una mayor, o mi banda favorita actual, Vulfpeck, que llenaron el Madison Square Garden ellos solitos. El cielo es el límite.

Así también tendría la libertad de crear lo que quiera, siempre y sin limitaciones. Esa es la ventaja, a mi parecer, de ser artista independiente. Así que, por ahora y hasta nuevo aviso, artista independiente forever, de ahí a que se quieran añadir personas, veremos.

- **Entrevista a Nikola Santiago:**

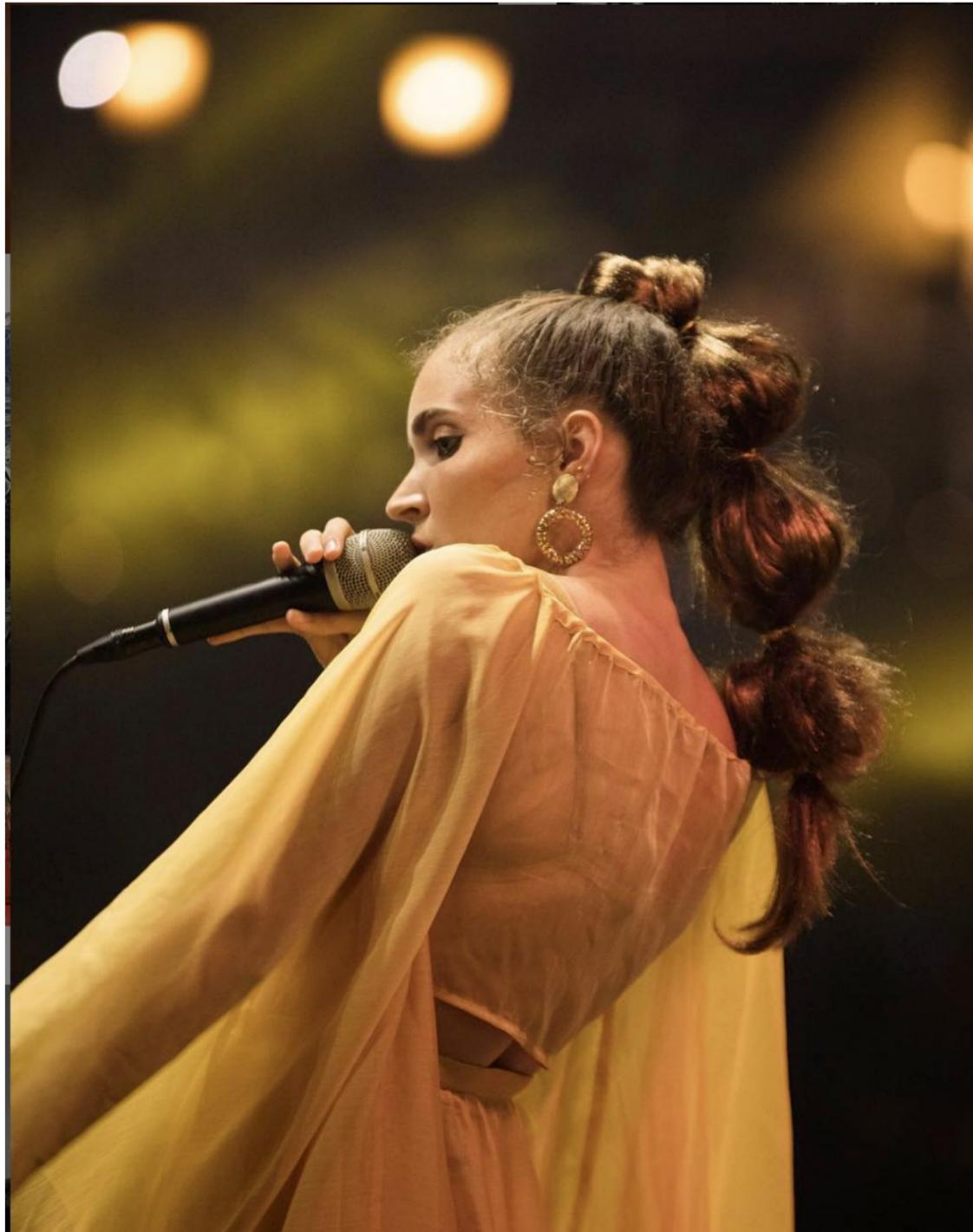

Figura no. 04. Fuente: Instagram. Foto por Hilda Pellerano.

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Desde temprana edad siempre estuve involucrada en la música y el arte, estar cerca de ello siempre me pareció lo más natural y lo que más me gustaba. Después de varios años trabajando en proyectos para otros artistas en el 2018 lance mi primer sencillo, estaba en ese punto de mi vida donde musicalmente me sentía muy llena y creativa que llevaba muchas cosas que quería decir y expresar de manera sincera.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

Ser un artista de cualquier manera es un reto, siempre hay como un nuevo desafío y nuestra vulnerabilidad, ego, todo, siempre están muy expuestos, mantener el equilibrio con nosotros mismos es un reto grandioso, ponerte a prueba a ti misma a seguir creciendo y expandiéndose musicalmente siempre es un reto.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

No sé que me diferenciaba en un inicio, pero me gusta hacer cosas sinceras, desde el amor. Nunca he sido una cantante de hacer acrobacias vocales y voz poderosa, siempre me he sentido bien encontrando la fuerza en la sutileza y jugar

con mi creatividad todos podemos hacer cosas grandes e únicas con nuestro instrumento, solo hace falta ser fiel a uno mismo.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Aún queda mucho por recorrer, muchos sitios donde no ha llegado mi música, pero creo que un buen inicio ha sido poder viajar a festivales a otros países y ver cómo crece esa familia en las plataformas digitales.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

No, no y no! Jajaj primero porque crecí oyendo otro tipo de música que no era lo comercial ya eso me da otra perspectiva y subconscientemente me sale hacer otro tipo de música.

En un inicio yo solo quería hacer música por todo lo que me daba espiritualmente y lo bien que se sentía. No hay peor sentimiento que hacer algo que no te guste, cualquier género al que apuntes el resultado tiene que ser genuino, eso siempre le llega a más personas.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Mi música nace de muchas vivencias, de mucho amor, tristezas, miedos todos ellos al son de fusionar todo que he oído y me gusta.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

Sí, es importante tener contactos, tener un equipo de trabajo que haga el ritmo de trabajo más fluido y eficiente, es un mundo muy competitivo y de constante inversión, así que siempre necesitamos una mano, necesitamos apoyo.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una mayor? ¿Por qué?

Nunca he estado firmada, es difícil dar una opinión de manera certera cuáles serían las ventajas. Muchas veces no somos dueños de nuestro tiempo estando firmados por grandes disqueras, tenemos fechas de entrega para trabajo te guste o

no el resultado final, no siempre tu opinión es la más importante en las decisiones artísticas, entonces digamos que puedes tener menos estrés, más libertad.

Pero también estar firmado te garantiza un gran apoyo económico, un equipo de trabajo, dinero, porque al final queremos vivir de nuestro arte. Creo que en ambas situaciones es bueno tener un buen abogado!

- **Entrevista a Giancarlos Rojas de Solo Fernández:**

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Desde que empecé en la música, automáticamente empecé a componer. Realmente saber qué podía hacer algo similar a la música que escuchaba y que me gustaba, me creaba mucha ilusión.

Decido lanzar mi propia música ya que me di cuenta que por medio de mis composiciones podía llegar al corazón y mente de las personas. Era bastante inspirador. También sentía una necesidad de sacar y recibir feedback de las composiciones que tenía. Todo estos sentimientos fueron encontrados a medida que el tiempo pasaba y con distintas bandas, hasta llegar a donde estoy hoy con Solo Fernandez.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

Creo que el reto más grande aún no lo hemos superado, pero también siento que se supera una parte diariamente con el trabajo que vamos haciendo. Ese reto viene siendo la parte monetaria, financiera, el dinero.

