

**Facultad de Artes y Humanidades
Carrera de Artes Musicales**

**Producción del disco “Escenas” de la banda “Sucio
Beats”**

**Trabajo previo a la obtención del Título de:
“Licenciado en Artes Musicales”**

Autores:

**Esteban Adrián Castro Aldana
Fernando David Mencías Martínez**

Tutor: Msc. Pablo Santacruz

Junio 2019

DECLARATORIA

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad de Los Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en éste ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura, a la vez que cedo los derechos de publicación a la Universidad de Los Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee. Asimismo, no podré disponer del contenido de la presente investigación a menos que eleve por escrito el requerimiento para su evaluación a la Comisión Permanente de la Universidad de Los Hemisferios.

Esteban Adrián Castro Aldana

C.I: 172414766-3

Fernando David Mencías Martínez

C.I: 1718340404-7

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a nuestros familiares, amigos y docentes quienes siempre estuvieron apoyándonos incondicionalmente durante toda esta experiencia.

Yo, Esteban Castro agradezco a: Alberto Castro, Susana Aldana, Felipe Castro, Denisse Castro, Carolina Pérez, Freddy Pérez, Lizeth Pérez, Rene Schmutz, Ravit Schmutz, Patricia Valdivieso, Luis Fernando Tapia, Miguel Ángel Medina, Pablo Santacruz.

Yo, Fernando Mencías otorgo un agradecimiento especial a mi madre, Mónica Martínez por los valores que me ha inculcado, especialmente su amor al arte. A mi padre, Fernando Mencías por el esfuerzo y la confianza que ha puesto en mí en cada paso de mi vida A Sarahí Castro quién me ha alentado en los momentos más difíciles y ha sido un apoyo constante durante este proceso. A Daniel Paredes por ser mi ejemplo a seguir e inspiración desde el momento que empecé esta hermosa carrera.

A la banda Sucio Beats:

(Andrea Cabrera, Manuel Navas, Martin Valencia).

ÍNDICE

ÍNDICE	4
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS	6
RESUMEN Y PALABRAS CLAVES	7
ABSTRACT AND KEYWORDS	8
INTRODUCCIÓN	9
OBJETIVOS	10
ARGUMENTACIÓN DE LA TEMATICA DEL DISCO	11
PLANIFICACIÓN GENERAL	12
1. Producción Musical	12
2. Equipo Humano	12
2.1. Productores Musicales	12
2.1.1. Productor ejecutivo	12
2.1.2. Productor musical	13
3. Equipo Utilizado	13
3.1. Software de grabación:	13
3.2. Software de mezcla y masterización:	13
3.3. Interfaces de grabación:	13
3.4. Monitores:	13
3.5. Amplificadores:	14
3.6. Micrófonos:	14
3.7. Guitarras:	14
3.8. Efectos análogos:	14
3.9. Bajo:	14
3.10. Batería:	14
4. Cronograma de Trabajo	15
5. Presupuesto	16
6. Producción	16
6.1. Pre-producción	16
6.2. Producción	17
6.3. Post producción	20
6.3.1. Edición	20
6.3.2. Mezcla	20
6.3.3. Masterización	28

7. Géneros Musicales -----	32
8. Instrumentación -----	33
9. Información y Promoción de la Banda -----	34
10. Registro del Producto -----	36
10.1. Registro y Propiedad Intelectual de la Obra -----	36
10.2. Derecho de Autor -----	36
10.3. Registro de una Obra -----	36
10.4. SARIME y SOPROFON -----	36
FICHAS DE PRODUCCIÓN -----	37
“Baila Infeliz” -----	37
“Escena 5” -----	42
“Calavera Surf” -----	46
“Renacer” -----	51
“Agua Viva” -----	56
“Sueño de Placer” -----	60
“Imaginario” -----	65
“Tiempo Contra Reloj” -----	70
“Leve Pasión” -----	75
“Cuco” -----	80
“Misterio” -----	84
“De Blanco y Negro” -----	88
CONCLUSIONES -----	93
BIBLIOGRAFÍA -----	95
ANEXOS -----	97
Artes del disco -----	97

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ventana de Mezcla-----	23
Ilustración 2: Ecualizador (Channel EQ) en la guitarra -----	23
Ilustración 3: Ecualizador (Channel EQ) en la voz -----	24
Ilustración 4: Reverb (SilverVerb) en la voz-----	24
Ilustración 5: Reverb (SilverVerb) en la batería-----	25
Ilustración 6: Simulador de consola (NLS Channel)-----	25
Ilustración 7: Emulador de Cinta (J37) -----	26
Ilustración 8: Compresor (CLA-2A) -----	26
Ilustración 9: Compresor (SSL)-----	27
Ilustración 10: Delay (Tape Delay) -----	27
Ilustración 11: Ecualizador F6 (s) -----	29
Ilustración 12: GW MixCentric (s)-----	29
Ilustración 13: SSL Comp (s) -----	30
Ilustración 14: Simulador de consola (NSL Channel) -----	30
Ilustración 15:S1 Imager (s)-----	31
Ilustración 16: Limitador L1 Limiter (s)-----	31
Ilustración 17: Analizador de espectro PAZ-Analyzer (s) -----	32
Ilustración 18: Comic de la Banda -----	34

TABLAS

Tabla 1: Cronograma de Producción	15
Tabla 2: Presupuesto	16

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

La producción de un CD con temas compuestos por la banda “Sucio Beats” pretende motivar a estudiantes y a músicos ecuatorianos a realizar proyectos que ayuden a difundir la música. Si bien esta es solo una manera de hacerlo, se proporcionan ciertas herramientas y criterios que pueden resultar de utilidad para cualquiera que desee ahondar en el tema. Aquí se abordarán inicialmente temas referentes a la preproducción, producción y postproducción del álbum, culminando con un capítulo referente al arte del CD y su distribución en tiendas online. En cada proceso se describirá el trabajo realizado, incluyendo la planificación y organización del material a grabar, pasando por la mezcla, hasta llegar a la masterización, finalizando con una descripción conceptual sobre el diseño del CD; sin dejar de lado la parte legal relacionada a derechos de autor, registro en entidades gubernamentales y una breve reseña sobre los procesos para tener el producto disponible en tiendas en línea.

Palabras Clave: Banda, Fusión, Disco, Producción Musical, Álbum

ABSTRACT AND KEYWORDS

The production of a CD with songs composed by the band "Sucio Beats" aims to motivate Ecuadorian students and musicians to carry out projects that help spread the music. While this is just one way to do it, you can find certain tools and criteria that can be useful for anyone who wants to deep into the subject. Here, topics related to the pre-production, production and post-production of the album are approached, ending with a chapter related to CD art and its distribution in online stores. In each process, the work carried out is described, which includes the planning and organization of the material to be recorded, going through the mix, until mastering, ending with a conceptual description of the design of the CD; also including the legal field of the copyright, the registration in government entities and a brief review about the processes needed to have the product available in online stores.

Keywords: Band, Fusion, CD, Musical Production, Album

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación es el fruto del conocimiento y la experiencia que se ha ido adquiriendo durante todo el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las aulas, aquí se busca mostrar el proceso de producción para la creación del disco o producción discográfica “Escenas” que consta de 12 temas, dentro de lo cual se abarca los procesos de pre-producción, producción y post producción de cada uno de ellos.

El enfoque musical de este proyecto es la influencia de varios géneros musicales, principalmente de Funk y Rock, y la apertura que estos brindan para fusionarse con otros estilos musicales que van desde la Bossa Nova, el Gypsy Jazz, el Punk hasta el Metal.

En cada uno de los temas se muestra claramente las cualidades principales del carácter rítmico y sonoro de cada género. Esto se puede percibir especialmente en el bajo y en la batería, considerados como instrumentos percutivos.

A través del trabajo de producción musical se materializa una serie de procesos técnicos y artísticos que buscan mostrar al público un producto musical el cual cumpla con las expectativas deseadas dentro del público objetivo al que va destinado el mismo.

Cada uno de estos procesos, conocidos como grabación, mezcla y masterización. Estas etapas son muy importantes ya que de ellas depende que el producto final cumpla con los mayores estándares de calidad y así puedan llegar a ser competitivos dentro del mercado musical actual. (Martinelli, 2014, págs. 164-180)

OBJETIVOS

Objetivo General.

Producir el disco de la banda “Sucio Beats”, utilizando herramientas de composición musical y técnicas de grabación, mezcla y masterización, para crear un producto musical que resalte las características sonoras de la banda.

Objetivos Específicos

Analizar las características sonoras del funk, el rock, mediante la escucha activa, con la finalidad de acercar el producto final a los parámetros característicos del estilo.

Pre-producir, grabar, mezclar y masterizar los 12 temas del disco, utilizando técnicas y metodologías aprendidas durante nuestro proceso de estudio superior para generar una propuesta nueva dentro del estilo.

Grabar los temas, mediante el uso de herramientas tecnológicas de producción, para acercar la sonoridad al estilo del funk rock.

Realizar el proceso de mezcla de los canales de audio y trabajarlos de acuerdo al concepto que se tiene de cada estilo, para definir la sonoridad final y características de cada tema.

Investigar los procesos de marketing, parte legal, difusión en plataformas, y la fabricación de los CD's como fuente de ingresos y de difusión.

ARGUMENTACIÓN DE LA TEMATICA DEL DISCO

La motivación principal para realizar este proyecto fue poner en práctica las habilidades desarrolladas durante el período universitario tanto en la parte artística: composición y arreglos; como en la parte técnica: pre-producción, producción y post producción, todo esto sin dejar de lado la visión de obtener un producto completo que además hace se apoya complementariamente en las artes visuales, dentro de un estilo con las características musicales que satisfacen el gusto personal de los autores del proyecto.

Actualmente el estilo Funk Rock ha ido tomando mucha relevancia por la aparición de varios proyectos de este género que han ido tomando fuerza y se han convertido en una nueva tendencia escuchada especialmente por jóvenes, este estilo se caracteriza por la fuerte presencia del bajo, los riffs de guitarra, la potencia, Groove y constante batería. (Cámara, 2016, págs. 1-10)

En cuanto a las letras que identifican a este estilo musical, son generalmente digeribles y tratan de temas cotidianos como el amor, enfocados desde una óptica mucho más directa y hasta menos poética.

Este estilo musical, al igual que la mayoría de la música independiente tiene nuevas formas de alcanzar lugares más lejanos y públicos diferentes, a través del uso de herramientas como el internet, el networking o trabajo en red ha acercado a productos de bandas a lugares ni siquiera visitados físicamente.

Para la creación de un producto cualquiera que este sea, se debe contar con una referencia musical o sonora que acerque al trabajo final al estilo seleccionado. En el caso de esta producción, las principales referencias escogidas fueron las bandas “Arctic Monkeys” y “Los Tetas”, bandas que por su sonoridad y calidad musical han logrado llegar a muchas personas alrededor del mundo. Su sonoridad refleja lo característico del Funk, y del rock respectivamente utilizan procesamiento análogo en las guitarras, letras sencillas, efectos en voces, armonizaciones complejas y patrones rítmicos fácilmente recordables.

PLANIFICACIÓN GENERAL

1. Producción Musical

En lo que se refiere a producción musical que pretende plasmar lo que la banda propone, se suele dividir en 3 partes, que tienen vital importancia:

- **Pre-producción**
- **Producción**
- **Post-producción**

Cada una de estas etapas suma a la calidad que se obtendrá como resultado del proceso. Si en algún punto hubo inconvenientes, claramente se verá reflejado en el producto final, y en caso de que no se pueda resolver en edición, se tendrá que volver a grabar, lo cual implica un retraso importante en todo el proceso posterior. (Martinelli, 2014, págs. 164-180).

2. Equipo Humano

El equipo humano que participo en el álbum, incluidos músicos, en la parte técnica y en el diseño gráfico fue:

- **Andrea Cabrera:** Voz.
- **Martín Valencia:** Guitarra.
- **David Ramírez:** Voz.
- **Diego Aguirre:** Voz.
- **Manuel Navas:** Bajo - Producción – Diseño del disco.
- **Esteban Castro:** Guitarra - Producción.
- **Fernando Mencías:** Guitarra - Post producción.
- **Miguel Ángel Espinosa:** Arte visual e ilustraciones.

