

Facultad Internacional de Comunicación e Industrias Culturales

Tema:

Composición, producción, y análisis de un EP, fusionando ritmos latinoamericanos y elementos contemporáneos.

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Música

Presentada por:

Sebastián Alejandro Cañar Salas

Tutor:

Mgs. Luis Eguiguren

Quito, julio de 2025

Resumen

Este trabajo de titulación tiene como objetivo principal explicar el desarrollo de un producto artístico de fusión musical desde cero, en el que se podrá evidenciar mediante un análisis los procesos de composición, y producción de un Ep del autor de este trabajo de titulación; para esto es necesario mediante una investigación, establecer las principales características rítmicas, armónicas, y melódicas de algunos géneros ecuatorianos y latinoamericanos previamente seleccionados, a fin de darle sustento académico y técnico al producto final. Los ritmos que conformaran este proyecto con elementos contemporáneos, sobre todo en el ámbito armónico son: un pasillo, un bolero, un vals, y albazo. En cuanto al proceso de producción se detalla los aspectos técnicos por los que atraviesa la captura del sonido de cada instrumento musical y de acuerdo a la naturaleza propia de estos, hasta llegar a la mezcla y masterización, con la intención de que cumpla con los estándares requeridos y posteriormente pueda ser subidos a las diferentes plataformas de distribución musical, con esto es posible establecer como la tecnología aporta permanentemente y trasforma de manera positiva a la producción musical, ya que esta desde sus inicios hasta la actualidad presenta un cambio sorprendente, permitiéndole al joven productor y compositor musical desarrollar con mayor facilidad su creación y por tanto aportar a la escena musical ecuatoriana.

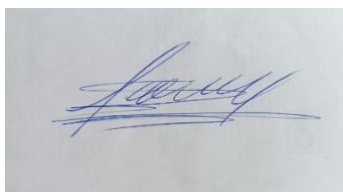
Palabras clave: fusión, música latinoamericana, producción musical, mezcla, masterización.

Declaración de aceptación de norma ética y derechos

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este 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 dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad 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.

Sebastián Alejandro Cañar Salas

C.I. 1722442256

Dedicatoria

Este trabajo de titulación está dedicada primero a Dios y a mi querida familia, Beatriz salas mi madre, Cesar Cañar mi padre, Daniela Cañar mi hermana, y Laura Salas mi tía.

También está dedicado a todas las personas que he podido conocer en este hermoso camino de la música y que me han inspirado a ser mejor siempre.

A todos mis maestros que he tenido a lo largo de mi vida y que me han enseñado este bello arte que es la música.

Índice de contenidos

Resumen.....	2
Declaración de aceptación de norma ética y derechos.....	3
Dedicatoria	4
Índice de contenidos.....	5
Índice de figuras.....	8
Introducción	11
Planteamiento del problema.....	12
Objetivos	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos	15
Capítulo I.....	16
La música tradicional ecuatoriana y latinoamericana	16
El Pasillo.....	16
Origen del pasillo.....	16
El Bolero.....	17
Origen del bolero.....	18
El vals peruano	19
Origen del vals peruano.....	19
El albazo	21
Origen del albazo.....	21
Capitulo II	23
Características armónicas, rítmicas y melódicas de los géneros musicales que conforma el EP “Cachito”	23
<i>Principales características armónicas, rítmicas y melódicas del pasillo .....</i>	<i>23</i>

Características musicales más relevantes del bolero	24
Principales características rítmicas, armónicas y melódicas del vals criollo	26
Características musicales más relevantes del albazo	27
El blues y el jazz características musicales	28
Capitulo III	29
Proceso de grabación, mezcla, y masterización del EP	29
Proceso de grabación	29
Grabación de guitarras y requinto	30
Grabación de bajo	34
Grabación de baterías	35
Micrófonos	36
Dispositivos de grabación	37
Proceso de posproducción	38
Edición	39
Mezcla	41
Mastering	45
Capitulo IV	46
Producto Artístico	46
Me aferro a ti	46
Despedida	48
Amanecer sin ti	51
Pasillo de la tristeza	54
Elaboración del arte del EP	55
Metodología de la investigación	57
Enfoque metodológico	57
Diseño metodológico	58
Técnicas e instrumentos de recolección de información	59

Conclusiones	61
Referencias	63

Índice de figuras

Figura 1: Patrón Rítmico del Pasillo	24
Figura 2: Patrón Rítmico del Bolero	25
Figura 3: Patrón Rítmico del Vals Peruano	27
Figura 4: Patrón Rítmico del Albazo	28
Figura 5: Guitarra Fender Stratocaster	31
Figura 6: Requinto Vogel.....	32
Figura 7: Guitarra Yamaha C40.....	33
Figura 8: Amplificador Line 6	34
Figura 9: Fender Squier Precision Bass	35
Figura 10: Batería DDRUM.....	35
Figura 11: Micrófono AKG P 120	36
Figura 12: Micrófono Electro Voice	36
Figura 13: Dispositivos de Grabación.....	37
Figura 14: DAW Logic Pro.....	38
Figura 15: Edición de las tomas del Bolero	40
Figura 16: Proceso de Ecuación	42
Figura 17: Proceso de Agregar Reverb y Delays	43
Figura 18: Proceso de Agregar Amplificador Virtual para el Bajo	43
Figura 19: Proceso de Aplicación del Plugin Waves Tune.....	44
Figura 20: Proceso de Agregar un Limitador.....	44
Figura 21: Proceso de Masterización	45
Figura 22: Arte del EP "Cachito"	56

COMPOSICIÓN, PRODUCCIÓN, Y ANALIS DE UN EP, FUSIONANDO RITMOS LATINOAMERICANOS Y ELEMENTOS CONTEMPORÁNEOS.

Autor: Sebastián Cañar

Correo electrónico: sebasalejomaj@hotmail.com

Resumen

Este trabajo de titulación tiene como objetivo principal explicar el desarrollo de un producto artístico de fusión musical desde cero, en el que se podrá evidenciar mediante un análisis los procesos de composición, y producción de un Ep del autor de este trabajo de titulación; para esto es necesario mediante una investigación, establecer las principales características rítmicas, armónicas, y melódicas de algunos géneros ecuatorianos y latinoamericanos previamente seleccionados, a fin de darle sustento académico y técnico al producto final. Los ritmos que conformaran este proyecto con elementos contemporáneos, sobre todo en el ámbito armónico son: un pasillo, un bolero, un vals, y albazo. En cuanto al proceso de producción se detalla los aspectos técnicos por los que atraviesa la captura del sonido de cada instrumento musical y de acuerdo a la naturaleza propia de estos, hasta llegar a la mezcla y masterización, con la intención de que cumpla con los estándares requeridos y posteriormente pueda ser subidos a las diferentes plataformas de distribución musical, con esto es posible establecer como la tecnología aporta permanentemente y trasforma de manera positiva a la producción musical, ya que esta desde sus inicios hasta la actualidad presenta un cambio sorprendente, permitiéndole al joven productor y compositor musical desarrollar con mayor facilidad su creación y por tanto aportar a la escena musical ecuatoriana.

Palabras clave: fusión, música latinoamericana, producción musical, mezcla, masterización.

Abstract

The main objective of this thesis is to explain the development of a musical fusion artistic product from scratch. Through an analysis, the composition and production processes of an EP by the author of this thesis will be evident. To achieve this, it is necessary, through research, to establish the main rhythmic, harmonic, and melodic characteristics of some previously selected Ecuadorian and Latin American genres in order to provide academic and technical support for the final product. The rhythms that comprise this project, with contemporary elements, especially in the harmonic field, are: pasillo, bolero, waltz, and albazo. Regarding the production process, the technical aspects involved in capturing the sound of each musical instrument are detailed, according to their unique nature, up to mixing and mastering. The goal is to ensure that the instrument meets the required standards and can subsequently be uploaded to various music distribution platforms. This allows us to establish how technology permanently contributes to and positively transforms music production. From its beginnings to the present, it has undergone a surprising change, allowing young music producers and composers to more easily develop their creations and, therefore, contribute to the Ecuadorian music scene.

Keywords: fusion, latin american music, music production, mixing, mastering.

Introducción

En el contexto actual de la música popular y académica las fronteras entre tradición y modernidad se han vuelto cada vez más difusas. Las músicas tradicionales latinoamericanas ricas en ritmos, timbres y estructuras dialogan hoy con sonoridades contemporáneas, tecnologías digitales y lenguajes globales. Esta interacción genera un terreno fértil para la experimentación artística, permitiendo la creación de nuevas identidades sonoras que reflejan tanto el arraigo cultural como la apertura a nuevas estéticas y sonoridades. Este trabajo de titulación se enmarca en el campo de la investigación y creación artística, y tiene como propósito la composición, producción y análisis de un EP que fusiona diversos ritmos latinoamericanos (como el albazo, el vals peruano, el pasillo, y el bolero) con elementos propios de la música contemporánea, como el uso de guitarra eléctrica, armonías contemporáneas, estructuras no tradicionales y técnicas de producción digital. La obra musical resultante no solo constituye un producto artístico, sino también un proceso reflexivo que integra saberes técnicos, creativos, culturales y personales.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se abordarán los fundamentos musicales y culturales de los géneros elegidos, se documentará el proceso creativo de composición y producción, y se realizará un análisis crítico del EP como resultado final. El objetivo no es solo generar una propuesta estética original, sino también contribuir a la reflexión sobre la fusión musical como lenguaje expresivo, cuestionando los límites entre lo tradicional y lo contemporáneo, lo académico y lo popular, lo local y lo global. Este trabajo busca, en última instancia, demostrar cómo la creación musical puede convertirse en una forma legítima de conocimiento dentro del ámbito académico, y cómo las músicas de raíz latinoamericana pueden revitalizarse y resignificarse desde nuevas miradas artísticas.