El género que venimos haciendo es Indie Rock, no tiene ningún tipo de apoyo masivo. Hay personas que te apoyan y marcas que patrocinan, sin embargo, estos patrocinios no son como en otros géneros que instantáneamente te ayudan a subir en el mercado. Eso no existe en el contexto en el cual me muevo. El dinero definitivamente ha sido una barrera.

Lo superamos poco a poco trabajando diariamente y hablando con las personas que tal vez creíamos que no nos iban a ayudar. También nos ha ayudado organizados con los ingresos que recibe la banda por medio de las plataformas, para de estas manera hacer un buen uso de él.

Figura no. 05. Fuente: Santo Domingo Pop. Foto de Armando Rojas.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Al principio nos diferenciaba la edad. Éramos muy jóvenes cuando empezamos en comparación con los artistas que nos rodeaban. Estos aun siendo mayores que yo siempre destacaban mi talento como músico y compositor a pesar de mi corta edad.

Actualmente, ya como adultos, nos diferencia que todo lo que hacemos tiene un sonido personal y con nuestra esencia. Nuestra música es una mezcla de todas las influencias de los 4 integrantes y eso hace nuestra música única, ya que parte desde 4 puntos de vistas distintos.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Nos dimos cuenta que nuestra carrera había despegado a nivel nacional en Julio del 2019 en un concierto que tuvimos en Hard Rock Café de Blue Mall. En este concierto lanzamos nuestro disco “Multicolor” del cual teníamos mucha expectativa ya que teníamos mucho tiempo sin lanzar música y las personas estaban sedientas. El concierto estuvo sold out al punto de que tuvimos que expandir la sala del espacio ya que eran demasiadas personas.

Los proyectos que tenemos para seguir dándonos a conocer son exactamente los que teníamos al principio. Tratar de conseguir conciertos con la misma magnitud que ese y nunca bajar de calidad. Seguir tocando en el interior del país ya que hay un público inmenso que apoya el talento local.

A nivel internacional, tenemos muchos fanáticos de México, Colombia, Chile y definitivamente estamos buscando ampliarnos más al exterior.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Nunca hemos tenido tan presente el detalle del mercado. Si hemos tenido mucho cuidado con los estándares a nivel visual, de publicidad, de sonido, todo lo que es los estándares de cómo debe sonar una buena agrupación, pero nunca a nivel musical. Tratamos de mantenernos genuinos a lo que nos gusta.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Nuestra música la describimos como Indie Pop Rock. Hay muchas influencias del Pop, del Rock y muchísimos otros géneros que hemos puesto de manera natural. Con nuestra música no buscamos nada más que tocarla y ya. Cuando hacemos una canción y un disco no la hacemos por motivos económicos ni nada por el estilo. La mentalidad siempre es tocar el disco en vivo, hacer giras, videos. Buscamos ser músicos activos.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

La verdad que la aceptación siempre ha sido buena. Donde sea que tocábamos a las personas les gustaba, nos seguían en las redes y plataformas, nos pedían consejos de como sonamos así. A las personas les ha gustado mucho el producto.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

Si. Quizás los contactos no son los que te patrocinen pero son personas que colaboran con nosotros y saben que hacen falta más espacios para la música independiente. Para escalar son muy importantes ya que se necesita apoyo y colaboración.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una major? ¿Por qué?

Si hay cosas de las disqueras que no estoy de acuerdo como la explotación del artista. Si llegamos a firmar, sería sumamente cuidadoso y con la opción de rechazar cualquier oferta. Para un artista independiente dominicano si sería mejor estar firmado por una major.

Es mejor porque nos da un empuje que realmente nosotros como artistas independientes tendríamos que durar más para lograr ese mismo empuje o hasta nunca se puede lograr. Pienso que como artista independiente se pueden lograr muchas cosas, sin embargo, no se compara el poder financiero, contactos que tiene una disquera.

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

- **Entrevista a Omar Quezada:**

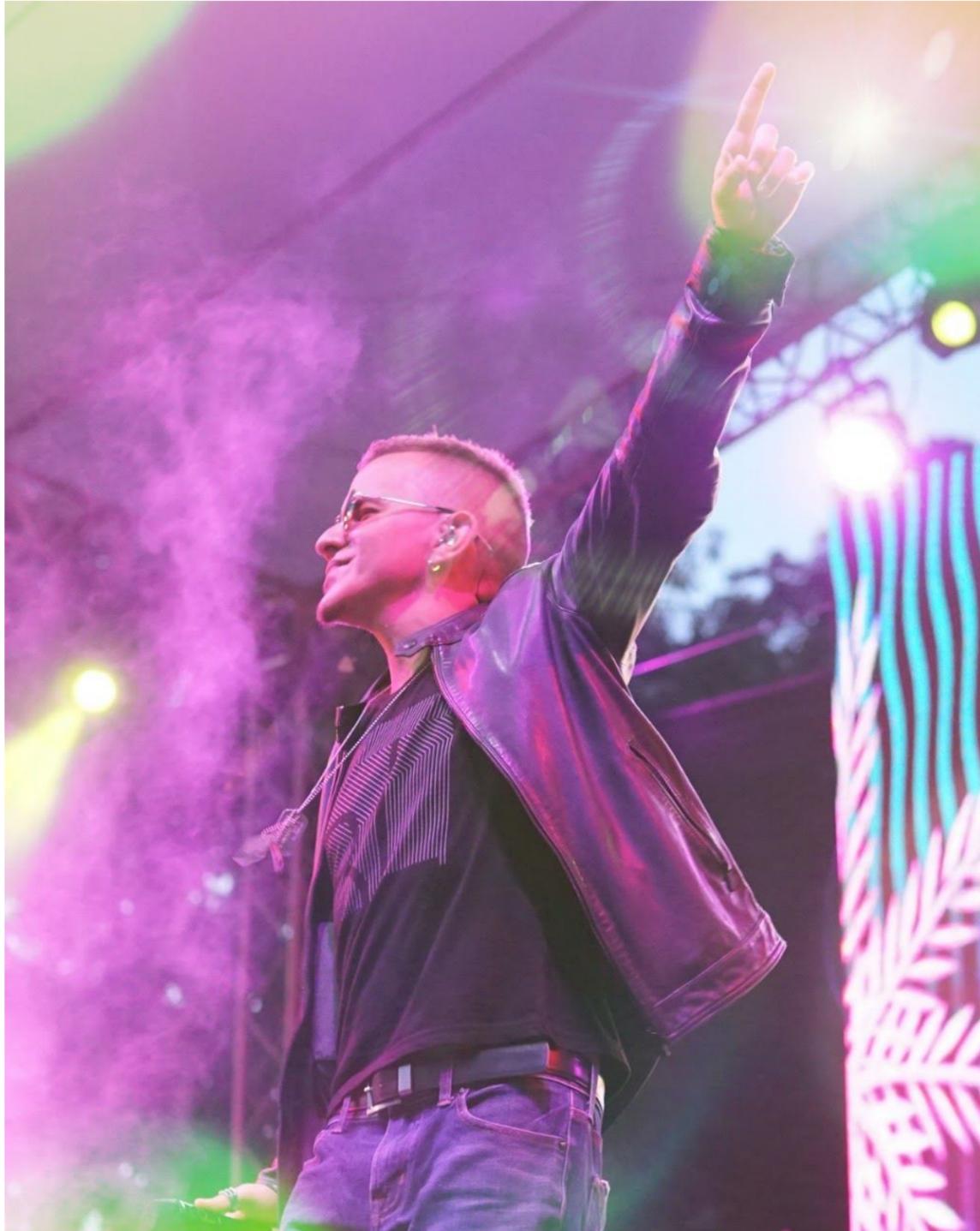

Figura no. 06. Fuente: Omar Quezada. Foto por Lia Miranda.