2.1. Productores Musicales

Se conocen principalmente a dos tipos de productores musicales que suelen ser los que más destacan dentro de una producción. (Gibson & Curtis, 2019, págs. 3-7)

2.1.1. Productor ejecutivo

Es la persona que se encarga de la parte económica, de la logística como la organización de ensayos, es quien está pendiente de los gastos que existen, como el pago de sala de

ensayo, transporte, horas de estudio, grabación, mezcla, master, promoción y distribución del producto. (Gibson & Curtis, 2019, págs. 3-7)

2.1.2. Productor musical

Un buen productor, debe poseer varias destrezas como: Tener conocimientos tanto técnicos dentro del estudio de grabación y también conocimientos musicales, en la mayoría de los casos el productor también es músico. Debe tener claras las diferentes dimensiones de la producción como son: Lo artístico, estilístico, interpretación y arreglos, a fin de desarrollar los bocetos de los temas, guiar a los músicos guiándolos con su interpretación, buscar el equipo adecuado para lograr el sonido que se busca, también se puede encargar de la grabación, mezcla y masterización.

Para la realización de este trabajo hubo la presencia de dos productores musicales quienes se designaron diferentes tareas, los dos se encargaron por igual de toda la logística y la parte económica del proyecto, ya dentro de la producción del disco se dividieron sus labores, uno se encargó de todo lo que es la pre producción y el otro se encargó de la post producción. Esto se lo hizo debido a que se considera que el proceso de producción se lo debe realizar por más de una persona para así tener mejores resultados ya que con criterios distintos podemos alcanzar mejores resultados. (Gibson & Curtis, 2019, págs. 3-7)

3. Equipo Utilizado

3.1. Software de grabación:

- LogicPro X (Bajo, Guitarras y Voces)
- ProTools 10 HD (Grabación Baterías)

3.2. Software de mezcla y masterización:

- LogicPro X

3.3. Interfaces de grabación:

- Presonus AudioBox 2x2 (USB)
- MACKIE ONYX Blackbird 16x16 (Firewire)

3.4. Monitores:

- CANTON Fonus 530 DC
- Logitech - Z906 (THX-5.1)

- Dynaudio MKII

3.5. Amplificadores:

- Guitarra - Fender Super Champ XD
- Guitarra - Fender Mustang III V2
- Bajo - Fun Generation Speaker ToGo BT

3.6. Micrófonos:

- Kit de micrófonos para Batería “Samson”
- Shure SM57
- Shure SM58
- Shure Beta 52
- M-Audio Nova

3.7. Guitarras:

- Fender Blacktop Jaguar HH
- ESP PC-2V Paramount
- Fender Stratocaster Deluxe ‘09

3.8. Efectos análogos:

- T.C. Electronic - Dark Matter Distortion
- T.C. Electronic - MojoMojo Overdrive
- T.C. Electronic - Nova Modulator NM-1
- Dunlop - Crybaby 95Q
- Dunlop – Crybaby Standard
- Electro Harmonix - Big Muff
- Electro Harmonix – Micro Q-tron
- MXR - Distortion +
- Marshall – Echohead Delay EH-1
- Marshall - Regenerator GR-1

3.9. Bajo:

- Fender Jazz Bass

3.10. Batería:

- Gretsch Energy

4. Cronograma de Trabajo

La organización del proyecto estuvo definida por un calendario de actividades de 36 semanas, que buscaba organizar cada uno de los procesos del desarrollo del producto final. Este cronograma incluyó, ensayos de producción, grabaciones, arreglos de cada tema del álbum, grabación y la post producción del mismo. La implementación de un elemento como éste nos permitió proyectar el trabajo del proyecto hasta la fecha de entregar, esto ayudó a no divagar mucho en creatividad y a fijar plazos para el cumplimiento de cada una de las etapas de la producción. (Martinelli, 2014, págs. 164-180)

Tabla 1: Cronograma de Producción

Cronograma de Producción				
	1ra Semana	2da Semana	3da Semana	4ta Semana
SEPTIEMBRE	Ensayo/Arreglos	Ensayo/Arreglos	Ensayo/Arreglos	Ensayo/Arreglos
	Pre Producción	Pre Producción	Pre Producción	Pre Producción
OCTUBRE	Grabación Producción	Grabación Producción	Grabación Producción	Grabación Producción
NOVIEMBRE	Grabación Producción	Grabación Producción	Solos Guitarra Producción	Solos Guitarra Producción
ENERO	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción
FEBRERO	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción
MARZO	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción	Mezcla Post Producción
ABRIL	Master Post Producción	Master Post Producción	Revisión Diseños Álbum	Revisión Diseños Álbum
MAYO	Impresión Artes Finales	Impresión Artes Finales	Revisión Final Producto	Revisión Final Producto
JUNIO	Impresión Álbum	Impresión Álbum		

Fuente: Elaboración propia

5. Presupuesto

Para la realización del presente proyecto se invirtió \$ 5890, que se describen a continuación:

Tabla 2: Presupuesto

Infraestructura	C/U	TOTAL
Estudio A	15	2700
Estudio B	50	600
Equipos	300	300

Área Ejecutiva	C/U	TOTAL
Músicos	0	0
Ingenieros	30	360
Asistente	10	120
Productor	50	600

Área Creativa	C/U	TOTAL
Compositor	0	0
Arreglista	0	0
Diseñador gráfico	360	360

Materiales y Extras	C/U	TOTAL
Transporte	300	300
Comida	350	350
Accesorios	200	200

TOTAL	5890
--------------	-------------

Fuente: Elaboración propia

6. Producción

6.1. Pre-producción

La pre-producción es el proceso mediante el cual se resuelven todos los aspectos logísticos que conlleva la grabación de un disco como los horarios de ensayo, el presupuesto de la banda, en esta etapa también es donde se busca posibles lugares para grabar los temas (estudios de grabación, home-studios), se selecciona los temas que se incluirán en la producción discográfica. (Quintanilla, 2018, págs. 14-19)

Dentro de esta etapa también se resuelven aspectos musicales como lo son la interpretación, composición y arreglos de los temas, este paso es de vital importancia antes de llegar a grabar. Aquí es donde se deja en claro los arreglos de los temas, la forma de cada tema, el tempo, las dinámicas de cada sección, la tonalidad, incluso la afinación; cada detalle con el fin de lograr la sonoridad que se busca de acuerdo al género y al tema; la instrumentación, incluso secuencias en caso de que algún tema lo amerite.

La pre-producción es el proceso en el cual, se deben pulir todos estos puntos que influyen directamente en la grabación y en la post-producción en general. Si esta etapa se realiza de la mejor manera y con absoluto profesionalismo es casi imposible que posteriormente existan problemas técnicos o musicales en la grabación del disco. (Jon, 2013)

Una buena pre-producción define a la grabación y por consiguiente al producto final, demanda mucha organización y el trabajo de los productores debe ser metódico para que este proceso se refleje en un material sonoro exitoso. El correcto desempeño dentro de esta etapa es primordial para que así, al momento de grabar (producción sonora) no existan problemas técnicos ni artísticos. (Quintanilla, 2018, págs. 14-19)

6.2. Producción

Una vez culminado el proceso de pre-producción inicia el proceso de producción específicamente con la grabación, que es donde se plasman todas las ideas musicales, los arreglos y todo el trabajo en general. (Daza & Monroy, 2008)

Para esto es importante que el productor tenga una clara idea del tipo de música que se va a grabar y de esta manera poder potenciar el sonido característico y talvez único, no solo de un instrumentista en particular sino de una banda, independientemente del género o de la instrumentación que esta tenga. El productor en base al género puede elegir una microfónica ideal para cada instrumento, o simplemente se podría guiar por el sonido que desea obtener sin necesidad de encasillarse en algo característico del género (todo esto depende de la creatividad y visión del productor). (Gibson & Curtis, 2019, págs. 18-22)

Este proceso es muy creativo ya que el diseño del sonido y la capacidad de encontrar sonoridades con distintos micrófonos en salas de diferentes dimensiones es prácticamente infinito.

Dentro de este proceso también es de suma importancia la opinión del compositor como del post- productor, por un lado, el compositor explica al productor todo lo que él sabe sobre el tema, como lo compuso, si se inspiró en algo para crear el tema, la historia detrás de cada tema, que es lo que desea plasmar a través de cada composición, la importancia de cada instrumento no solo dentro del tema sino también en cada sección. Y por otro lado el post-productor que encamina al productor dentro del aspecto técnico dando una mejor visión del proyecto, dentro de estos se puede mencionar que se pueden necesitar tomas

extras del instrumento que se requiera, esas tomas se pueden usar como duplicados o apoyos, en otras palabras, tiene una visión más técnica de la composición.

Este proceso se lo considera como el más importante dentro de la creación de un producto musical, que el producto final cumpla con la calidad y exceptiva de los involucrados, si este proceso está bien realizado no se necesita hacer mayor cosa en la post producción. (Daza & Monroy, 2008)

Aquí es donde se registra o almacena toda la información de audio mediante micrófonos para posteriormente ser reproducida. (Daza & Monroy, 2008)

Para cada tema se grabó instrumento por instrumento (multi-pista), este tipo de grabación es el más usado y lo realizamos debido a que se pueden realizar grabaciones individuales de cada instrumento facilitando el proceso de post producción y además ayudando a obtener una mejor interpretación de todo lo grabado.

Una vez culminado el proceso de Pre producción del álbum, se decidió grabar a todos los músicos por separado, ya que los recursos económicos de la banda no alcanzaban para alquilar un estudio completo, es así que se empezó grabando las baterías de los 12 temas, el baterista tenía muy claras las partes de cada tema, por lo que no fueron necesarias más de 3 o 4 tomas para llegar a la toma definitiva que es la que se puede apreciar en el disco, para grabar baterías se utilizó la técnica de grabación “Glyn Johns”

El método de “Glyn Johns” consiste en 4 micrófonos: 2 “overheads”, un micrófono para bombo y uno para caja o “snare”, para grabar utilizando esta técnica de grabación se requiere una sala controlada, no importa el tamaño de la sala, para el posicionamiento de la batería, se recomienda que los toms estén posicionados en el centro de la sala, esto no es una obligación, si se encuentra un lugar en el que la batería suene mejor, se debe usar ese lugar. (Johns, 2014, págs. 1-30)

La mayor cantidad del sonido de la batería se obtuvo de los “overheads”, estos proveen a la grabación de la imagen estéreo de la batería, los micrófonos de bombo y de caja proveen a la grabación del “punch” de cada instrumento por separado.

Los cuatro micrófonos estuvieron posicionados y paneados de la siguiente forma de acuerdo a las especificaciones del método de Glyn Johns:

Overhead1: frente al baterista, 36-40' por encima de la caja, apuntando directamente hacia abajo al pedal del bombo y entre los toms. El paneo va hacia la derecha (marcando las 3 en punto). Se debería usar la cinta métrica para medir la distancia desde el centro de la caja hasta el diafragma del micrófono. (Johns, 2014, págs. 1-6)

Overhead2: a la derecha del baterista, 4-6' sobre la parte superior del tom de piso, apuntando a través de la parte superior de la caja hacia el hi-hat. El paneo va hacia la izquierda (marcando las 9 en punto). Medir la distancia desde el centro de posicionamiento del Overhead1, de esa forma se solucionarían posibles problemas de fase. (Johns, 2014, págs. 1-6)

Caja: apuntando al centro de la parte superior de la caja a 2-3 " de la cabeza, colocada entre el hi-hat y el pedestal del Crash. El paneo es al centro (marcando las 12 horas). No se debe colocar el micrófono demasiado cerca de la caja o tendrá efecto de proximidad. (Johns, 2014, págs. 1-6)

Bombo: según el micrófono y el sonido que se busque, se lo puede posicionar en el lugar deseado, ya sea dentro del tambor y cerca (más ataque) o fuera del tambor. El paneo va dirigido hacia el centro (12 horas). De nuevo, si se pone el micrófono muy cerca de la fuente generará un efecto de proximidad dependiendo del micrófono que se esté usando. (Johns, 2014, págs. 1-6)

Debido a los limitados recursos para la grabación de baterías y a resultados excelentes que anteriormente se ha obtenido con esta técnica de grabación (Glyn Johns), se decidió utilizarla; para obtener canales separados de los toms, se agregó micrófonos para cada tom, lo cual también mejoró la grabación multipista. Se siguió el proceso de grabación detallado por Glyn Johns al pie de la letra, por lo que se obtuvo el mejor sonido posible, tomando en cuenta la calidad de los micrófonos usados y la interfaz dispuesta para la grabación ("Mackie").

El bajo se lo grabó, con una caja directa a la interfaz ("Preonus"), etapa que nos tomó alrededor de dos días.