Planteamiento del problema

En el panorama musical actual, los procesos de globalización, digitalización y experimentación han transformado profundamente las formas de creación, producción y consumo de la música. En este contexto, muchos jóvenes creadores e intérpretes latinoamericanos buscan conectar con sus raíces culturales sin dejar de dialogar con lenguajes musicales contemporáneos, generando nuevas estéticas híbridas. Sin embargo, este tipo de propuestas aún enfrenta desafíos importantes: la escasa documentación académica sobre los procesos de fusión musical desde una perspectiva artística y creativa, la falta de espacios para legitimar la creación como forma de conocimiento, y la tensión constante entre lo tradicional y lo moderno.

Además, muchos géneros tradicionales latinoamericanos corren el riesgo de estancarse o perder vigencia si no se replantean sus formas de transmisión y expresión. Frente a esto, la creación musical que incorpora tanto elementos de raíz como técnicas contemporáneas ofrece una vía para su revitalización, reinterpretación y difusión a nuevas audiencias. No obstante, en el ámbito académico y musical, todavía es limitada la producción investigativa que aborde de forma sistemática el proceso creativo de obras musicales híbridas desde el punto de vista del compositor, productor e investigador. Surge entonces la necesidad de desarrollar proyectos que no solo produzcan nuevas obras, sino que también documenten, analicen y reflexionen críticamente sobre el proceso de creación de dichas obras. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta central de investigación:

¿Cómo se puede construir una propuesta musical original que fusione ritmos tradicionales latinoamericanos con elementos contemporáneos, a través de la composición,

producción y análisis de un EP, y qué conocimientos pueden emerger de este proceso creativo?

Este problema guía la presente investigación y creación, que busca responder no solo con un producto artístico, sino también con una reflexión metodológica y estética sobre el acto de componer y producir música híbrida en el contexto latinoamericano actual.

Justificación

La presente investigación y creación surge de la necesidad de explorar nuevas formas de expresión musical que respondan a las realidades culturales híbridas de América Latina en el siglo XXI. En un mundo atravesado por la globalización y la digitalización, los músicos contemporáneos enfrentan el reto de construir identidades sonoras que sean al mismo tiempo fieles a sus raíces y abiertas al diálogo con estéticas actuales.

En este sentido, la fusión de ritmos tradicionales latinoamericanos con elementos contemporáneos no solo representa una tendencia artística relevante, sino también un campo fértil para la innovación, la experimentación y la reflexión crítica.

Este proyecto es viable por que se propone una reinterpretación activa de dichas músicas, incorporando armonías modernas, estructuras no convencionales, herramientas tecnológicas y lenguajes sonoros actuales. Así, el EP concebido en esta tesis busca ser un puente entre el pasado y el presente, entre lo local y lo global, y busca aportar en la escena musical ecuatoriana y latinoamericana.

El tratamiento del tema que se propone contiene elementos novedosos y originales, ya que se ha escogido ritmos tradicionales ecuatorianos y latinoamericanos, y se les ha adaptado armonía contemporánea para poder tener otro tipo de sonoridad, también la tecnología actual nos va a permitir poder llevar estas composiciones a fusiones muy interesantes e innovadoras.

El tema que voy a desarrollar en este trabajo de titulación si responde a un interés personal, debido a que siempre tuve mucho apego a los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos, y a lo largo de mi carrera artística he adquirido conocimientos solidos sobre ritmos latinos y producción musical, esto me ayudara a poder fusionar y llevar acabo un trabajo de alta calidad para este proyecto.

Desde el punto de vista académico, este trabajo se justifica porque contribuye al desarrollo de la investigación artística como campo legítimo dentro de la educación superior en música. A través de la documentación sistemática del proceso de composición, producción y análisis del EP, se generan conocimientos que no solo son aplicables al ámbito musical, sino también transferibles a otros procesos de creación. Además, se ofrece una mirada introspectiva y crítica del rol del artista como investigador, posicionando la obra no como resultado final, sino como un medio para el pensamiento reflexivo.

Finalmente, este proyecto aporta a la construcción de un discurso musical propio, que reconoce y celebra la diversidad cultural latinoamericana, al tiempo que responde a las exigencias expresivas y tecnológicas de la contemporaneidad. La investigación no solo tiene valor artístico y académico, sino también sociocultural, al contribuir al fortalecimiento de las identidades musicales en constante transformación.

Objetivos

Objetivo General

Componer y producir un EP, fusionando ritmos latinoamericanos y elementos contemporáneos.

Objetivos Específicos

Investigar las características posibles de los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos que se incluyen en el EP (pasillo, bolero, vals, albazo), para poder ejecutar con un sustento académico el proyecto a realizarse.

Componer ritmos tradicionales ecuatorianos y latinoamericanos con los conocimientos ya adquiridos en armonía.

Producir un EP con los conocimientos adquiridos en producción musical.

Experimentar a través de la composición para fusionar ritmos y elementos contemporáneos.

Capítulo I

La música tradicional ecuatoriana y latinoamericana

La música tradicional ecuatoriana y latinoamericana es una mezcla muy diversa de ritmos, sonidos, instrumentos y expresiones culturales que muestran la gran variedad étnica e histórica de la región. Este capítulo explorará algunos de los géneros más representativos de Ecuador y América Latina, sus raíces, sus principales características musicales, sus exponentes, y su impacto en la cultura ecuatoriana y latinoamericana.

El Pasillo

El pasillo es un género musical muy popular en el Ecuador, tiene un valor histórico y simbólico para la cultura de los ecuatorianos. Es también un poema hecho canción, consta de varias características armónicas, rítmicas, y melodías que ha ido desarrollando con el tiempo y con su evolución, en Ecuador el pasillo no es solo música es parte de la identidad propia del país.

Origen del pasillo.

El pasillo es un género musical muy representativo en el Ecuador, tiene su origen en el norte de Sudamérica en los países de Venezuela y Colombia en el siglo XIX. Esta influenciado por el vals vienés, en Colombia el pasillo era más rápido y alegre, pero al llegar al Ecuador tomo una identidad propia y se volvió más melancólico y lento.

Fue introducido al actual territorio ecuatoriano desde Colombia y Venezuela con las guerras de la independencia, pero pronto adquirió características locales al ser influenciado por las músicas autóctonas del país, como el sanjuanito y el yaraví. Históricamente el pasillo ha desempeñado varias funciones en la vida social de los ecuatorianos. En el siglo XIX fue una de las músicas populares que tocaban las bandas militares en las ya desaparecidas retretas de los jueves y domingos que amenizaban la apacible vida de las pequeñas ciudades. También fue un baile popular de pareja entrelazada y uno de los géneros de música de salón que deleitaban las tertulias sociales en casas de familias aristocráticas. En los umbrales del siglo XX aparece el pasillo canción, cuyas letras cantan a la mujer amada y también a los amores no correspondidos. (Wong, 2011, p. 182)

Sus principales exponentes como intérpretes fueron Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, Olimpo Cárdenas entre otros, y como compositores destacados tenemos a Aparicio Córdova, Nicasio Safadi, Francisco Paredes, en la actualidad este género musical sigue evolucionando con nuevas propuestas musicales como las del compositor Alex Alvear.

El Bolero

El bolero es un género musical muy representativo y popular en Latinoamérica, se le conoce por la profundidad de sus letras y sus características musicales, tal como lo conocemos en la actualidad el bolero nació en Cuba en el año de 1883 con la canción “Tristezas” de José “Pepe” Sánchez, desde ese punto se expandió por el Caribe y América Latina adoptando nuevas particularidades rítmicas, armónicas y melódicas, y fusionándose con las peculiaridades de cada país en el que se desarrolló.

Origen del bolero.

El origen del bolero clásico suele situarse en la ciudad de Santiago de Cuba, donde el músico José “Pepe” Sánchez compuso la obra *Tristezas*, considerada como la primera pieza del género. La fecha más citada para su creación es 1886, aunque existen divergencias al respecto. Algunas versiones sostienen que la canción fue compuesta previamente, en 1883, bajo el título original *Me entristeces, mujer*. Sin embargo, debido a la existencia previa de una obra registrada como *Tristeza*, el autor se vio en la necesidad de modificar el nombre de su composición (Pirela, 2017, p. 80).

Durante las décadas de 1920 y 1930, el bolero se expandió de manera significativa en Latinoamérica, desempeñando un papel relevante en los procesos de modernización cultural en la región. Esta difusión estuvo estrechamente vinculada al auge del cine y la radio, medios que promovieron la integración musical latinoamericana a través de géneros como el bolero, la ranchera y el tango, que adquirieron gran popularidad entre el público (Pirela, 2017, p. 80).

El bolero alcanzó su máximo esplendor entre los años 1940 y 1960, periodo que suele denominarse su “época de oro”. No obstante, la historia del género ha estado marcada por constantes transformaciones: etapas de auge seguidas de momentos de crisis, así como períodos de continuidad intercalados con rupturas significativas. Estos altibajos reflejan su capacidad de adaptación y renovación a lo largo del tiempo, asemejándose a los ciclos propios de la vida humana (Pirela, 2017, p. 80).

A pesar de los desafíos impuestos por la globalización, el bolero sigue siendo una referencia cultural en América Latina, manteniendo su vigencia como expresión identitaria. Su permanencia obedece a su carácter de producto histórico y colectivo, desarrollado por

generaciones de músicos populares mediante un proceso ancestral y tradicional, que abarca dimensiones musicales, rítmicas, literarias e interpretativas (Pirela, 2017, p. 80).

Los principales exponentes del bolero abarcan desde figuras clásicas hasta representantes contemporáneos, destacando a Armando Manzanero, Luis Miguel, Alejandro Fernández, entre muchos otros que han dejado una huella imborrable en este género musical, en la actualidad el bolero sigue evolucionando con la presencia de nuevos compositores que agregan elementos novedosos a sus nuevas canciones.

El vals peruano

El vals peruano es uno de los géneros musicales más populares de la música criolla del Perú, su origen combina raíces europeas y latinoamericanas, sus letras hablan del amor, desamor, vida cotidiana y orgullo nacional, tiene sus propias características rítmicas, armónicas y melódicas, a lo largo del tiempo ha ido fusionando nuevos elementos sin perder su esencia original.

