

Instituto Metropolitano de **Diseño**

PROYECTO DE TITULACIÓN

LA MÚSICA ELECTRÓNICA COMO CULTURA MUSICAL DE QUITO

MEMORIA TEÓRICA

PROYECTO DE DISEÑO

MANUEL ALEJANDRO CHAGNA GARZÓN

Autor

DIRECTOR

JORGE BUENO TAMAYO

Quito, Julio, de 2024

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Manuel Alejandro Chagna Garzón con cédula de ciudadanía No. 1002738142, declaro que soy autor del proyecto de Titulación con título: "La Música Electrónica como cultura musical de Quito". Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación.

En Quito, julio 2024

MANUEL ALEJANDRO CHAGNA GARZÓN

C.C 1002738142

AGRADECIMIENTO

Me gustaría expresar mi más leal agradecimiento a todas las personas que me han apoyado incondicionalmente para la realización de este proyecto de tesis. Este proyecto no habría sido posible sin la infinita ayuda y la colaboración de varios personajes influyentes en mi vida entre ellos. Mi Padre, mi Madre, todos mis hermanos. A mis profesores y cada integrante del Instituto Metropolitano de Diseño, Xavier Granja Cedeño, Almudena Grandal, Pedro Avendaño, Dasha Sánchez, Beatriz Andrade, Ximena Padilla, Andrés Páez. Inicialmente, quiero agradecer a mi director de tesis, Jorge Bueno Tamayo por la experticia en su orientación técnica que me ha sido de gran apoyo durante todo el proceso. Su valiosa sugerencia y comentarios han sido de mucho respaldo para dar forma a este proyecto y darle una muy acertada conclusión. Muy agradecido también con mis profesores del Instituto Metropolitano de Diseño, cuyos conocimientos y consejos incondicionales han enriquecido mi formación y experiencia académica. También mi infinita gratitud a mis compañeros de clase. Además, eternamente agradecido con mi familia por su amor incondicional. Su apoyo siempre ha sido mi mayor motivación y ha generado una gran fortaleza en este trayecto académico. Finalmente, quiero reconocer el apoyo financiero proporcionado por José Manuel Chagna Alvarez, María Cecilia Garzón Avellaneda, que hizo posible la realización de esta investigación. Con cada uno de ustedes que han desempeñado un papel importante y crucial en este logro, y estoy sinceramente muy agradecido por su contribución a mi crecimiento académico y personal. ¡Muchas gracias!

Manuel Alejandro Chagna Garzón.

Lunes 29 de julio de 2024

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Jorge Bueno Tamayo, con cédula No 1715240105, certifico que el señor Manuel Alejandro Chagna Garzón, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, julio de 2024

Jorge Bueno Tamayo

DIRECTOR DEL PROYECTO

C.C. 1715240105

ABSTRACT

Este proyecto se centra en la investigación de la cultura de la música electrónica en la ciudad de Quito, Ecuador. Su objetivo principal es desarrollar un reporte fotográfico que permita dar a conocer este movimiento y sus seguidores. Para ello, se llevó a cabo una extensa investigación histórica sobre la evolución de la música electrónica en Ecuador, con un enfoque particular en su desarrollo en la capital.

La metodología incluyó acompañar a artistas locales en varios espectáculos, lo que permitió realizar un registro fotográfico detallado y la recopilación de documentos audiovisuales. Este enfoque permitió obtener una comprensión precisa y profunda de la música electrónica como una cultura musical distintiva en Quito. Los hallazgos de este estudio no solo destacan la evolución del género en la ciudad, sino también la influencia y el impacto de los artistas locales en la escena musical electrónica.

Este trabajo concluye que la música electrónica en Quito no es solo un género musical, sino una cultura vibrante en constante evolución que refleja la diversidad y creatividad de sus seguidores y artistas.

Palabras clave:

- Música electrónica
- Técnicas
- Fotografía
- Visuales
- Escenografía
- Sonido
- Luces
- Producción
- Artistas
- Dj
- Audición

ÍNDICE

Preliminares.....	09
Título y Subtítulo.....	09
Campos del conocimiento.....	09
Introducción.....	10
1. Investigación preliminar.....	11
1.1 Definición del problema u oportunidad del diseño.....	11
1.1.1. Intolerancia y señalamiento.....	11
1.1.2. Exclusión y censura.....	13
1.1.3. Expresión artística, creatividad y cultura.....	13
1.1.4. La música electrónica, géneros y simbología de la cultura electrónica.....	15
1.2. Justificación.....	38
1.3. Estado del Arte.....	39
1.4. Objetivos y Alcance.....	43
Objetivo General.....	43
Objetivos Específicos.....	44
Alcance.....	44
2. Planificación.....	45
2.1. Planificación estratégica y táctica.....	45
2.2. Estrategia de innovación.....	45
3. Desarrollo.....	45
3.1. Metodología de investigación y diseño.....	45

3.2.	Planteamiento teórico conceptual.....	46
3.2.1.	Capítulo I: La Cultura Electrónica.....	46
3.2.2.	Capítulo II: Los eventos de música electrónica en Quito.....	46
3.2.3.	Capítulo III: Expresión artística, creatividad y cultura.....	49
3.2.4.	Capítulo IV: Simbología.....	49
3.3.	Grupos objetivos.....	50
3.3.1.	Público real / usuarios finales.....	50
3.3.2.	Público potencial.....	50

Preliminares

Título y Subtítulo

Título: La Música Electrónica como cultura musical de Quito

Subtítulo: Ritmos Electrónicos: La Cultura Musical de Quito

Campos del conocimiento

Campo Amplio: Artes y Humanidades

Campo Específico: Artes

Campo Detallado: Música y artes escénicas

La música electrónica es semejante al arte cuando el diseño sonoro se transforma en síntesis, su identidad, las luces, colores y el efecto de la exposición creativa. La música electrónica se ha determinado gracias al progreso tecnológico y ha dejado un legado y un aporte muy importante en la música y la cultura.

Introducción.

Este proyecto de tesis se enfoca en comprender la cultura de la música electrónica en Quito, Ecuador, a través de la realización de investigaciones de campo, entrevistas y análisis profundos. Los objetivos específicos incluyen la investigación de la cultura electrónica en la ciudad, el análisis para la organización de festivales, la identificación de apoyos y recomendaciones para eventos en este género, así como el diseño de fotografías que resalten la simbología y movimiento en la escena electrónica. El alcance del proyecto abarcará la exploración de las condiciones lumínicas en la fotografía de eventos de música electrónica en Quito y la propuesta de contenido audiovisual para difundir la iluminación, fenómenos y escenografía. La planificación incluirá la definición de un itinerario, la asignación de recursos, logística para entrevistas y producción audiovisual, así como la elaboración de un presupuesto para cubrir gastos relacionados.

1. Investigación preliminar

1.1. Definición del problema u oportunidad del diseño

La música electrónica, como una expresión cultural, ha sido una poderosa fuente de innovación, transmite emociones a través de sus melodías, y refleja valores y costumbres desde su origen en 1910, cuando los primeros precursores como Luigi Russolo y su amigo Ugo Piatti fueron quienes contribuyeron significativamente al desarrollo de sonidos sintetizados.

1.1.1. Intolerancia y señalamiento

La música electrónica, como otros géneros, ha enfrentado controversias debido al prejuicio e intolerancia hacia sus sonidos, al entorno social y físico. Estos eventos suelen llevarse a cabo en clubes nocturnos y lugares clandestinos debido a la falta de espacios adecuados, lo que causa molestias a quienes no aprueban actividades públicas o privadas de este tipo. En ocasiones, los seguidores de la música electrónica organizan reuniones y eventos en sus casas, lo que genera molestias entre los vecinos que llaman a las autoridades para que sean detenidos.

A pesar de los desafíos, la cultura musical electrónica ha ganado espacio y su número de seguidores continúa creciendo. Aunque las críticas sean negativas asociadas a la música electrónica, como su relación con las drogas, el sexo y el alcohol, contribuyen a una estigmatización y descontento social, estas también forman parte integral de la atmósfera musical y la historia en Ecuador.

