

ESCUELA DE MÚSICA

THE JOE SATRIANI STYLE: ANÁLISIS DE LA SONORIDAD
DEL GUITARRISTA JOE SATRIANI Y SU APLICACIÓN A LA
PRODUCCIÓN DE UN EP DE TRES TEMAS DE ROCK INSTRUMENTAL

AUTOR

SANTIAGO FERNANDO SEGURA ERAZO

AÑO

2019

ESCUELA DE MÚSICA

THE JOE SATRIANI STYLE: ANÁLISIS DE LA SONORIDAD DEL
GUITARRISTA JOE SATRIANI Y SU APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
UN EP DE TRES TEMAS DE ROCK INSTRUMENTAL

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de
Licenciado en Música con especialización en Producción

Profesor Guía
Isaac Efraín Zeas Orellana

Autor
Santiago Fernando Segura Erazo

Año
2019

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido el trabajo, The Joe Satriani style: análisis de la sonoridad del guitarrista Joe Satriani y su aplicación a la producción de un ep de tres temas de rock instrumental, a través de reuniones periódicas con el/la estudiante Santiago Fernando Segura Erazo, en el semestre 2019-1, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

Isaac Efraín Zeas Orellana

C.C.: 171595348-3

DECLARACIÓN PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo, The Joe Satriani style: análisis de la sonoridad del guitarrista Joe Satriani y su aplicación a la producción de un ep de tres temas de rock instrumental, de Santiago Fernando Segura Erazo, en el semestre 2019-1, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

David Fernando Acosta López

C.C.: 172164406-8

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”.

Santiago Fernando Segura Erazo

C.C.: 171746565-0

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi familia, y a mi hija Laura Viktoria por ser mi fuente de inspiración

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental analizar la sonoridad del guitarrista Joe Satriani para aplicarla a la producción de un EP conformado por tres temas musicales de rock instrumental para lo cual se tomaron como referencia los elementos compositivos que forman parte de la sonoridad y estilo musical de este artista, así como aquellos aspectos sonoros que influyen durante el proceso de grabación.

El enfoque del estudio fue cualitativo y el método aplicado el analítico, además que se empleó la investigación bibliográfica, de campo o empírica, descriptiva y aplicada. En cuanto a la técnica utilizada esta correspondió a una entrevista semiestructurada que se realizó a tres profesionales del campo de producción.

Los resultados obtenidos determinaron que el análisis de la sonoridad de músicos como Joe Satriani es fundamental para comprender los aportes que sus obras pueden generar al momento de crear nuevos temas musicales, estableciendo herramientas de referencia para el compositor que pueden servirle de guía, pero que no debe imitar, ya que deben contribuir al desarrollo de sus ideas de forma creativa.

ABSTRACT

This research work has as its fundamental objective to analyze the sound of the guitarist Joe Satriani to apply it to the production of an EP made up of three instrumental rock music themes for which the compositional elements that are part of the sonority and musical style were taken as reference of this artist, as well as those sound aspects that influence during the recording process.

The focus of the study was qualitative and the analytical method applied, in addition to the bibliographical, field or empirical, descriptive and applied research. Regarding the technique used, this corresponded to a semi-structured interview conducted with three professionals from the production field.

The obtained results determined that the analysis of the sound of musicians like Joe Satriani is fundamental to understand the contributions that their works can generate when creating new musical themes, establishing tools of reference for the composer that can serve as a guide, but not must imitate, since they must contribute to the development of their ideas in a creative way.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1 Marco Referencial de la historia de Joe Satriani.....	5
1.1 Biografía de Joe Satriani.....	5
1.2 Trayectoria y discografía.....	6
1.3 Sonoridad	8
2 Sonoridad y Composición.....	14
2.1 Sonoridad en el rock instrumental	14
2.2 Análisis de la sonoridad del tema Summer Song de Joe Satriani	15
2.3 Creación de tres temas de rock instrumental a partir de la sonoridad de Joe Satriani.....	18
3 Metodología.....	20
3.1 Diseño metodológico	20
3.2 Objetivos	22
3.2.1 Objetivo General	22
3.2.2 Objetivos Específicos.....	22
3.3 Método	23
3.4 Técnicas e instrumentos	25
3.5 Población y Muestra.....	26
3.6 Plan de trabajo	27
3.7 Análisis de resultados	29
4 Proceso de Producción del Ep de tres temas instrumentales.....	34
4.1 Etapa de pre – producción.....	34
4.1.1 Descripción	34
4.1.2 Cronograma de actividades	35
4.1.3 Presupuesto.....	35
4.2 Etapa de Producción.....	36
4.3 Etapa de Post producción.....	43
4.3.1 Edición	43
4.3.2 Mezcla.....	44
4.3.3 Recursos.....	47

CONCLUSIONES	48
RECOMENDACIONES	50
GLOSARIO TÉCNICO	51
REFERENCIAS	53
ANEXOS	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Guitarra JS 100 model de Ibanez utilizada en la grabación.....	38
Figura 2. Line 6 utilizado en la grabación	39
Figura 3. Delay Line 6 utilizado en la producción	39
Figura 4. Micrófono dinámico cardioide utilizado en la producción.....	40
Figura 5. Procesador de noise gate utilizado en la producción	40
Figura 6. Pedal de distorsión Screamer utilizado en la producción	41
Figura 7. Cabezal Treadplate DUAL de Line 6 usado en la producción	41
Figura 8. Compresor Line 6 utilizado en la grabación.....	42
Figura 9. Reverb de Line 6 utilizado en la producción.....	42
Figura 10. Mezcla de la producción.....	46