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Empecé a cantar en el colegio y desde entonces empecé a escribir mis propias canciones. En 2009 junto a unos amigos hice un proyecto de Pop Rock Latino llamado Copas Rotas y estuve ahí hasta el 2016. A partir de ahí comienzo mi carrera como solista, siempre poniendo en primer plano mis composiciones. Actualmente me encuentro trabajando un disco de salsa completamente inédito.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

El no conocer a nadie. Criarme en un entorno totalmente alejado del mundo del entretenimiento y no contar con las relaciones necesarias para moverme en el negocio. Involucrándome y participando en todo lo que fuera posible para ir conociendo y relacionando con personas claves.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Desde el principio he considerado mi carrera musical y la he tratado con seriedad, responsabilidad y disciplina, con fe de que sería el trabajo que algún día pondría comida en mi mesa.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Cuando vi que la prensa publicaba todos mis trabajos, cuando ya donde quiera que llegaba relacionado con la industria sabían quién era.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

De una forma u otra hay que cumplir con los estándares del mercado. La música es un producto que queremos vender al igual que cualquier otro producto y hay que guiarse de algunas tendencias para poder entrar en el sistema.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Hago música tropical-pop,ailable pero con letra, busco a través de ella llevar alegría al pueblo, ponerlos a disfrutar y que se olviden un poquito de tantas cosas malas en medio de la adversidad.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

Los medios siempre me han abierto las puertas por la forma en que trabajo las cosas, siempre a la altura y con la formalidad necesaria. El pueblo si he tenido que ganarlos con el trabajo constante y la mejora continua.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

No solo en mi carrera, en todas las carreras los contactos son importantes. Si no los tenemos debemos trabajar para conseguirlos.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una major? ¿Por qué?

Como artista independiente tenemos libertad creativa y básicamente hacemos con nuestra carrera lo que nos plazca. Cuando firmamos con una disquera, aunque recibimos ciertos lineamientos, también recibimos el respaldo de una multinacional con dinero y contactos que pueden llevar nuestro proyecto a niveles que solos no podríamos. Claro que me gustaría firmar.

- **Entrevista a Gaby De Los Santos**

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Nací en un entorno muy musical porque mi mamá es compositora pero a pesar de esto, nunca lo vi como una posibilidad para mí. Lo veía más como un "hobby". A principios de mis 20s un muy buen amigo escuchó una de las canciones que había compuesto pero nunca había compartido. Él me animó a pulir ese talento y a comenzar a compartirlo con una audiencia. Luego de mucha presión, lo hice y me sorprendió muchísimo la acogida que recibí por parte de la escena musical y del público. Desde ese entonces, he estado formándome en la música de la mano con mi otra pasión que es la animación digital.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

El reto más grande ha sido convencerme a mí misma que esto es mucho más que un hobby. Es una profesión como cualquier otra y debo darle el valor que merece. Si no lo hago yo, no puedo esperar que nadie más lo haga.

Figura no. 07. Fuente: Gaby de los Santos.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Honestamente no me comparo mucho con los demás artistas de la escena. No soy muy competitiva ni me fijo mucho en eso. Son talentosos a su manera y yo a la mía. Lo que sí puedo decir es que mi proyecto gira entorno a la honestidad, empatía y la entrega. Trato de ser lo más transparente posible y soy muy meticulosa a la hora de presentar cualquier cosa del proyecto. Me interesa rodearme de un equipo dispuesto a trabajar para que las cosas queden lo mejor posible con lo que está a nuestro alcance.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

No estoy muy segura de haber despegado pero desde hace unos meses comencé a darle el trato profesional al proyecto. Desde ese entonces he recibido correos solicitando más información, entrevistas, planes futuros, etc. Esto me dio a entender que poco a poco estoy haciéndome camino y que hay personas interesadas en él.

Este otoño estaré lanzando un EP titulado “Tropezando” que es bastante conceptual y siento que transmite mucho mejor mi identidad como artista.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

Los estándares del mercado varían. Me estoy preocupando por mantenerme honesta a mi identidad como persona y no perderme en el proceso. Siempre y cuando el estándar del que se habla tenga que ver con "calidad" y "dedicación", daré lo mejor que pueda dar.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Siento que es bastante intrínseca. Tiene elementos del folk, el rock experimental/alternativo y boleros. No me enfoco tanto en el género, sí en el mensaje. Busco crear empatía con el oyente, narrando historias que quizás no se hablan mucho e invitando a la introspección.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

Al inicio no buscaba tanto mercadear mi arte. Me exponía en shows pequeños e íntimos por el mood de mi música. Siento que la acogida en ese aspecto fue muy buena porque sabía bien a quienes les estaba hablando y procuraba presentarme en los espacios en los que esa audiencia estaba.

**8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos?
¿Por qué?**

Depende mucho. Hay casos de artistas que se hacen famosos por un video en YouTube que se hizo viral, otros que conocen a personas importantes del medio y aquellos que trabajan arduamente para alcanzar lo que quieren. No creo que haya una sola fórmula para el éxito.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una major? ¿Por qué?

La ventaja es que trabajo cómo y cuándo yo quiera. Soy una persona muy exigente conmigo misma y muy fiel a mis conceptos. No quisiera tener que pasar decisiones artísticas por personas que no estén alineadas con mis valores. No me importaría estar firmada siempre y cuando haya una armonía de principios y ritmo de trabajo.

- **Entrevista a SNENiE**

1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Yo sentía la necesidad de crear algo que pudiera decir que es mío. Algo que naciera 100% de mí, de mi creatividad y mis emociones. Esto sucedió hace aprox. 2 años.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

Creo que el reto más grande es nunca parar de crear. Sigo viviendo ese reto y creo que es algo que amo hacer, por ende no lo veo como algo que tengo que superar. Ya todo lo otro va cayendo en su posición con el tiempo. Lo más importante es seguir sin importar los ups and downs.

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Yo siento que lo que hago/estoy haciendo/quiero hacer actualmente no lo está haciendo nadie aquí. Quizás eso es lo que me diferencia. Una fusión de “indie pop” y “soul” pudiera decir.

Figura no. 08. Fuente: SNENiE

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Todavía estoy en ese proceso de despegar. Hasta este punto es increíble el apoyo que he recibido, todavía me cuesta entender cómo o por qué, pero he recibido muchísimo apoyo de manera súper orgánica. Este año vengo con un proyecto que siento que realmente es el sonido que verdaderamente me representa. Está pautado para finales de año.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

Yo siento que ya no existe such thing as “estándares del mercado” hay muchos artistas que ya han comprobado que being yourself es lo que realmente llega a la gente. No siento que tengo que cumplir nada que no esté dentro de lo que yo siento o quisiera hacer.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Yo nunca me limitaría en un solo género. Pero creo que en la actualidad formo parte del grupo alternativo o “indie pop”. Siento que los sentimientos no tienen

género, y al final lo que hago es compartir sentimientos o emociones mediante melodías. Yo haré lo que me salga.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

INCREIBLE. No tengo idea de por qué se identificaron tantos conmigo... pero eso me emociona mucho.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

TOTALMENTE. Para mi contactos serían personas que puedan magnificar tu proyecto. Es crucial conocer personas que sumen a tus ideas y a tu visión.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una major? ¿Por qué?

Hasta ahora no busco formar parte de ningún sello. Estoy muy enfocada en desarrollar mis habilidades como artista y tener toda la libertad de hacer lo que siento. Quizás en algún futuro (un poco lejano jajaja).