Origen del vals peruano.

Hacia 1893, diversas caricaturas de la época comenzaron a representar el baile de la zamacueca, género de origen afroperuano, como una manifestación simbólica de la identidad nacional peruana, utilizándolo para satirizar a las figuras políticas del momento. Estas imágenes no solo reflejan un discurso crítico, sino que también permiten identificar elementos característicos de la tradición musical y dancística, como el uso de la guitarra, el cajón y el pañuelo, instrumentos y objetos esenciales en este tipo de expresiones culturales. “En esta época, existe ya la clase popular, obrera y un grupo bohemio denominado «La palizada» (alusión al conjunto de troncos que arrastra un huayco y produce estragos),

conocido por sus jaranas donde se iba perfilando el vals jaranero y desenfadado” (Ayala, 2024, párr. 4).

No obstante, no fue sino hasta el inicio del siglo XX, en torno al año 1900, que se consolidó formalmente el género conocido como vals limeño, el cual adquirió un carácter distintivo dentro del repertorio musical peruano. Este proceso coincidió con el surgimiento de la llamada “guardia vieja”, una generación de compositores e intérpretes que contribuyeron decisivamente al desarrollo y difusión del género.

Con esta consolidación, el vals limeño se comienza a ver como género musical que representa el criollismo, identidad representada por las clases populares menos favorecidas. Así, el vals nace negro y mestizo, como la samba en Brasil, el tango y la milonga en Argentina, y los diversos ritmos latinoamericanos. En Lima, las fiestas de San Juan de Amancaes serían decisivas para el asentamiento de la música popular. (Ayala, 2024, párr. 6)

A lo largo de la costa norte y central del Perú, diversos géneros musicales de raíz afroperuana, como el tondero, la marinera, el panalivio, la zaña, la zamacueca y el propio vals, comenzaron a fusionarse progresivamente, conformando una única expresión musical conocida como criollismo. Esta síntesis de estilos permitió el nacimiento de la música criolla, la cual integró nuevas influencias musicales tanto dentro del vals limeño como en los otros géneros populares de herencia africana. Posteriormente, se incorporó también el yaraví andino, lo que enriqueció aún más el repertorio criollo con elementos provenientes de la sierra peruana, ampliando así su diversidad expresiva y geográfica. “Sin duda, los espacios

importantísimos en el cultivo de la jarana y el vals fueron el barrio de Malambo, Abajo el Puente (Rímac), Monserrate, Barrios Altos y La Victoria” (Ayala, 2024, párr. 10).

La aparición de Chabuca Granda y sus composiciones serían un factor unificador de las clases sociales, pues la aristocracia y la burguesía limeña entendieron el vals como una reminiscencia y conexión a un glorioso pasado virreinal, en una Lima alejada de la migración andina; más aun al ver a una mujer blanca, y de la clase alta, promoviendo y enriqueciendo el vals y haciéndolo trascender las fronteras. (Ayala, 2024, párr. 15)

El albazo

El albazo es un género musical muy representativo de la música tradicional del Ecuador, su nombre se deriva de las serenatas tocadas al alba para anunciar el inicio de las fiestas populares, este ritmo se entona en compás de 6/8 tiene sus propias características rítmicas, armónicas, y melódicas, con el paso del tiempo se ha ido fusionando con otros géneros musicales que le han aportado nuevas ideas y le han dado una nueva vida a este ritmo tradicional del Ecuador.

Origen del albazo.

El Albazo es un género musical que supuestamente se deriva de la alborada española, una música que se tocaba al alba durante las festividades religiosas. Debido al ambiente festivo y bullicioso que generaba el albazo en el siglo XVIII, las autoridades gubernamentales prohibieron las performances de albazos en público.

Esta música se caracteriza por tener un ritmo sesquiáltero (compases de 3/4 y 6/8 alternados) y un rasgueo de guitarra que produce ritmos sincopados y acentos en diferentes tiempos. El Albazo es generalmente considerado como un yaraví tocado en tempo rápido. A pesar de su tempo ligero y festivo, el albazo tiene un carácter melancólico debido al contorno pentafónico de su melodía y la prominencia del modo menor. Variaciones del Albazo son conocidas con las palabras quichuas saltashpa, cachullapi y capishca, términos que no tienen una traducción específica en español. (Wong, 2013, p. 72)

Los principales exponentes del albazo ecuatoriano incluyen figuras históricas y artistas contemporáneos que han contribuido a la difusión y preservación de este género musical andino. Entre los más destacados se encuentran Carlota Jaramillo, considerada una de las mayores exponentes, y Paulina Tamayo, conocida como "La Grande del Ecuador".

Otros artistas importantes que han interpretado y desarrollado el albazo son, Nicasio Safadi, Francisco Paredes Herrera. Canciones emblemáticas que representan el género incluyen "Desdichas", "Avecilla", "Taita Salasaca", "Triste me voy", "Se va mi vida" y "Esta guitarra vieja".

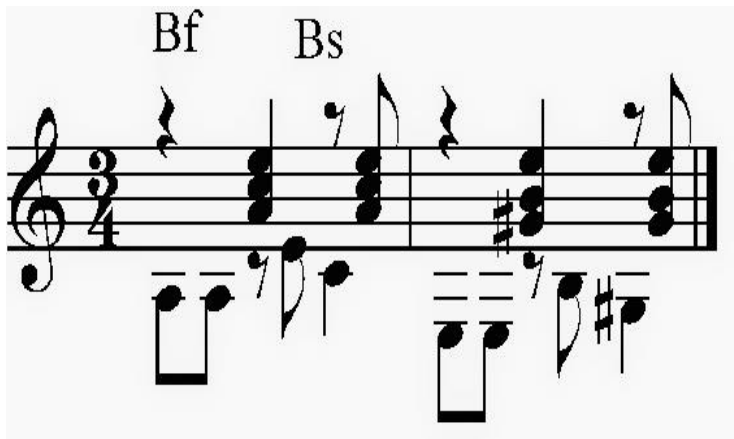
Capítulo II

Características armónicas, rítmicas y melódicas de los géneros musicales que conforma el EP “Cachito”

Principales características armónicas, rítmicas y melódicas del pasillo

El ritmo básico del pasillo consiste en un patrón rítmico en compás ternario que se deriva del vals europeo: dos corcheas seguidas por un silencio de corchea, una corchea y una negra. El acompañamiento armónico está basado en progresiones armónicas simples (I-IV-I, I-V-I, y I-IV-V-I), con modulaciones a la doble dominante en la tonalidad mayor. En los años veinte, los pasillos tenían tres y hasta cuatro secciones, según el número de estrofas del poema, cada uno de los cuales introducía una nueva melodía. Hacia mediados del siglo xx se estandariza una forma binaria con secciones predominantemente en tonalidad menor y se introduce un interludio instrumental entre las estrofas. Si bien el pasillo puede ser acompañado por varios formatos musicales, la forma estándar es la de un dúo que canta en intervalos de tercera y con el acompañamiento de una guitarra y un requinto. (Wong, 2013, p. 75)

Figura 1: Patrón Rítmico del Pasillo

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Características musicales más relevantes del bolero

Uno de sus rasgos más notables es su contenido lírico, orientado a lo romántico y reflexivo, lo cual ha consolidado su vínculo con temáticas sentimentales como el amor y el desamor, aportando al género una fuerte carga de sensualidad emocional (Morales, 2011, párr. 1).

Desde sus inicios, el bolero ha integrado de manera orgánica elementos musicales hispanos y afrocubanos, especialmente evidentes tanto en sus melodías como en los acompañamientos instrumentales, en particular con la guitarra. En el plano rítmico, presenta vínculos con géneros cubanos como el danzón y la habanera, aunque su estilo de baile guarda mayor semejanza con el del son (Morales, 2011, párr. 1).

A lo largo del tiempo, el bolero ha experimentado diversas transformaciones estilísticas, principalmente en el ámbito armónico, incorporando nuevas estructuras y recursos musicales que respondieron a los cambios sociales y culturales de cada época. El ritmo también ha evolucionado, adaptándose a las tendencias bailables del momento, y el

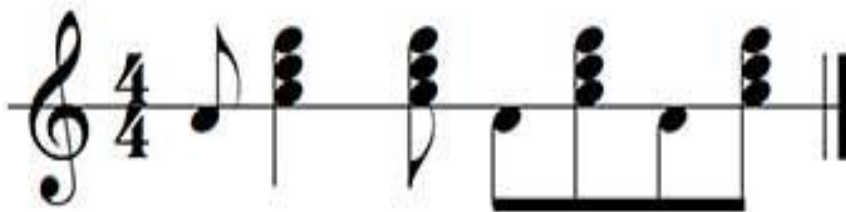
género ha sido enriquecido con los colores tímbricos característicos de cada periodo histórico (Morales, 2011, párr. 2).

No obstante, ciertos elementos se han mantenido constantes. Entre ellos, se destaca su estructura binaria y el tratamiento de la línea melódica sobre un acompañamiento generalmente monofónico, características que han perdurado desde sus orígenes. Estas cualidades, sumadas al hecho de que el bolero es a la vez música para escuchar, por la carga expresiva de sus letras, y música para bailar por su regularidad rítmica y armónica, han permitido su consolidación como un género auténtico y representativo de la música (Morales, 2011, párr. 4).

Instrumentación típica del bolero

El bolero tradicionalmente se interpreta con guitarra, requinto, bongós, claves y maracas. Estos instrumentos forman parte esencial de su textura sonora, aportando tanto el acompañamiento rítmico como el soporte melódico que define su identidad estilística (Morales, 2011, párr. 5).