La historia de los ritmos electrónicos en Quito ha estado marcada por la intolerancia y el señalamiento por parte de algunos sectores de la sociedad. En sus inicios, la música electrónica fue asociada con espacios underground y alternativos, lo que llevó a que fuera estigmatizada y vista como una expresión

cultural poco aceptable para ciertos grupos conservadores. La escena electrónica en Quito enfrentó resistencia y críticas, con acusaciones de promover comportamientos contraculturales y peligrosos. Estos estigmas y prejuicios contribuyeron a la marginación de la cultura de ritmos electrónicos y a la percepción negativa de quienes la practicaban y apoyaban. Sin embargo, a pesar de la intolerancia y el señalamiento, la comunidad de electrónica en Quito perseveró, encontrando refugio en espacios donde podían expresarse libremente y compartir su pasión por la música electrónica. Con el tiempo, la escena underground comenzó a ganar reconocimiento y aceptación, a medida que más personas se unían a la comunidad y se abrían clubes y locales dedicados a la música electrónica. Hoy en día, aunque persisten algunos estigmas, la cultura electrónica en Quito ha logrado superar gran parte de la intolerancia y el señalamiento, estableciéndose como una parte vibrante de la escena musical de la ciudad. La diversidad de estilos y la pasión de la comunidad continúan siendo aspectos fundamentales de esta cultura musical, que celebra la diversidad y la inclusión en un ambiente de respeto y tolerancia.

Imagen N° 1: Pulse by Keops



Fuente: Alejandro Chagna Garzón, archivo fotográfico. 04 de abril del 2024 Sebastian Xottelo, Keops, Quito, Pichincha. Descripción: Desde joven, Sebastian Xottelo se sumergió influenciado por su familia en el arte, fusionando la música con su vida. Sus producciones, ahora en sellos digitales, han alcanzado reconocimiento internacional y lo han llevado a ser parte de MINDSHAKE RECORDS, consolidándose en la escena electrónica mundial.

1.1.1. Exclusión y censura

Los estereotipos sociales a menudo provocan prohibiciones y rechazo hacia la música electrónica, percibiéndola como moda o simplemente ruido sin estructura musical. Esto ha llevado a cancelaciones de presentaciones de DJs y productores, dando paso a otros géneros musicales con instrumentos en vivo e incluso al predominio de sonidos como el reguetón en ciertos eventos.

Imagen N° 2: Pulse by Keops



Fuente: Alejandro Chagna Garzón, archivo fotográfico.

11 de abril del 2024 Keops, Quito – Ecuador

Descripción: Discoteca Keops que cuenta con registro turístico, está ubicado en Iñaquito y Villalengua, Quito, Ecuador

1.1.2. Expresión artística, creatividad y cultura

Los medios de comunicación tienen las condiciones de desempeñar un papel muy importante en cambiar la percepción de la música electrónica y enfocarse en su importancia artística, y desafiar los estereotipos negativos debido a que la música electrónica, al igual que otros géneros, es a menudo malinterpretada y criticada injustamente, pero en realidad representa una expresión artística que fusiona tecnología, dispositivos electrónicos, creatividad y cultura.

La música electrónica underground se ha mantenido en el anonimato y ha superado los momentos desde lo incógnito y la clandestinidad, en Quito ha sido una trayectoria fascinante, marcada por la creatividad e innovación. Desde sus inicios en los años 90, esta cultura musical ha prosperado en espacios alternativos y subterráneos, donde DJs locales y productores han desarrollado una escena diversa. Es fundamental reconocer que la música electrónica es mucho más que simplemente "música de fiesta". Representa una forma de expresión artística que fusiona tecnología, creatividad y cultura de manera única. Al proporcionar una plataforma para artistas y eventos de música electrónica, los medios pueden contribuir a promover una comprensión más profunda y respetuosa de esta forma de arte. En resumen, los medios de comunicación tienen el poder de desafiar los estereotipos negativos y destacar la importancia artística de la música electrónica underground en Quito y en todo el mundo.

Plataformas que respaldan la difusión de artistas de música electrónica:

- Sound Cloud
- Beatport
- Bandcamp
- Spotify
- Mix Cloud
- Resident Advisor
- Apple Music
- Boiler Room
- Juno Download
- Traxsource
- Youtube

Las mencionadas plataformas respaldan a distribuir su música y también ofrecen herramientas para su promoción e impulsar su carrera.

Imagen N° 3: Sound Cloud



SoundCloud, fue en el año 2007 en Berlín, Alemania, ésta plataforma de streaming de música permite a los usuarios cargar, promocionar y compartir sus tracks de audio de forma gratuita y también cuenta con membresías de pago. Ha crecido y se convirtió en una de las plataformas de música más usadas del mundo en lo que respecta de la música, utilizada por artistas y músicos emergentes y establecidos, facilita el descubrimiento de talentos en la industria musical.

<https://help.soundcloud.com/hc/es/articles/115003570488--Qu%C3%A9-es-SoundCloud>

1.1.3. La música electrónica: Géneros y simbología.

La música electrónica es mucho más que un género musical; está arraigada a una cabundante simbología que refleja valores y experiencias de quienes la practican y aprecian sus sonidos. En su esencia, en referente a la música electrónica underground se dice que simboliza la resistencia y la rebeldía contra las normas establecidas, ya que en la mayoría de los casos se realiza en espacios alternativos, y desafía estructuras convencionales de la industria musical. La música electrónica underground es un símbolo de comunicación y conexión entre la comunidad musical. Los eventos y las fiestas underground son los lugares de encuentro donde personas de diferentes orígenes y culturas se unen bajo el poder de unificar varias tradiciones musicales, y se un crea vínculos relacionando la trascendencia de las barreras sociales. También simboliza libertad y creatividad, no está limitada por instrumentos musicales tradicionales

y ofrece un lienzo diverso para experimentar e innovar. Los buenos artistas en realidad son creadores de paisajes sonoros que transmiten distintas emociones sensoriales. La electrónica simboliza inclusión y diversidad, acoge público de todas las identidades y orientaciones, ofreciendo un espacio seguro y libre de expresarse.

Simbologías de la música electrónica underground:

Resistencia y contracultura: Contraposición a corrientes musicales y culturales dominantes de normas establecidas y la comercialización de la música, opta por espacios alternativos autogestionados.

Libertad y experimentación: Procura no tener límites físicos ni preceptos. Los artistas exploran sonidos, ritmos y estructuras musicales de forma innovadora y sin ninguna restricción.

Inclusión y diversidad: Los espacios en donde se desarrolla la música electrónica underground por lo general son inclusivos y acogen personas de muchas identidades y procedencias.

Conexión y comunidad: La electrónica underground une personas de distintos orígenes y culturas. Los eventos y festivales son espacios de encuentro y establece conexiones profundas creando relaciones significativas entre el público que asiste.

Transformación y escapismo: La música electrónica tiene la capacidad para transportar a la audiencia a paisajes sonoros con sus vibraciones y simboliza la

posibilidad de escapar a una realidad alterna para sumergirse en un estado de euforia, viaje, trance y éxtasis.

La Simbología de la música se interpreta como una manera de transcendencia personal y espiritual. En definitiva, la música electrónica underground se manifiesta con un aporte cultural diversificando simbolismo que refleja valores, resistencia, inclusión, conexión e interacción humana y libertad. No es simplemente un género musical; es una forma de vida, es una expresión artística que atraviesa fronteras y une al público de todo el mundo.

Símbolos

La música electrónica underground está llena de simbolismo, que va más allá de sus sonidos y ritmos. Aquí hay algunos ejemplos de símbolos importantes asociados con esta cultura musical:

El DJ: es un símbolo central de la música y del evento. Representa una imagen que guía la percepción auditiva, selecciona y mezcla pistas para crear un viaje alucinante formando atmósferas sonoras en los eventos y fiestas.

El Vinilo: A pesar de que el formato binario y digital se ha posicionado con innovación y tecnología, el vinilo es un símbolo de la música y venerado en la electrónica underground. Solidifica la autenticidad de la conexión y la pasión por la música y su arte sonoro.

Los Espacios Subterráneos: Las espacialidades son alternativas y subterráneas, en aquellos lugares se celebran eventos y fiestas de música electrónica como símbolo de rebeldía y resistencia. Estos espacios simbolizan

libertad, creativa y la independencia de las corrientes comerciales y convencionales.

La Luz, Mapping y Visuales: Las luces estroboscópicas, el mapeo de láseres y visuales conceptuales, abstractos y psicodélicos son elementos fundamentales de inmersión sensorial que estimula la conexión entre la música, el arte y la tecnología.

El Baile y la Comunidad: El acto de bailar con la interacción en conjunto durante los eventos simboliza la unión en la comunidad. El baile colectivo expresa libertad, festejo y la conexión interpersonal en un ambiente inclusivo y diverso.

La Cultura del Afterparty: Los afterparties, son fiestas y celebraciones que tienen lugar después de los eventos principales y son símbolos de conexión entre la comunidad electrónica.

Ropa y moda: La moda desempeña un papel importante en la cultura de la música electrónica underground. Los atuendos extravagantes, coloridos y a menudo futuristas son símbolos de expresión individual y creatividad dentro de la comunidad electrónica.