- **Entrevista a Bonnet.**

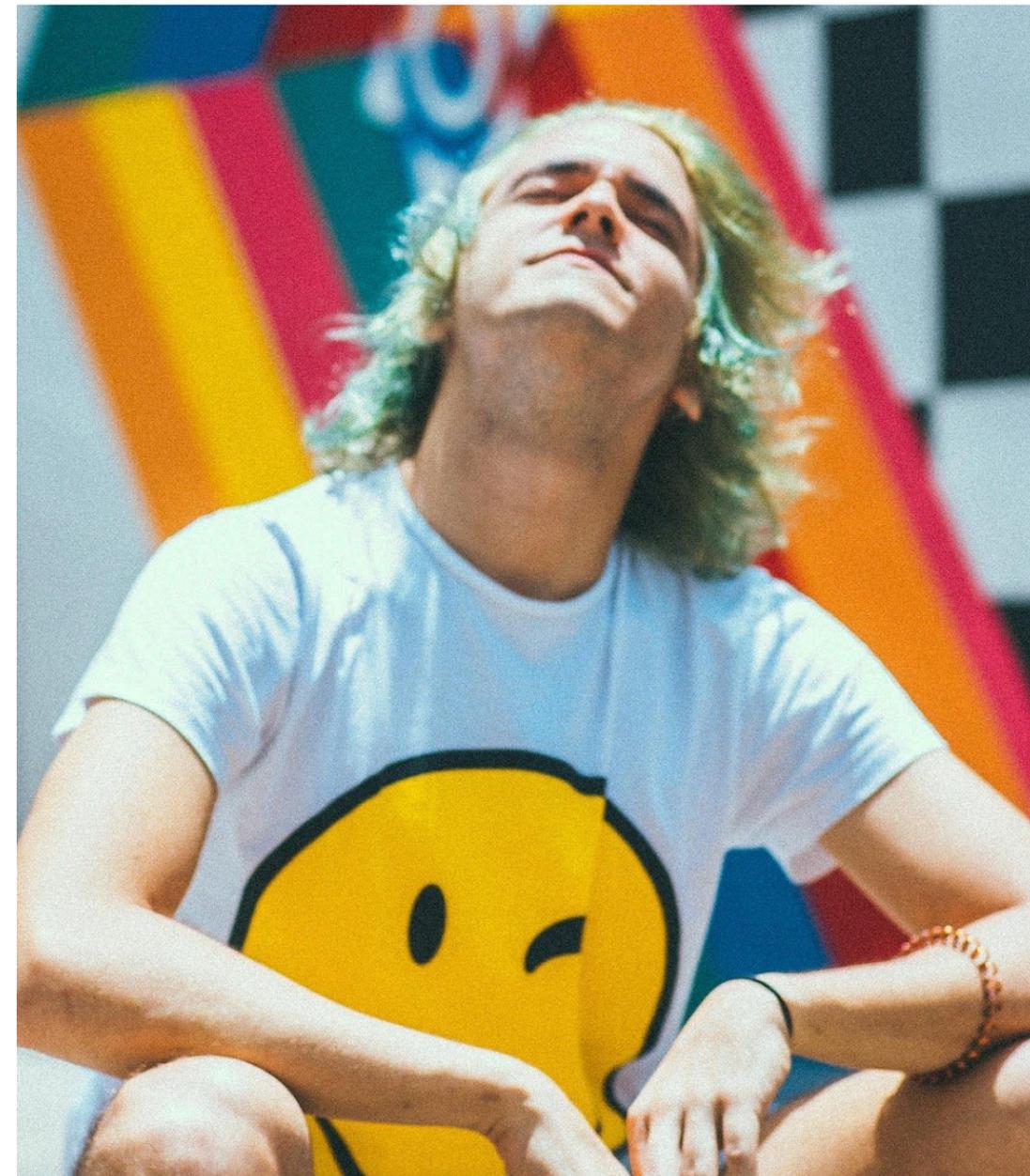
1. ¿Cómo inicias tu carrera como artista independiente? Y qué sucedió que tomaste esa decisión de lanzar tu propia música?

Inicie mi carrera, cuando decidí subir mi música a Spotify (al menos desde mi punto de vista), en el 2016. Desde que empecé a tocar guitarra he compuesto piezas y canciones. Igual como en el 2014 fue que encontré un lenguaje que sentí que era único, ya luego tomé la decisión de armarme un home studio y empezar a grabar mi música, para luego publicarlas queden como queden.

2. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que superar siendo un artista independiente? ¿Cómo lo superaste?

El miedo de ser diferente, de mostrar una parte de mi vulnerable, no solo por su aspecto artístico, si no que también por su aspecto técnico. Todo lo he aprendido básicamente con Youtube como profesor, siempre he dudado mucho de mis producciones y de lo que puedan pensar las personas de ellas, ya que vienen de un home studio y de un "panita inventando". El tiempo me ha ayudado a superarlo, me ha dado confianza y conocimiento. He aprendido a aceptar que mi música es única y que no tiene que sonar "pro" para ser buena, incluso producciones viejas de las cuales tenía dudas, las escucho ahora y mi impresión es "wow Bonni te burlaste". Por otro lado he mejorado mucho, lo que me hace entender que esas canciones que suenan peor son parte de mi camino.

Figura no. 09. Fuente: Bonnet

3. En tus inicios, ¿qué te diferenciaba de tus colegas? ¿Actualmente qué te diferencia de los demás artistas independientes locales?

Todavía es lo mismo. Que produzco todo y mi género musical.

4. ¿En qué punto te diste cuenta que tu carrera había despegado a nivel nacional? ¿Qué proyectos tienes para seguir dándote a conocer como artista?

Cuando empecé a conocer más artistas, a hacer más conciertos, a adentrarme más en el mercado/industria. Los proyectos que tengo para seguir dándome a conocer como artista local son: Guarevel, Dicolai, Revolución Sonora.

5. ¿Buscabas cumplir con los estándares del mercado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

No, por qué los estándares del mercado no representan lo que soy como artista.

6. ¿Cómo describirías tu música en cuanto a género y que buscas con ella?

Es como neoclásica pero con algo de trova, siempre se me hace difícil describirla. Expresar lo que tengo dentro, y también la tengo como un reto, constantemente busco formas de mejorar en la creación de la misma.

7. Al inicio, ¿cómo fue la aceptación del mercado e industria a tu producto como artista independiente?

A mi entender súper bien, muchas personas me vieron como algo diferente con cierto encanto.

8. ¿Crees que para escalar en tu carrera es necesario tener contactos? ¿Por qué?

Bueno en lo personal yo estoy en la onda de voy a hacer mi música y dejarla ser, si le va bien y puedo vivir de ella, perfecto. Pero pienso que si eres una persona que está buscando "éxito" como una de tus metas principales con la música, si necesitas contactos para escalar, la música es un negocio/una industria, hay que saber moverse, conocer personas, josexar.

9. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser artista independiente? ¿Te gustaría estar firmado por una mayor? ¿Por qué?

Que no tengo un compromiso con nadie para crear lo que quiero crear, lo hago por amor y ya.

No, porque no me veo como lo que pienso que es un artista firmado por un Major Label.

PROYECTO DE GRADO
RECITAL

Proyecto de Grado

Introducción

Para nosotros los músicos, un recital viene siendo un concierto en el cual además de ejecutar distintas obras musicales, demostramos lo que hemos crecido en un intervalo de tiempo. En este recital estaré ejecutando obras musicales junto a mi banda acompañante para de este modo conformar un espectáculo exclusivo y entretenido para el público, como de costumbre.

Con este recital he decidido establecer objetivos generales que van más allá de cantar en un escenario, objetivos tales como: la unión en escena de distintos aspectos del canto como interpretación, improvisación y composición, aplicación de habilidades técnicas y prácticas adquiridas, desenvolvimiento artístico en escena, entre otros.

El repertorio que seleccioné busca resaltar mis fortalezas como cantante pero al mismo tiempo desafiarme como intérprete y ejecutante de mi instrumento. Un factor que hará de esta selección algo desafiante, serán los distintos géneros musicales y la destreza técnica que requieren estas piezas.