Figura 2: Patrón Rítmico del Bolero

Fuente: (Martínez, 2023)

Principales características rítmicas, armónicas y melódicas del vals criollo

El Vals Peruano es un género musical emparentado con el fandango español que se escribe en compases de 3/4 y que tiene una característica que la diferencia de otros vales: Es un género eminentemente rítmico que se baila con soltura y mucha gracia. Eso diferenciado del waltz europeo o del valse venezolano que se baila de manera más cadenciosa y a tiempo. Para su instrumentación en su forma más básica se precisa de la guitarra clásica (o española) que se responsabiliza de la melodía y los armónicos y en lo tocante al ritmo utiliza el cajón como instrumento de percusión (No es casualidad que el parecido del Vals Peruano con el fandango aya permitido que el cajón se convierta en un instrumento de referencia obligada en la música española, más específicamente en el flamenco). Otras instrumentaciones incluyen el charango y en los círculos más elegantes el piano. (Sanchez, 2022, párr. 2)

Características musicales del vals peruano

Compás y Ritmo:

Su característica más distintiva es el uso del compás de 3/4, con el primer tiempo como el fuerte (F) y los otros dos como débiles (d), es decir, un patrón "F, d, d". El ritmo es vivo y rápido en su forma peruana, y el "tundete" es un elemento rítmico clave en el acompañamiento de la guitarra, que involucra el uso del bajo y el arpeggio de las cuerdas.

Instrumentación:

Tradicionalmente, la guitarra, el cajón y la voz son los instrumentos principales. El cajón proporciona una base rítmica esencial, mientras que la guitarra a menudo utiliza técnicas como el trémolo rematado y el uso de la uñeta.

Figura 4: Patrón Rítmico del Albazo

Fuente: Fotografía tomada por el autor

El blues y el jazz características musicales

Los géneros jazz y blues, aunque comparten raíces históricas comunes vinculadas a la cultura afroamericana del sur de los Estados Unidos, presentan diferencias fundamentales en sus elementos estructurales, expresivos y técnicos. El jazz surgió a comienzos del siglo XX en Nueva Orleans, distinguiéndose por su complejidad armónica, su fuerte énfasis en la improvisación rítmica y melódica, así como por la interacción dinámica entre sus intérpretes. En contraste, el blues, desarrollado también en el sur estadounidense, se caracteriza por una estructura más simple y repetitiva, basada principalmente en un ciclo de doce compases, además de un fuerte componente emocional y narrativo que lo convierte en un canal de expresión de sentimientos profundos como el dolor o la melancolía (Hernández, 2024, párr. 1).

Características del jazz

Uno de los aspectos más distintivos del jazz es su orientación hacia la improvisación, donde los músicos interpretan solos espontáneos que varían de una ejecución a otra, lo que otorga a cada presentación una sensación de frescura y espontaneidad. En el plano armónico,

el jazz se apoya en una amplia variedad de acordes complejos y progresiones modales, lo cual favorece la exploración melódica y la variación estilística. En cuanto a instrumentación, incluye una gama diversa de instrumentos como el saxofón, la trompeta, el piano, el contrabajo y la batería, lo que proporciona una gran riqueza tímbrica. El ritmo jazzístico se caracteriza por la sincopa y el uso del swing, elementos que aportan fluidez, movimiento y un estilo rítmico distintivo (Hernández, 2024, párr. 2).

Características del blues

El blues se estructura tradicionalmente en un patrón de doce compases, lo que lo hace accesible tanto para intérpretes como para oyentes. Su narrativa musical gira en torno a letras profundamente emotivas, centradas en experiencias personales, sufrimiento, desamor o situaciones difíciles de la vida cotidiana. Aunque puede interpretarse con varios instrumentos, la guitarra (acústica o eléctrica) y la armónica son sus emblemas principales. Melódicamente, emplea la escala de blues, la cual incluye las llamadas "notas azules" o notas descendidas que aportan un tono melancólico y un carácter expresivo particular (Hernández, 2024, párr. 3).

Capítulo III. Proceso de grabación, mezcla, y masterización del EP

Proceso de grabación

El proceso de grabación musical implica registrar, de forma precisa, los distintos instrumentos y elementos sonoros que forman parte de una obra. Para conservar la calidad artística de la interpretación durante esta fase, es fundamental que los músicos logren una ejecución correcta y expresiva en cada toma. Esto requiere, a su vez, condiciones de trabajo óptimas y adecuadas dentro del estudio, ya que el entorno puede ser estresante y cualquier

inconveniente que afecte al intérprete se reflejará negativamente en la calidad final de las pistas grabadas (Medina, 2011, párr. 11).

Existe una tendencia, especialmente en producciones menos profesionales, a subestimar la importancia de esta etapa, bajo la suposición errónea de que cualquier deficiencia será corregida posteriormente en la edición, mezcla o masterización. Esta idea representa un error técnico y artístico significativo. En primer lugar, las decisiones en torno al sonido deseado deben tomarse con antelación y claridad. Por ejemplo, utilizar un amplificador inadecuado para un género específico, como grabar guitarras de heavy metal con un Fender Twin, típicamente usado en otros estilos, esto puede generar resultados descontextualizados, incluso tras la masterización (Medina, 2011, párr. 11).

Asimismo, aunque es cierto que durante la edición se pueden realizar ajustes técnicos, esto no debe convertirse en una excusa para corregir interpretaciones deficientes. La diferencia entre corregir detalles y tener que reconstruir una toma mal ejecutada es considerable, tanto en términos de tiempo como de recursos económicos. Repetir una grabación toma pocos minutos; sin embargo, editar una grabación deficiente puede requerir horas de trabajo, elevando los costos de producción de forma innecesaria (Medina, 2011, párr. 12).

Grabación de guitarras y requinto.

Para la grabación de este proyecto se seleccionaron dos guitarras y un requinto, la primera una Yamaha C40 que por su sonido tradicional fue ideal para grabar la rítmica de estos ritmos tradicionales, la segunda guitarra una Fender Stratocaster que por su versatilidad

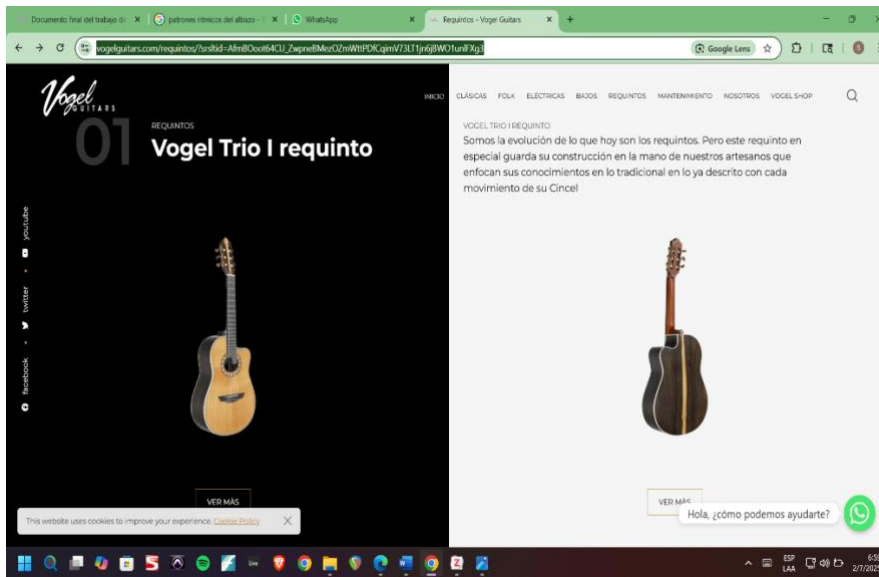
va a estar presente en los arreglos de guitarras y en los solos de este producto artístico, y finalmente un requinto Vogel que por su sonido agudo por naturaleza le dará realce a los solos y arreglos de esta producción musical.

Figura 5: Guitarra Fender Stratocaster

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 6: Requinto Vogel

Fuente: («Vogel Trio I requinto», s. f.)

Para la grabación de la guitarra Yamaha C40 y el requinto Vogel se utilizó un micrófono AKG P120 y una señal de línea hacia la interfaz focusrite scarlett 18i8 esta cadena electroacústica se eligió para poder sacar el sonido tradicional que se buscaba en esta producción.

Figura 7: Guitarra Yamaha C40

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Con respecto a los equipos de amplificación para la grabación de la guitarra eléctrica se utilizó un amplificador Line 6 y dos micrófonos, el primero un AKG P120 y el segundo un Electro Voice para microfonar el amplificador y poder conseguir ese sonido clean que se buscó para esta producción.

Figura 8: Amplificador Line 6

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Grabación de bajo.

El bajo que se eligió para la grabación de esta producción es un fender squier precision bass que por su sonido versátil es ideal para poder ejecutar estos ritmos tradicionales. Se utilizó para la grabación una señal de línea a la interfaz focusrite scarlett 18i8 y un amplificador digital para poder enriquecer la señal de este instrumento.

Figura 9: Fender Squier Precision Bass

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Grabación de baterías.

Para la grabación de la batería se utilizó una DDRUM modelo JMP522RP

Figura 10: Batería DDRUM

Fuente: (Eckomusic, s. f.)

Micrófonos.

Para la grabación de guitarras, requinto, voces, y coros se utilizó un AKG P120 y el segundo un Electro Voice, estos micrófonos ayudaron a dar un color único en cada instrumento esto se verá reflejado y podrá ser apreciado en el producto final.

Figura 11: Micrófono AKG P 120

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 12: Micrófono Electro Voice

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Dispositivos de grabación.

Como podemos observar en la figura 12 los dispositivos que usamos para esta producción musical fueron una computadora mac book pro año 2019, intel i9 con 16 gigas de ram para poder tener la suficiente potencia para grabar, mezclar y masterizar el producto artístico que se presentara como trabajo de titulación, también utilizaremos una interfaz focusrite scarlett 18i8 para la grabación de todos los instrumentos, y para finalizar usaremos los monitores KRK para realizar la mezcla y la masterización, cabe recalcar que todos estos equipos son de gama alta y se necesitan para poder tener un producto final de calidad.