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Forma de la obra Summer Song	15
Tabla 2.	Elementos usados por Satriani en cada sección de Summer Song	15
Tabla 3.	Estructura del tema El sonido de la intriga	19
Tabla 4.	Estructura del tema El cielo de las ideas	19
Tabla 5.	Estructura del tema Nostalgia.....	19
Tabla 6.	Análisis de entrevistas.....	31
Tabla 7.	Cronograma de la etapa de pre producción	35
Tabla 8.	Presupuesto de la producción	35
Tabla 9.	Input Batería.....	37
Tabla 10.	Input guitarras.....	38
Tabla 11.	Plugin de bajo eléctrico	43
Tabla 12.	Batería utilizada en la producción.....	47
Tabla 13.	Guitarra utilizada en la producción	47
Tabla 14.	Bajo utilizado en la producción	47

INTRODUCCIÓN

El rock instrumental se constituye como uno de los géneros musicales que posee una sonoridad característica, debido a la fusión que se genera entre los instrumentos, así como el virtuosismo de sus intérpretes. Precisamente este subgénero, que surgió del rock and roll, ha dado lugar a varias bandas y músicos especializados entre los que se pueden destacar agrupaciones como “The Beatles, Kansas, Booker and the MGs, The Champs, Surfari, The Ventures, The Shadows, y personalidades como Joe Satriani, Carlos Santana, Eric Johnson, Paul Gilbert Buckethead, Steve Vai, Link Wray, Chuck Berry, Dick Dale, entre otros” (Crespo, 2011, p. 15).

Precisamente uno de los exponentes fundamentales dentro del rock instrumental es Joe Satriani, guitarrista estadounidense, reconocido por su trabajo musical y técnica. Esto le ha permitido producir varios discos que han sido comercializados en el mundo entero, debido a su calidad de sonido y sus interpretaciones que despiertan su interés en toda clase de públicos (Blue Funky Music, 2015).

Satriani, a lo largo de su carrera musical ha logrado explorar distintas tonalidades y estilos, pasando por el rock, el blues, el metal e interpretaciones acústicas, razón por la cual, al momento de crear una obra musical muchos compositores como Eric Clapton o Jeff Beck, que lo utilizan como referencia, tanto en la forma de un tema, así como en la manera en que se produce dicho trabajo (Zambrano, 2016).

Estos antecedentes han motivado el desarrollo de este trabajo, que tiene como objetivo principal analizar la sonoridad de este artista, tomando en consideración la descripción de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos. Esta información fue utilizada para desarrollar la producción de un Ep de 3 temas musicales inéditos de rock instrumental.

Es fundamental resaltar la importancia de indagar sobre conceptos propios de la Producción, los mismos que permitieron detallar los procesos, detalles, técnicas utilizadas, así como las dificultades generadas dentro del proceso de producción de dicho material inédito del género rock instrumental, fundamentado en la sonoridad de Joe Satriani.

De igual forma se debe puntualizar que en la actualidad se han escrito diferentes artículos mediante los cuales se analizan los elementos rítmicos, melódicos y armónicos de temas de este músico, incluyendo aspectos como su técnica y los métodos utilizados para interpretar la guitarra, así como las producciones que ha realizado, tanto de forma individual como con otras agrupaciones (Zambrano, 2016).

De dichos estudios se ha llegado a conclusiones entre las cuales destacan que “la utilización de aspectos como la distorsión, modulación, reverberación y delays resultan claves para generar contrastes entre las secciones y frases de un tema, dando lugar a una adecuada conducción musical” (Zambrano, 2016, p. 91), razón por la cual la sonoridad de Joe Satriani se ha convertido en un referente fundamental para muchos intérpretes y compositores en el cual se han basado sus creaciones al momento de generar nuevas canciones en distintos estilos, en especial dentro de la música instrumental.

En este contexto, Satriani se constituye como un prodigioso músico de habilidades que a través de los años de práctica musical, ha evidenciado su influencia en la formación de guitarristas eléctricos profesionales dentro del rock instrumental, razón por la cual es fundamental analizar su sonoridad y su impacto en la música actual (Satriani J. , 1993).

Otra de las razones para realizar este trabajo de investigación surge de las necesidades que aparecen en la práctica del músico, tanto como intérprete, compositor, y al momento de producir en estudio su trabajo, ya que en la mayoría de ocasiones debe enfrentarse a dificultades vinculadas al desconocimiento de

elementos teóricos como la sonoridad, armonización, mezcla, su relación con la creación musical, y por supuesto, la manera en que estos aspectos inciden en el producto final y el público expectante (Zambrano, 2016).

En este sentido, es necesario señalar que aparte de la técnica musical que es fundamental, la sonoridad es un aspecto clave para todo artista, ya que al momento de producir un tema musical o un disco, en ocasiones no se tiene clara las referencias y demás aspectos, razón por la cual en este trabajo se insiste en la importancia del sonido, específicamente en el campo del rock instrumental, ya que resulta un campo poco explorado en el medio (Senabre, 2008).

No obstante y pese a los estudios y artículos desarrollados respecto a los elementos sonoros utilizados por este músico, en la actualidad no existen investigaciones realizadas respecto a la aplicación de este elemento en nuevas composiciones, en especial en las realizadas dentro del contexto ecuatoriano, razón por la cual es fundamental esta investigación, que contribuye a comprender la manera en que esta clase de aspectos pueden ser utilizados en nuevas composiciones, dentro de varios estilos, incluyendo a los temas de rock instrumental.

Por lo referido es importante destacar el concepto de sonoridad ya que es el atributo que permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil, vinculado a la intensidad del sonido. Por ello, los resultados obtenidos en este proceso de producción de un EP de tres temas inéditos de rock instrumental, basados en la sonoridad de Joe Satriani, servirán de referencia para otros investigadores que les interese esta clase de temas, quienes pueden utilizar dicho estudio para sus proyectos vinculados al contexto de la producción.

Además se debe puntualizar que mediante este trabajo, el investigador tuvo la oportunidad de vincular los conocimientos adquiridos en su proceso de formación para aplicarlos en la práctica, y de esta manera generar un aprendizaje reflexivo, permitiendo dar respuestas a las necesidades que surgen en la

práctica, contribuyendo al desarrollo integral de sus alumnos, y la producción de un EP de tres temas inéditos de rock instrumental.