Para las guitarras se utilizaron los amplificadores "Fender Mustang y Champ XD" detallados previamente, en conjunto con los pedales análogos de cada guitarrista, la ventaja que provee estos amplificadores que poseen una salida directa L-R y al ser digital, nos permite modificar la ecualización y los efectos de reverberación y delay dentro del mismo

amplificador, esta salida evita que el amplificador tenga que tener microfonía para obtener el sonido exacto del amplificador. De esta forma a pesar de haber grabado todo el álbum solamente con dos amplificadores, las guitarras suenan muy distintas y se logró el sonido deseado, tanto por los músicos, como por los productores.

Para la grabación de voces se utilizó como ambiental el micrófono “M-Audio” y un “SM-58”, aprovechando la acústica y reverberación del baño de la casa del bajista se armó un “Home-Studio” en su casa, se logró excelentes tomas, la vocalista de igual forma tenía muy claras sus partes por lo que no fueron necesarias más guías de las que se trabajaron dentro del proceso de Pre-Producción.

Los solos de guitarras, dentro de la banda no se tenían claros, siempre eran improvisados, motivo por el cual estos no se trabajó dentro de la etapa de Pre-Producción, se buscaba un solo orgánico, que se sienta parte de la canción, de cierta forma que nazca del músico, una vez grabado todo el resto, es así que para grabar solo y hacer “Overdubs”, hasta obtener un solo que cumpliera estas características se designó un tiempo ilimitado, es así que después de muchas sesiones de grabación y muchas tomas separadas, se armó una forma para cada solo que tenga una parte inicial, un desarrollo y que al final de paso a la siguiente parte del tema.

6.3. Post producción

Este término se utiliza para las fases que existen entre la grabación y la masterización, es la etapa que le precede a la grabación, aquí es donde se afinan ciertos detalles que se pudieron pasar por alto en la grabación y también es donde se añade todo lo necesario para obtener el producto final. En la post producción encontramos tres procesos importantes que son la Edición, la Mezcla y la Masterización (Ayala, 2011, págs. 51-55).

6.3.1. Edición

En la edición se procedió a eliminar o silenciar las partes que no se consideraron innecesarias, aquí se eliminaron ruidos, errores, silencios innecesarios de los temas, dejando lo que realmente fue útil de cada tema.

6.3.2. Mezcla

La mezcla es un proceso de gran importancia ya que permite obtener el sonido deseado en cuestión de niveles y también es donde se añaden sonidos no necesariamente grabados por los instrumentos del ensamble que se está produciendo, sino que pueden ser sonidos de

agua, rayos, golpes, pasos, y efectos externos a la grabación, en este proceso es donde más se debe usar la creatividad y dar realce a lo que se desea escuchar en el producto final (Martinez, 2013, pág. 21). Según (Duxans & Costa, 2011), aquí también es muy común que se añadan plug-ins (efectos) a cada instrumento, incluyendo también a las voces.

Los plug-ins (efectos) más comunes que podemos usar dentro de una mezcla son el delay, la reverb, el ecualizador, etc.

Delay: Este efecto consiste en multiplicar o repetir un sonido, produciendo también el retraso de una señal de audio (Duxans & Costa, 2011, págs. 10-14).

Reverb: Este efecto sonoro se produce por la reflexión de varias frecuencias de un sonido, manteniéndolo audible a pesar de que su fuente sonora ya no lo está emitiendo (Duxans & Costa, 2011).

Ecualizador: Es un procesador de señales de audio que nos permite dividir cada señal en diferentes bandas de frecuencia, para de esta manera poder modificarlas de acorde a nuestras necesidades (aumentando o disminuyendo su ganancia) (Duxans & Costa, 2011).

Todo esto se realiza buscando sensaciones de espacialidad en cada tema, tratando de realzar ciertos instrumentos o partes específicas de cada tema para que de esta manera llegue con mayor o menor fuerza al oyente y poder transportarlo con cada sonido (Duxans & Costa, 2011, págs. 10-14).

Dependiendo de la banda, el productor o el sonidista, pueden buscar una referencia lo más parecido a lo que la banda necesite o esté buscando, esto puede depender varios factores como el formato de la banda, el género, las influencias y gustos de cada integrante, y también a donde quieren proyectarse o a que publico quieren llegar con su música (Duxans & Costa, 2011, págs. 10-14).

Para la realización de la mezcla se tomaron en cuantos varios conceptos tales como:

6.3.2.1. El Entorno de Escucha

Con esto nos referimos al sistema de monitoreo, que incluye unos buenos monitores, una sala adecuada para trabajar (Medina J. , 2010).

Para empezar con la mezcla se agruparon todas las pistas según la instrumentación:

Base Rítmica: bajo y elementos percutivos como la batería

Instrumentos armónicos: Guitarras

Instrumento principal: Voces

Cada uno de estos elementos tiene una función específica dentro de la mezcla, teniendo como finalidad de que cada tema musical suene coherente de acorde al género y al sonido que se está buscando. En el caso de este disco lo que se quiso resaltar de manera general es la voz y también se procuró lograr un sonido cálido tratando de intensificar aspectos esenciales dentro del género (Medina J. , 2010).

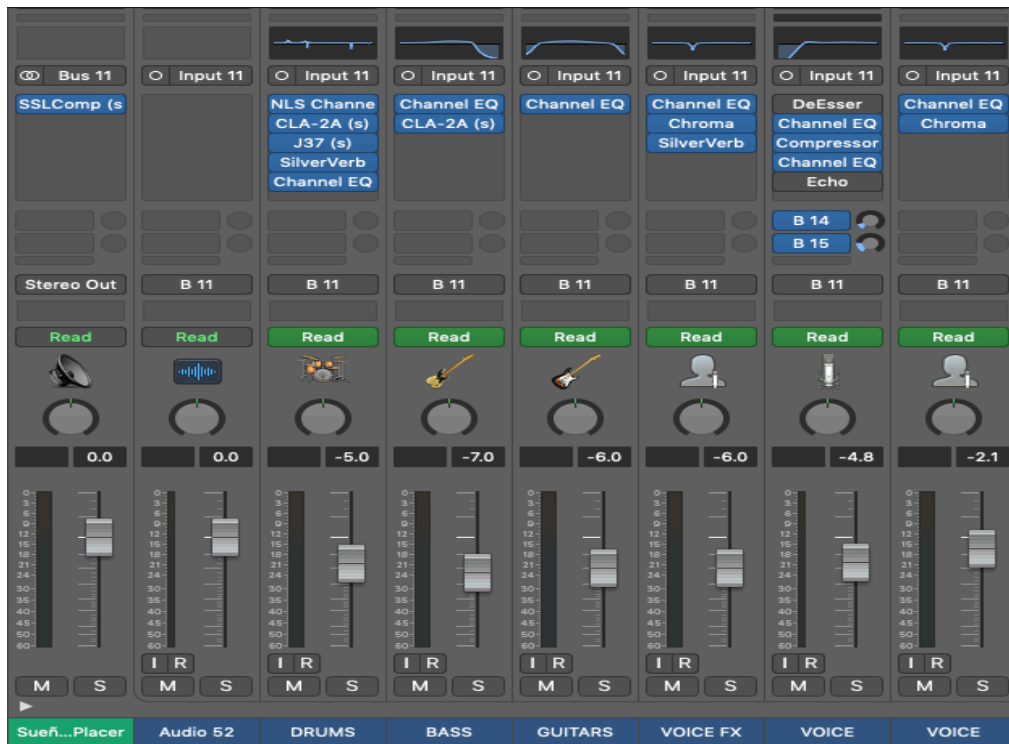
6.3.2.2. Relación entre los niveles de los diferentes elementos

Se trabajó en los niveles de cada instrumento considerando que la suma de estos debía sonar como un conjunto y no como elementos separados (Martinez, 2013, págs. 33-35).

También fue muy importante dentro de la mezcla colocar a cada elemento correctamente dentro del campo estéreo para dar un equilibrio a nuestra percepción y además dando una sensación de espacialidad dentro de nuestro panorama. Esto también permite que se pueda escuchar a cada instrumento de una manera más clara (Martinez, 2013, págs. 33-35).

Para la etapa de mezcla se usaron varios plug-ins tales como:

Ilustración 1: Ventana de Mezcla

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 2: Ecuador (Channel EQ) en la guitarra

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 3: Ecuador (Channel EQ) en la voz

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 4: Reverb (SilverVerb) en la voz

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 5: Reverb (SilverVerb) en la batería

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 6: Simulador de consola (NLS Channel)

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 7: Emulador de Cinta (J37)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Simula la calidez analógica de la grabación en cinta

Ilustración 8: Compresor (CLA-2A)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Emula a un compresor de tubo electro óptico

Ilustración 9: Compresor (SSL)

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 10: Delay (Tape Delay)

Fuente: Logic Pro X

6.3.3. Masterización

Es el producto final del cual se pueden obtener más copias, se puede decir que con la invención del gramófono se inició con lo que actualmente conocemos como “Proceso de Masterización” (Medina R. , 2003).

Gracias a la creación de la cinta magnética hubo la oportunidad de repetir una toma cuando esta no salía bien, lo cual a su vez facilitó lo que hoy se conoce como” secuenciado “que consiste en ordenar los sonidos grabados previamente, poniéndolos en el orden que queramos, otra característica es que también se podía compensar niveles entre pistas musicales (Medina R. , 2003).

Es el último paso dentro del proceso de producción musical, en esta etapa se realiza un riguroso proceso de ecualización, dinámicas, niveles de sonido para que el producto tenga la más alta calidad sonora, aquí es donde se logra la calidad técnica del producto musical, dándole un tratamiento a cada uno de los temas y buscando unificar el color y el nivel de cada uno de ellos que forma parte del disco y así poder competir dentro del mercado musical (Medina R. , 2003).

Para realizar este proceso se tomó como referencia el sonido de las bandas que influenciaron a cada uno de sus integrantes y también de bandas con estilos similares dentro de la escena nacional e internacional

En esta etapa se ha procurado hacer una revisión general de las mezclas de cada tema para de esta manera poder corregir cualquier detalle o error que se haya pasado por alto y se analizó varios parámetros como el balance tonal, las dinámicas para saber de dónde partir y que mejorar. (Olcina, 2013)

Para el proceso de masterización se usaron varios plug-ins tales como:

Ilustración 11: Ecualizador F6 (s)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Su función es la de resaltar y ocultar frecuencias

Ilustración 12: GW MixCentric (s)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Su función es la de dar una masterización rápida combinando al ecualizador, compresor y a la distorsión armónica para enfatizar y destacar la tonalidad de la mezcla

Ilustración 13: SSL Comp (s)

Fuente: Logic Pro X

Ilustración 14: Simulador de consola (NLS Channel)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Simula tres tipos diferentes de consola las cuales ofrecen la complejidad calidez y profundidad armónica que solo una consola analógica nos podría ofrecer

Ilustración 15: S1 Imager (s)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Su función es la mejorar el efecto de espacialidad estéreo, también ayuda a evitar los efectos de fase

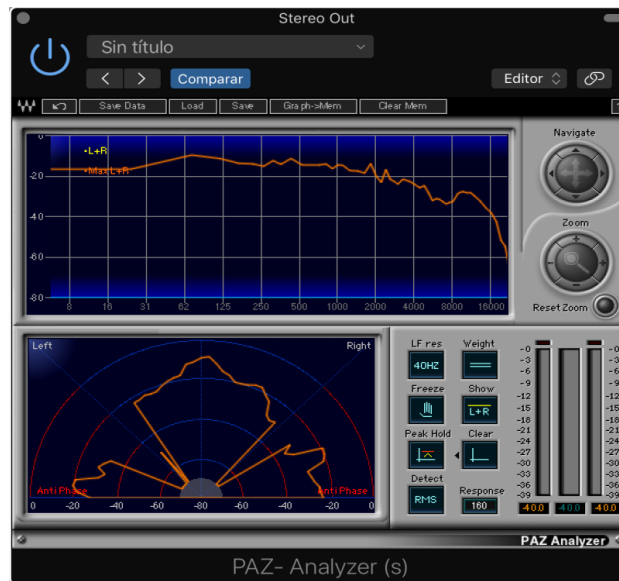
Ilustración 16: Limitador L1 Limiter (s)

Fuente: Logic Pro X

Nota: Ayuda a controlar el nivel de presión sonora controlando el ruido y evitando la saturación de una señal de audio

Ilustración 17: Analizador de espectro PAZ-Analyzer (s)

Fuente: Logic Pro X

Nota: El Paz Analyzer dentro del master nos ayuda a ver si hay cancelación de frecuencias, para ver la correcta repuesta de estéreo L y R y para que no haya problemas de saturación.