Figura 13: Dispositivos de Grabación

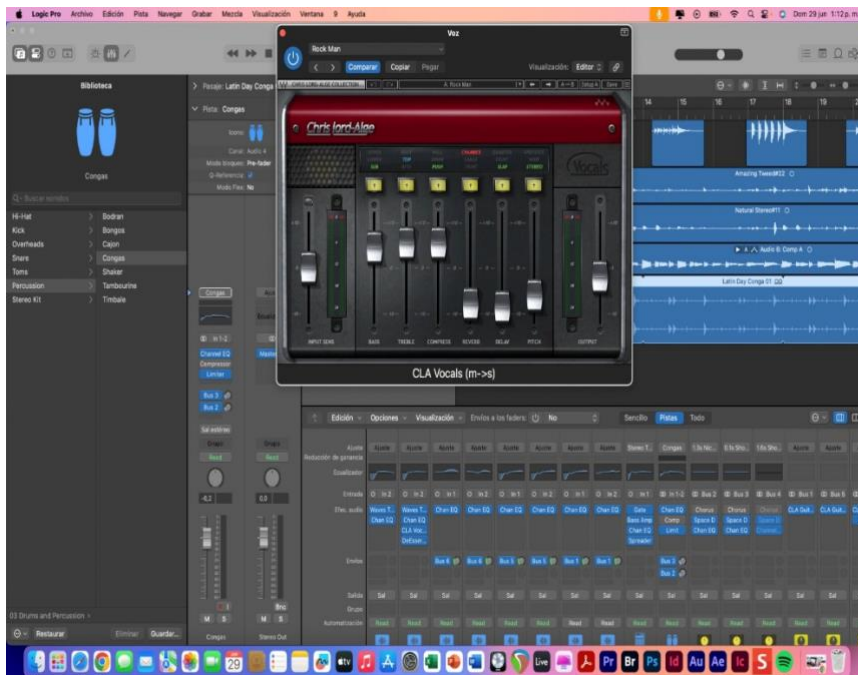
Fuente: Fotografía tomada por el autor

Proceso de posproducción

Una vez finalizada la grabación de todas las pistas, se inicia la fase de postproducción, la cual representa el cierre del proceso de creación musical en el estudio. Esta etapa está conformada por tres procesos esenciales: la edición, la mezcla y la masterización. El primer paso consiste en editar las pistas registradas, lo cual implica realizar ajustes de tiempo y afinación, así como limpiar ruidos no deseados, seleccionar las mejores tomas y establecer el orden definitivo de los elementos que compondrán la versión final de la obra (Medina, 2011, párr. 18).

El DAW que se va a utilizar para esta producción es Logic pro uno de los mejores de la industria musical actualmente.

Figura 14: DAW Logic Pro

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Edición

La edición de audio constituye una fase fundamental dentro del proceso de postproducción sonora, ya que permite modificar las grabaciones con el objetivo de alcanzar un resultado sonoro más depurado y eficaz. Este proceso puede tener múltiples propósitos, entre ellos: mejorar la calidad del sonido, eliminar ruidos indeseados, ajustar la duración, modificar el tono u optimizar la sincronización de las pistas según los requerimientos del proyecto (Santa Maria, 2022, párr. 3).

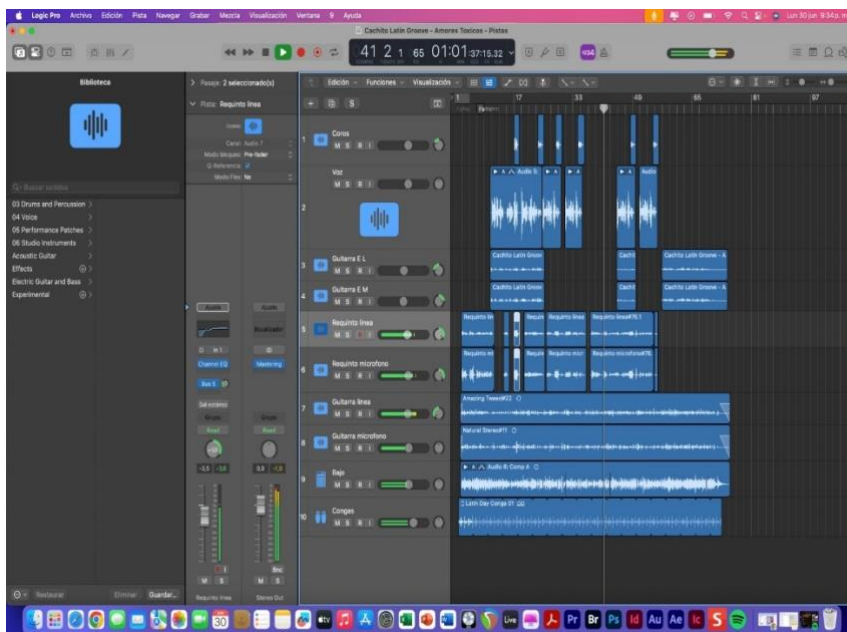
A pesar de que puede parecer una tarea compleja desde el punto de vista técnico, en la actualidad existen diversas herramientas digitales accesibles que simplifican el trabajo de edición. Estas plataformas permiten, por ejemplo, agregar música de fondo a contenidos audiovisuales, suprimir silencios prolongados en grabaciones como podcasts, o realizar ajustes específicos en segmentos determinados del audio. Así, la edición se convierte en una herramienta clave para alcanzar una presentación profesional del material sonoro y cumplir con los estándares de calidad exigidos en la industria musical contemporánea (Santa Maria, 2022, párr. 4).

La edición de audio se lleva a cabo principalmente mediante el uso de estaciones de trabajo de audio digital, conocidas comúnmente como DAW (por sus siglas en inglés, Digital Audio Workstation). Estas plataformas son ampliamente utilizadas en la industria musical debido a la variedad de funciones que ofrecen para manipular y mejorar grabaciones sonoras. Entre sus herramientas más comunes se encuentran la ecualización (EQ), utilizada para modificar y equilibrar frecuencias altas, medias o bajas, y la posibilidad de añadir efectos como reverberación, eco o retardo, los cuales enriquecen la estética sonora de una pista (Santa Maria, 2022, párr. 8).

Aunque los métodos y herramientas específicas pueden variar según el software utilizado, la mayoría de los DAW comparten una estructura de edición basada en línea de tiempo, en la que los archivos de audio o las pistas extraídas de un video pueden ser visualizados y modificados con precisión. Los editores pueden seleccionar fragmentos específicos para aplicar efectos, cortar, mover o ajustar niveles. Además de la ecualización, muchas aplicaciones ofrecen funciones como compresión dinámica, limitación de picos, y opciones avanzadas de procesamiento que permiten moldear el sonido según las necesidades expresivas y técnicas del proyecto (Santa Maria, 2022, párr. 9).

Dada la gran diversidad de herramientas disponibles, es fundamental elegir un software de edición que se adapte a los requisitos específicos del trabajo sonoro, garantizando tanto eficiencia técnica como calidad en el resultado final (Santa Maria, 2022, párr. 10).

Figura 15: Edición de las tomas del Bolero

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Mezcla

La mezcla constituye una fase determinante en la producción musical, ya que en ella se realiza la manipulación de las pistas individuales contenidas en el máster de grabación con el fin de lograr un resultado sonoro equilibrado y coherente por cada tema. A diferencia del proceso de grabación donde el enfoque principal recae en la calidad aislada de cada pista, en la mezcla lo prioritario es alcanzar una integración armónica entre todos los elementos sonoros que conforman cada composición (Medina, 2011, párr. 19).

En este contexto, el ingeniero de mezcla trabaja de forma minuciosa sobre cada pista, ajustando su sonido individual para que contribuya a la atmósfera general del tema. Esto implica la aplicación de herramientas como ecualizadores, procesadores de dinámica, retardos (delays) y otros efectos disponibles en el estudio. El objetivo no es sólo la corrección técnica, sino también la creación de un paisaje sonoro específico, capaz de reflejar la intención estética del proyecto musical (Medina, 2011, párr. 19).

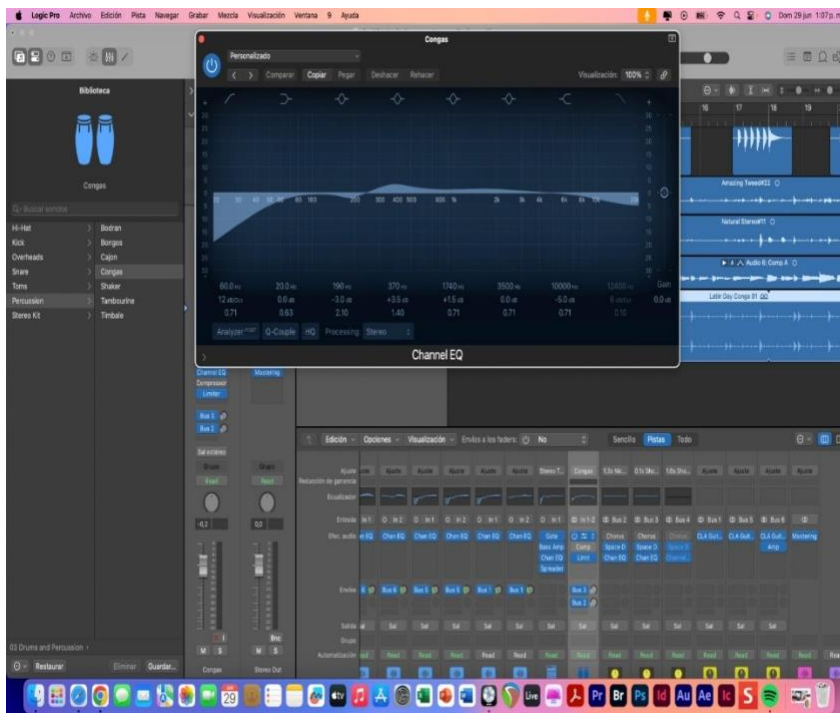
Como producto final del proceso de mezcla, se generan archivos estéreo o grabaciones en cinta, cada uno correspondiente a un tema distinto. Estos archivos representan una versión unificada y pulida de las múltiples pistas originales, preparadas para entrar en la siguiente etapa de la producción: la masterización (Medina, 2011, párr. 20).