Es así que esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:

En el Capítulo 1 se establece un Marco referencial y teórico respecto a la historia de Joe Satriani, tomando en cuenta su biografía, trayectoria, discografía, sonoridad, estilo e Influencia en bandas posteriores, para lo cual se ha revisado distintas fuentes documentales y bibliográficas publicadas al respecto tanto de forma impresa como digital.

En el Capítulo 2 denominado Sonoridad y composición, se incluye un análisis de los elementos sonoros de Joe Satriani, tomando en consideración su sonoridad en el rock instrumental en cinco de sus obras, examinando la instrumentación utilizada, así como otros elementos como los amplificadores que utiliza, pedales de efectos, tipo de delays, métodos de microfonería en estudio; además de tomar en cuenta el proceso de composición efectuada en los tres temas de rock instrumental inéditos, desarrollados en esta investigación.

En el Capítulo 3 se incluye la Metodología del estudio, incluyendo el enfoque, métodos y tipos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, población y el análisis de los resultados obtenidos.

El Capítulo 4 corresponde a Pre producción, Producción y Post-Producción donde se describen cada una de las actividades realizadas para crear el EP de los tres temas inéditos, incluyendo las etapas de pre producción, producción, grabación, edición y mezcla, tomando en cuenta los aspectos técnicos que deben aplicarse en cada una de estas para obtener mejores resultados.

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas y otros anexos que dan sustento a la investigación realizada.

1 Capítulo 1. Marco Referencial de la historia de Joe Satriani

1.1 Biografía de Joe Satriani

Joe Satriani es un músico que nació en Westbury, en New York, el 15 de Julio de 1956. Sus padres de nacionalidad italiana influyen en su formación como artista, debido a su interés por la música, por ello desde muy niño, sintió interés por distintos artistas e instrumentos debido al ambiente musical en el cual creció, ya que tanto sus progenitores y hermanos, practicaban canciones en el hogar durante los encuentros familiares y de forma espontánea (Satriani J. , 2018).

Impulsado por sus padres y hermanos, a la edad de nueve años, Satriani inicia sus primeros pasos musicales tocando la batería, instrumento al que dedicó dos años, además que adquirió sus primeros conocimientos de teoría musical, incluyendo solfeo, centrándose en el ritmo, así como bases de armonía, que en principio le resultaron complejos de comprender en su totalidad, ya que lo que realmente le interesaba era interpretar el instrumento de forma adecuada y sin cometer equivocaciones (Satriani J. , 1993).

Pese a estos inicios en la música, realmente sería la muerte del guitarrista Jimi Hendrix, el suceso que permitiría a Satriani acercarse a la música de forma profesional y en especial a la guitarra, desarrollando su pasión y afinidad por este instrumento, empujándolo a dedicar todo su tiempo y dejar a un lado otras actividades como el fútbol americano, ya que llegó a comprender que era necesario trabajar muchas horas al día para lograr dominar este instrumento y convertirse en un intérprete de calidad (Erlewine, 2018).

Tras esta gran revelación, Satriani dejó de lado los estudios de batería y decidió centrar su atención en la guitarra, para lo cual empezó a realizar pequeñas prácticas con un instrumento que tenía en su casa, mediante la interpretación de algunas piezas populares de su época, incluyendo aquellas de estilo folk que sus hermanos interpretaban, ya que su familia se encontraba vinculada de forma directa con la música.

Años más tarde en 1974, Satriani inició sus estudios musicales con el guitarrista de jazz Billy Bauer y el pianista Lennie Tristano, que se convertirían en referencias fundamentales en la consolidación de un estilo propio, así como un sonido virtuoso, permitiéndole que con el paso del tiempo, dejará de ser un alumno para convertirse en un gran maestro que ha influenciado a otros músicos a lo largo de toda su vida (Satriani, 2018).

Cuatro años más tarde, Satriani viajó a Berkeley en California para consolidar su carrera musical, desempeñándose como docente, profesión mediante la cual llegó a influenciar en alumnos entre los que destacan David Bryson de Counting Crows, Kirk Hammett de Metallica, Larry LaLonde de Primus, Rick Hunolt de Exodus, Alex Skolnick de Testament, entre otros (Erlewine, 2018).

Además Satriani fue responsable de formar a su primer estudiante notable, Steve Vai, músico que posteriormente fue acreditado como uno de los intérpretes con grandes destrezas en la guitarra, talento que puede escucharse en los discos de Frank Zappa. Por esta razón, Satriani se convirtió no solo en un gran músico, sino que gracias a su trabajo como docente ha sido responsable de influir en la vida de muchos intérpretes en la música, no solo en el campo del rock instrumental, sino en otros géneros como el country, pop y jazz (Erlewine, 2018).

1.2 Trayectoria y discografía

Los inicios de la carrera musical de Satriani se sitúan en las primeras bandas locales con las cuales tocó durante su estancia en Berkeley, logrando que poco a poco se reconociera su trabajo, a tal punto que fue invitado a tocar con la agrupación The Squares, con quienes lanzó un EP en 1984. Dos años más tarde se unió a la banda Greg Kihn con la cual tuvo la oportunidad de presentarse en varios conciertos, que le permitieron obtener recursos económicos para continuar con su trabajo, y financiar la producción de su álbum debut de larga duración "Not of This Earth" (Satriani, 2018).

El interés y apoyo de su antiguo estudiante Steve Vai, contribuyó a que en 1987, Satriani lance al mercado su segundo trabajo "Surfing with the Alien", el cual obtuvo críticas positivas entre las publicaciones especializadas en guitarra y rock, obteniendo un importante reconocimiento, además de posicionarse en las listas de éxitos; incluso los temas "Satch Boogie" y "Surfing with the Alien" aparecieron en la tabla principal de Rockboard de Billboard, ascendiendo a la posición 29, obteniendo una certificación de oro, y como platino, algo inusual para un álbum instrumental (Erlewine, 2018).