Para ser coherente y conectar la selección de temas musicales y mi tesina, seleccioné temas pertenecientes a músicos artistas de distintas épocas que en algún punto de su carrera tuvieron ambiciones como yo y fueron independientes, pero que hoy en día tienen una carrera totalmente consolidada. También estaré interpretando una composición de autoría propia, el cual también es mi primer sencillo que se titula “Don’t Trust”.

Siempre procurando cumplir con los requisitos de la carrera, para así optar por el título de Licenciado en Música Contemporánea, concentración en Performance.

Figura no. 10. Fuente: Biblioteca Propia. Foto por Karla Michelle.

Requisitos del Recital:

1. **Jazz Standard:** *I've Got The World On a String* by Harold Arlen.
2. **Latin Music Standard:** Quizás, quizás, quizás adaptación Soul por Esteban Suárez.
3. **Jazz Fusion Style:** *Jason's Song* by Musical Theater Composer Jason Robert Brown featuring Ariana Grande.
4. **Solo Piece:** Don't Trust, composición por Esteban Suarez.
5. **Duo (Accompanied):** Piano y Voz - *All Of You* por el compositor y letrista Cole Porter (1957)
6. **Trio Piece (Optional For Singers):** *Emotions* por la agrupación *Destiny's Child*. Este trío estará conformado por 3 voces. Hansel Moya, Chalia (Natalia Sanchez) y yo.
7. **Dominican Piece of a Dominican Recognized Composer:** *Como Has Logrado* por el compositor y artista dominicano, Vicente Garcia.
8. **Extra:** *Giant Steps* by John Coltrane (Smooth Jazz)
9. **Extra:** *Something* por la banda *Snarky Puppy* e interpretado por Lalah Hathaway.

En cuanto a la organización de los temas siempre busco crear un clímax en el repertorio. Empezar con una canción movida y hasta en cierta forma teatral, hace que el público se vea entretenido. Esto captura su atención enseguida y por el resto del espectáculo. Las canciones del centro del repertorio las alterno dependiendo de qué historia quiero contar y el contexto en el cual me encuentre.

Ya para el final siempre dejo “el show stopper” que es aquella canción que brinda una experiencia inolvidable para el público y es un showcase total de la destreza del artista.

Banda:

- Corista I: Hansel Moya
- Corista II: Ángeles Amor
- Drums: Alejandro Grullon
- Bass: Gabriel Jansen
- Guitar: Andres Baez
- Piano: Btedy Morillo
- Saxofón: Eliezer Paniagua
- Cantante Solista: Esteban Suarez

Cotizaciones y Asuntos Tecnicos

- **Cotizaciones:** A continuación estaré colocando los precios cotizados por las compañías que se encargaran de los asuntos técnicos del concierto.

- **Equipos de Sonido: Incluye grabación de audio.**

Los equipos fueron seleccionados tomando en cuenta la cantidad de personas que acoge el local. Está pautado para 75 a 100 personas. La amplificación permitirá que el lugar completo pueda recibir todas las frecuencias de manera igualitaria.

De ser necesario, se agregarían PA's o amplificaciones adicionales, pero no creo que sea necesario pues ya tengo experiencia en el local. El sonido estará a cargo de Jorge Suriel.

- **Stage Plot y Rider Técnico**

El Stage Plot fue estructurado conforme al espacio disponible en el local. Elaborado por Jose Suarez y asesorado por Miguel Genao . Esta distribución permitirá que todos los músicos sean visibles desde las distintas perspectivas del local. También permitirá que exista la comunicación en escena entre los músicos.

- **Luces:**

El uso de colores en la iluminación de un concierto es algo que brinda valor a una producción ya que proporciona el aspecto visual. Por medio de las luces se puede lograr reflejar mucho de lo que se quiere expresar en la producción.

- **Grabación Visual del Concierto:**

Para la grabación visual o de videos de los temas musicales a tocar, cuento con mis propios equipos de grabación. Para el manejo de estos se ofreció Pedro Abreu junto a su equipo quienes confiaron en el proyecto.

	Input List	Mic	Pedestal
1	Kick	BETA52	SI
2	Snare	SM57	SI
3	Hihat	SM57	SI
4	Tom1	SM57	SI
5	Tom2	SM57	SI
6	Tom3	SM57	SI
7	OHL	e614	SI
8	OHR	e614	SI
9	Bass	DI	-
10	Guitarra	SM57	SI
11	Piano	DI	-
12	Piano	DI	-
13	Saxo	SM57	SI
14	Coro1	BETA58	SI
15	Coro2	BETA58	SI
16	Vox Principal	BETA58	SI
17	Vox Invitado	BETA58	SI

Output List		
Bus1	Bateria	Sennheiser G4
Bus2	Bass/Guitarra	Monitor
Bus3	Piano	Monitor
Bus4	Saxo	Monitor
Bus5	Coro1	Sennheiser G4
Bus6	Coro2	Sennheiser G4
Bus7	Vox Principal	Sennheiser G4
Bus8	Invitado	Monitor
MainL	PA L	
MainR	PA R	

Fuente: Jorge Suriel de 32 Studio

Programa de Mano del Recital

ESTEBAN SUAREZ

Empieza estudiando Música Elemental a los 9 años de edad en la Escuela Elemental de Música “Elila Mena” y al mismo tiempo tomando clases particulares de canto.

Luego pasa al Conservatorio Nacional de Música por 3 años y medio. Durante este período fue seleccionado por 2 años consecutivos, para cursar “Berklee On The Road” como músico cantante, el cual es un programa intensivo de la afamada universidad “Berklee College of Music”.

Actualmente se encuentra en la UNPHU haciendo proyecto de grado/tesis de Licenciatura en Música Contemporánea con concentración en performance, para optar por el título de Licenciado en Música Contemporánea, mención Performance.

Esteban Suárez

VIERNES
NOVIEMBRE 6, 2020
7PM

Veó Veó

Santo Domingo, RD.

BANDA

Hansel Moya • Angeles Amor • Alejandro Grullon
Gabriel Jansen • Andres Baez • Benedy Morillo
Eliezer Paniagua • Esteban Suarez.

Invitada especial: Chalia.

ENTRADA GRATUITA

TEMAS MUSICALES:

- I've Got The World On a String by Harold Arlen.
- Quizás, quizás, quizás adaptación Soul por Esteban Suárez.
- Jason's Song by Musical Theater Composer Jason Robert Brown
- Don't Trust, composición por Esteban Suarez.
- Piano y Voz (DUO) - All Of You por el compositor y letrista Cole Porter (1957)
- Emotions por la agrupación Destiny's Child Este trío estará conformado por 3 voces. Hansel Moya, Chalia (Natalia Sanchez) y yo.
- Como Has Logrado por el compositor y artista dominicano, Vicente Garcia.
- Giant Steps by John Coltrane (Smooth Jazz)
- Something por la banda Snarky Puppy e interpretado por Lalah Hathaway.

DISFRUTA.
Esteban Suárez

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Calendario del Evento

El evento está pautado para el viernes, 6 de Noviembre a las 7 p.m. Sin embargo, desde temprano se estará trabajando para que ya a las 6 p.m. cuando abran las puertas, esté absolutamente todo el montaje listo.

9:00 a.m. - Montaje de Equipos de luminotecnia. El local ya cuenta con bastante equipos de luminotecnia, sin embargo, se alquilaron 3 Truss para colocar 10 luces mas, mas la maquina de humo.

11:00 a.m. - Luego de culminar con el montaje de las luces, la misma empresa se encargará de montar los equipos de amplificación o de sonido.

- De esta manera, cuando lleguen los músicos con sus instrumentos, ya los equipos se encuentran listos.

12:30 p.m. - Culminación de montar equipos y Break para almorzar.

2:00 p.m. - Call de los músicos para conectarse y que prueben su sonido.