La cadena de efectos que se utilizó fueron del tipo VST, estos permitieron el ahorro de recursos ya que hace algunos años estas herramientas solo las podíamos tener en estudios de grabación muy costosos y gracias a la tecnología estos instrumentos virtuales están hoy a nuestro alcance y con una gran calidad.

Para el desarrollo de la mezcla del ep del autor de este trabajo se utilizó la siguiente cadena de efectos en los 4 temas producidos, el primer proceso fue la ecualización todos los

instrumentos los cuales son: batería, congas, cajón peruano, guitarra, guitarra eléctrica, requinto y voces pasaron por este proceso para poder conseguir el sonido que buscábamos y esto se van a poder escuchar en el producto final, los otros procesos fueron compresión, limitación, uso de reverb y delays, uso de plugins para afinación de la voz, todo este trabajo requiere de mucha creatividad y esfuerzo y es en este proceso de mezcla donde se forma el diseño sonoro de este producto artístico.

Figura 16: Proceso de Ecuación

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 17: Proceso de Agregar Reverb y Delays

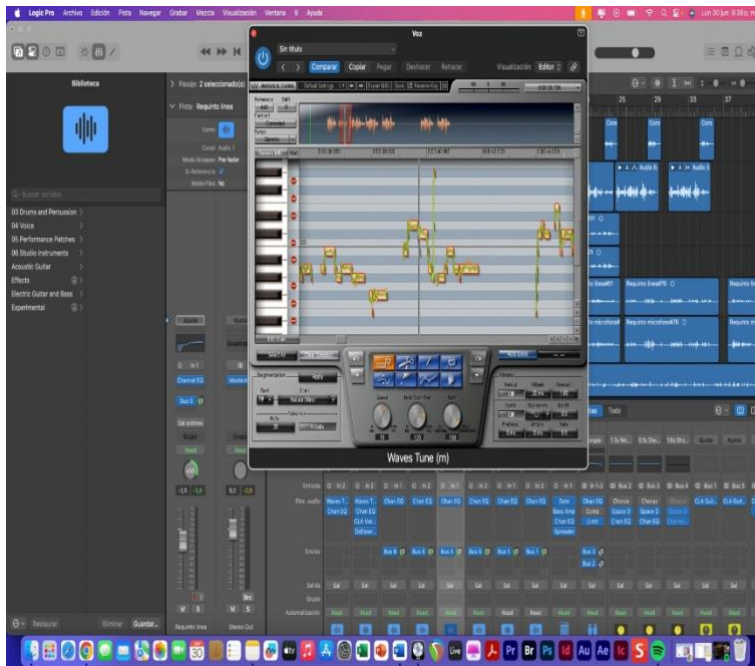
Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 18: Proceso de Agregar Amplificador Virtual para el Bajo

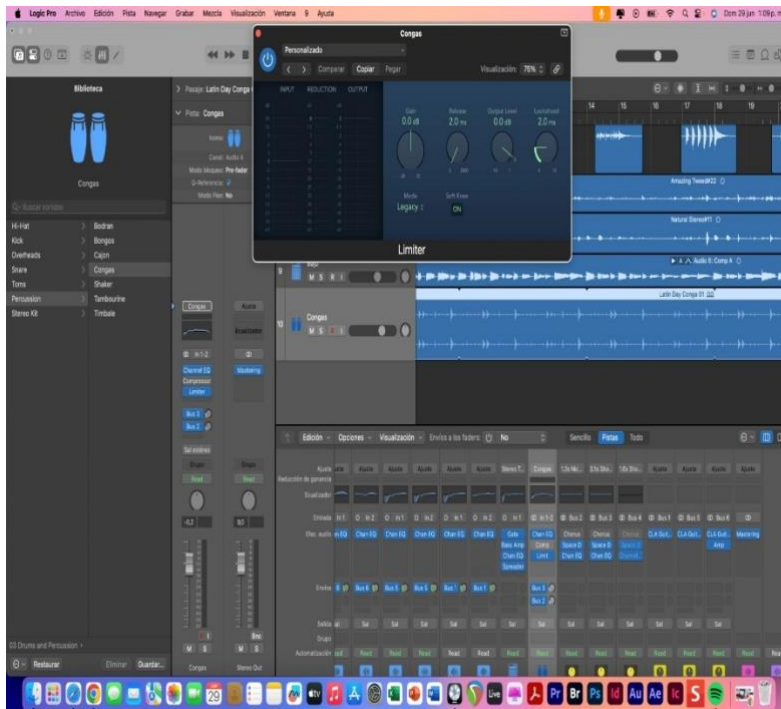
Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 19: Proceso de Aplicación del Plugin Waves Tune

Fuente: Fotografía tomada por el autor

Figura 20: Proceso de Agregar un Limitador

Fuente: Fotografía tomada por el autor

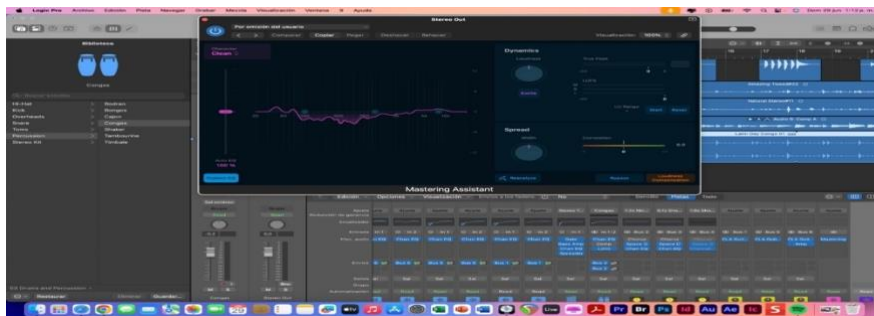
Mastering

La masterización es la fase conclusiva del proceso de producción musical, cuyo propósito principal es preparar el material final para su distribución y reproducción comercial. En esta etapa, el trabajo se centra en ajustar las mezclas estéreo de cada tema, con el fin de asegurar que la obra musical como conjunto suene consistente y profesional en cualquier sistema de reproducción, desde equipos de alta fidelidad hasta dispositivos domésticos (Medina, 2011, párr. 21).

Una de las funciones esenciales del proceso es lograr una homogeneidad sonora entre los distintos temas, reduciendo al mínimo las diferencias perceptibles en volumen, ecualización o dinámica. Además, la masterización abarca el montaje estructural del proyecto, que incluye la organización del orden de los temas, la definición de los espacios entre pistas, el pulido de inicios y finales, y la implementación de transiciones suaves (como fades), si es necesario (Medina, 2011, párr. 21).

El proceso de mastering de esta producción se realizará con un plugin nativo de logic que nos permite modificar parámetros de compresión, limitación y medidores LUFs para que nuestro producto final pueda ser enviado con las especificaciones técnicas para subirlo a plataformas digitales.

Figura 21: Proceso de Masterización

FUENTE: Fotografía tomada por el autor

Capítulo IV

Producto Artístico

Dentro de este capítulo se analizará todas las canciones que contiene este producto artístico, se detallará el estilo musical, el tempo, la tonalidad, se adjuntará la letra y se dará una descripción de cada obra musical, esto ayudará a comprender todas las características estilísticas y musicales que se tuvo en cuenta para la realización de cada tema.

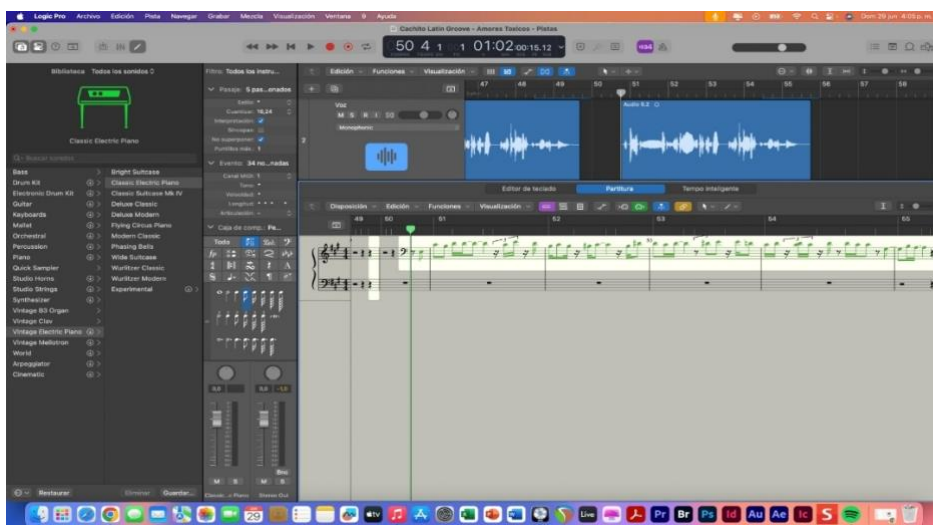
Me aferro a ti

Estilo musical: Bolero

Tempo: 99 bpm

Tonalidad: F#m

Se adjunta la figura melódica del coro:

Forma:

Intro: 1-10 Compases.

Verso: 10 -18

Pre coro: 18-24

Coro: 24 –36

Solo: 36- 44

Coro: 44-56

Solo final: 56-74

Descripción de la obra:

Este bolero esta inspirado y pensado para el disfrute del oyente con una letra muy romántica que es digna de los boleros tradicionales, se ha respetado su forma canción con una fusión en la introducción y en los solos para que pueda tener ese toque un poco a un bolero jazz.