La creación de su EP Dreaming #11 generó que Satriani obtuviera un gran reconocimiento al punto que Mick Jagger le ofreció una propuesta para tocar la guitarra en la gira en solitario de los Rolling Stones en Japón en 1988. Esta fue aceptada y luego de lanzar Dreaming # 11 en vivo, inmediatamente empezó el proceso de producción de su álbum, "Flying in a Blue Dream" que fue lanzado en 1989, que al parecer estuvo inspirado en la muerte de su padre (Satriani, 2018).

Este álbum contiene un par de intervenciones vocales de Satriani, que al parecer dio paso a un mayor reconocimiento, al punto que llegó a posicionarse como número 17 en la tabla de Rock de Mainboard de Billboard, gracias a los singles "One Big Rush" y "Big Bad Moon". Incluso el tema "One Big Rush" formó parte de la banda sonora de la película de Cameron Crowe Say Anything... "The Forgotten Part II", además que se la empleó en un spot comercial de la marca Labatt Blue, en Canadá (Erlewine, 2018).

Otra aportación fundamental corresponde a la colaboración de Satriani en 1988, en la producción del EP "The Eyes of Horror" de la agrupación de death metal Possessed, al tiempo que siguió manteniendo el auspicio de las guitarras Ibáñez, marca responsable de contribuir con su trabajo musical y su siguiente disco denominado "The Extremist", álbum de 1992, que se convertiría en el más aclamado de su carrera musical (Coudray, 2018).

Debido al éxito de esta placa, a finales de 1993, Joe fue invitado por Deep Purple a formar parte de la banda, reemplazando por un tiempo al guitarrista Ritchie Blackmore, en una gira en Japón, mediante la cual obtuvo experiencia y reconocimiento, a tal punto que se le ofertó su permanencia definitiva; sin embargo fue rechazada debido a que Satriani, ya había firmado un convenio con Sony Records para la producción de otros trabajos (Erlewine, 2018).

Tres años más tarde, creó el proyecto G3, integrado por tres guitarristas virtuosos Satriani, Vai y Eric Johnson, que dio paso a varias giras y a la idea de realizar esta clase de conciertos con el apoyo de músicos reconocidos de la guitarra, entre los que se puede referir a: John Petrucci, Kenny Wayne Shepherd, Yngwie Malmsteen, entre otros (Coudray, 2018).

Posteriormente llegaría a producir otras placas, entre las cuales las principales corresponden a *Crystal Planet* (1998), *Strange Beautiful Music* (2002), *Is There Love in Space?* (2004), *Super Colossal* (2006), *Surfing With The Alien* (2007), *Professor Satchafunkilus and the Musterion of Rock* (2008), *Black Swans and Wormhole Wizards* (2010), *Unstoppable Momentum* (2013), *Music Without Words* (2015), y *Beyond The Supernova* (2018), que en la actualidad corresponde a su último álbum lanzado al mercado.

1.3 Sonoridad

Una de las principales características de la sonoridad de Joe Satriani corresponde a su uso de varias tonalidades entre mayores y menores, y aquellos modos utilizados en el jazz como el mixolidio, ya que en criterio de este músico, esto permite disfrutar de una mayor versatilidad al momento de crear composiciones en rock instrumental (Fuentes, 2017).

Por otra parte se debe señalar que las formas de las obras de este músico pueden variar desde lo más simple a lo complejo, ya que en muchos de sus temas se observa la estructura clásica de A: Tema, B: Solo, C: Puente y A: Tema, mientras que en otras canciones es frecuente el uso de una introducción seguida

de un tema, el solo, el tema, un puente, una introducción y finalmente una coda (Zambrano, 2016).

Además en muchos de los temas de Satriani puede apreciarse que la melodía se desarrolla mediante una figuración rítmica de corcheas y negras, incluyendo el uso de tresillos, acordes cromáticos y armónicos artificiales que suelen llevarse a cabo al bajar la afinación mediante la palanca del tremolo. También es común el uso de técnicas como el tapping, pick alternado, ligados, slides, armónicos con bends, y bends de medio tono, un tono y cuarto de tono (Zambrano, 2016).

Satriani también es conocido por el uso de efectos de Delay que los aplica para generar la sensación de repetición, luego de que toca un determinado grupo de armónicos, además que en muchas de sus canciones ha recurrido a la manipulación del sonido en varios instrumentos mediante software y sintetizadores digitales que incluso los tiene en su propia casa (Fuentes, 2017).

Además se debe señalar que Satriani ha llegado a ser un gran virtuoso de la guitarra, debido a su amplio conocimiento respecto a teoría y lenguaje musical, y su interés por auto educarse de forma progresiva en el contexto del rock instrumental, que le han permitido dominar técnicas como “efectos de trémolo, armónicos, barridos de volumen, legato y casi todo tipo de tapping (técnica popularizada por Eddie Van Halen). También emplea técnicas de rapidez como barridos ('sweep picking') aunque sin caer en la sobreutilización de ellas” (Orquera, 2014).

Es fundamental señalar que en el umbral de audibilidad, la sonoridad no depende sólo de la intensidad de un sonido, sino también de su frecuencia. Más allá de ello, la sonoridad depende también de otras variables, como pueden ser el ancho de banda, el contenido de frecuencias y la duración del sonido, razón por la cual este artista ha considerado todos estos elementos para generar un sonido particular en cada una de sus composiciones (Domingo, 2014).