4:00 p.m. - Soundcheck de banda completa con temas musicales:

- Something de Snarky Puppy
- All Of You.

5:00 p.m. - Preparación en Camerinos.

6:00 p.m. - Abren las puertas del local.

7:00 p.m. - Iniciación del show.

Guión Detallado del Espectáculo

6 p.m. - Puertas abiertas. En la entrada habrá un equipo de dos, recibiendo a los invitados y entregando el programa del concierto. Veo Veo cuenta con su bar el cual estará abierto para el disfrute del público.

7 p.m. - Iniciación del concierto con INTRO de la banda. Al casi culminar el INTRO, Esteban entra a escena para interpretar el arreglo de “I’ve Got The World On A String”.

- Esteban da las bienvenidas al público, les invita a pedir un trago al bar, y continuar disfrutando de la noche.
- Continua presenta e interpreta “Quizas quizas quizas” de manera teatral e interactuando con el público.
- Continua con Jazz Fusión de Jason’s Song manifestando su destreza vocal.
- Presenta la próxima canción titulada “Don’t Trust” la cual fue compuesta por él. Explica contexto, situación de la canción, proceso creativo, etc.
- Invita al público a disfrutar de la próxima pieza a Dúo, titulada “All Of You” junto al pianista Benedy Morillo.

7:45 p.m. - Primer set completado. Invita al público a seguir disfrutando de la noche.

- Cambio de vestuario en camerino junto a la banda.
- Hidratarse.

8 p.m. - Salen nuevamente a escena para concluir con el 2do set.

- La banda empieza la INTRO de “Emotions”, mientras que Esteban va introduciendo la canción y a los coristas que estarán acompañándolo en un Trio Vocal.
- Luego presenta la próxima canción compuesta por el compositor dominicano Vicente Garcia. Recuerda su primera experiencia cantando esta en el primer concierto de la carrera y empieza.
- Continua con Giant Steps de Coltrane, adaptación soulful hecha por Esteban.

8:25 p.m. - Presenta la última canción titulada Something.

- Al culminar esta pieza, mientras la banda se queda tocando la progresión de acordes del clímax de la canción, Esteban se despide.
- Da gracias a equipo de trabajo, local, universidad, y de último pero no menos importante, al público.

8: 40 p.m. - Despedida. Nos vemos en una próxima.

CONCLUSIÓN

Conclusión

Mediante el estudio de los temas investigados y las entrevistas realizadas, se concluye que definitivamente algunas de las razones por las cuales los artistas independientes locales no están teniendo impacto sobre la masa dominicana es por el factor financiero para el apoyo de los proyectos, la barrera social y cultural que existe y la falta de plataformas donde se apoye esta escena.

Vemos que la barrera social es un tema que realmente se sale de las manos, sin embargo, sigue siendo un impedimento para que la música llegue a la masa. Como fue investigado, la música Indie no se ajusta a los estándares comerciales de géneros musicales o de composición tanto musical como lírica, sino que generalmente escudriñan y mezclan diferentes elementos de distintos géneros, culturas, subculturas y esto da como resultado la formación de música no comercial o alternativa, la cual generalmente no es consumida por la masa.

A la par, otro de los factores faltantes es el financiero. Como se analizó e investigó, los artistas independientes se encargan de todos sus productos, ya sea, mercancía, producción y promoción de música, videos musicales, instrumentos, entre otros. Resulta que todo esto tiene un costo y una de las desventajas que tienen los artistas independientes es que cuentan con un budget o presupuesto limitado, ya que no tienen un sello que se encargue de financiar todo esto.

Todo va de la mano. Para llegar a las grandes masas siendo independiente es necesario proyectarse a ella y para lograr este cometido, es necesario invertir.

Por otra parte, los artistas independientes o de música alternativa cuentan con una mezcla de falta de plataformas, oportunidades y apoyo de parte de medios de

comunicación. Es notorio que en las plataformas de los diferentes medios de comunicación de la República Dominicana, se apoya mucho lo que es el género urbano. Ya que este se ajusta a las exigencias mercadológicas, es un reflejo de la sociedad en la actualidad y crean controversia con sus líricas. Cabe destacar que generalmente tienen un sustento económico.

Sin embargo, como aspecto positivo de la investigación, se coincide que todos los artistas independientes locales tienen el deseo y la ambición de superación y de llegar a ser escuchados por la masa aunque sea de manera indirecta. No necesariamente buscan ajustarse a los estándares del mercado en cuanto a lo musical, sin embargo, si buscan proyectarse y expandirse.

En otro orden de ideas, mediante el estudio y análisis de la historia de la música alternativa, se puede ver como hubieron bandas que aun siendo independientes, lograron un apoyo e impacto masivo. Al punto de que llegaron a vender igual o más que muchas bandas que se encontraban firmadas.

Por lo tanto, se comprueba y se concluye que si es posible que un artista escale de manera independiente, teniendo como una de las ventajas de la actualidad, el control de la distribución y la existencia de plataformas digitales para exponerse. Herramienta con la cual no se contaba en el pasado, al menos que pertenecieras a una disquera que tuviera los contactos para propagar el producto.

Dicho esto, los objetivos pautados en la tesina para lograr indagar el tema escogido e identificar aquellos factores faltantes para la consolidación de apoyo de la masa local, fueron cumplidos con éxito.

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Referencias Bibliográficas

Avilés N., (2014). *¿Qué significa ser un artista independiente?* 04 de Junio, 2020, de Nicolás Avilés.

Sitio Web: <https://www.nicolasaviles.com/2014/03/06/que-significa-ser-un-artista-independiente/>

Género de Música Indie. (2013). 07 de Junio, 2020, de Genero de Música Indie - Indie.

Sitio Web: <https://sites.google.com/site/21341131proyecto/genero-de-musica-indie>

Indie Rock. (2020). 03 de Junio, 2020, de Indie Rock.

Sitio Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Indie_rock

Oso Polita. (2018). *Qué es en realidad la música indie y por qué lo está petando*. 06 de Junio, 2020, de Oso Polita.

Sitio Web: <http://www.osopolita.com/blog/musica-indie/>

Actitud FEM. *¿Qué es la música Indie?* 06 de Junio, 2020, de Actitud FEM.

Sitio Web: <https://www.actitutfem.com/guia/musica/lo-nuevo/que-es-la-musica-indie>

Serious Info. (2018). *¿Es el Indie un subgénero del Rock?* 02 de Julio, 2020, de Amino Apps.

Sitio Web: https://aminoapps.com/c/rock-amino-x/page/blog/es-el-indie-un-subgenero-del-rock/01GZ_wQlkuQMjNoK04VNq0xNdnNgoq8bB7

José Nova. (2020). *No es un género, es una escena*. 22 de Enero, 2020, de El Caribe.

Sitio Web: <https://www.elcaribe.com.do/2020/01/22/no-es-un-genero-es-una-escena-la-musica-alternativa-crece-sin-pausa-en-rd/>

ANEXOS

Anexos: A continuación anexo los lead sheets de las piezas a tocar y más.

Anexo 1. Fuente: Periodico El Caribe. Foto por Jose Nova.

I've Got the World on a String

Lyric: Ted Koehler
Music: Harold Arlen

Med. Slow Swing

I've got the world on a string, — sit - tin' on a rain - bow, Got the string a - round my fin -
ger, What a world, what a — life, I'm in love.
I've got a song that I sing, — I can make the rain go,
an - y time I move my fin - ger, Luck - y me, can't you —
— see, I'm in love. — Life is a beau - ti - ful thing, —
— as long as I hold the string, — I'd be a sil - ly so - and -
so if I should ev - er let go. — I've got the
world on a string, — sit - tin' on a rain - bow, Got the string a - round my fin - ger,
What a world, What a — life, I'm in love. —

At faster tempos, changes falling on beats 2 & 4 may be omitted.