Letra:

Verso

Eres de esas casualidades que tiene la vida

Ojos verdes que me matan

Cuando te miro

Pre coro

Eres una adicción dulce y peligrosa

Toma mi mano bailemos un bolero

Al compás de lo incierto

Coro

Me aferro a ti

A tu dulce voz

Hace tiempo tus palabras me hacen daño

Con el tiempo tus palabras me hacen daño

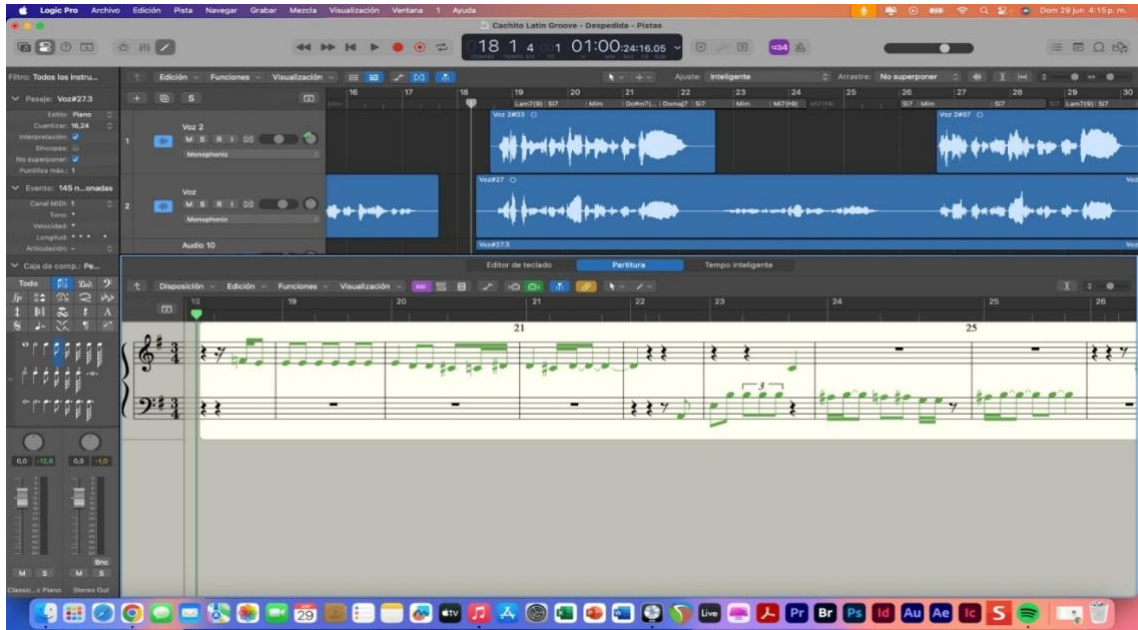
Despedida

Estilo musical: Vals

Tempo: 126 bpm

Tonalidad: Em

Se adjunta la figura melódica del coro:

Forma:

Intro: 1-18 Compases.

Coro: 18- 50

Solo: 50-66

Verso 2: 66 – 82

Coro: 82-114

Solo: 114-144

Descripción de la obra

Este tema está inspirado en los vales criollos, se ha respetado su rítmica y su instrumentación, pero se le ha agregado un poco de guitarra eléctrica para darle un aire más actual, se respetó su forma canción y en los solos se ha hecho un intercambio modal para tener otro tipo de sonoridad, su letra es muy romántica una característica musical y estética propia de los vales peruanos antiguos.

Letra:

Verso 1

Te vi alejarte una tarde tranquila

La lluvia se desvanecía como nuestro amor

En tu mirada reflejabas las promesas

Palabras necias que el viento se llevo

Coro

No habrá caminos que nos lleven al reencuentro

Ni más momentos que nos vuelvan a abrazar

Somos recuerdos que se borran con el tiempo

Dos almas libres que no vuelven a soñar

Te llevas esta melodía en tus silencios

Y yo me quedo con el alma sin hablar

Es un adiós que no tendrá jamás regreso

Es el destino que no se puede cambiar

Verso2

Se fue tu sonrisa solo quedo el eco de tu voz

Una nostalgia que no quiero despertar

Nos despedimos sin saber que era el final

Y nuestras almas se perdieron en el invierno

Coro

No habrá caminos que nos lleven al reencuentro

Ni más momentos que nos vuelvan a abrazar

Somos recuerdos que se borran con el tiempo

Dos almas libres que no vuelven a soñar

Te llevas esta melodía en tus silencios

Y yo me quedo con el alma sin hablar

Es un adiós que no tendrá jamás regreso

Es el destino que no se puede cambiar

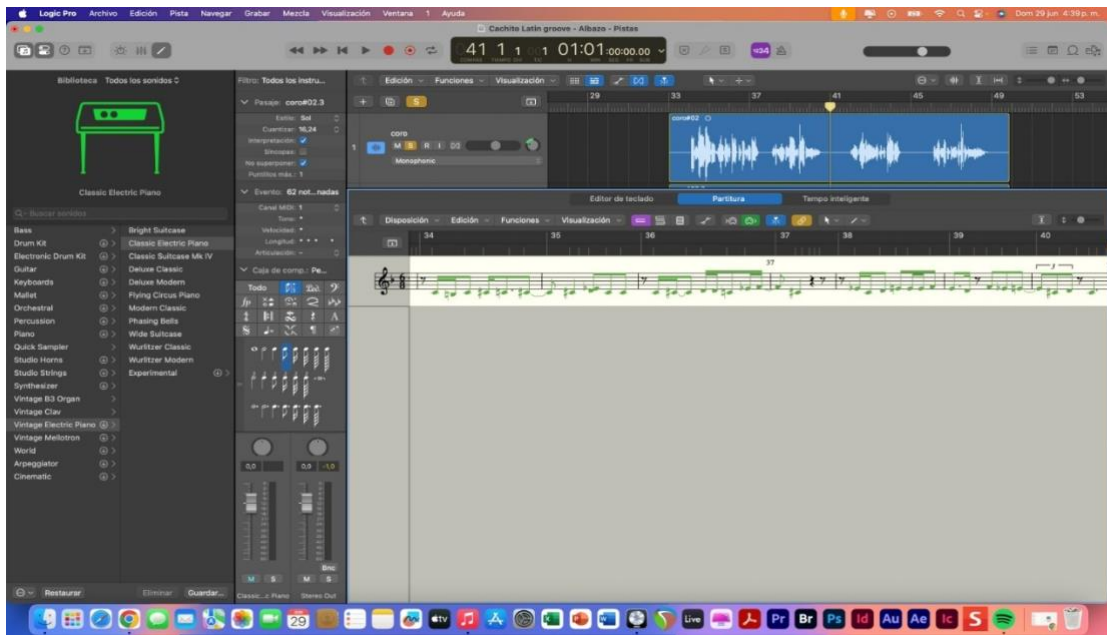
Amanecer sin ti

Estilo musical: Albazo

Tempo: 120 bpm

Tonalidad: Dm

Se adjunta la figura melódica del coro:

Forma:

Intro: 1-18 Compases.

Verso: 18- 34

Coro: 34-50

Solo: 50 – 62

Verso 2: 62- 78

Coro: 78- 110

Solo: 110- 130

Descripción de la obra:

Este albazo esta inspirado en los antiguos temas tradicionales una particularidad de este tema es que tiene una ejecución de batería muy interesante que jamás pierde lo

tradicional pero en el contexto de toda la canción queda muy bien como fusión, se respetó su instrumentación y se agregó solos de guitarra eléctrica, los arreglos de requinto hacen que este tema no pierda su esencia tradicional.

Letra:

Verso 1

Se quedó tu sonrisa grabada en el agua

Dónde el río besa la flor de arrayán

Aunque tus promesas partieron con el alba

Yo sigo bailando con mi soledad

Coro

Te deseo lo mejor en esta corta vida

Mis mejores deseos para ti

Dicen que amar es complicado

Que ironía contigo lo aprendí

Verso 2

Han pasado días desde tu partida

Tomo mi guitarra canto tristes melodías

Días buenos días malos voy sin prisa

Caminando firme sin saber de ti

Coro

Te deseo lo mejor en esta corta vida

Mis mejores deseos para ti

Dicen que amar es complicado

Que ironía contigo lo aprendí

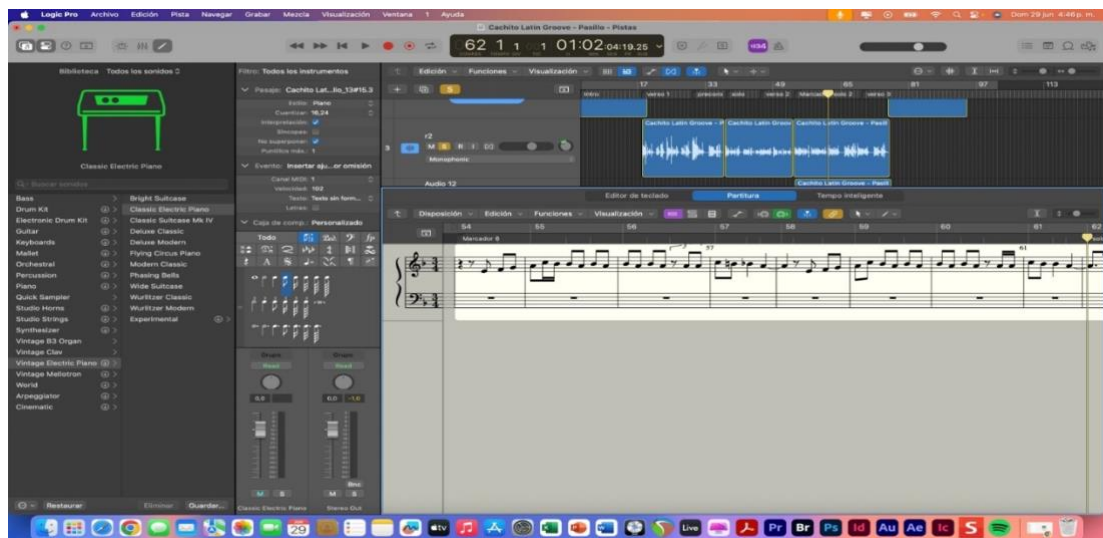
Pasillo de la tristeza

Estilo musical: Pasillo

Tempo: 88 bpm

Tonalidad: Dm

Se adjunta la figura melódica del coro:

A screenshot of the Logic Pro software interface. The main window shows a piano track with a melodic line. The track is named 'Cachito Latin Groove - Pasillo'. The piano is a 'Classico Electric Piano'. The melodic line is written in a 3/4 time signature and consists of a sequence of notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The interface also shows a library of instruments on the left, a mixer on the right, and a score editor at the bottom.