Diseño Publicitario: Los flyers, la publicidad y los carteles se utilizan para promocionar eventos y fiestas. Estos elementos son símbolos visuales de la cultura de la música electrónica; a pesar de que la publicidad digital a tomado control aún se pueden encontrar carteles pegados por las calles y locales de la ciudad.

Luces y efectos visuales: Durante estos eventos, las luces estroboscópicas, los láseres y diversos efectos visuales son especialmente símbolos materiales que generan una atmósfera persuasiva, inmersiva y estimulante. Estos

elementos son importantes para una experiencia sensorial y alucinante de la música electrónica en vivo.

Arte y decoración: La decoración de estos espacios o clubes, iglesias abandonadas o bosques, son elementos importantes y símbolos de la electrónica. El arte visual, la proyección del mapping y los visuales forman parte de la decoración temática y contribuyen a formar una atmósfera única, memorable e inolvidable para los asistentes. Unido todo el montaje de una puesta en escena en el Booth, todo en conjunto son símbolos materiales y representan la estética, pasión y la identidad de la música electrónica underground.

Los aliens: hay veces que la cultura electrónica está representada con aliens y se fomenta en la síntesis del sonido, porque esta música tiene un ambiente futurista y está relacionado con todo lo que tenga que ser ovni presente y este criterio o pensamiento genera una habilidad para una percepción de experiencia inmersiva y transformadora, transportándote a un estado de trance mediante las vibraciones de sonidos que estimulan los sentidos expandiendo tu imaginación llevándote en viaje mental y alucinación auditiva.

En definitiva, estos símbolos encapsulan la identidad y la esencia de la música electrónica underground, que va más allá de ser simplemente un género musical para convertirse en una forma de vida, una comunidad y una expresión de la creatividad y la libertad.

Los equipos del DJ, como controladores, compacteras, tornamesas, mezcladores y software de producción musical, son símbolos materiales de la

música electrónica underground. Estos instrumentos permiten a los artistas crear y mezclar música en el tiempo real durante los eventos y presentaciones en vivo.

Imagen N° 4: Alien



Fuente: Pinterest

Los festivales de música electrónica busca comunicarse con formas de vida interplanetaria y extraterrestre mediante el envío de música electrónica al planeta GJ273b, a través del programa Sónar Calling, que incluye piezas de artistas como Richie Hawtin y Jean-Michel Jarre, en una iniciativa colaborativa con el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y METI International, aunque las probabilidades de respuesta son escasas debido a la distancia y las precauciones sugeridas por científicos como Stephen Hawking y la NASA

<https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/11/16/5a0d71d4ca47416e108b4593.html>

Música Electrónica

La electrónica es un estilo musical que utiliza dispositivos electrónicos, sintetizadores, tecnología de audio y softwares para su producción. Se caracteriza por sonidos generados con sintetizadores en lugar de instrumentos acústicos convencionales. Esta música se desarrolló en la época de 1950 con la invención de dispositivos electrónicos y tecnología. Con el pasar del tiempo ha evolucionado en una variedad de subgéneros. Su popularidad es a nivel mundial y fundamental en la cultura musical de baile y club.

La evolución de la música electrónica

“La música electrónica experimentó un renacimiento debido a la pandemia de Covid-19, con un valor de la industria que superó los 6.000 billones de dólares en el 2021”.

La electrónica está caracterizada por el uso de instrumentos, generadores y dispositivos electrónicos con tecnología basada en circuitos.

Desde el Telharmonium en 1896 hasta el Theremin en 1930, se ha creado el órgano Hammond y el sintetizador, en el que los artista lograban nuevas formas de composición.

El fonógrafo que fue creado en 1870, y marcó el origen de la grabación y la reproducción de audio, estableciendo por primera vez la industria discográfica.

La década de 1930 se generó avances claves y fue cuando se desarrolló cintas de audio, impulsando la música electrónica.

Imagen N° 5: Telharmonium



Thaddeus Cahill, inventor del Telharmonium en 1895, un sintetizador monumental, cuya visión y perseverancia lo llevaron a construir el instrumento musical más grande del mundo, pero su falta de adaptación y problemas financieros lo llevaron al fracaso, con su última versión desapareciendo en 1918.

Fuente: <https://www.alamy.es/el-telharmonium-de-thaddeus-cahill-image262732223.html>

Años 40 y 50. Grabadores de cinta.

La tecnología de grabación proporcionó avances y la cinta se inventó en la década de los años 30. Se dice que las principales pruebas de grabación estéreo se realizaron en Alemania en 1942 posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Esta tecnología se introdujo en los Estados Unidos, y en 1948 fue comercializada la primera grabadora de cinta para uso personal. En el mismo tiempo, Europa, consolidó los primeros estudios para la creación de música electrónica con infraestructuras respaldadas en radiodifusión, influenciados por músicos y compositores tales como Pierre Schaeffer y Pierre Henry desarrollando “la musique concrète en París” en 1948.

Imagen N° 6: Pierre Schaeffer y Pierre Henry



Pierre Henry (1927, Paris), pionero de la música electroacústica y co-fundador del movimiento "Música Concreta" en 1940, es conocido por sus innovadoras composiciones, destacando "Messe pour le temps présent" (1967) y "Psyché Rock" (1967). Su enfoque escénico revolucionario elimina cantantes y actores, centrándose en luz y música, convirtiendo al espectador en parte activa de la experiencia.

Fuente: <https://www.burg-halle.de/>

La técnica consistía en crear collages sonoros con cintas de grabaciones preexistentes. Karlheinz Stockhausen en Alemania impulsó la Elektronische Musik, destacando sonidos electrónicos puros, creando composiciones acústicas y modificadas electrónicamente.

En los Estados Unidos, empezó a surgir artistas y compositores, los cuales experimentaron con grabaciones de sonidos registrando sonidos naturales y fusionando con sonidos de grabaciones de instrumentos acústicos y electrónicos.

Columbia-Princeton Electronic Music Center, 1959, se estableció el centro para la investigación de la música electrónica y computacional. Este hito permitió el avance, el progreso tecnológico, el avance y experticia para los músicos y compositores en la producción musical, que utilizaron equipos y dispositivos especializados para síntesis de sonido tales como osciloscopios y los sistemas de grabación computarizados y avanzados de la época.

Historia de la música electrónica

Se dice que empezaron a producir esta clase de sonidos electrónicos en el año de 1910. Entendidos en música afirman que Luigi Russolo fue quien logró grabar este tipo de melodías generados por dispositivos electrónicos, uno de esos elementos se habría llamado “explosinador”, siendo el instrumento que dio la existencia a este género musical.

En la década de los años 50 y 60 se conoce la creación de estos generadores fusionados con sintetizadores. En los 70, su evolución había creado un notable desarrollo y fue entonces cuando se creó los sintetizadores Moog. Así mismo, la

banda Pink Floyd fue una de las precursoras en incorporar esta clase de sonidos obtenidos de instrumentos analógicos e implementar en sus producciones musicales.

Hoy en día, la música electrónica está profundamente integrada al rededor nuestro universo sonoro, enriqueciendo el entendimiento auditivo con sonidos que provienen de tecnología y dispositivos electrónicos. Aunque muchos afirman que los inicios de la música electrónica empezaron en los años 60 o 50, se dice que sus orígenes son en 1876 con el desarrollo del fonógrafo por Thomas Alva Edison. Sin embargo, el auténtico origen de su éxito se considera que reside en 1897 con la llegada del dispositivo que transformó el mundo del sonido.

Imagen N° 6: Luigi Russolo, Ugo Piatti. Intonarumori



En 1913, Luigi Russolo y Ugo Piatti introdujeron los Intonarumori, marcando el surgimiento de la música futurista que sustituyó la melodía y armonía tradicionales por sonidos industriales, reflejando la industrialización y el descontento político en Italia desde principios del siglo XX.

Fuente: <https://www.arthistoryproject.com/>

La Música Electrónica en Europa y Estados Unidos

Al inicio, la música electrónica se convirtió en un movimiento inmenso y mezcló géneros musicales creando ingresos financieros significativos para la industria musical.

El house, el techno, acid jazz y acid house en la década de los 80 creó un gran trayecto para la cultura Rave en Europa, estos raves fueron caracterizados por festivales que celebraban la música festiva de forma libre. En 1994, las fiestas se prohibieron en Europa y esta tradición se comportó a Estados Unidos que se convirtieron en tendencia musical en esa época en América del Norte, América del Sur, África y Asia.