En cuanto a los equipos que este músico utiliza se debe señalar que su instrumento favorito corresponde a las guitarras producidas por la marca Ibanez, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Ibanez JS1200 “Modelo personal”
- Ibanez JS2400 “Modelo personal”
- Ibanez JS24P “Modelo personal”
- Ibanez JS2410 “Modelo personal”
- Ibanez JSA10 acústica “Modelo personal”
- Ibanez JSA20 acústica “Modelo personal”
- Hagstrom III Una de sus primeras guitarras
- 1948 Martin Usada en gran parte de sus grabaciones acústicas
- Stock 1955 Les Paul
- 1957 Gibson Les Paul
- 1958 Gibson Flying V
- 1958 Gibson ES-225
- 1958 Gibson Les Paul TV Special
- 1958 Gibson L-5CES
- 1958 Fender Esquire
- 1959 Gibson ES-335TD
- Fender Yngwie Malmsteen Stratocaster Regalo de Malmsteen durante el G3 (Martínez, 2017)

Es importante señalar que Joe Satriani, a lo largo de su carrera musical ha tenido la oportunidad de trabajar con distintas clases de instrumentos y equipos. Al respecto de ello, el músico en una de las entrevistas realizadas antes de sus giras manifestaba que:

En esta gira, estoy utilizando una Ibanez Jazz 1000 y Jazz 1200. Estoy usando una pedalera más sencilla esta vez, creo que tengo un Wah-Wah, Vox o Cry Baby, tengo un Delay... estoy trabajando en mi propio diseño de pedalera y por eso ahora tengo una mezcla de varias cosas. Estoy usando

2 cabezales JSX, uno tiene los efectos y el otro no tiene nada. Lo bueno es que los gabinetes tienen salida directa, no desde el amplificador, desde el gabinete. Es un diseño en el que estoy trabajando con Peavey hace más de un año para evitar poner micrófonos delante de los amplificadores que siempre toman frecuencias del ambiente y los otros instrumentos. Me pareció muy útil tener salida directa, y estamos probándolos en esta gira. (Valor, 2006)

Complementando a la información expuesta en los párrafos anteriores, autores como Ariza (2009) señalan que el modelo de guitarra predilecto por Satriani corresponde al signature de Ibanez, marca que lo ha acompañado durante varias presentaciones, específicamente el correspondiente a JS1200, que se establece como el punto más alto respecto a la evolución de los primeros modelos de esta marca japonesa.

Además, dicha guitarra está integrada por dos pastillas humbucker DiMarzio, otra de las marcas que han contribuido a la generación de su sonido particular. La primera de ellas, la PAF Joe la coloca en el mástil y la Fred en el puente. Entre otros modelos signature que ha utilizado se debe mencionar a “la JS2400, prácticamente igual pero con 24 trastes y una humbucker DiMarzio en puente en formato de single coil para conseguir que no haya pérdida de tono con esos dos trastes “extra” (Ariza, 2009).

En cuanto a los amplificadores que Satriani más utiliza se debe mencionar a “Peavey JSX Joe Satriani “Referencia personal”, Peavey JSX Mini Colossal amplificador de practica “Referencia personal” y Marshall JVM Series JVM410H 100W” (Martínez, 2017).

Principalmente ha sustituido los potenciómetros de la reverb por puertas de ruido y han intentado hacer de él un amplificador más versátil y dinámico que el original. Satriani ha manifestado que este amplificador es fundamental para cualquier guitarrista ya que sus cuatro canales diferentes

permiten tener la historia de Marshall en un solo cabezal. Aparte del JVM, este músico cuenta con su línea propia de amplificadores con Peavey, los JSX Signature, aunque en directo suele usar un par de cabezales de 120W con tres canales debido a su sonido “limpio, saturado y ultra” (Valor, 2006)

Respecto a la pedalera utilizada por este músico se debe referir que generalmente hace uso de:

El mítico Roger Mayer Voodoo Vibe o su línea de pedales con la marca VOX en los que delega un alto porcentaje de su sonido, sobre todo, del Vox Satchurator, el Time Machine Delay (suele llevar dos y casi siempre conectados) y el Big Bad Dual Wah. Aparte de estos “fijos” usa otros pedales tan conocidos como el Boss CH-1, los POG de Electro Harmonix o los Flanger de Ibanez (Valor, 2006)

Debido a que gran parte de la carrera de Satriani ha sido como solista, ha tenido que recurrir al uso de un set amplio de efectos, al tiempo que estableció una alianza comercial con VOX. Es así que entre los principales efectos que este músico utiliza se pueden mencionar a los siguientes:

- Vex Joe Satriani Saturator Overdrive “Referencia personal”
- Vox Joe Satriani Ice 9 Overdrive “Referencia personal”
- Vox Joe Satriani Time Machine “Referencia personal”
- Vox Joe Satriani Big Bad Dual Wah “Referencia personal”
- DigiTech Whammy
- Voodoo Lab Proctavia Pedal
- Boss CH-1
- Neunaber Wet Reverb
- Roger Mayer Voodoo Vibe Plus
- Boss OC-2
- ZVex Ringtone
- Boss DM-2

- Fulltone 69 MKII Fuzz
- Fulltone Mini DejaVibe
- Electro-Harmonix POG
- Fulltone OF-2 Octafuzz Fuzz (Martínez, 2017)

Adicionalmente Satriani estableció una alianza comercial con Di Marzio, responsable del desarrollo de los micrófonos para todas sus guitarras, mientras que las cuerdas que usa con frecuencia corresponden a las de la marca D'addario (Martínez, 2017).

En cuanto al proceso de composición, Satriani en varias de las entrevistas realizadas por distintos medios de comunicación ha llegado a manifestar que el proceso de creación y composición es bastante espontáneo, permitiendo que cada idea se vaya concatenando con la anterior y sin ninguna clase de forzamiento, ya que eso limita la actividad creativa del músico. Además que considera que es fundamental la innovación, razón por la cual siempre procura escuchar bandas nuevas, y explorar aspectos formales de la música para generar ideas refrescantes que contribuyan a dar paso a temas con un estilo propio y original (Peláez, 2016).

2 Capítulo II. Sonoridad y Composición

2.1 Sonoridad en el rock instrumental

El rock instrumental se constituye como un subgénero que hace hincapié en la armonía generada entre diversos instrumentos y los efectos que pueden producirse con herramientas como pedaleras, así como con arreglos de sintetizadores o mediante el uso de computadores, ya que en la actualidad existen diversos softwares que le permiten al compositor acceder a bibliotecas de sonidos para mejorar sus producciones musicales (Fellone, 2017).