7. Géneros Musicales

Funk: Este género musical nació entre mediados y finales de la década de los 60s manos de músicos afroamericanos que fusionaron el Soul, el R&B, el jazz y ritmos latinos, dando lugar a una nueva forma musical muy caracterizada por su rítmica y también por su afinidad con el baile (Thompson, 2001, pág. 51).

Algo muy característico del Funk es que resalta bastante la percusión de cada tema y también las líneas de bajo, reduciendo el protagonismo de la melodía y la armonía (Thompson, 2001, pág. 51).

Este género igual que otros de influencia africana se construye sobre un Groove que se crea a partir de instrumentos percutivos o rítmicos como el bajo eléctrico, la batería entre otros instrumentos de percusión (Thompson, 2001, pág. 51).

Jazz: El jazz nace de la influencia de la música y cultura africana en general que se fue fusionando con otros géneros tanto de influencia europea como también de influencia africana, dentro de estos géneros podemos destacar el blues, las “marching bands”, la

música góspel que era interpretada exclusivamente con fines religiosos (Vigna, 1993, págs. 157-158).

Algo muy característico dentro del jazz es la improvisación que puede ir desde el solo de un solo instrumento como la guitarra, el bajo, el piano, la batería, etc., hasta solos extensos de todos los instrumentos. En la mayoría de los temas de jazz existe una melodía principal que básicamente es donde se muestra el tema, a esta parte también se la conoce como head, se suele repetir hasta dos veces y después de mostrar la melodía o head se mantiene la armonía, pero se prosigue a la sección de improvisaciones, la duración de cada improvisación depende del músico y del momento (Vigna, 1993, págs. 157-158).

Rock: El rock nace en la década de los 50s a partir de la fusión de varios géneros musicales, tales como el blues, el country, entre otros ritmos estadounidenses. En sus inicios el rock se presentó como Rock and Roll y los intérpretes que más brillaron y marcaron este género en aquella época fueron Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, entre otros (Castillo, 1999, págs. 10-13).

Lo que caracteriza bastante al rock en general es su fuerza, que se la puede apreciar principalmente en la parte rítmica. La instrumentación está conformada primordialmente por, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados y voz, claro que esto puede ir variando de acuerdo a la necesidad y al concepto que maneje la banda ya que en la actualidad este género ha evolucionado bastante logrando que nazcan muchos nuevos estilos (Castillo, 1999, págs. 68-69).

8. Instrumentación

La instrumentación define el aspecto sonoro de un tema, ya que dependiendo de la sonoridad de cada instrumento se buscará encontrar la más adecuada para cada uno de ellos,

Esto consiste en buscar el sonido más adecuado, jugando con los distintos timbres que cada uno tiene, básicamente lo que se trata es encontrar el mejor sonido para la banda, respetando siempre el género o cada uno de los géneros que se van a interpretar.

En este proyecto la instrumentación será dos guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería y voces.

9. Información y Promoción de la Banda

Ilustración 18: Comic de la Banda

Tipo: Banda

Integrantes: Martín Valencia (Guitarra), Manuel Navas (Bajo), Andrea Cabrera (Voz), Esteban Castro (Guitarra).

Músicos Invitados: Fernando Mencías (Guitarra), Diego Aguirre (Voz), David Ramírez (Voz), Rubén Landázuri (Batería).

Fecha de nacimiento: Agosto del 2013

Géneros y ritmos musicales: La banda se caracteriza por no limitarse a ningún género y fusionar géneros como el rock latino, rock surf, el *funk*, el *bossa-nova* y el jazz en sus temas. Un buen equilibrio de voces melódicas y momentos que van desde el rap, melodías de voz, pasando por guitarras fuertemente distorsionadas, hasta simples *riffs*.

Influencias: Jamiroquai - Funkadelic - La Femme - Deep Purple - Black Sabbath - Rage Against The Machine - La Mala Rodriguez - The Strokes - Red Hot Chili Peppers - Jaguares - Can Can - Sal y Mileto - Norah Jones - Hypnotic Brass Ensemble - John Coltrane - Los Tetas.

Público Objetivo

Jóvenes de 20 a 35 años que gustan de la música poco convencional basada en la fusión de géneros como el *funk*, *rock-surf*, *latin jazz*, *hip-hop* y *rock*.

Generación *Millennials*: jóvenes y adultos de entre 20 a 35 años que se caracterizan por ser egocéntricos, tener una preparación académica, usar masivamente las redes sociales y la tecnología, buscan la felicidad en todo lo que hacen, viven de lo que les apasiona, están abiertos al cambio, son emprendedores y tienen una preferencia por lo visual.

Trayectoria musical

Sucio Beats se formó en el 2013 y sus conciertos iniciaron en el circuito de bares de la ciudad de Quito como: Penny Lane Street, Taita Rock, Delia y Nacho, Bar LP, Kubata, La Estación, etc.

En cuanto a eventos destacados han tocado en el Concurso de Bandas *FassolaFest* de la PUCE ganando el tercer lugar, en la campaña social *Chill Out* en la PUCE, en el *TumbacoFest*, en el evento benéfico *Navirock* de Iguana Ronca Producciones, en el festival de la Maná *Minga de Arte*, etc.

Distribución y Promoción del Producto Final

De inicio está pensado realizar el lanzamiento del disco junto a la presencia de bandas importantes dentro de la escena local independiente, y aprovechando la popularidad de estas bandas, darse a conocer con gran parte del público seguidor de ellas.

También se venderá los discos a un valor accesible, siendo el principal objetivo poder llegar a la mayor gente posible.

Redes sociales:

- **Facebook:** Sucio Beats

- **Instagram:** <https://instagram.com/sucio.beats/>

- **Mail:** suciobeats.banda@gmail.com

- **YouTube:** Sucio Beats

https://www.youtube.com/channel/UCNO8xSHyXXBt_DLZNdV1STg

- **Sound cloud:** Sucio Beats <https://soundcloud.com/sucio-beats>

- **Contactos:** Esteban Castro: 0995018845 / Manuel Navas: 0984463831

10. Registro del Producto

Para la promoción, publicación y distribución del material de la banda (disco), se deberá realizar varios procesos con anterioridad, como son el registro en cada una de las entidades correspondientes, para que de esta manera el material producido conste como material propio de la banda, con el cual se pueda lucrar y además no se pueda plagiar o robar la autoría de el mismo.

10.1. Registro y Propiedad Intelectual de la Obra

En el Ecuador el organismo de monitorear y hacer valido los derechos de autor es el SENADI, “Servicio nacional de Derechos Intelectuales”, también existe la “Sociedad de Autores Y Compositores del Ecuatorianos” (SAYCE), que es una entidad que se encarga de proteger y administrar los derechos económicos que resultan del uso de las obras musicales de autores nacionales y extranjeros. (Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, 2018)

10.2. Derecho de Autor

El derecho de autor no es un impuesto, es la única remuneración que reciben los creadores de una obra musical por permitir que el usuario emplee la música dentro de su negocio. La obtención de la licencia por el uso de la música, a través del pago anual correspondiente, faculta al local o establecimiento a hacer uso de todas las obras musicales nacionales y extranjeras (SARIME, 2018)

10.3. Registro de una Obra

Si se trata de una obra compuesta por letra y partitura debe realizarse en el registro de formularios de obras artísticas y musicales.

Si se trata de una obra grabada, se deberá utilizar el formulario de registro de fonogramas. Si se usa este formulario se pueden registrar obras musicales, pinturas, esculturas, grabados, planos dibujos, litografía, fotografías. (SENADI, 2018)

10.4. SARIME y SOPROFON

Representa a los músicos intérpretes y ejecutantes del Ecuador, recaudando regalías por interpretaciones y reproducciones de sus temas junto a SOPROFON que también se encarga de proteger los derechos patrimoniales de los productores de fonogramas.

FICHAS DE PRODUCCIÓN

“Baila Infeliz”

Estilo Musical: Funk/Rock

Tempo: 115 Bpm

Tonalidad: Sol menor

Contexto Histórico:

Es una canción que no se pensó mucho para escribirla, solo fluyó en un momento en el que nos sentíamos bastante positivos frente a las cosas y nos resultaba molesto toparnos con personas que incluso frente a las cosas buenas y agradables de la vida se veían amargados. Entonces pensamos que la mejor forma de decirles lo que sentíamos era justamente en una canción que a pesar de cantarles la verdad en la cara les haga bailar.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mf y ff.

Forma y compases:

Intro: 1-12

A: 13-22

Coro: 23-34

Gtr. Solo: 35-42

B: 43-58

Interludio: 59-62

Solo Bajo: 63-74

D: 75-93

Coro: 94-105

Puente: 106-111

¡No más!

III

Basta ya,

ya deja de pensar,

ya deja de llorar,

oye que estoy cantando,

Basta ya,

ya deja de pensar,

ya deja de llorar,

y solo ponte a bailar.

IV

Suerte o muerte en este mundo inerte

lo que no te mata te hace más fuerte

entre tanta gente siempre,

tiendes a bajar los brazos o a esconderte,

ante momentos fuertes sin rescate,

todo se viene encima para aplastarte,

deja ya de, déjate de, llorar como si,

eso fuera a salvarte.

V

Entre tinieblas y castillos de arena,

haciendo lo que sea para evitar esta marea,

que te agarra de los pies,

pinta tus días grises,
haciendo que todo se derrumbe,
creando cicatrices,
que a la vez van consumiendo tus deseos de seguir,
tu mente está muy lejos imposible conseguir,
un respiro, para sentirte vivo.

II

Uh, no me digas que no puedes seguir,
que solo quieres sufrir,
que tú no puedes decir...
¡No más!

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción Baila Infeliz, tiene dos aspectos importantes; pues se trata de darle un énfasis de optimismo al sujeto que se encuentre en una desvariante depresión, de cierta manera lo reanima a vivir, ¡a decirle ¡ No más!, a ese sufrimiento que lo agobia y lo agota día a día, por lo que en la parte del Rap, existe una reafirmación en el optimismo de la letra, pues lo comprende, relata de hecho lo que puede sentir en ocasiones, pero afirma que solo son causalidades de la vida que lo van hacer más fuerte.

Lyrical hook:

El coro de la canción, “Basta ya, ya deja de pensar, ya deja de llorar, y solo ponte a bailar. (...)” es el “hook”, pues es el verso más repetido, y engancha al emisor de modo que al metaforizar este verso; pues trata de decirle a ese amigo, conocido o familiar que deje de ser “infeliz”, pues el hook, da a entender, que las quejas y los malos sentidos del humor que suelen alienar al ser, le traen como consecuencia malos pensamientos y por ende

pasarla mal, en el lugar en donde se encuentre. Es por eso que el sentido del Hook, trata de reanimar el sentimiento de optimismo y alegría, levantarse y empezar a tener ganas de vivir, y no permitir, que el ser se opaque entre tantos malos pensamientos.

Vocal performance:

La voz dentro de una canción y en la mayoría de géneros es el elemento que más debe resaltar ya que está contando una historia o está diciendo algo, lo cual debe ser claramente percibido y entendido por el oído.

En este tema se usó ecualización con el ecualizador (Channel EQ) para resaltar la coloratura de la voz en relación a la musicalidad de la canción, también se usó dos tipos de reverberación con diferentes plug-ins (SilverVerb y Chroma) para diferenciar un poco cada parte del tema, en especial resaltar el coro. Para esto también se doblaron las voces en el coro dando mayor fuerza a esta sección del tema y para darle mayor consistencia se usó el compresor (CLA-2A).

“Escena 5”

Estilo Musical: Gypsy

Tempo: 127 Bpm

Tonalidad: La menor

Contexto Histórico:

La canción nació de un recuerdo de la cantante, cuando terminó con su novio éste ya no quería estar con ella por razones absurdas, y ella estaba totalmente segura de que iba a querer volver arrepentido de su decisión.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y f.

Forma y compases:

Intro: 01-17

A: 18-33

Puente : 34-41

B: 42-57

Solo Vox: 58-69

Gtr Solo: 70-85

B: 86-101

Outro: 102-113

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas pues al hablar sobre el “renacer” en un sentido metafórico, indica el comienzo de una nueva vida y dejar atrás todo lo que no le permite continuar, anuncia un “renacer, sin pensar en volver”.

Hook Musical

El “hook” de la canción es el ritmo “La Pompe” siendo muy usado en géneros como el Gypsy Jazz o el Jazz Manouche.