Anexo 2. I've Got The World on a String.

Anexo 3. Quizás, quizás, quizás.

QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS
(Perhaps, Perhaps, Perhaps)

Music and Spanish Words by OSVALDO FARRES
English Words by JOE DAVIS

Tango

Accordion *mf*

Master

You won't ad - mit you love me, and so how am I
Siem - pre que te pre - gun - to que cuan - do co - mo y

ev - er to know you al - ways tell me, per -
don - de, tu siem - pre nie res - pon - des qui -

haps, per - haps, per - haps. A mil - lion times I've
zás, qui - zás, qui - zás. Ya - si pa - son los

asked you, and then I ask you o - ver a -
dí - as y yo de - ses - pe - ra - do y

Copyright © 1947 by Southern Music Pub. Co. Inc.
Copyright Renewed
International Copyright Secured All Rights Reserved

gain you on - ly an - swer, per - haps, per - haps, per -
tú, tú con - tes - tan - do qui - zás, qui - zás, qui -

haps. If you can't make your
zás. Es - tás per - dien - do el

mind up, we'll nev - er get start - ed.
tiem - po pen - san - do, pen - san - do;

And I don't want to wind up, be - ing part - ed, bro - ken -
Por lo que mas tú quie - ras has - ta cuan - do, has - ta

48

A **Am**

heart - ed. So, if you real - ly love me, — say
 cuan - do. Ya - sí pa - san los dí - as — y

Dm **E7** **Am** **Dm** **E7**

"yes," but if you don't, dear, — con - fess and please don't
 yo de - ses - pe - ra - do — y tú, tú con - tes -
 m m

Am **E7** 1. **Am** **F7**

tell me, — per - haps, per - haps, per - haps.
 tan - do — qui - zás, qui - zás, qui - zás.

E7 2. **Am** **Dm** **E7** **Am**

You won't ad - mit you haps.
 Siem - pre que te pre - zás.

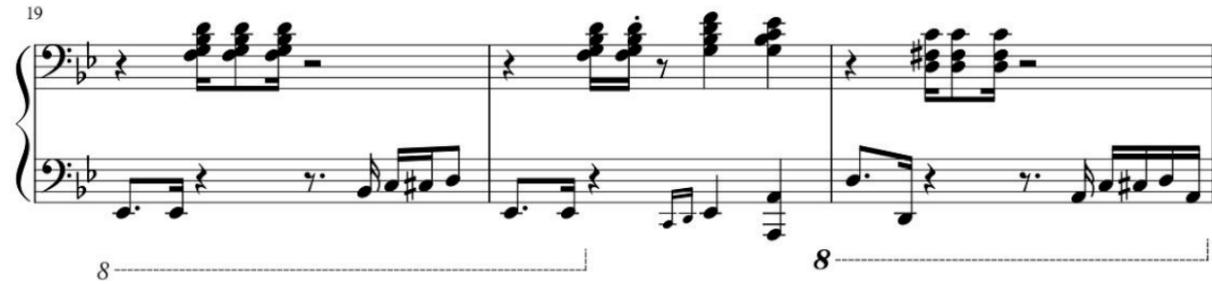
Anexo 4. Jason's Song (Gave It Away)

16

8

19

8

22

26

29

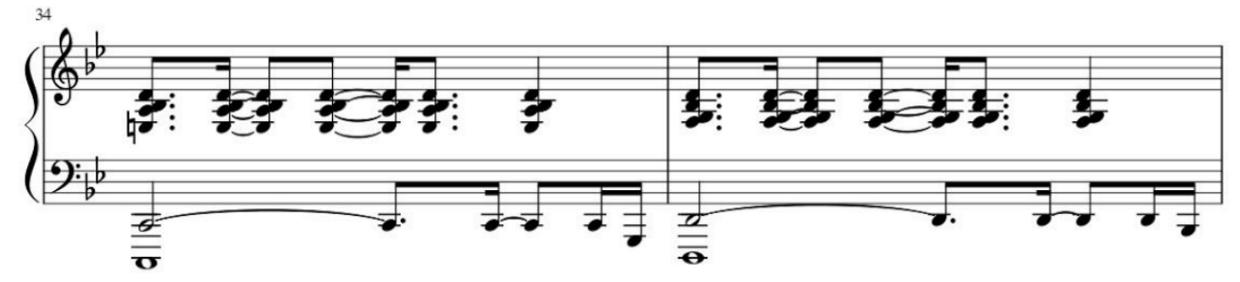

32

8

34

36

38

41

44

Musical notation for measures 44-45. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

46

Musical notation for measures 46-48. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

49

Musical notation for measures 49-50. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

51

Musical notation for measures 51-52. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

53

Musical notation for measures 53-54. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

55

Musical notation for measures 55-56. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

57

Musical notation for measures 57-58. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

59

Musical notation for measures 59-61. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

62

Musical notation for measures 62-64. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

65

Musical notation for measures 65-67. The system consists of a treble and bass clef. The treble clef has a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The bass clef has a key signature of one flat. The music features a steady bass line and a treble line with chords and eighth notes.

68

Musical notation for measures 68-69. Measure 68 features a complex chordal texture in the right hand with a bass line in the left hand. Measure 69 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

70

Musical notation for measures 70-71. Measure 70 shows a dense chordal texture in the right hand. Measure 71 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

72

Musical notation for measures 72-74. Measure 72 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 73 continues with similar textures. Measure 74 shows a change in texture. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

75

Musical notation for measures 75-76. Measure 75 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 76 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

77

Musical notation for measures 77-79. Measure 77 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 78 continues with similar textures. Measure 79 shows a change in texture. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

80

Musical notation for measures 80-81. Measure 80 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 81 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

82

Musical notation for measures 82-83. Measure 82 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 83 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

84

Musical notation for measures 84-85. Measure 84 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 85 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

86

Musical notation for measures 86-87. Measure 86 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 87 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

88

Musical notation for measures 88-89. Measure 88 features a complex chordal texture in the right hand. Measure 89 continues with similar textures. A bracket with the number '8' is placed below the first measure.