En Estados Unidos artistas como Michael Jackson y Madonna fueron precursores del Electro Dance Music en los años de 1980, que con esas premisas fueron dando paso a nuevos estilos y subgéneros que se abren espacio en el mundo musical tales como R&B, dance, house, techno, electro, trance, pop, funk y jazz.

En los años de 1960, figuras como Karlheinz Stockhausen, Frank Zappa, Pink Floyd y The Beatles fueron quienes iniciaron la música electrónica.

Imagen N° 7: Pink Floy, Live in Pompeii. 1971



En los primeros años sesenta, surge Pink Floyd en Londres con Roger 'Syd' Barrett, Roger Waters, y David Gilmour; su evolución musical y éxito mundial culmina en actuaciones memorables como en Live 8 en 2005

Fuente: <https://www.vinylpussycat.com/>

En el año de 1983, la creación del dispositivo MIDI (Interfaz Digital para Instrumentos Musicales) marca un importante precedente para la historia de la música electrónica, principalmente el synthpop, con muchos grupos importantes como Depeche Mode, New Order y Pet Shop Boys.

La influencia de los instrumentos japoneses

A lo largo de los años 50, los instrumentos musicales y dispositivos electrónicos japoneses iniciaron en la escena musical global. Diferentes fabricantes tales como AceTone, Yamaha, Roland, Matsushita y Korg presentaron sus propias versiones de instrumentos y dispositivos musicales electrónicos, conteniendo órganos eléctricos, sintetizadores, percusiones y drum machines. Especialmente, los sintetizadores y drum machines que fueron desarrollados por Roland Corporatio, contribuyendo de manera significativa (actualmente Panasonic) ejerció un papel clave para el desarrollo y el avance de la música electrónica al crear los iniciales tocadiscos de transmisión directa, estableciendo el punto de partida con el arte del DJing y la producción musical. La versión posterior de las tornamesas Technics SL-1200 fue un ícono en la cultura Hip Hop. Asimismo, Yamaha es la pionera en los sintetizadores digitales en 1983, impulsó aún más el progreso de la música electrónica en todo el mundo.

Imagen N° 8: Sintetizador, Moog System 55



Descripción: El Moog System 55, un sintetizador modular clásico de la década de 1970, tuvo una gran influencia en la música electrónica y sentó las bases para futuros desarrollos en este género. A pesar de su origen estadounidense, inspiró innovaciones significativas en la década de 1980 por parte de empresas japonesas como Roland, Yamaha y Korg. Estos fabricantes introdujeron sintetizadores, cajas de ritmos y samplers icónicos como el Roland TB-303, TR-808 y el Yamaha DX7, que transformaron géneros como house, techno y hip-hop. La accesibilidad y versatilidad de estos instrumentos democratizaron la producción musical y permitieron a artistas de todo el mundo explorar y expandir los límites de la música electrónica.

Fuente: <https://thebassvalley.com/>

SUBGÉNEROS

La música electrónica tiene una diversa gama de géneros y subgéneros, con más de 300 variantes distintas. Uno de los subgéneros más destacados incluyen el 2-step, que se define por un ritmo irregular y la utilización de voces femeninas, representado por artistas tales como Craig David y Artful Dodger.

El acid house, surgió en Chicago en la década de los 80, es diferenciado por su línea de bajo y su notoriedad en la escena rave británica, influenciado por estilos tales como el techno y el trance.

El breakbeat se caracteriza por su ritmo ambiental y resalta la atmósfera en la estructura musical. Otros subgéneros que incluyen el chill-out, el dance-pop, el eurodance, y música disco.

El drum & bass y el dubstep se destacan por su ritmo rápido y el uso de graves. El house, nació en Chicago, y ha evolucionado con numerosos subgéneros tales como el deep house y el tech house, minimal, micro house, deep tech, indie, bass house, entre otros .

El trance, se centra en melodías progresivas y frecuencias emocionales, surgió en la década de los 90 en Europa.

Otros subgéneros contienen el trap, el trip hop, el IDM, y están enfocados en experimentar y fusionar los estilos.

Las mujeres pioneras de la música electrónica

Cumplieron roles muy importantes que fueron subestimados en la historia de la narrativa en la escena electrónica.

Clara Rockmore, acreditada como la primera del theremin, llevó este instrumento a escenarios con mucho éxito.

Daphne Oram, inició de la música concreta y revolucionó la creación de la técnica Oramics.

Bebe Barron, compuso el primer soundtrack electrónico en la producción de cine.

Pauline Oliveros, fundó el San Francisco Tape Music Center.

Dichas mujeres desafiaron barreras y aportaron técnicas al género, proporcionando el legado creativo que ha inspirado a muchas artistas y compositoras.

La música electrónica se fortaleció a finales de los años 60 con el ingenio y la invención de amplificadores y sintetizadores electrónicos creados específicamente para industria musical, creó un impacto cultural y con sus sonidos envolventes fueron propiciando la creación de diferentes y nuevos géneros musicales en todo el mundo.

Referentes

Kraftwerk

Imagen N° 9: FM Records.



Kraftwerk, fundado por Ralf Hütter y Florian Schneider en 1970, fue pionero en la música electrónica, destacando con álbumes como "Autobahn" (1974), "Radioactivity" (1975), y "Trans-Europe Express" (1977). Con letras que exploraban la vida urbana y la tecnología, influyeron en la música moderna y desarrollaron un estilo único. Su legado perdura, con álbumes como "The Man Machine" (1978) y "Computer World" (1981), dejando una huella en la cultura pop mundial.

Fuente: Bleep.com

Depeche Mode

Imagen N° 10: Enjoy the silence



Depeche Mode, fundado en 1980, alcanzó la fama con "Speak & Spell" en 1981. Tras la partida de Vince Clarke, Martin Gore lideró el grupo hacia el éxito con álbumes como "Violator" (1990). A pesar de desafíos internos, continuaron su legado con "Songs of Faith and Devotion" (1993).

Fuente: <https://www.latercera.com/>

Daft Punk

Imagen N° 11: Enjoy the silence



Daft Punk, reconocidos como los pioneros del house francés, marcaron el final de su carrera en 2021, tras haber dejado una huella indeleble en la música electrónica mundial. Con álbumes icónicos como "Homework" (1997), "Discovery" (2001), y su incursión en el cine con la película animada "Interstella 5555" (2003), el dúo conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo redefinió los límites del género con su distintivo uso del vocoder y la fusión de funk de los 70. A lo largo de su trayectoria, Daft Punk mantuvo un aura de misterio al no revelar sus rostros en público, lo que contribuyó a su legendario estatus en la industria musical.

Fuente: <https://es.ra.co/dj/daftpunk>

Pink Floyd

Imagen N° 12: The child is grown, the dream is gone



La banda Pink Floyd, formada en la década de los sesenta por Roger 'Syd' Barrett, Roger Waters, y David Gilmour, surgió en el contexto de la efervescencia cultural de Londres. Con álbumes icónicos como "The Piper At The Gates of Dawn" (1967) y "The Dark Side of the Moon" (1973), la banda se convirtió en una de las más influyentes de la historia del rock, vendiendo más de 250 millones de álbumes. A lo largo de su trayectoria, enfrentaron cambios de personal y evolucionaron musicalmente, alcanzando su cenit creativo con obras como "Wish You Were Here" (1975) y "The Wall" (1979). A pesar de las tensiones internas y la partida de Waters en 1985, la banda continuó su legado con álbumes exitosos como "A Momentary Lapse of Reason" (1987) y "The Division Bell" (1994), antes de su disolución oficial en 2014.

Fuente: <https://www.scienceofnoise.net/>

The Prodigy

Imagen N° 13: Producer Pulse Films



La banda The Prodigy, reconocida por su estilo innovador y disruptivo, lanzó su quinto álbum "Invaders Must Die" en 2009, continuando su legado de desafiar las normas establecidas en

la música electrónica. Desde su álbum debut "Experience" (1992) hasta el éxito global de "The Fat of the Land" (1997), la banda liderada por Liam Howlett ha fusionado géneros y redefinido los límites de la música electrónica. Con un enfoque melódico y energético, "Invaders Must Die" destaca por su intensidad y su capacidad para evocar la esencia de la escena rave de los años 90. La banda continúa desafiando las expectativas, manteniéndose fiel a su identidad y dejando una marca indeleble en la historia de la música electrónica.