Letra:

I

Voy, sin comprender pero aquí estoy,
no queda tiempo pero van,
apareciendo las palabras
para decirte que me...

II

...voy, sin ver tu cara de rencor,
y si la mía aún es de amor
no me agradezcas porque muy adentro
siento igual que vos.

III

(Oh oh oh oh oh)
Sé que no aguantas mis palabras.
(oh oh oh oh oh)
...y no soporto ver tu cara.

IV

Puede que algún día,
Yo te vuelva a buscar,
Y cuando vuelva, otra vez,

Entre mis manos estarás.

V

Si hoy te da lo mismo,
yo te puedo asegurar,
que cuando vuelva, otra vez,
solo en mis brazos estarás.

IV

Puede que algún día,
Yo te vuelva a buscar,
Y cuando vuelva, otra vez,
Entre mis manos estarás.

V

Si hoy te da lo mismo,
yo te puedo asegurar,
que cuando vuelva, otra vez,
solo en mis brazos estarás.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción da la impresión de una ruptura entre dos personas, que están hartas y cansadas de sobrellevar una relación desgastada, pues describe la negación de una de las partes, quien se rehúsa de forma obsesiva terminar con la relación, pues hará lo posible hasta llegar a su objetivo: Lograr que vuelva a sus brazos arrepentido.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Puede que algún día, Yo te vuelva a buscar, Y cuando vuelva, otra vez. Entre mis manos estarás” (...) es el “hook”, debido a que es el verso más repetido y que engancha al emisor, pues lo corea con total seguridad y con fuerza de voz, dándole a entender que su despedida es tan solo una burla para ella y que en cualquier momento va a venir arrepentido hacia sus brazos.

Vocal performance:

Dentro de este tema lo que más resalta es la interpretación de la voz, usando en algunas partes las características del swing ya que esta es una canción que muestra claramente la influencia del Gypsy jazz que es un género donde predomina bastante la parte rítmica, especialmente en sus guitarras que deben ir de la mano con la voz.

“Calavera Surf”

Estilo Musical: Rock-Surf.

Tempo: 173 Bpm.

Tonalidad: La menor.

Contexto Histórico:

Fue en un momento de conflicto con un familiar. Refleja el sentir que cada vez que hablaba o me enfrentaba esta persona era como si una energía maligna invadía el ambiente y provocaba actuar de una manera que no era para nada lo que uno es en esencia, hasta llegar a decir cosas de las que uno se llega a arrepentir. Este tema reflejó un desahogo frente a esa persona.

Dinámicas:

La canción varía entre las dinámicas mf y f.

Forma y compases:

Intro:	1-10
A:	11-24
Puente:	25-26
A:	27-32
Puente:	33-38
Gtr Solo:	39-62
B:	63-74
A:	75-88
Puente:	89-90
C (cortes):	91-135

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas a la metáfora “calavera surf”, pues en la letra indica actitudes repetitivas y hasta cierto punto predecibles que llegan a cansar y a aburrir a una persona, esto se refleja en el riff principal de la guitarra que está presente en la mayor parte del tema, 2 compases que se repiten constantemente, pero al final del tema sufren un cambio con acentos y cortes acompañados de todos los instrumentos.

Hook Musical

El “hook” de la canción es el riff principal de las guitarras que se repite en los versos.

Letra:

I

¡No! no quiero ver,
a veces tu sombra me asusta al mirar,
esta vez voy a cerrar,
mis ojos para ya no verte pasar;

II

Pero no, me digas más...
palabras vacías no quiero escuchar,
porque sé que yo estaré,
mirándote fijo, pero sin quererte mirar.

III

No hables más,
tu cara aburrida no quiero mirar,

sabes yo me voy a dar la vuelta,
y marcharme para ya no verte jamás.

IV

Caras flacas con ojeras,
un aspecto crudo de calavera,
son secuelas que te quedan
al perderte en vidas llevaderas,
sombras quedan al pasar,
tu cabeza gira en este espiral,
siempre esperas algo más,
pero cuando entras no hay marcha atrás,
escucha, deja ya esas mañas de criminal,
la vida te está pasando la cuenta,
y tú sin darte cuenta, la dejaste pasar.

I

No, no quiero ver,
a veces tu sombra me asusta al mirar,
esta vez voy a cerrar...
mis ojos para ya no verte pasar;

II

Pero no, no hables más...
tu cara aburrida no quiero mirar,
sabes yo me voy a dar la vuelta,

y marcharme para ya no verte jamás.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

Esta canción muestra la realidad de muchas personas que han afrontado momentos difíciles que no los han dejado avanzar con sus vidas, muchos se han aferrado a cosas malas, dañinas tal vez por huir de situaciones duras o problemas de la vida, estas “salidas” son destructivas que en muchos casos nunca las pueden superar, pero que también en otros casos han sabido salir adelante y por más difícil que sea, han podido mantenerse bien por el resto de sus vidas. En muchas de estas situaciones el mantenerse bien, alejado de todo lo perjudicial para ellos, implica una fuerza enorme de voluntad ya que a diario pueden encontrarse con tentaciones que los pueden alejar de su propio bienestar y felicidad, y que en ocasiones puede ser un viaje sin retorno.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “No hables más, tu cara aburrida no quiero mirar, sabes yo me voy a dar la vuelta, y marcharme para ya no verte jamás.” es el “hook”, pues es el verso más repetido, que trata de dar entender que, existió un romance que ahora le produce, malestar, pues hablar con aquella persona es aburrido, cansado y molesto. La parte “Sabes yo me voy a dar la vuelta y marcharme para ya no verte jamás”. Es la representación de una relación desgastada y que al querer retomar el tema sobre el ex romance de aquellos individuos, genera mal estar, es claro el mensaje cuando dice que no quiere volver a verlo jamás.

Vocal performance:

La voz dentro de una canción y en la mayoría de géneros es el elemento que más debe resaltar ya que está contando una historia o está diciendo algo, lo cual debe ser claramente percibido y entendido por el oído.

En este tema se usó ecualización con el ecualizador (Channel EQ) para resaltar la coloratura de la voz en relación a la musicalidad de la canción, también se usó el efecto de reverberación con el plugin (SilverVerb) para resaltar la voz en cada parte del tema, se

duplicaron las pistas para poder manejar una pista con efecto y otra sin efecto, algo particular de este tema es que en la parte del rap se disminuye un poco la reverberación en la pista con efecto y se aumenta la ganancia en la otra pista para que el mensaje se sienta con mayor fuerza (algo bastante característico del rap) y para darle mayor consistencia se usó el compresor (CLA-2A)

Algo bastante importante dentro de este tema es la forma de cantar manteniendo un estilo similar al rock and roll y al rock surf.

“Renacer”

Estilo Musical: Rock-Blues

Tempo: 123 Bpm

Tonalidad: Mi menor

Contexto Histórico:

Renacer es el octavo tema del Álbum; al momento de escribir la canción la banda solo tenía el riff de las guitarras, pero a medida que se fue desarrollando el tema se agregó la parte B como una mezcla de IV, VI y III grados de la tonalidad que llevan hacia A', la parte C fue pensada como un contraste en la dinámica del tema, para lo cual se utilizó un contrapunto entre todos los instrumentos, cada uno haciendo líneas melódicas diferentes y a su vez resaltando la progresión armónica, como referencia se tomó el coro del tema “Reptilia” de la banda “The Strokes”. La parte D nació de un proceso creativo de la banda por la necesidad de reafirmar y contrastar las metáforas expuestas por la voz femenina en el resto de secciones del tema, ya que en el rap final se expresa de forma más directa la temática y problemática existencial que contiene al tema.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro:	1-12
A:	13-20
B:	21-28
C:	29-36
A':	37-40
A:	41-48
B:	49-56
B:	57-64

Gtr. Solo: 65-80

C: 81-88

D: 89-107

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas pues al hablar sobre el “renacer” en un sentido metafórico, indica el comienzo de una nueva vida y dejar atrás todo lo que no le permite continuar, anuncia un “renacer, sin pensar en volver”

Hook Musical

El “hook” de la canción es el riff principal de las guitarras que se repite en los versos.

Letra:

I

Renacer, un nuevo amanecer,
que levanta las estelas del ayer.

II

Separando piedras blancas del color...
Y cuando llega la luz,
me desvanezco en este
lienzo de papel.

III

Mis pies mojados persiguiendo el calor,
mi sombra escala una montaña de cartón,

la piel no aguanta los temblores de mi voz,
inhalo el aire que traspasa y todo empieza otra vez.

I

Renacer, sin pensar en volver,
olvidando las estelas del ayer.

II

Separando piedras blancas del color...
Y cuando llega la luz,
me desvanezco en este
lienzo de papel.

II

Separando piedras blancas del color
Y cuando llega la luz,
me desvanezco en este
lienzo de papel.

III

Mis pies mojados persiguiendo el calor,
mi sombra escala una montaña de cartón,
la piel no aguanta los temblores de mi voz,
inhalo el aire que traspasa y todo empieza otra vez.

IV

Suéltate, déjate caer,
que al final no va a amanecer...

renacer, para poder volver a ver,
comenzando desde el final,
siempre todo vuelve a empezar,
es mi círculo infernal,
soy yo el que tiene que girar...

V

(¿Para quién?) ¿Estás dando tu tiempo?

(¿Para qué?) ¿Si no volverá?

(¿Por qué?) ¿No caminas más lento?

¡Ahora hay que disfrutar!

(¡Soy yo!) Siempre renaciendo...

(¡Soy yo!) Queriéndome encontrar...

Es mi círculo es mi tiempo,

soy yo dejándome llevar.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción da la impresión de una historia con un desenlace de enseñanza, pues al pasar tiempo y los años, se va disuadiendo entre: personas, situaciones y cosas que nos dejaron una lección y sea cual haya sido esta situación, después de la experiencia adquirida siempre queremos renacer, ser diferentes, para no volver a caer en el error, sino forjarnos de diferente manera.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Separando piedras blancas del color (...)” es el “hook”, pues es el verso más repetido, y engancha al emisor de modo que al metaforizar este verso; se está dando a entender, que existió o existe una dualidad que debe ser cambiada o categorizada “(..) “y cuando llega la luz, me desvanezco en este lienzo de papel” se entiende como el cambio que ya llegó, esa luz que se vio al fin; también se manifiesta la idea de “desvanecerse en un lienzo de papel”, por lo que se puede afirmar que al momento de desvanecerse, esta idea sobre la protagonista también deja atrás lo que ella fue en el ayer. El lienzo de papel, pasa a ser ese símbolo de la posibilidad de reinventarse, aceptando el gran salto al cambio.

Vocal performance:

Lo característico de este tema es que la voz desde la primera parte entra con mucha fuerza, aquí se trató de no usar mucho efecto en la voz, lo característico de este tema es que, a diferencia de los otros, en la parte del rap se dobló la voz del cantante y adicional a esto se hizo lo mismo con la voz femenina que acompaña con pequeñas frases manteniendo la misma armonía del tema.

“Agua Viva”

Estilo Musical: Latin-Rock

Tempo: 110 Bpm

Tonalidad: Re menor

Contexto Histórico:

Esta canción básicamente fue inspirada en el simple hecho de estar enamorado. Esa sensación de flotar y de que esa persona es tu aire.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro: 01-08

Gtr. Solo: 09-16

Break: 17-18

A: 19-42

Break: 43-44

B: 45-52

C: 53-68

Gtr. Solo: 69-76

Puente: 77-84

Cortes: 85-92

A: 93-108

Final: 109-112

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas a la metáfora “agua viva”, de tipo suave y alegre, pues es una canción que anuncia nuevos tiempos, y con estos una compañía que alcanza para regocijar los momentos, transmitir paz, seguridad y felicidad. Motivos suficientes como para vivirlos con aquella persona, sin necesidad de contarle al resto.

Hook Musical

El “hook” de la canción es la melodía que acompaña al hook de la voz en el coro “tienes en las venas agua viva, no le cuentes al viento porque te lo quita”.

Letra:

I

Me tienes flotando sin peso,
nunca quieto,
con cuerpo de nube,
el viento es mi alimento.

II

Camino oscuro,
el camino seguro,
a veces me elevo,
a veces me hundo,

III

Eres en las venas,
agua viva,

armonía antigua,
no me dejas salida.

IV

Tienes en las venas,
agua viva, viva,
no le cuentes al viento,
porque te lo quita,

V

Buscando una madrugada,
y llega tarde el sol,
hay míralo como pasa por tu ventana,
dejando atrás lo que pasó.