Forma.

Intro: 1-18 Compases.

Parte A 18- 38

Interludio 38-54

Parte B 54 – 76

Solo: 76- 94

Descripción de la obra:

Este tema es instrumental y refleja en su melodía toda la tristeza que como compositor a veces tenemos que expresar se respetó su forma, pero en los interludios se realizó intercambio modal y la ejecución esta obra tiene un aire a un pasillo jazz.

Elaboración del arte del EP

El arte del EP “Cachito” es un arte muy sencillo pero que expresa emotividad y en su imagen principal expresa el apego que como compositor tengo a la guitarra y a la música tradicional ecuatoriana y latinoamericana.

Figura 22: Arte del EP "Cachito"

A continuación, adjunto los links de las canciones finalizadas del Ep para que el oyente pueda escucharlas:

Me aferro a ti

[https://drive.google.com/file/d/1-](https://drive.google.com/file/d/1-C4QrRPx1F19_PIWgutrLIQfcOYzjYqB/view?usp=drive_link)

[C4QrRPx1F19_PIWgutrLIQfcOYzjYqB/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1-C4QrRPx1F19_PIWgutrLIQfcOYzjYqB/view?usp=drive_link)

Despedida

https://drive.google.com/file/d/1wMp1ibkfVJ85Fm4DUvykQEdUXIt23VnK/view?usp=drive_link

Amanecer sin ti

https://drive.google.com/file/d/1Tde0PoS0GealZVrisehxnXyqKYqnESAi/view?usp=drive_link

Pasillo de la tristeza

https://drive.google.com/file/d/1yY-eXlzeiEvdKE5TSVsof5k2-2ZMS_Jl/view?usp=drive_link

Metodología de la investigación

Enfoque metodológico

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y se inscribe dentro de la modalidad de investigación y creación artística, que reconoce al proceso creativo como una vía legítima para generar conocimiento. A diferencia de la investigación científica tradicional, la investigación y creación se basa en la producción de una obra artística en este caso, un EP musical como medio de indagación, reflexión y aporte académico. Así, el producto artístico no es únicamente un resultado estético, sino también un objeto de estudio, análisis y significación.

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una

determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A diferencia de los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en que se da el asunto o problema. (Vélez, 2014, p. 1)

El objetivo metodológico es comprender y documentar el proceso de composición, producción y análisis musical de un EP que fusiona ritmos tradicionales latinoamericanos con elementos contemporáneos, explorando las decisiones técnicas, estilísticas y conceptuales que surgen durante su creación.

Diseño metodológico

La investigación se estructura en tres fases interrelacionadas:

Fase de composición musical

Esta etapa contempla la creación de las obras que formarán parte del EP. Se trabajará con ritmos tradicionales latinoamericanos como son: el albazo, el pasillo, el vals peruano, y el bolero reinterpretado desde una perspectiva contemporánea, utilizando elementos como guitarra eléctrica, armonías contemporáneas, estructuras libres y técnicas modernas de arreglo.

Durante esta fase se llevará una bitácora de creación, que documentará ideas musicales, decisiones estéticas, dificultades, referencias culturales y fuentes de inspiración, toda esta información estará detallada en el trabajo escrito.

Fase de producción sonora

Consiste en la grabación, edición, mezcla y masterización de las obras. Se emplearán herramientas digitales de producción musical (DAWs, VSTs, efectos) y se tomará en cuenta tanto la estética como la calidad técnica del sonido.

Durante este proceso se registrarán las elecciones de instrumentación, diseño sonoro, procesos de mezcla, criterios técnicos y el uso de elementos contemporáneos, esta información esta plasmada y detallada en el capítulo 3.

Fase de análisis reflexivo

Una vez completado el EP, se realizará un análisis crítico de las obras, abordando aspectos como estructura, recursos compositivos, integración estilística, elementos técnicos de producción y su valor simbólico y cultural.

Este análisis se complementará con reflexiones personales del autor desde un enfoque auto etnográfico, explorando su rol como músico y creador, sus influencias, sus intenciones expresivas y el aprendizaje obtenido durante el proceso.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para recoger y organizar la información relevante del proyecto, se utilizarán las siguientes técnicas:

Bitácora de creación: Registro continuo del proceso de composición y producción, que incluye decisiones técnicas, influencias musicales, dificultades y soluciones.

Grabaciones de trabajo: Demos, maquetas, sesiones de grabación y pistas finales, que evidencian la evolución del proyecto.

Análisis musical: Representaciones gráficas que explican las estructuras y elementos técnicos de cada obra.

Capturas de sesión en DAWs: Documentación visual del trabajo en software de producción.

Reflexión crítica y autoetnografía: Texto escrito que recoge la experiencia vivida por el autor desde su rol como compositor e investigador.

Conclusiones

El presente trabajo de titulación ha demostrado que la investigación y creación artística es una metodología válida y enriquecedora para la producción de conocimiento en el ámbito musical. A través de la composición, producción y análisis de un EP, se logró generar una propuesta estética original que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo, evidenciando que la fusión de ritmos latinoamericanos con lenguajes musicales actuales es no solo posible, sino también relevante y necesaria en el contexto artístico actual.

Uno de los principales hallazgos del proceso fue constatar que la música de raíz latinoamericana, lejos de ser un conjunto de formas estáticas o puramente patrimoniales, posee una gran riqueza expresiva y una capacidad de adaptación que permite su resignificación dentro de nuevas estéticas. La integración de armonías modernas, y herramientas de producción digital permitió ampliar el horizonte creativo sin perder de vista la esencia rítmica y cultural de los géneros tradicionales seleccionados.

Asimismo, el uso de la bitácora creativa y el enfoque autoetnográfico permitieron una reflexión profunda sobre el rol del compositor y intérprete y productor como investigador, generando aprendizajes valiosos no solo sobre técnicas musicales, sino también sobre identidad, memoria y creación. El proyecto permitió comprender que la producción musical no es únicamente una práctica técnica, sino un espacio de exploración estética, diálogo intercultural y posicionamiento personal.

Por otro lado, se comprobó que la documentación del proceso creativo puede ser tan importante como la obra final. Registrar decisiones, errores, reescrituras y transformaciones permitió visualizar el carácter orgánico y evolutivo de la creación musical, aportando así a una visión más honesta y crítica del trabajo artístico.

Finalmente, este proyecto reafirma la importancia de que los espacios académicos de formación musical reconozcan y valoren los procesos creativos como formas legítimas de investigación, capaces de generar conocimiento, diálogo cultural y propuestas innovadoras. La obra resultante el EP, no solo constituye un producto artístico, sino también una evidencia tangible de una búsqueda estética, personal y profesional que continuará evolucionando más allá del presente trabajo.

Referencias

- Ayala, K. (2024, octubre 31). 31 de octubre: Los orígenes del vals peruano. *CampUCSS*.
<https://camp.ucss.edu.pe/blog/los-origenes-del-vals-peruano/>
- Eckomusic. (s. f.). *BATERIA DDRUM JOURNEYMAN PLAYER22 PC W/HDW RGL PURPLE JMP522RP - Eckomusic*. Recuperado 30 de junio de 2025, de
<https://www.eckomusic.com/bateria-ddrum-journeyman-player22-pc-w-hdw-rgl-purple-jmp522rp/p>
- Hernández, L. (2024, noviembre 13). *Qué características distinguen la música de jazz y blues*
<https://sonilec.mx/que-caracteristicas-distinguen-la-musica-de-jazz-y-blues/>
- Martinez, M. (2023, marzo 15). Como acompañar boleros en la guitarra y como manejar los bajos. *Clasesdeguitarra.com.co*. <https://clasesdeguitarra.com.co/como-acompanar-boleros-en-la-guitarra/>
- Medina, J. (2011, agosto 12). *Fases en una producción musical*. Hispasonic.
<https://www.hispasonic.com/blogs/fases-produccion-musical/37068>
- Morales, D. (2011, junio 2). *GÉNERO TRADICIONAL: BOLERO*.
<http://popybolero.blogspot.com/2011/06/caracteristicas-melodicas-armonicas-y.html>
- Pirela, P. (2017). *EL BOLERO, UNA FORMA DE AMAR DEL CARIBE*. 10.
- Sanchez, R. (2022, febrero 13). Conoce el ritmo/género Vals Peruano. *TuCuatro - Aprende*.
<https://tucuatro.com/aprende/topico/conoce-el-ritmogenero-vals-peruano/>
- Santa Maria, C. (2022, junio 6). *What Is Audio Editing? A Comprehensive Guide*. Capterra.
<https://www.capterra.com/resources/what-is-audio-editing/>
- Vélez, D. L. V. (2014). *LA INVESTIGACION CUALITATIVA*.
- Vogel Trio I requinto. (s. f.). *Vogel Guitars*. Recuperado 2 de julio de 2025, de
<https://vogelguitars.com/producto/vogel-trio-i-requinto/>

Wong, K. (2011). *La música nacional: Una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana*.

https://www.academia.edu/64148462/La_m%C3%BAsica_nacional_una_met%C3%A1fora_de_la_identidad_nacional_ecuatoriana

Wong, K. (2013). *La música nacional- Identidad, mestizaje y migración en el Ecuador*.

https://www.academia.edu/69845443/La_m%C3%BAsica_nacional_Identidad_mestizaje_y_migraci%C3%B3n_en_el_Ecuador