Fuente: <https://www.hollywoodreporter.com/>

The Chemical Brothers

Imagen N° 14: NME



Los Chemical Brothers, dúo británico de DJ y productores, pioneros del género de la música dance big beat en la década de 1990, conocidos por éxitos como "Block Rockin' Beats" y "Setting Son". Ed Simons y Tom Rowlands se conocieron en la Universidad de Manchester en 1989, y después de consolidarse en la escena rave de "Madchester", se mudaron a Londres donde comenzaron su residencia de DJ en el club Heavenly Social. Su álbum debut, "Exit Planet Dust" (1995), estableció su sonido distintivo y su segundo álbum, "Dig Your Own Hole" (1997), les llevó al estrellato internacional con éxitos en MTV y radio. A pesar del éxito inicial, su sonido evolucionó con álbumes posteriores como "Surrender" (1999) y "Push the Button" (2005), ganando premios Grammy y colaborando en bandas sonoras cinematográficas como "Hanna" y "The Hunger Games". Su álbum "No Geography" (2019) también recibió un Grammy por mejor álbum de dance/electrónica.

Fuente: <https://www.nme.com/>

Marco Carola

Imagen N° 15: Sound Garden



Fuente: Alejandro Chagna Garzón. 2023.03.10 - Tumbaco (Ecuador), Archivo fotográfico. Marco Carola, embajador global del techno desde Nápoles en los años 90, ha sido fundamental en la difusión de la escena electrónica napolitana alrededor del mundo. Reconocido como uno de los pilares del género, ha lanzado música en sellos destacados como Minus y Plus 8, y ha sido aclamado por sus álbumes y compilaciones, así como por su estilo de mezcla de tres platos y sets de larga duración.

Fuente: <https://es.ra.co/dj/marcocarola/biography>

La música electrónica en América del Sur.

Se puede decir que es una nueva exhibición en los países del sur de América y la interactiva llamada LatAmTronica fue lanzada por MUTEK Montréal, que resaltó el progreso la de la música electrónica sud americana. Fue desarrollada por el equipo ZZK Records en Argentina y esta muestra los diversos medios que utiliza para revelar la historia detrás de una producción musical. Artistas tales como Nicola Cruz, Ela Minus, Bitter Babe contribuyeron a unir y decodificar las experiencia de las comunidades marginales en varias ciudades de América del Sur, destacando la autenticidad y originalidad de la música electrónica. ZZK Records presenta LatAmTronic, un proyecto que

destaca la música electrónica (latina) con sonidos nativos y folclóricos locales.

La Música Electrónica en Ecuador

La música electrónica tiene su origen en Europa y los Estados Unidos, y se dice que la música empezó a llegar a Ecuador en discos importados y mixtapes que se compartían entre los seguidores de la electrónica underground. Se crearon colectivos y pequeñas comunidades con un motivo en común en varias ciudades, como Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca.

Los Raves en Ecuador en sus inicios fueron eventos ocultos y clandestinos, en ubicaciones secretas y remotas o abandonadas. Los colectivos u organizadores y los invitados compartían el amor hacia música electrónica que les hace sentir libertad y conexión en una atmosfera de música y de fiesta.

Los raves y la música electrónica en Ecuador

Se considera que los las primeras Fiestas o Raves ecuatorianos fueron realizados a los inicios en 1990 y en Montañita hacia 1992-1993, se va evolucionando en estas dos ciudades, en Quito y Guayaquil.

Sellos productores de eventos en Ecuador

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Lost Beach Club | - Sound Garden |
| - Lost City | - Clap |
| - Sugar House | - Bassick |
| - Blues | - Aplausen |

- Metaverse
- The House of the Insanity
- Natural Sound Connection
- Keops

Djs y Productores Ecuatorianos

- Just One Nite
- Diego Fierro
- André Salmon
- Alejandro Deep
- Chris C
- Renata de la Rosa
- Pancho Piedra
- Claudia Trujillo
- Helen Alvarez
- Eli Lasso
- Cetrix
- Juan Pablo Morán
- Erick Aguilar
- Marco García
- Stephen Acpro
- Jonas Bonilla
- Rolling Disco
- Joseph Vier
- Ro Sánchez
- Pedro Componico
- Pablow
- Sean DC
- AVR
- Geo
- A.S.T.U.

La Música Electrónica en Quito

El movimiento de música electrónica en Quito, Ecuador, ha evolucionado en las últimas décadas, mostrando una escena dinámica y en constante cambio. Aunque Ecuador es conocido por su música tradicional y popular, la electrónica ha encontrado su lugar en Quito y otras ciudades del país. Eventos y festivales diversos han ampliado la cultura electrónica en la ciudad, brindando oportunidades a DJs locales e internacionales en clubes y espacios alternativos.

Los géneros como house, techno, trance y otros han ganado popularidad, junto con subgéneros más experimentales como IDM y ambient. A pesar de desafíos comunes como la gestión de espacios y la percepción negativa, los entusiastas de la música electrónica en Quito mantienen una comunidad vibrante y en crecimiento. Esta escena sigue evolucionando, influenciada por tendencias globales y la diversidad cultural de Ecuador.

En los años 90, la música electrónica comenzó a tener un impacto en Ecuador, con Montañita como punto de partida en 1992-1993. Quito se destacó como un importante centro de este fenómeno, especialmente a partir de 1996, con las primeras fiestas de house y techno organizadas por extranjeros y la apertura de lugares como bares locales.

La escena rave se expandió en Quito, con eventos cada vez más populares y la apertura de nuevas discotecas dedicadas al house y el techno. Aunque los raves tuvieron un inicio clandestino, ganaron popularidad con el tiempo, atrayendo a un público diverso y ampliando la cultura rave en diferentes estratos sociales.

A pesar de desafíos como el estigma social y las restricciones legales, los amantes de la música electrónica en Quito perseveraron, convirtiendo la escena rave en un pilar de la vida nocturna y la cultura juvenil en el país, con eventos masivos y la participación de DJs internacionales reconocidos.

La música electrónica en Ecuador ha evolucionado notablemente desde finales de los años 90 hasta principios de los 2000. Este análisis destaca los momentos clave, los actores principales y los eventos que han moldeado esta cultura en el país.

Colectivos y Pioneros

En Quito, los colectivos **TARA** y **EL GREEN** jugaron un papel crucial a finales de los 90 en el establecimiento de la cultura rave y la popularización de los vinilos. Fiestas clave, como las realizadas en la cantera de la Mitad del Mundo (2000 y 2001) y la fiesta de la Avelina, contaron con la participación de DJs locales como Diego Molina, Frank Jhoson, Hector Ramos, Savala, Arguello, Tato y el Dr. Love (alias DJ Tex) de Rusia. Estos eventos fueron esenciales para diversificar la escena con trance, eurotrance, techno, house y otras variantes de la música electrónica.

En la costa, pioneros como **Vassago**, **Pharmakon** (alias Wated), **Kami**, **Chino Cobos**, **MONILLO**, **DJ Monk**, **Pepe Pepa**, **David Pinto** y **Lexter** fueron fundamentales para la expansión de la cultura electrónica.

Ciudades Clave

Las ciudades de **Quito**, **Guayaquil**, **Cuenca**, **Manta**, **Ibarra**, **Ambato**, **Cayambe** y **Tabacundo** han sido esenciales en el desarrollo de la música electrónica, cada una aportando su propio estilo y enfoque.

Eventos Significativos

Los primeros eventos importantes en Quito fueron organizados por **Green**, un chileno que llegó a Ecuador a los 17 años y conoció a **Shadow Girl** (Tara Hug). Desde el año 2000, comenzaron a organizar fiestas, y en 2001 se llevaron a cabo eventos como **Digital Master** y **Tavu**. En 2002, Dr. Green, Pancho Piedra, Cam, Diego Molina y Hector Ramos continuaron la tradición. Estos eventos también

contaron con la presencia de DJs internacionales como Mauro Picotto, Corvin Dalek, Tiesto y DJ Lema.

Antecedentes

Los géneros de música electrónica más populares en la escena de Quito incluyen tech house, deep house, minimal deep tech, techno, dark, industrial, hardstyle, hardcore, trance, psytrance, goa, hitech, drum & bass, EDM, entre otros. La comunidad de DJs y productores musicales en la ciudad es diversa y activa, ofreciendo sets en vivo y experiencias únicas en eventos locales y globales.

1.1. Justificación

La cultura electrónica se encuentra en permanente interacción con distintas clases de elementos, la luz como principal fuente de información. La gestión y montaje de un evento de calidad requiere de importantes recursos económicos, tecnológicos y estrictos protocolos que el productor del evento o festival debe tomar en cuenta para generar un espectáculo viable. Y su desconocimiento y tratamiento inadecuado puede dar consecuencias perjudiciales.