VI

Ya no me importa nada más,
que salir de la oscuridad,
a veces las prisas dan problemas,
ahora prefiero caminar.

VII

Flotando al viento,
volando lento,
soñando en canciones,
te escucho si me pierdo.

III

Eres en las venas,

agua viva,

armonía antigua,

no me dejas salida.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

Esta canción nos muestra una imagen donde se puede percibir a una persona confundida y perdida que ya no quiere más pesos en su vida y que talvez debido a sufrimientos del pasado, lo único que desea hoy por hoy es paz y total relajamiento sin dar mayor importancia a factores externos que puedan cambiar eso

Si cerramos los ojos podemos ver una persona flotando sobre las nubes en total paz y tranquilidad.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Eres en las venas, agua viva, armonía antigua, no me dejas salida” (...) Es el “hook”, del tema, pues es el verso más repetido y que engancha al emisor; da entender que la persona que conoció tiene la capacidad de poner en orden sus emociones y puede provocar estabilidad en su vida. Ya que si llegara a perderse en el camino, de vuelta se colocaría en él, al escucha su voz.

Vocal performance:

Es un tema donde se puede apreciar claramente el uso de efectos como reverb y delay desde un principio, brindando esa sensación de espacialidad y que junto a la interpretación de cada voz nos brinda la sensación buscada por el tema.

Otra característica de este tema es la armonización de voces en ciertas partes y también la combinación tanto de voz masculina como femenina, mostrando claramente otra sección del tema y dándole una característica más propia de esta canción.

“Sueño de Placer”

Estilo Musical: Rock-Blues

Tempo: 123 Bpm

Tonalidad: Re menor

Contexto Histórico:

Este tema nació en colaboración con otra persona no perteneciente a la agrupación. Más que una experiencia personal, lo que se quiso contar es algo sobre un cotidiano que puede reflejar ciertos deseos o vivencias de muchas personas.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro:	1-20
A:	21-36
Puente:	37-40
B:	41-48
Gtr Solo:	49-56
A:	57-64
C:	65-84
B:	85-96

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas pues al hablar sobre el “renacer” en un sentido metafórico, indica el comienzo de una nueva vida y dejar atrás todo lo que no le permite continuar, anuncia un “renacer, sin pensar en volver”

Hook Musical

El “hook” de la canción es el Coro “hermosa Diosa del amor, creación noble y exquisita...”

Letra:

I

¡Ven! quítate la ropa,
quiero ver tu desnudez,
¡Ven! quítate la ropa,
quiero estar entre tus pies.

II

Alucinando con tu piel,
calor bajando por mi espalda,
tu cuerpo un sueño de placer,
si yo despierto entre tu falda.

III

Hermosa diosa del amor,
creación noble y exquisita,
a tu lado siento tu calor,
el fuego hace que me derrita.

IV

Ven, ven, ven, disfrútame
Como a un suspiro muérdeme
ven, ven, ven, desnúdate

que quiero estar entre tu piel

V

Hey Ah, disco funk!

todas las nenas vuélvanse locas,

ha llegado el momento de actuar,

cuando el Groove se siente en todo lugar.

Es la vivencia por naturaleza,

con estos sonidos tú verás estrellas,

dentro de esta esfera nada nos espera,

somos uno en esta eterna fiesta.

Y te digo la verdad...

enloquezco cada vez que te miro,

nena vamos para allá,

a tomarnos un respiro.

Pierde el miedo y entra al juego,

que el funk nos lleva a otro paseo,

cierra los ojos, disfruta esto,

que yo me encargo de todo el resto.

Sin imaginar lo que pueda pasar,

al caminar por estos campos en la oscuridad,

vamos a volar ahorita no importa el mundo,

juntemos nuestros cuerpos como si fueran uno.

III

Hermosa diosa del amor,
creación noble y exquisita,
a tu lado siento tu calor,
el fuego hace que me derrita.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción claramente habla del amor entre pareja, que tanto el uno como el otro no pueden esperar por consumir su amor, y esto se refleja en la letra de manera muy clara y directa.

La imagen que refleja este tema es la de dos personas buscándose y de alguna forma llamándose para lograr así su encuentro.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Hermosa diosa del amor, creación noble y exquisita, a tu lado siento tu calor, el fuego hace que me derrita (...)” es el “hook”, pues es el verso más repetido de la letra de la canción, trata de resaltar un sueño en donde imagina encontrar a la “Diosa del amor”, que pueda tener conexión con ella, pues el sueño que el protagonista anhela es estar motivado con esa persona, tanto mentalmente como carnalmente. Ya que al momento de exclamar “a tu lado siento tu calor, el fuego hace que me derrita”, se asemeja a una complicidad de ambas partes de entenderse, comprenderse, necesitarse, pero también complacerse carnalmente, por eso es que hace énfasis a la “Diosa del amor”, pues el protagonista necesita que el amor y el placer vayan de la mano, y manifiesta a la Diosa del amor esta necesidad.

Vocal performance:

La voz dentro de una canción y en la mayoría de géneros es el elemento que más debe resaltar ya que está contando una historia o está diciendo algo, lo cual debe ser claramente percibido y entendido por el oído.

Existen dos voces principales en este tema, se puede sentir que cada una está siendo interpretada muy de acorde a lo que la letra nos dice. También debido a las armonías vocales, se dobló la voz femenina en ciertas secciones ya que acompañaba la parte del rap brindando así un efecto de mayor espacialidad produciendo hasta una sensación de calma.

“Imaginario”

Estilo Musical: Bossa Nova/Reggae/Rock.

Tempo: 123 Bpm

Tonalidad: Re menor

Contexto Histórico:

Debido a la época en que se la creó, se la considera como una canción muy fuerte. Andrea escribió la letra en un momento muy difícil de su vida, justo cuando su madre estaba muy enferma, fue unos meses antes de que ella falleciera en este tema quiso reflejar que muchas veces ella sentía que su madre lidiaba sola con su enfermedad y esa canción de alguna forma plasma lo que Andrea creía que su madre sentía y pensaba, cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro: 01-08

A: 09-24

B: 25-32

Puente: 33-40

A: 41-56

Break: 57-64

C: 65-88

Break: 89-96

A: 97-112

B: 113-120

Solo: 121-168

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas pues al hablar sobre el “renacer” en un sentido metafórico, indica el comienzo de una nueva vida y dejar atrás todo lo que no le permite continuar, anuncia un “renacer, sin pensar en volver”

Hook Musical

El “hook” de la canción es el coro del tema “Y se irán tan lejos que no hay más opción (...)”.

Letra:

I

Imaginario, todo a mí alrededor,
un fondo blanco me pinta un recuerdo al sol,
y yo solo existo en este lugar,
como una silueta triste que se va.

II

Y se irán...
tan lejos que no hay más opción,
que prenderle fuego,
a cualquier emoción.

III

Arenas blandas,
tiritan bajo mis pies,
perdiendo el equilibrio,
las huellas ya no se ven,
y la incertidumbre de esta soledad,

donde las palabras ya no están.

IV

Aprieta el paso camina,
tratando de ir a la cima,
lo bueno de estar en el fondo,
es que solo queda ir para arriba,
ya todo lo malo pasó,
ya veo los rayos del sol, voy,
con cabeza fría mirando,
por donde paso a mí alrededor.

V

Pero todo pasará, nada se mantiene igual,
estás en la mira de balas perdidas,
que nunca se encontrarán,
viviendo en constante cambio,
decenas de escenas y cuadros,
relatados a diario, en distintos escenarios,
siente la presencia, esta es la esencia,
droga pura en forma musical.

VI

Imaginario, todo en mi existir,
solo hay un fondo blanco que no me deja sentir,
con la incertidumbre de esta soledad,

donde las palabras ya no están.

II

Y se irán...

tan lejos que no hay más opción,

que prenderle fuego,

a cualquier emoción.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción nos transmite una emoción que podrían llegar a tener las personas que han caído en situaciones difíciles, o que hasta lo han llegado a perder todo. Ellas pueden sentir una gran soledad y su única salida o forma de aliviar este dolor es tratar de vivir los recuerdos que aún están intactos mostrando que puede haber días mejores.

Lyrical Hook:

El coro de la canción: “Imaginario, todo en mi existir, solo hay un fondo blanco que no me deja sentir, con la incertidumbre de esta soledad, donde las palabras ya no están“. Es el primer verso del Hook, se entiende que este verso, está lleno de cargas existenciales de una persona, solitaria. El fondo blanco que no le deja existir, puede asemejarse a un cuarto, donde aquella persona puede encontrarse encerrada. También se asemeja a la depresión de una persona. Mientras que la segunda parte del hook es: “Y se irán...tan lejos que no hay más opción, que prenderle fuego, a cualquier emoción. (...)” Tiene que ver con una enseñanza a toda esa soledad, dolor que algún día le aquejó aquella persona, poniendo muros a cualquier emoción, ya que sabe cuánto duelen las ausencias.

Vocal performance:

Este tema tiene la presencia de una voz femenina y una voz masculina. La voz femenina se caracteriza porque durante casi todo el tema está siendo interpretada con bastante suavidad dando muchas veces la sensación de que es un susurro, siendo muy melodiosa de

acorde a cada sección, en cambio la voz masculina entra de una manera bastante fuerte, algo muy característico del rap, contrastando con la otra voz que acompaña esta parte con ciertas melodías.

Lo especial de este tema, que lo diferencia de los demás es que después de la parte del rap sigue una pequeña parte de reggae, esto le da un sabor distinto no solo al tema sino al disco.

“Tiempo Contra Reloj”

Estilo Musical: Rock

Tempo: 246 Bpm

Tonalidad: Sol (?)

Contexto Histórico:

Nació de un sueño extraño que la vocalista de la banda tuvo, fue algo similar a Alicia en el país de las maravillas, habían cosas oscuras y ella corría sin avanzar y sin poder huir de ese algo que no tenía certeza de que era y que la asustaba mucho, sintiendo que el tiempo se le acababa.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro: 01-04

A: 05-20

B: 21-30

A: 31-38

B: 39-44

C: 45-64

Puente: 65-68

B: 69-84

A: 85-90

C: 91-106

D: 107-112

tratando de volar.

IV

Desdibujando la distancia,
hay un espacio crítico,
incomparable resonancia,
en un murmullo de sol,
simpleza energética,
fuerza magnética,
donde ya no hay más calor,
no queda más allá,
el tiempo atrapará,
las ganas de despertar.

III

Con tiempo contra reloj,
intento escapar,
fingiendo tener valor,
tratando de volar.

V

Adicto al sonido respiro,
con su vibración lo que me mantiene vivo,
olvido lo demás por estar siempre cautivo,
inmerso en la amplia estructura del sonido, escribo,
cada vez que lo siento por dentro,

recorriendo como dinamita pura, que explota en mi cerebro,
pero algo raro pasa, el tiempo no avanza,
las manecillas del reloj están estáticas,
encontrando la paz en esta melodía, mi estilo de vida,
siempre buscando más, alzando las alas para poder volar,
dejando todo atrás, sin tener miedo a nada,
el tiempo pasa, pero yo le doy la cara.

III

Con tiempo contra reloj,
intento escapar,
fingiendo tener valor,
tratando de volar.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción trata de describir los últimos pasos y momentos de una persona en la tierra pues se encuentra sujeta a una línea muy delgada de la vida y la muerte, también se puede entender como que en ocasiones cuando buscamos alcanzar algo no contamos con el tiempo a nuestro favor y aún así debemos darnos modos para poder llegar a ese objetivo o a esa salida que nos permite sentir por lo menos algo de felicidad. Claramente con esa canción se puede apreciar la imagen de un reloj permanente en nuestras vidas que cada vez corre más rápido y por esta misma razón no hay mucho tiempo que perder en las decisiones que tomamos y en las cosas que hacemos.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Con tiempo contra reloj, intento escapar, fingiendo tener valor, tratando de volar “(...) “Es el Hook del tema ya que describe la valentía que debería una persona tener al momento de atravesar por un suceso que ha perturbado, su carácter. Describe las sensaciones de querer tener valor suficiente para no huir, sino afrontar a ese problema que a veces se convierte mucho más grande que se lo espera. La sensación de tener valor o huir al querer volar describe una dualidad natural del ser humano; miedo y valentía, que obliga a pensar y actuar de manera acertada ante una situación mala o incómoda.

Vocal performance:

Este tema tiene la presencia de una voz femenina y una voz masculina, se caracteriza bastante debido a que ambas voces durante todo el tema están interpretadas con gran fuerza yendo de la mano con la instrumentación y ayudando a dar un mensaje claro, manteniendo siempre la atención en cada parte de la letra.