90

8

93

95

98

101

104

106

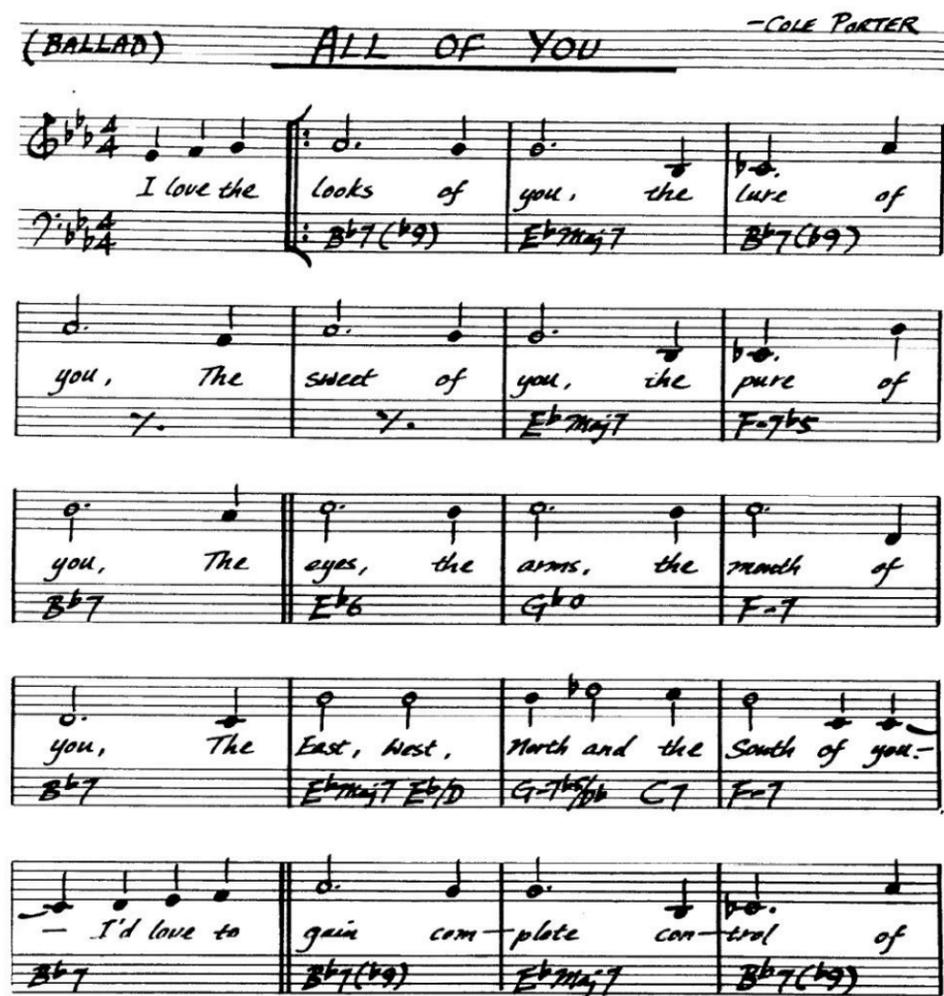
108

111

115

Anexo 5. All of You

(BALLAD) ALL OF YOU - COLE PORTER

I love the looks of you, the lure of
you, The sweet of you, the pure of
you, The eyes, the arms, the mouth of
you, The East, West, North and the South of you -
I'd love to gain complete control of

BILL EVANS - "LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD"
"MECOY TYNER AT NEWPORT"

25.

you, and handle even the heart and soul of
you. So love at least, a small percent of me, do,
For I love all of you.

26.

Anexo 6. Emotions.

EMOTION

as performed by Destiny's Child

Words & Music by
BARRY GIBB & ROBIN GIBB

♩ = 80

Lead Vocal

Harmony

Chords: C Cmaj7, G9sus4, Em, C#dim7

Yeah yeah — yeah yeah — yeah, —

ooh yeah. — 1. It's

(1.) o - ver and done — but the heart - ache lives on — in - side. —
(2.) there at your side — a part of all the things you are. —

And
But

Yeah — yeah.

© COPYRIGHT 1978 GIBB BROTHERS MUSIC.
ALL RIGHTS RESERVED. INTERNATIONAL COPYRIGHT SECURED.

Chords: Dm7, C/D, G9sus4, G7, C, Cmaj7, N.C.

who is the one you're cling - ing — to — in - stead of me to -
you've got a part of some - one — else, you've got - ta go find your shin - ing

night? — And where are you
star. —

And where are you

now, — now that I need — you? — Tears on my pil -

now? — Tears on my pil -

- low — wher - ev - er you go, — go. — I'll cry me a riv -

- low. — I'll cry me a riv -

17 **Dm7** **Cmaj7**

- er that leads to your o - cean you'll nev - er see me

- er.

19 **G9sus4** **G7** **G9sus4**

fall a - part. In the words of a bro - ken heart it's just e -

In the words of a bro - ken heart it's just e -

21 **Am** **Em**

mo - tion's tak - en me o - ver, caught up in sor -

mo - tion's tak - en me o - ver, caught up in sor -

23 **Am** **Em**

- row, lost in my soul. But if you don't come

- row, lost in my soul. But if you don't come

4 **Fmaj7** **C** **Am** **Am7**

back, come home to me dar - ling, don't you know there's

back, come home to me dar - ling,

27 **G9sus4** **G7** **G9sus4**

no - bod - y left in this world to hold me tight, don't you know there's

no - bod - y left in this world to hold me tight,

29 **G7** **G9sus4** **1. C Cmaj7**

no - bod - y left in this world to kiss good - night, good - night,

no - bod - y left in this world to kiss good - night, good - night

32 **Cmaj9** **G9sus4**

good - ni - i - ight. 2. I'm

night,

good - ni - i - ight.

2.

35 C Cmaj7

good - night. And where are you

And where are you

37 Dm7 Cmaj7

now? Tears on my pil -

now, now that I need you? Tears on my pil -

39 Dm7 Cmaj7

- low I'll cry me a riv -

wher - ev - er you go. I'll cry me a riv -

- low I'll cry me a riv -

41 Dm7 Cmaj7

- er you'll nev - er see me

- er

- er that leads to your o - cean you'll nev - er see me

6 G9sus4 G7 G9sus4

43 fall a - part. In the words of a bro - ken heart it's just e -

fall a - part. In the words of a bro - ken heart it's just e -

45 Am Em

mo - tion caught up in sor -

mo - tion's ta - ken me o - ver, caught up in sor -

47 Am Em

- row, lost in my soul. But if you don't come -

- row, lost in my soul. But if you don't come -

49 Fmaj7 Em Am Am7

- back, come home to me dar - ling.

- back, come home to me dar - ling.

51

G9sus4 G7 G9sus4

No - bod - y left in this world to hold me tight, no - bod - y to hold

No - bod - y left in this world to hold me tight, _____

53

G7 G9sus4

me in this world to kiss good - night, no - bod - y to kiss

no - bod - y left in this world to kiss good - night, _____

55

C Cmaj7 Cmaj9

me good - night, good - night, _____

good - night, _____

57

Cmaj7

good - ni i ight. good - ni i ight.

good - ni i ight. good - ni i ight.

Anexo 7. Giant Steps.

(FAST) **GIANT STEPS** MUSIC - JOHN COLTRANE
LYRICS - BETTY H. NRAUS

Life, when we were kids — Was like —
Think of life as chess — Cap-ture —

G B D7 G Bb7 Eb A-7 D7

play - ing gi - ant steps — We were told —
one piece at a time — For - ward east —

G Bb7 Eb F#7 B F-7 Bb7

to ad - vance — We o - beyed —
Cas - tle next — not the piece —

Eb A-7 D7 G C#-7 F#7

took the chance ... you're it. —
but the steps ... check-mate.

B F-7 Bb7 Eb C#-7 F#7

COLTRANE - "GIANT STEPS"
"RETURN OF THE SOOLO MAN" - RAMASSAN ROLAND KIRK

(Musical Interlude)

Think as life as chess
Capture one piece at a time

Forward east
Castle next

Not the pace
But the steps ... Checkmate.

Try a brand new game
It's called, "Blow and watch me go!"

Hold a thought
In your mind

Think a note
Match the rhyme ... like so.

Anexo 8. Something.

Keyboard

Something

Snarky Puppy feat. Lalah Hathaway

Arranged by Snarky Puppy
Transcribed by Albert Linde

David Foster & Brenda Russell

♩ = 88 bpm

Intro *E^b9^{dim}* (Play one octave lower) **A** *G^bMaj*

pp How I...
I don't

B *F^{Maj} C^{Maj7}* To Coda **1.** *G^b/A^b A^b/B^b*

2. *C B^bm C* *mp*

A^bMaj F^m C G^m7^b5 C *pp mp*

F/G G^b/A^b A^b/B^b E^b9^{dim} **3.** *D.S. al Coda* *mf mp* Break

1. *F^{Maj} C^{Maj} C C B^bm* Common...

27 *C C/D B^b/C F/G G/A G^bm/B E^bb5* *f*

31 *D G/A A^b/B^b B^b/C B^b7/F* *mp* **1.**

37 *G^b/A^b A^b/B^b D E^b9^{dim}* **2.** *D* *mp* Build-up each repeat

43 *B^{Maj}9 E/G^b G^b/A^b A^b/B^b* Repeat part D three times

47 **E** Horns Obligato

50 1. 3. | 2. 4.

Scat Solo continues...

53 **F** 3 24

Hammond Breakdown 24

82 **G** *f*

85 1. 2. 3.

87 4. Fine

3

Copying is encouraged