La sonoridad que forma parte del rock instrumental se caracteriza por la ausencia de una voz humana, y el remplazo de los elementos melódicos por instrumentos solistas como el saxofón o solos de guitarra, ya que generalmente los temas musicales de este estilo se encuentran compuestos por batería, guitarras eléctricas, bajo, y en muchos casos el uso de teclados u órganos electrónicos, además que las bandas contemporáneas han introducido cuerdas como violines, cellos, por citar un par de ejemplos (Crespo, 2011).

En lo que respecta a la armonía utilizada para la composición de temas en rock instrumental es frecuente el uso de tonalidades mayores y menores, además del uso de escalas de los modos propios del jazz. Así mismo, en principio las formas más usadas correspondían a la estructura clásica de: A - Tema, B: Solo, C - Puente y A - Tema, aunque con el paso del tiempo se han ido complejizando debido a la formación de sus músicos y la creatividad de sus intérpretes (Gade, 2001).

Otra de las características que definen la sonoridad del rock instrumental corresponde al cambio de ritmo en sus temas, ya que es frecuente el uso de distintos tiempos ternarios, cuaternarios, con el objetivo de generar dinámicas y dar protagonismo a los solos de instrumentos que suelen desarrollarse por medio de frases regulares e irregulares de gran versatilidad (Van Beverhoudt, 2016).

2.2 Análisis de la sonoridad del tema Summer Song de Joe Satriani

Con el objetivo de analizar los elementos compositivos que forman parte de la sonoridad y estilo musical utilizados por Joe Satriani se procedió con la selección de un temas de su autoría denominado “Summer Song”, mediante el cual se explica cada una de las partes que lo integran, así como otros datos relevantes al respecto.

En el caso de Summer Song, este tema forma parte del disco The extremist que fue lanzado en el año 1992 y re-lanzado siete años después Con Epic Records. La forma de la obra se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Tabla 1.

Forma de la obra Summer Song

Sección	Introd.	Tema	Solo	Tema	Puente	Introd.	Coda
Compases	0 - 16	17 - 70	71 - 103	104 - 144	145 - 152	153 - 168	169 -196

En las siguientes tablas se describe además varios elementos usados por el músico en cada sección.

Tabla 2.

Elementos usados por Satriani en cada sección de Summer Song

Sección I - Introducción
En esta sección, la guitarra de acompañamiento toca acordes que se alternan con notas abiertas y muteos de palma, mientras la guitarra solista interpreta la melodía mediante la técnica de armónicos naturales, además de que se utiliza un efecto de Delay para generar la sensación de repetición luego de que se toca cada grupo de armónicos.
La estructura armónica es la siguiente:
La escala utilizada es A mixolidio:
El motivo rítmico corresponde al siguiente:

Subsección B

La estructura armónica es la siguiente:

La escala utilizada es D mixolidio:

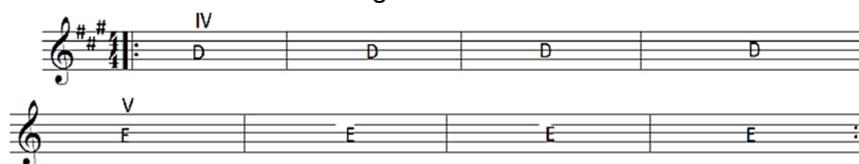

Se establece un contraste entre la densidad rítmica y la técnica, debido a que la parte inicial de la frase se interpreta sobre corcheas, negras y blancas, y acordes disminuidos su afinación a través de la palanca del tremolo.

En la segunda parte de la frase se interpretan notas sobre semicorcheas, que se interpretan en su mayoría mediante la técnica de ligados.

Subsección C

La estructura armónica es la siguiente:

La escala utilizada es D mixolidio y E mixolidio.

En esta parte, la densidad rítmica disminuye, ya que las notas se interpretan en mayoría a ritmo de corcheas, por grados conjuntos, y utilizando cromatismos al finalizar la frase.

En la parte inicial de la frase, la nota característica del modo D Mixolidio se enfatiza por salto.

Al culminar la frase, la nota característica del modo E Mixolidio se enfatiza debido a que es la nota más alta de la frase.

Sección IV - Temas

Esta sección comprende desde el compás 104 a 144.

Tema A (compases 104 a 120). Se repite el tema A.

Tema B (compases 121 a 144). Se repite el tema B.

Sección V - Puente

La estructura armónica es la siguiente:

La escala utilizada es A mixolidio:

En esta parte, la densidad rítmica crece debido a la aparición de tresillos y seisillos, mientras que la melodía en general se interpreta sobre las notas del arpeggio con notas de paso y bordadura.

La melodía se interpreta utilizando técnicas de slides y ligados.

Sección VI - Introducción

Esta sección comprende desde el compás 153 a 168.

Se repite la introducción.

Sección VII - Coda

La estructura armónica es la siguiente:

La escala utilizada es A mixolidio:

Se mantienen la densidad rítmica de esta sección con relación a la anterior.

La parte inicial de la frase se interpreta principalmente en grados conjuntos, ya que las notas se tocan sobre corcheas y semicorcheas.

Se utilizan tresillos contribuyendo al aumento de la densidad rítmica, además que las notas se interpretan mediante la técnica de slides descendentes.

Desde el compás 81, las notas se interpretan en ritmo de semicorcheas, mediante la técnica de ligados, generando tensión al final de la frase.

2.3 Creación de tres temas de rock instrumental a partir de la sonoridad de Joe Satriani

Luego de analizar el tema Summer Song de Joe Satriani y comprender los elementos que intervienen al respecto se procedió con la creación de tres temas de rock instrumentales denominados “El sonido de la intriga”, “El cielo de las ideas” y “Nostalgia”, cuyas estructuras se describen en las siguientes tablas.

Tabla 3.