Para este tema también se usó otro efecto de sonido (filtro) para la voz en la parte del coro, y en la parte del rap se dejó a la voz algo más seca que en el resto del tema, así se puede notar mucho más clara esta parte siendo algo característico del rap, donde lo importante es que sea un mensaje claro y directo.

“Leve Pasión”

Estilo Musical: Fusión

Tempo: 114 / 141 Bpm.

Tonalidad: La menor

Contexto Histórico:

Este tema está basado en un libro en el que se daba una situación de ese tipo con la que nos identificamos y nos pusimos a pensar sobre todo en esos amores fugaces de la juventud nos pasa a casi todos, esta canción refleja esas atracciones más físicas y fugaces, que son más como un tipo de deseo de un momento. Cuando no importa más que tiempo en el que no importa quienes son ni de dónde vienen ni qué hacen. Ni los gustos ni lo que quiere cada uno sino solo ese momento que están viviendo.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas pp y ff.

Compases:

Intro: 1-12

A: 13-20

B: 21-28

A: 29-36

B: 37-44

Halftime feel: 45-60

Gtr. Riff: 61-64

B: 65-72

Gtr. Solo: 73-88

C: 89-97

B: 98-105

y se arrancan los defectos,

solo una leve pasión

...y ya somos perfectos.

III

Sutil movimiento,

que me lleva a sentir,

mi mente lucha con mi cuerpo,

y sin poder resistir.

II

Se enciende el calor,

y se arrancan los defectos,

solo una leve pasión

...y ya somos perfectos.

IV

Es una leve pasión,

que me quema por dentro,

se va prendiendo el calor,

...y ya somos más perfectos.

II

Se enciende el calor,

y se arrancan los defectos,

solo una leve pasión

...y ya somos más perfectos.

II

Se enciende el calor,
y se arrancan los defectos,
solo una leve pasión
...y ya somos perfectos.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

Este tema a través de su letra expresa la capacidad y alcances que tiene el deseo carnal, que de cierta manera puede ocultar los defectos de cada persona siendo segados por una pasión. Independientemente de que si existe amor o no, aquí lo que predomina es el deseo sexual ante todo, haciendo que entre las personas implicadas se puedan hasta mucho más atractivas de lo que son, cuenta la historia, de un amor pasajero, de esos amores fugaces que se consumen en el transcurso de la noche

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “Se enciende el calor, y se arrancan los defectos, solo una leve pasión...y ya somos perfectos (...)” es el “hook”, pues es el verso más repetido en la canción, que tiene como fin enganchar al emisor, dándole entender, que el ser tiene una etapa instintiva, perversa y animal, que no puede luchar en muchas ocasiones con la razón. La pasión, placer y sentir del cuerpo, son palabras que describen al hook, de esta letra. Pues describen el momento exacto, donde solo el calor se apodera del cuerpo en el momento exacto, donde dos cuerpos, se llenan de perfección, en un encuentro irrepetible. De modo que transporta a sus oyentes a revivir; leves, frágiles e instintivas pasiones.

Vocal performance:

En este tema la voz tiene varias interpretaciones, la una es más suave y delicada llegando a ser bastante sensual ya que su letra así lo pide. Esto cambia radicalmente cuando entra el coro, aumentando la claramente la fuerza de la interpretación.

En la parte del coro se subió la ganancia de la voz junto a los otros instrumentos para que esta sección se la pueda sentir con más poder y potencia y a la vez la voz no se pierda debido al uso de la distorsión en las guitarras.

“Cuco”

Estilo Musical: Rock

Tempo: 180 Bpm

Tonalidad: Sol

Contexto Histórico:

Este tema nace en una etapa bastante rebelde, queriendo transmitir básicamente todas las ganas reprimidas de expresar desacuerdos o las inconformidades dentro de nuestra sociedad.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro:	1-12
A:	13-20
B:	21-28
A:	29-36
B:	37-44
C:	45-71
D:	72-89
E:	90-97
Gtr. Solo:	98-114

Hook Musical

El “hook” de la canción es el riff principal de las guitarras que se repite en los versos.

Letra:

I

...y así va,
desinhibido por la calle va,
gritándole a la gente que ve pasar,
él, el más normal

II

Susurros, murmullos, miradas que juzgan,
estorban, molestan, no dejan en paz,
son miles de almas que solo observan,
juzgando al tiempo pasar.

III

...y así voy,
gritando por la calle voy,
sin vergüenza ajena estoy,
igual veo más que voz,

IV

...son cuerpos oscuros,
que no se preguntan,
ya no se cuestionan,
su forma de ser;

V

...son miles de almas,
que solo observan,
siguiendo un modelo,
que no deja ver.

VI

Que hace, está loco, sofoco, me muero,
te veo, murmullo, no escucho, huyo,
voz, cuál voz, la que lo parió,
alcohol, calor, descomposición...
susurros, murmullos, molestan, no dejan en paz.

VII

Déjalo que absorba,
que se apodere de mí,
(¡que no queden sobras!)
igual quiero morir.

VII

Déjalo que absorba,
que se apodere de mí,
(¡Que no queden sobras!)
igual quiero morir.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La letra de la canción se analiza como un precepto hacia la locura, es una crítica que pretende aclarar que la locura podría ser un indicio de clarividencia o de algún tipo de raciocinio extra normal que coloca a la persona “loca”, como la más cuerda. Es criticado y visto como loco, porque de cierta manera es más crítico, y va anunciando por la calle lo que va a pasar, pero las personas “normales”; prefieren asustarse y solo murmurar entre ellas, mientras se acomodan en sus moldes de cristal, guiados y expuestos por una sociedad, que determina estos moldes (sus vidas).

Lyrical Hook:

El coro de la canción, “...son cuerpos oscuros, que no se preguntan, ya no se cuestionan, su forma de ser”(…) Es la primera parte del hook de la canción pues trata de hacer entender al oyente que existen muchas personas que solo viven y existen por existir, sin ningún motivo de vida, pues su existencia no les produce preguntas; la posición en cuanto a situaciones que atraviesan estos “cuerpos oscuros”, no tienen un proceso de enseñanza porque no se preguntan nada de lo que a sus mentes les aqueja o sucede, generando esto intranquilidad en el protagonista. La segunda parte del Hook: “son miles de almas, que solo observan, siguiendo un modelo, que no deja ver”. Este verso indica que todos los cuerpos que no se cuestionan; viven como en moldes esperando hacer embotellados, allanándose, a una realidad ajena a la de ellos, que de apoco los dejará ciegos y desorientados.

Vocal performance:

Este tema tiene una clara diferencia con los otros, principalmente porque la voz principal es masculina y también lo característico es que es mucho más visceral, este tema aparte de la instrumentación que le da mucha fuerza, la voz hace lo mismo, dándole mucho más poder en cada palabra. Aquí se jugó bastante con las voces, se doblaron voces durante todo el tema y además en el inicio se armonizó en pequeñas partes con una voz femenina. Claramente es un tema con mucha fuerza, mostrándose así principalmente por la voz.

“Misterio”

Estilo Musical: Rock Progresivo/Psicodélico

Tempo: 130 / 199 / 130 Bpm

Tonalidad: Mi menor

Contexto Histórico:

Esta canción trata de la duda y la incertidumbre que te llena de miedos y te frena... salió en un momento un poco turbio de una relación de pareja. Un momento en el que pasaron cosas que desataron dudas y miedos entre ellos y todo era como un mal sueño.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro: 01-08

A: 09-20

B: 21-48

C: 49-69

D: 70-92

E: 93-118

A: 119-138

Gtr. Solo: 139-174

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas ya que el constante cambio de riffs, acentos y métricas hacen referencia al “misterio” en un sentido metafórico, indica los cambios constantes y la inestabilidad que puede generar una sensación así, sin embargo, después de todo este “caos”, todo vuelve a la normalidad, y el tema regresa a la estabilidad que luego disminuye y se desvanece con el tiempo.

Hook Musical

El “hook” de la canción es el riff principal de las guitarras que se repite en los versos.

Letra:

I

Visión oscura sin salir,
cortando sueños por abrir,
y sin dejar respirar,
desatas, aliento de una,
inmunda verdad.

II

Será tu amor,
será tu voz,
fundiendo toda realidad.

III

Pero en silencio gritó
mi cuerpo,
y me envolvió tu misterio.

IV

Misterio, misterio
ocultas todo resplandor.
misterio, misterio

y todo lo que sé de voz,
es un misterio, misterio,
tu boca sin palabras,
misterio, es un misterio,
certeza abandonada...

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción figurativamente explica un misterio que acaba de descubrir, se entiende que la canción describe a una persona misteriosa, ya que la persona que acaba de conocer no logra entender, ni explicarse a sí misma; que puede atraerle tanto; si su silencio, su voz o su amor, de todas maneras anuncia como esta persona emite cierto misterio, y para descubrirlo no le importa en qué realidad se encuentre o esté. Se deja llevar del misterio y entre tanto encuentra sentido en cómo ve las cosas asemejadas con: “la inmunda realidad”; cree que tiene certeza de lo que es lo que le atrae, pero a la final su certeza debe verse obligada abandonarla. Porque cada día es un misterio.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, (...) “Será tu amor, será tu voz, fundiendo toda realidad. Pero en silencio gritó, mi cuerpo, y me envolvió tu misterio.”

(...)” es el “hook”, pues es el verso más repetido, en este verso se encuentra el significado de conocer a una persona interesante, que todo en ella le causa furor, y de pronto se deja llevar por el misterio que esa persona infunde en ella. Se olvida que está en cualquier realidad y solo su misterio le guía al camino de seguir descubriendo todo lo que esa persona guarda y tiene por dar. Cuando esto ocurre, la otra persona se deja llevar por las sensaciones que esta le provoca, el misterio es tal, que no le importa hacia donde la dirija, solo sabe que algo de ese misterio la envuelve poco a poco. Es por eso que se menciona todo el tiempo “es un misterio, es un misterio”, porque ese misterio le hace interesante a esa persona que descubre cada día.

Vocal performance:

Es un tema donde la voz está bastante caracterizada por su fuerza en la interpretación, además va de la mano con los riffs de guitarra, haciendo en algunas partes líneas melódicas que van de acorde a la melodía del solo principal hasta el final del tema.

En esta canción está bastante marcada la diferencia de voces en cada parte y a esto le acompaña el arreglo musical de cada una de las secciones. El coro resalta bastante no solo por la voz sino por la interpretación musical.

Entre los efectos que se usaron, resalta la reverb y el delay que ayudan a dar una mayor espacialidad sonora.

“De Blanco y Negro”

Estilo Musical: Funk/Rock

Tempo: 109 Bpm

Tonalidad: Re menor

Contexto Histórico:

Este tema es bastante simple de explicar, básicamente cuenta sobre una época que muchos hemos vivido o sentido que la hemos atravesado, como es la rutina. El sentirse aburrido, como si todo fuera blanco y negro, nada varía a tal punto de no sentir ninguna emoción.

Dinámicas

La canción varía entre las dinámicas mp y ff.

Compases:

Intro: 01-08

A: 09-24

A': 25-39

B: 40-47

Break: 48-55

B': 56-63

Break': 64-67

C rap: 68-82

Intro: 83-89

A: 90-96

Gtr Solo: 97-103

Cohesión entre letra y música

La letra y la música están ligadas pues al hablar sobre el “renacer” en un sentido metafórico, indica el comienzo de una nueva vida y dejar atrás todo lo que no le permite continuar, anuncia un “renacer, sin pensar en volver”

Hook Musical

El “hook” de la canción es la progresión de acordes D- y E° de los versos y el cambio de arpeggio a Rocksteady y a funk dentro de los mismos acordes.

FORMA LÍRICA

Letra:

I

Y vuelvo a empezar,
es solo un día igual,
ya nada existe solo el viento,
el sol parece igual,
el sol parece igual,
es porque ya no está,
mañana no saldrá,
de blanco y negro va.

II

Hoy cada paso se repite,
voy caminando en el mismo lugar,
volviendo el tiempo no consigues,
hacer que pueda cambiar,
hacer que pueda cambiar,

III

Hoy nada va a cambiar,
hoy nada va a cambiar...

IV

Volviendo a empezar,
es solo un día más,
el sol parece igual,
es porque ya no está,
de blanco y negro va,
de blanco y negro va.