1.2. Estado del Arte

1.2.1. Rukes

DREW RESSLER

Imagen N° 1. HTBARP 73 Drew “Rukes” Ressler



Fuente: <https://www.howtobecomearockstarphotographer.com/podcast-drew-rukes-ressler/>

Descripción: Drew Ressler es considerado de los mejores en el mundo en hacer fotografía para DJs. Fue (nombrado fotógrafo número uno en la lista de los mejores fotógrafos musicales en el Complex 2012) Realiza fotografía desde finales del 2003, luego de mudarse a Los Ángeles para acompañar a grandes espectáculos en Avalon Hollywood con artistas de música electrónica como Deadmau5, Calvin Harris, Aoki, Skrillex, Tiesto, Avicci y sus fotografías han sido publicadas por importantes industrias como, Rolling Stone, MTV, DJ Mag, Vanity Fair.

El objetivo principal de fundamentarse en estos documentos, es obtener un análisis minucioso de espacios arquitectónicos para conseguir el estudio de fenómenos que se pueden presentar en los recintos y eventos públicos.

1.2.2. The Coachella Valley Music and Arts Festival

DANIEL ZETTERSTROM

Imagen N° 2. Eamon Armstrong



Fuente: <https://www.eamonarmstrong.com/>

Descripción: Daniel Zetterstrom es un fotógrafo de Suecia, reconocido por hacer fotografía de deportes extremos que transmiten una sensación de admiración. Apasionado del alpinismo y las aventuras. Zetterstrom perfeccionó su técnica en los nevados de los Alpes entre las majestuosas montañas.

1.2.3. This is my church

RUTGER GEERLING

Imagen N° 3. The eye of photography



Fuente: <https://oeildelaphotographie.com>

Descripción: Rutger Geerling es un fotógrafo holandés que lleva fotografiando de 25 años la escena electrónica y expone una selección de fotografías en festivales internacionales con artistas como Afrojack, Don Diablo, Tiësto, Hardwell. Su composición nos describe la iluminación sincronizada en momentos específicos del evento, destacando el funcionamiento del equipo adecuado como recurso fundamental para generar estéticas funcionales.

1.2.4. Alive Coverage

DOUG VAN SANT

Imagen N° 4. Alive Coverage



Fuente: <https://www.alivecoverage.com/>

Descripción: Alive Coverage es un equipo de creadores visuales, con grandes exponentes fotográficos, tales como: Calder Wilson Taylor Wallance, Pj Morreale, Marc van der Aa y Doug Van Sant, con un aporte creativo diferente y profesional en recintos con escenografías y distintos conceptos.

1.1.1. Jordan Loyd Photography

JORDAN LOYD

Imagen N° 5. Tiësto Ultra 2014



Fuente: <https://www.jordanloydphotography.com/#0>

Descripción: Jordan Loyd, conocido por su trabajo de fotografía musical, editorial y comercial. Sus créditos incluyen The New York Times, MTV, ESPM, Complex, Rolling Stone.

1.1.1. Jake West Photo

JACOB SAMUEL

Imagen N° 6. Music Festival



Fuente: <https://www.jakewestphoto.com/>

Descripción: Jacob Samuel es un fotógrafo y productor de cine, administrador de activos con residencia en Los Ángeles, CA, especialista en fotografía en ambientes con poca luz. Trabajó con marcas como 7up, Budweiser, Corona, Insomniac, Uber, Adidas.

1.1.1. MOMENTS AND EMOTIONS TROUGH FESTIVAL PHOTOGRAPHY

JESSICA BERNSTEIN

Imagen N° 7. Festival Squad



Fuente: <https://festivalsquad.com/2019/09/jessica-bernstein-photographer/>

Descripción: Tuvo cámara en mano desde sus 5 años de edad, fue entregada por su mamá que era fotógrafa de bodas. Fotografió el jardín de su patio como sus primeras fotografías, su estilo es el documental y tiene habilidad para registrar la autenticidad de los momentos.

1.1. Objetivos y Alcance

Objetivo General.

Desarrollar un fotolibro y un audiovisual que sirva como una guía práctica para conocer su cultura mediante la preparación y ejecución de entrevistas e investigación de campo en espectáculos de música electrónica. Estos archivos contendrán la elaboración y el tratamiento de formatos para páginas web y redes sociales.

Objetivos Específicos.

- Investigar la cultura electrónica de la ciudad de Quito, sus características y forma de vida generando entrevistas y encuestas.

- Analizar y ampliar el conocimiento para organizar y gestionar festivales de música electrónica.
- Establecer recomendaciones e identificar organismos públicos y privados que apoyan al desarrollo y producción de eventos y festivales de música electrónica.
- Diseñar fotografías enfatizando la simbología, su gestión, su movimiento de acuerdo a la estructura de la escena electrónica.

Alcance.

- Explorar y analizar las condiciones de los esquemas lumínicos y su influencia en la refracción y reflexión en la fotografía de los eventos que tiene como iniciativa la difusión de la electrónica.
- Proponer contenido documental audiovisual para dar conocer a más seguidores del género, la iluminación, sus fenómenos, la escenografía y sus efectos en el público.

2. Planificación

2.1. Planificación estratégica y táctica

En este marco se facilita planificar el proyecto estratégico y táctico con un itinerario determinado por el Departamento de Titulación.

Cuadro No.1: Estrategia y táctica

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO			PLANTEAMIENTO TÁCTICO
FASES	PERIODO	INVESTIGACIÓN DE TEMAS Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	
PRIMER FASE Investigación y desarrollo del marco teórico	SEMANAS (5) abril 4 del 2024 al 6 de mayo del 2024	DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO CAP 1: Fotografía de espectáculos de música electrónica CAP 2: Composición fotográfica y técnica con luces de espectáculos CAP 3: Back Stage y Camerinos (convivencia con los artistas antes y después de un evento) CAP 4: Diseño Fotográfico	Investigación bibliográfica Entrevistas Registro y reporte fotográfico Investigación de campo Elaboración de los procesos de pre producción (carpeta)
SEGUNDA FASE Procedimiento del Diseño	SEMANAS (5) mayo 8 del 2024 al 10 de junio del 2024	PRE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POST PRODUCCIÓN	Equipo Fotográfico -Cámara (Canon 80) -Lente Tamron 35mm 70mm -Flash -Softwares -Ilustrador -Photoshop -Indisigne -Premier
TERCERA FASE Diseño Final	SEMANAS (5) junio 13 del 2024 al 14 de julio del 2024	Maquetación del libro Post producción videos Reels	-Indisigne -Premier -Cap cut
REVISIÓN DEL PROYECTO	SEMANAS (2) julio 17 del 2024 al 28 de julio del 2024	Corrección final del Proyecto	
ENTREGA FINAL	SEMANA (1) agosto 1 del 2024 al 24 de agosto del 2024	Entrega al departamento de titulación	
INCORPORACIÓN GRADUACIÓN	agosto 7 del 2024 al 25 de agosto del 2024	DEFENSA FINAL PÚBLICA	

2.2. Estrategia de innovación

3. Desarrollo

3.1. Metodología de la investigación y diseño

El método de fotografía de espectáculos implica registrar la esencia del evento a través de la composición dinámica y técnica adaptada a las condiciones de iluminación y movimiento. Como prioridad la expresión de la energía y emoción del momento, encuadrando

ángulos creativos y momentos precisos para capturar la atmósfera única del evento. Con el objetivo de realizar un libro documental y audiovisual en el que se exponga la cultura electrónica.

3.2. Planteamiento teórico conceptual

3.3.2.1. Capítulo I: La Cultura Electrónica.

La cultura electrónica diversifica las costumbres, valores, actitudes y unifica su estilo y forma de expresar su arte y la interacción con la sociedad. Esta cultura ha venido evolucionando progresivamente desde la época de 1920 intensificando millones de seguidores alrededor del mundo.

Este género contiene variante, estilos y subgéneros tales como el tech house, deep house, minimal deep tech, techno, dark, industrial, hardstyle, hardcore, trance, psytrance, goa, hitech, drum & bass, jungle, break beat, edm, entre otros que con el tiempo se solidifican y se convierten en una continua atracción de sus fanáticos.

3.3.3. Capítulo II: Los eventos de electrónica en Quito.

Los eventos son una arraigada tradición que engendra un vibrante movimiento, representado como un estilo de vida por sus apasionados seguidores y músicos. La asistencia se extiende a diversos espacios, desde bares y discotecas hasta locaciones inusuales como hosterías, iglesias e incluso lugares abandonados, donde se ejecutan espectáculos con DJs y artistas en vivo utilizando dispositivos

electrónicos. Esta combinación cautivadora crea una poderosa conexión con la audiencia, alimentando la energía y la atmósfera de estos encuentros musicales.