Estructura del tema El sonido de la intriga

Tema 1. El sonido de la intriga
Tipo de compás: 4/4
Tonalidad: Si menor Bm.
Estructura Introducción: Intro de bajo con la progresión de acordes Bm, Em, G que se repiten en dos versos. Sección B: uso de acordes F # B: G y A. Interludio: uso de acorde de Bm. Final del tema: uso de acordes Bm, Em y G.

Tabla 4.

Estructura del tema El cielo de las ideas

Tema 2. El cielo de las ideas
Tipo de compás: 4/4
Tonalidad: Si menor Bm.
Estructura Sección A: introducción integrada por acordes Am, C, F, Am, C, F, Dm. Sección B: uso de acordes G, Am, Am, C, F, G, Am y G. Sección C: uso de acordes F y Am. Final del tema: uso de acorde G.

Tabla 5.

Estructura del tema Nostalgia

Tema 2. Nostalgia
Tipo de compás: 4/4
Tonalidad: Re menor Dm.
Estructura Introducción: intro integrada por acordes Dm, Bb mayor, Gm y Am. Sección A: uso de acordes Dm, Bb mayor, Gm y Am. Puente: uso de acordes Bb mayor, C Mayor, Am, Dm Coro: uso de acordes Dm, Bb mayor, Gm y Am. Puente: se repite por dos veces. Final del tema: retorna al coro con el uso de acordes Dm, Bb mayor, Gm y Am.

3 Capítulo III. Metodología

3.1 Diseño metodológico

La metodología en toda investigación se constituye como el conjunto de actividades y procesos a través de los cuales se busca cumplir los objetivos planteados en un estudio y obtener resultados eficaces que respalden los postulados planteados al iniciar su desarrollo (Muñoz, 2015).

El objeto de estudio de la metodología de la investigación puede definirse como aquel proceso que “está conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un conjunto de características y de sus relaciones y leyes (Cortés & Iglesias, 2014, p. 8).

Por esta razón, resulta fundamental que en toda investigación se defina la metodología más adecuada, tomando en consideración los objetivos que se desea lograr según lo planificado.

En cuanto al enfoque de esta investigación, éste corresponde al cualitativo ya que en criterio de Muñoz (2015), se caracteriza porque permite analizar un tema o problemática desde una perspectiva descriptiva, es decir, detallando cada uno de los factores o elementos que intervienen al respecto como las características, cualidades o propiedades, sin recurrir a datos estadísticos o numéricos. De esta manera, se utilizó este enfoque, ya que mediante el análisis de la sonoridad del guitarrista Joe Satriani se tomaron en cuenta aspectos técnicos, de estilo y de composición por parte de este músico, para aplicarlos posteriormente a la producción de un EP conformado por tres temas musicales de rock instrumental.

Por su parte, otros investigadores como Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010) señalan que el enfoque cualitativo permite hacer uso de herramientas mediante las cuales se puede conocer aspectos vinculados con el

objeto de estudio, pero desde una perspectiva detallada, permitiendo comprender la relación generada entre las variables de estudio.

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 7)

En cuanto al proceso desarrollado para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto se debe señalar que una vez analizados los elementos que forman parte de la sonoridad de Joe Satriani se procedió a aplicarlos en la composición de tres temas de rock instrumental, tomando en consideración su aporte en cuanto a este estilo musical.

A continuación se procedió a recopilar información en el lugar de los hechos, es decir, en el contexto de la producción musical mediante una entrevista que fue aplicada a tres profesionales en el tema, a fin de obtener una guía respecto a los elementos que se deben tomar en cuenta al momento de producir un EP, fundamentándose en la sonoridad de músicos como Joe Satriani, además de tomar en cuenta los requisitos en cada una de las etapas de pre producción, producción y post producción.

Con esta información se procedió a la producción de dicho EP, poniendo en práctica todo lo sugerido por los profesionales, además de aplicar el conocimiento adquirido por el investigador a lo largo de su formación universitaria, extrayendo conclusiones respecto a las dificultades que se presentan en el campo de la producción musical, que permitieron plantear

recomendaciones para futuros proyectos en materia de sonoridad y rock instrumental.

3.2 Objetivos

Los objetivos se constituyen como los elementos que guían una investigación y que direccionan la metodología que ha de aplicarse al respecto, a fin de obtener los resultados deseados en un tiempo determinado.

En este sentido es fundamental que los objetivos se establezcan de forma clara para evitar “desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse (...) son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 37)

En el caso de esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:

3.2.1 Objetivo General

- Analizar la sonoridad del guitarrista Joe Satriani para aplicarla a la producción de un EP conformado por tres temas musicales de rock instrumental.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Analizar los elementos compositivos que forman parte de la sonoridad y estilo musical utilizados por Joe Satriani.
- Identificar los elementos sonoros que influyen durante el proceso de grabación de temas de rock instrumental.
- Aplicar los resultados encontrados en el análisis a la producción de un Ep de tres temas musicales de rock instrumental.

3.3 Método

Los métodos utilizados en esta investigación corresponden al analítico.

En el caso del método analítico, este se lo utiliza para examinar variables o factores vinculados a un objeto de estudio, describiendo cada uno de sus elementos para comprender su influencia sobre una población o problemática que se estudia, razón por la cual generalmente se lo emplea en metodologías de enfoque cualitativo (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010).

Por ello, en esta investigación se utilizó este método para analizar los elementos sonoros de Joe Satriani, tomando en cuenta aspectos como su estilo de composición, técnica, equipos que utiliza, efectos, proceso de producción, y la misma sonoridad utilizada en el rock instrumental, datos que posteriormente fueron aplicados en la producción de un EP de tres temas inéditos.

De igual manera, en este estudio se utilizaron los siguientes tipos de investigación: bibliográfica, de campo o empírica, descriptiva y aplicada.