V

Porque así es,
nada es como lo ves,
imágenes que te presentan,
realidad al revés,
todo es un puto ajedrez,
donde tú eres la ficha,
sin darte cuenta terminas,
haciendo a gente más rica,
en este mundo efímero,
donde no existen dos,
tu verdad es la que vale,
cuando gira el reloj,

ante la duda acción,
pero escupiéndola fuerte,
plantado en este mundo,
donde nada es lo que parece.

Rima o forma poética:

La canción se encuentra estructurada en estrofas, de rima asonante y de verso libre.

Imagen memorable:

La canción nos dice que la realidad no es nada fácil, todo se desenvuelve dentro de un sistema predeterminado y que difícilmente va a cambiar. Por más que se nos muestre una realidad, suele ser más una mascar que oculta algo que acontece a la vez pero que no es bueno que se sepa, básicamente vivimos en un mundo lleno de macaras y tratando de ignorar la dura realidad para poder vivir más “tranquilos”. Esta canción se la puede traducir en una sola imagen, una máscara.

Lyrical Hook:

El coro de la canción, (...)”Volviendo a empezar, es solo un día más, el sol parece igual, es porque ya no está, de blanco y negro va, de blanco y negro va “(...) Es el Hook de la canción ya que es el verso que más se repite en la letra de la canción, lo que quiere decir que por más que quisiera volver a empezar, todo es igual, nada tiene sentido. Aludiendo sentido a las palabras “es porque ya no está”, como explicando esa sensación que se asemeja a la nada, esa sensación que describe una ausencia dolorosa, a causa de ella sus días son de blanco y negro, envolviendo en sentido metafórico, a los colores pues los colores vivos tienen simbólicamente representaciones de alegría, pero en la canción se menciona los colores: Blanco y Negro; ambos son ausencia y los extremos de la gama de los colores. El hook de la canción trata de hacer énfasis en la ausencia de ese ser, a la muerte, pues entiende que ya no volverá. Esta ausencia hace que su mundo vaya en blanco y negro, que todo de igual.

Vocal performance:

En este tema existen dos voces que contrastan bastante y están marcadas claramente según cada parte de la canción, la voz femenina de cierto modo está preparando la llegada de la parte más fuerte del tema y donde entra la voz masculina caracterizada por su fuerza que va de la mano con la letra de la canción, en esta parte del tema se siente claramente un mayor uso de efectos dentro de la voz, esto se lo realizó para que esa sección tuviera más fuerza y un mayor impacto.

Todos los temas fueron escritos, compuestos e interpretados por la Banda Sucio Beats, por lo que todos los derechos sobre los presentes temas, arreglos, interpretación, difusión y derechos de autor son de propiedad de la banda Sucio Beats.

CONCLUSIONES

- La parte más importante para realizar una buena producción musical es la preproducción, ya que este proceso se pulen todos los detalles para poder optimizar todos los procesos futuros. Aquí es donde se corrigen aspectos musicales y creativos para que en el momento de la grabación todo salga lo mejor posible, lo óptimo sería realizar una grabación en una sola toma. También se pulen los aspectos técnicos para en el momento de la grabación y procesos posteriores no tener ningún problema que pueda retrasar el trabajo.
- No es fácil trabajar en equipo, pero es importante saber hacerlo y saber manejar las diferencias (fortalezas y debilidades) que puede haber entre cada uno de los involucrados, para de esta manera aportar con ideas y conseguir hacerlas para un interés en común.
- Cada una de las personas involucradas en la elaboración de un producto musical deben ser muy profesionales, independientemente de la experiencia que tengan deben hacerlo lo mejor posible porque de cada uno de ellos depende que el producto cumpla con las expectativas (cadena de audio, eslabón en cada proceso que depende entre sí)
- Es importante que en cada uno de los procesos de producción se tome en cuenta sugerencias y comentarios de varias personas para poder tener distintas perspectivas y así usar esto a nuestro favor mejorando aspectos que para unos eran visibles pero que para otros no; todo esto siempre se debe hacer con criterio y sin dejar de lado la esencia y visión de la banda como prioridad, así como la visión del Productor que es quien está encargado de que el producto final suene bien.
- Se recomienda que después de realizada la mezcla y master, se haga escuchar el disco a varias personas (focus group, gente de radio, etc.) para así tener una visión más fresca que puede ayudar a tener un mejor producto y también optimizar la promoción, porque muchas veces cuando la misma (productor, ingeniero) está encargado de hacer la mezcla o el master empieza a saturarse y después de algún tiempo de haber escuchado el mismo tema es más difícil encontrar ciertos detalles que pueden marcar la diferencia entre un producto bueno y un producto excelente.
- Grabar los solos de las canciones después de finalizar todas las grabaciones del resto de instrumentos nos dio grandes resultados, no solamente por el hecho de que se puede iniciar desde cero, sin ninguna ecualización o efecto usado previamente, sino que le da

más libertad al músico para centrarse solamente en eso y estructurar el solo de la mejor manera posible, incluso cambiarlo completamente de la forma que se lo ideó.

- La técnica Glyn Johns nos dio excelentes resultados, tomando en cuenta la limitación, tanto de recursos como económica, ya que se obtiene un sonido orgánico de toda la batería y se necesitan pocos micrófonos colocados de forma correcta, dependiendo del género que se piense grabar es recomendable usar técnicas de microfonía distintas, pero caso de la banda y al ser una gran cantidad de géneros musicales en un mismo tema se optó por esta técnica que realmente nos favoreció mucho para los procesos posteriores.

BIBLIOGRAFÍA

- Ayala, A. (2011). *conatel.gob.ec*. Recuperado el 7 de Marzo de 2019, de http://biblioteca.conatel.gob.ve/ABCD/bases/biblo/texto/manual_de_postproducci_n_de_audio.pdf
- Câmara, G. S. (2016). *Swing in early Funk and Jazz-Funk (1967-1971): Micro-rhythmic and Macro-structural investigations*. Obtenido de University of Oslo: <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51103/MA-Thesis---Guilherme-S--Camara---Swing-in-early-Funk-and-Jazz-Funk--1967-1971--Micro-rhythmic-and-Macro-structural-investigations.pdf>
- Castillo, F. (1999). *El Rock: sonido y testimonio de la energía y el desencanto generacional* (Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez ed.). Santiago, Chile.
- Daza, C., & Monroy, J. (2008). *Composición, Producción y Grabación de un Disco para Solista Femenina, Estilo R&B*. Obtenido de Repositorio Universidad Javeriana: <https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis20.pdf>
- Duxans, H., & Costa, M. R. (2011). *Efectos digitales de la señal de audio*. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de [https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Audio/Procesamiento_de_audio/Procesamiento_de_audio_\(Modulo_5\).pdf?fbclid=IwAR2Az4jGfj3urM7NTMR5dZngRwEYER54Ha8TMz08YY9NifkoUxIUkiMHwhw](https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Audio/Procesamiento_de_audio/Procesamiento_de_audio_(Modulo_5).pdf?fbclid=IwAR2Az4jGfj3urM7NTMR5dZngRwEYER54Ha8TMz08YY9NifkoUxIUkiMHwhw)
- Gibson, D., & Curtis, M. (2019). *The Art of Producing How to Create Great Audio Projects*. New York: Routledge.
- Johns, G. (2014). *Sound Man: A Life Recording Hits with The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, The Eagles, Eric Clapton, The Faces...* New York: Blue Rider Press. Obtenido de A Life Recording Hits with The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, The Eagles, Eric Clapton, The Faces...: Sound Man
- Johns, G. (2014). *The Glyn Johns Method*. Obtenido de Blaxploitation.com: <http://www.blaxploitation.com/drums/glynJohnsMethod.pdf>
- Jon, H. (21 de Noviembre de 2013). *La Importancia De La Pre-Producción*. Obtenido de AudioProducción.com: <https://audioproducciondotcom.wordpress.com/2013/11/21/la-importancia-de-la-pre-produccion/>
- Martinelli, L. (2014). *Producción Musical en Estudios no Profesionales*. Obtenido de Ministerio de Cultura Argentina: https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/09-produccion-musical-en-estudios-no-profesionales_guia-rec.pdf
- Martinez, C. (2013). *USERS*. Recuperado el 20 de Febrero de 2019, de Producción musical: <http://coachinformatico.com/ebook/User-Pro-Ducci-on-Musical.pdf?fbclid=IwAR2Az4jGfj3urM7NTMR5dZngRwEYER54Ha8TMz08YY9NifkoUxIUkiMHwhw>

- Medina, J. (2010). *analfatecnicos.net*. Recuperado el 3 de febrero de 2019, de <https://www.analfatecnicos.net/archivos/64.LaMezcla-JoseAntonioMedina-Hispasonic.pdf>
- Medina, R. (2003). *cybertesis.uach.cl*. Recuperado el 21 de enero de 2019, de <http://coachinformatico.com/ebook/User-Pro-Ducci-on-Musical.pdf?fbclid=IwAR2Az4jGfj3urM7NTMR5dZngRwEYER54Ha8TMz08YY9NifkoUxIUkiMHwhw>
- Olcina, J. (2013). "*Grabación, Mezcla y Masterización de una obra interpretada por la Orquesta Filharmònica de la Universitat de València*". Recuperado el 22 de 08 de 2018, de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34037/memoria%20TFG_Jos%C3%A9%20Olcina%20Molina.pdf?sequence=1
- Quintanilla, C. A. (2018). *Planificar o Improvisar: Estrategias Asociadas a la Preproducción Muscal de Sencillos, Contrastadas con la Experiencia de una Muestra Representativa de Productores de la Ciudad de Quito*. Obtenido de Repositorio UDLA: <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/9693/1/UDLA-EC-TLMU-2018-43.pdf>
- SARIME. (2018). *REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL*. Recuperado el 14 de 01 de 2019, de Ecuador Sarime SOCIEDAD DE ARTISTAS, INTERPRETES Y MUSICOS EJECUTANTES DEL ECUADOR: <http://www.sarime.com/normas.html>
- SENADI. (2018). *Instructivo de registro obras derecho de autor y derechos conexos*. Recuperado el 04 de 01 de 2019, de SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/>
- Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. (2018). *sayce.com.ec*. Recuperado el 14 de 01 de 2019, de ¿Quiénes somos?: <http://sayce.com.ec/>
- Thompson, D. (2001). *Funk*. San Francisco, USA.
- Vigna, G. (1993). *Jazz y su historia*. Miami, Florida.

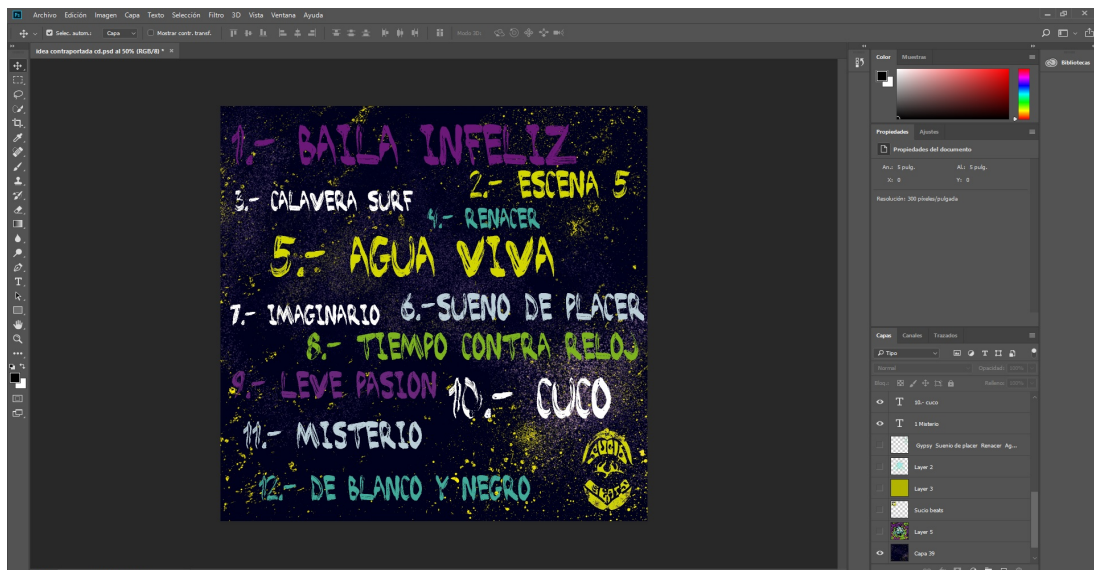
ANEXOS

Artes del disco

Portada

Contraportada

Pre diseño del logo

Poster

Diseño del CD

Presskit y tarjetas de presentación