Moda y estilo

Los estilos de la música electrónica se distinguen no solo por su sonido, sino también por la vestimenta y la estética de sus seguidores en los festivales. Los asistentes suelen reflejar el espíritu de cada género con atuendos llamativos y coloridos. Por ejemplo, en eventos de house y trance, se prefieren colores neón y temáticas vibrantes, mientras que el techno se caracteriza por una estética más oscura, con seguidores vistiendo prendas de color negro, accesorios como spikes y cuero exótico. Estas diferencias de estilo reflejan la diversidad y las preferencias dentro de la comunidad electrónica, añadiendo una capa visual única a cada experiencia musical.

Black & White

En ciertos eventos de música electrónica, como los Trance Edition, se establece una temática de vestimenta llamada "black & white". Durante este evento, los asistentes deben seguir un código específico: vestir de blanco durante el día y de negro por la noche, o viceversa. Esta práctica busca crear un contraste visual impactante y reflejar la energía cambiante del festival a lo largo del día y la noche. Es una tradición conocida que agrega un elemento distintivo a la experiencia del evento y permite que los participantes se sumerjan aún más en la atmósfera del trance.

Neon Dress

El código de vestimenta "Neon Dress" se recomienda especialmente en eventos donde la iluminación con luz negra o ultravioleta es prominente. Esta iluminación

hace que los colores blancos y neón resalten de manera vívida, creando un efecto deslumbrante y vibrante en el ambiente. Los participantes que siguen este código de vestimenta contribuyen a la atmósfera única del evento al destacar bajo estas condiciones lumínicas específicas.

Make up

En los eventos de música electrónica con temática de "Make up", el maquillaje exhibido es extremadamente diverso y creativo. Los participantes incorporan tendencias tradicionales, estilos oscuros e incluso temáticas inspiradas en el festival para realzar su apariencia de manera única y expresiva.

Dance

Los estilos de baile en la música electrónica varían según el subgénero en exhibición. Por ejemplo, el house, que se escucha en clubs, se caracteriza por movimientos más relajados, mientras que el psytrance implica movimientos rápidos y enérgicos. Además de estos estilos, han surgido tipos de baile emergentes como el popping, el techtonic y el break dance, cada uno adaptándose a diferentes ritmos y características de la música electrónica.

Glowstick

Los glow sticks, son accesorios luminoso muy usados en eventos de música electrónica debido a su efecto neón. Estos dispositivos emiten luces de colores que brillan y tienen una intermitencia al ritmo de la música.

3.3.4. Capítulo III: Expresión artística, creatividad y cultura.

La exposición mediática es muy limitada y será expuesto de acuerdo al contexto y depende de varias facultades que se determine en las plataformas sociales y su delimitación influye su contexto geográfico para la difusión de los medios de comunicación, con la intención de se pueda captar la atención del grupo objetivo determinado a comparación con los géneros musicales que tiene un alcance mayor por costumbres o por legados.

A pesar de todo la electrónica tiene muchos seguidores y fanáticos que consecutivamente asisten a los eventos a disfrutar los sonidos que la música electrónica tiene por característica.

3.3.5. Capítulo IV: Simbología.

En un evento o rave de música electrónica, se pueden observar diversos símbolos que identifican y caracterizan la escena. Estos símbolos son únicos y significativos, representando la conexión arraigada con otros géneros musicales como el rock, el hip hop, el jazz, el funk y el folclore regional. Algunos de estos símbolos incluyen luces estroboscópicas intermitentes, imágenes psicodélicas proyectadas, iconografía futurista o abstracta, y el uso de colores vibrantes que evocan emociones y estados de ánimo. Además, la vestimenta y la decoración pueden reflejar elementos de la cultura rave, como brazaletes de neón, pintura facial fluorescente y diseños inspirados en la era del espacio y la tecnología. Estos símbolos crean una atmósfera única y envolvente que define la experiencia de la música electrónica en vivo.

3.3. Grupos objetivos

3.3.1. Público real / usuarios finales

El público real del Proyecto se direcciona a fotógrafos aprendices y profesionales, productores de eventos y gestores culturales.

Fundamentado en la Estratificación de Nivel Socioeconómico NSE 2023, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), este proyecto de tesis está direccionado a un estrato socioeconómico A y B

3.3.2. Público potencial

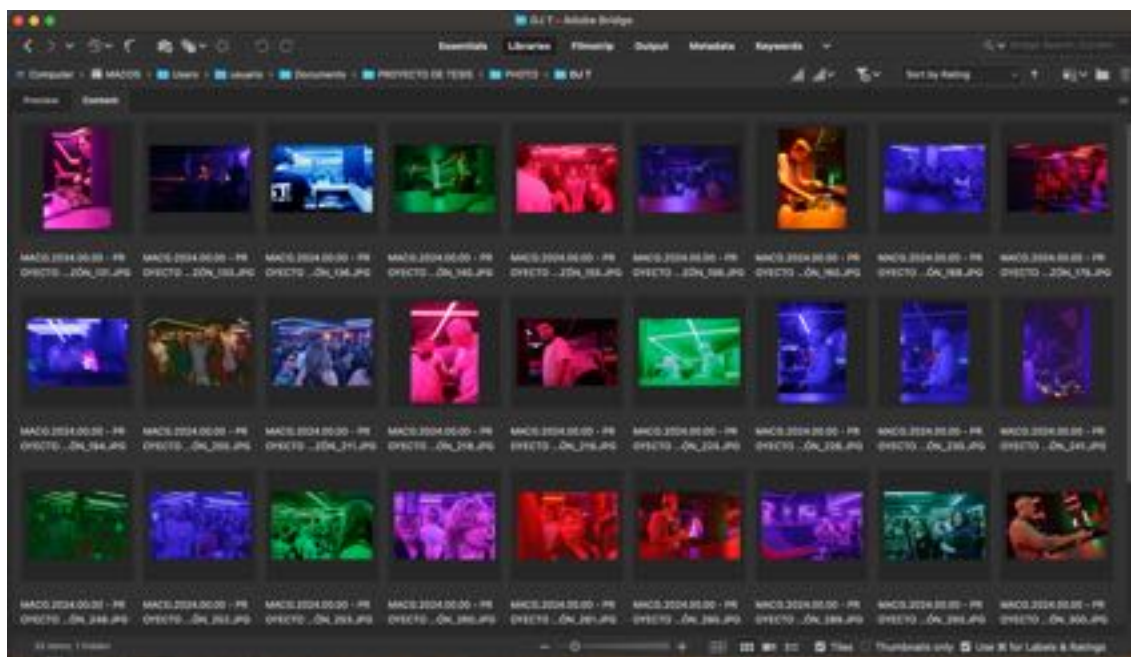
Designado para el uso didáctico y dirigido a personas estudiantes y profesionales que tengan interés en asistir a los espectáculos de música electrónica.

3.4. Propuesta de diseño

El propósito de este concepto se basa en la creación de un producto final, como un libro documental que incluya técnicas avanzadas de fotografía de espectáculos de música electrónica, acompañado de un producto audiovisual que registre cada faceta de estos espacios de entretenimiento de manera cautivadora y envolvente.

Producciones fotográficas

Imagen N° 09: Cobertura de evento de música electrónica



Fuente: Alejandro Chagna. Catálogo de Adobe Bridge

1.1. Diseño en detalle

Elaborar un título para el libro documental: La música electrónica como cultura musical de Quito en el cual se da a conocer la cultura electrónica su forma de vida los seguidores de la música. Se adjuntará archivos fotográficos y el diseño que relata lo siguiente:

Diseño y maquetación editorial para dar a conocer una historia cronológica a través de planos y encuadre fotográficos con distintas tipografías que conformen el texto del foto libro documental.

1.1.1. Aspecto y forma

Desarrollar un libro que registre una comprensión profunda con técnicas fotográficas aplicadas a espectáculos de música electrónica será presentado en un formato de 29.7 x 21 cm impreso.

1.1.2. Materiales, plataformas, soportes

Materiales de este foto documental será la elaboración en papel couche mate en cada página y para la portada y contraportada con pasta que se resistente.

1.1.3. Experiencia del usuario

1.2. Diseño final

Un libro fotográfico digital e impreso y un producto audiovisual full color para que el observador pueda sentir la sensación del contenido.

Este video documental y foto libro se expondrá en plataformas digitales y redes sociales y también tendrá un impreso y una copia.

1.3. Verificación

El Proyecto final se producirá un aplicativo fotográfico y audiovisual, que cuente una narrativa documental mostrando la cultura electrónica y que describa la convivencia en el trayecto de los artistas en los eventos y de la audiencia y amantes de la música.

Obteniendo el aporte de contenido en las investigaciones de campo, generando entrevistas para registrar opiniones distintas.

1.4. Producción

En el momento de la realización de este libro fotográfico se llevará a cabo investigaciones de campo y registrar con la voluntad de todos los que asisten a los eventos musicales en la ciudad de Quito, Ecuador. Su formato será 29,7 x 21 cm, horizontal para que lector pueda tener una lectura clara de las imágenes y el texto.

Estas fotografías se crearán con la iluminación del lugar y por ende la luz de la locación que por lo general las luces artificiales de los eventos son entre flashes, spot light, tucsteno, laser y diferentes fuentes de luz que se requiere un seteo adecuado de los equipos.

2. El mercado

Todo el producto final se podrá proyectar en plataformas digitales, medios de comunicación local, redes sociales tales como Youtube, Instagram.

2.1. Marca y comunicación

Para el proyecto final se ha designado como título de la obra: La música electrónica como cultura musical de Quito pues con este nombre se pretende abarcar el mayor contexto posible sobre la electrónica en esta ciudad.

También se creó una cuenta de Instagram para exponer bajo la marca basándose en la simbología de la música electrónica.

MANUAL DE MARCA CORPORATIVA

Manual de Marca Alejandro Chagna
Julio, 2004

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA ALEJANDRO CHAGNA GARZÓN

VISIÓN

Nos dedicamos a realizar un exhaustivo análisis y establecer prioridades sobre la importancia del registro audiovisual tanto a nivel nacional como global. Nuestra misión es proporcionar contenido cinematográfico, televisivo y multimedia de manera precisa y creativa, destacando la actividad en la producción y difusión de hechos contemporáneos. Con este enfoque, buscamos garantizar que nuestras creaciones no solo se distinguen por su calidad, sino también por su capacidad de impactar y comunicar eficientemente en un mundo saturado de información.

MISSION

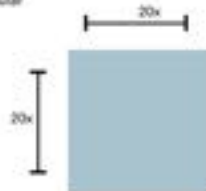
Nuestra producción audiovisual se dedica a transformar ideas y opiniones en productos innovadores relacionados con la imagen y el sonido. Nos especializamos en evaluar alternativas creativas para generar contenido cinematográfico, televisivo y multimedia de alta calidad. A través de un enfoque integral y colaborativo, buscamos producir obras que no solo entretengan, sino que también inspiren y promuevan reflexión, estableciendo nuevos estándares en la industria audiovisual.

VALORES

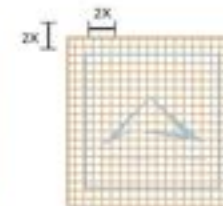
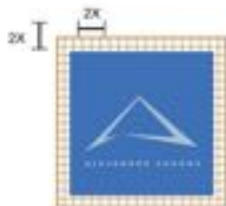
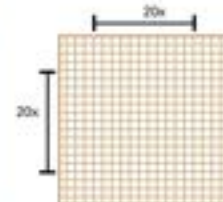
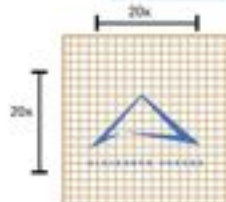
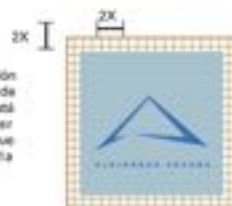
Nos comprometemos a aportar un legado de conocimiento que brinde información relevante a la humanidad. Promovemos una manera distinta de ver la realidad, explorando sus diversos campos y grupos sociales a través de estudios e investigaciones científicas. Nuestro objetivo es comunicar con precisión y profundidad, creando contenidos que no solo informen, sino que también empoderen y transformen la perspectiva de nuestras audiencias.

Construcción Modular

El logotipo se debe reproducir en referencia de 20x20



El área de producción del logo debe ser de 2x, esta superficie está libre de cualquier elemento gráfico que pueda alterar la correcta.



Positivo y Negativo estrictamente mínima



El tamaño mínimo de reducción debe ser al menos de 1 cm de alto y de ancho, para preservar su legibilidad.

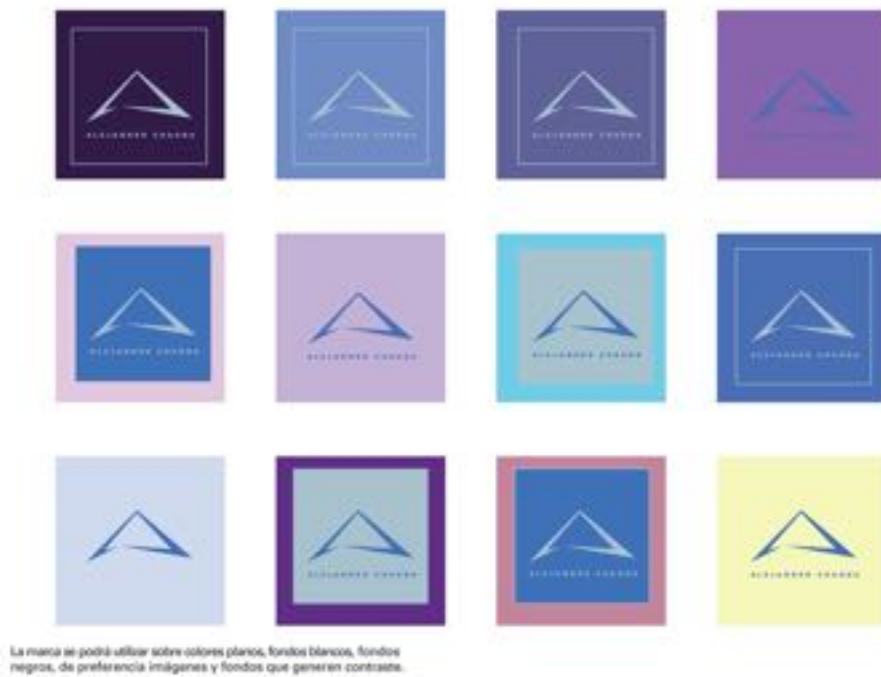
Variante de Marca
La única variante permitida es el logotipo en negro para fondo blanco y el logotipo blanco para fondo negro, con tinta de 100%.



Prohibiciones



Usos Permitidos



2.2. Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta

3. Cierre

3.1. Conclusiones

Este proyecto de tesis se va a fundamentar con la fotografía de espectáculos de música electrónica que plantea capturar características que describen a un raver o artistas de la música con técnicas para gestionar la iluminación.

3.2. Recomendaciones

Es importante decir que la electrónica es una sociedad de libertad en el que muchos grupos sociales tienen algo en común y es la pasión por la música que es el motivo principal por el que el público está ahí.

MOCKUP



ANEXOS

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO			
FOTOGRAFÍA FLJA	VIDEO	PROGRAMAS APLICATIVOS	PLATAFORMAS
Cámara CANON 6D Lente TAMRON 28mm f/2.8 Tarjeta SD Full Speed Batería Cargador Pebotador Disco externo 4T Cables de poder Mac Book Pro Flash	Cámara CANON 6D Lente TAMRON 28mm f/2.8 Tarjeta SD Full Speed Celular Samsung A25 Cámara Sony Cyber Shot	Canva Raw Light Room Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Bridge Adobe Indesign Adobe After Effects Adobe Premier	Flickr Blog Instagram Facebook Tik Tok

Bibliografía

<https://ravesecuador.com/>

<https://joshuaschneider.jimdofree.com/historia-de-la-musica-electronica/>

<https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/cual-es-el-origen-de-la-musica-electronica-759468>

<https://elgabinetedelparnaso.wordpress.com/2013/11/22/los-inicios-de-la-musica-electronica-1897-1947/>

<https://latinwmg.com/que-es-la-musica-electronica/>

<https://wololosound.com/articulos/origen-historia-de-la-musica-electronica/>

<https://alexskamaradj.com/2021/12/23/origen-musica-electronica/>

<https://elgabinetedelparnaso.wordpress.com/2013/11/22/los-inicios-de-la-musica-electronica-1897-1947/>

<https://holawave.store/blogs/noticias/mujeres-pioneras-de-la-musica-electronica>

<https://imusician.pro/es/recursos-practicos/guias-sobre-industria-musical/historia-y-evolucion-de-la-musica-electronica>

<https://en.cmmas.com/projects-4/el-lado-b-que-tambi%C3%A9n-es-el-lado-a%3A-pioneras-de-la-m%C3%BAsica-electr%C3%B3nica-en-am%C3%A9rica-latina>