Con relación a la investigación bibliográfica, esta se constituye como aquella mediante la cual se recurre a la consulta de distintas fuentes digitales y bibliográficas desarrolladas respecto al tema analizado, tal como libros, revistas científicas, tesis doctorales, con el objetivo de obtener datos que permitan estructurar el marco teórico y generar un corpus cognitivo sobre lo que se está investigando (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En este caso, este tipo de investigación se aplicó para recopilar datos respecto a la sonoridad de Joe Satriani, incluidos en el marco teórico, y que posteriormente fueron utilizados para el proceso de grabación de un EP integrado por temas de rock instrumental.

Otro de los tipos de investigación que fue utilizado corresponde a la de campo o denominada empírica, que en criterio de autores como Garcés (2010), permite recopilar información en el lugar de los hechos, es decir, donde se genera una

problemática, permitiendo obtener datos de primera mano de fuentes directas, incluyendo a expertos sobre un tema.

Esta clase de investigación permitió recopilar información mediante el uso de entrevistas que se aplicaron a tres profesionales del campo de la producción musical para obtener datos respecto a los parámetros que se deben tomar en consideración al momento de producir un EP, tomando como referencia la sonoridad de un artista como es el caso de Joe Satriani.

Otro de los tipos de investigación aplicados fue la descriptiva, que permite detallar cada uno de los factores que inciden en una investigación, comprendiendo la relación entre las variables analizadas, y su impacto sobre una problemática u objeto de estudio (Garcés, 2010).

Mediante la investigación descriptiva se delimita “una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” (Cazau, 2010, p. 27).

En este caso, la investigación descriptiva se utilizó para detallar y comprender en profundidad cada uno de los elementos que forman parte de la sonoridad de Joe Satriani, y utilizarlos de forma adecuada en la elaboración del EP propuesta en dicho estudio.

La investigación aplicada en cambio se caracteriza porque los datos obtenidos pueden ser implementados en la práctica, permitiendo generar un aprendizaje reflexivo para el estudiante, ya que tiene la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos en su realidad, y de esta manera, dar respuesta a una necesidad que surge en la práctica (Garcés, 2010).

Se llama investigación aplicada la que tiene por objeto, modificar algo de la realidad; es decir, utilizar el conocimiento científico en algo material, modificándolo o cambiándolo. Este método de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de la teoría científica (Garcés, 2010, p. 70)

En este sentido, dicha clase de investigación se aplicó, ya que los conocimientos obtenidos mediante el análisis de la sonoridad de Joe Satriani fueron utilizados en la producción del EP de tres temas musicales de rock instrumental, razón por la cual se logró vincular la teoría con la práctica, generando una experiencia enriquecedora para el estudiante investigador.

3.4 Técnicas e instrumentos

Toda investigación debe hacer uso de técnicas e instrumentos mediante los cuales se tiene acceso a aquellos datos que resultan necesarios para la investigación, y que deben estar vinculados a los objetivos planteados, ya que solo de esta manera es posible obtener los resultados deseados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

Por esta razón, las técnicas utilizadas en esta investigación corresponden a una entrevista. En el caso de la observación participante, que hace uso de un diario de campo, esta técnica permitió recopilar todas aquellas experiencias adquiridas por el investigador durante las actividades realizadas en el proceso de producción, que sirvieron de referencia para el desarrollo final del informe de investigación.

También se aplicó una entrevista, técnica que se constituye como un conjunto de preguntas a través de las cuales se puede recopilar información amplia respecto a un tema determinado, con el objetivo de conocer el punto de vista de una persona o profesional en relación a una temática específica que se está analizando (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

La entrevista, en cierto sentido, es un cuestionario contestado en forma verbal, lo que supone que el investigador debe desplazarse en busca de las personas que deben ser entrevistadas. Esto, naturalmente, demanda más tiempo, aun cuando tan pronto como ha logrado su objetivo, dispone al mismo tiempo de las contestaciones (Garcés, 2010, p. 135).

En este caso, la entrevista se aplicó a tres profesionales del campo de la producción para obtener conocimientos de sus experiencias, respecto a los cuidados y aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de producir un EP, tomando como referencia la sonoridad de un artista, como en este caso correspondió a Joe Satriani.

Además se escogió la entrevista semiestructurada que se caracteriza porque “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 418).

En este caso, el diseño de entrevista puede observarse adjunto en la sección de anexos de esta investigación.

3.5 Población y Muestra

Por población se define al conjunto de personas o elementos con quienes se va a trabajar en una investigación, y que comparten características o particularidades comunes, razón por la cual han sido seleccionados por el investigador (Muñoz, 2015).

En cambio, la muestra se define como un extracto que se obtiene de la población, sobre todo por motivos de factibilidad para la aplicación de técnicas de investigación, ya que en muchas ocasiones resulta complejo trabajar con cantidades elevadas de personas u otra clase de elementos, incidiendo

negativamente en la tabulación, análisis e interpretación de resultados (Garcés, 2010).

En el caso de esta investigación, la población seleccionada correspondió a tres profesionales del campo de producción, cifra que ha sido seleccionada bajo el criterio del autor, debido a que estos profesionales tienen un alto nivel de conocimiento en el contexto profesional, además de que demostraron su interés en ser partícipes de la investigación de forma voluntaria.

Por lo referido se escogieron a estos tres profesionales con el objetivo de analizar la información recopilada mediante la entrevista de una forma detallada, contribuyendo de esta manera a generar un aporte dentro de la investigación y el mismo proceso de producción del EP de los tres temas de rock instrumental.

3.6 Plan de trabajo

El plan de trabajo se constituye como la guía que define cada una de las actividades y procesos que se deben llevar a cabo para lograr los objetivos planteados y obtener los resultados adecuados, de acuerdo a lo estipulado por el investigador, permitiéndole controlar recursos económicos, así como el tiempo invertido en cada tarea (Palma, 2012).

En este caso, el presente plan de trabajo fue direccionado a analizar la sonoridad del guitarrista Joe Satriani para aplicarla a la producción de un EP conformado por tres temas musicales de rock instrumental, razón por la cual se llevaron a cabo las siguientes actividades que se detallan a continuación.

El trabajo empezó por desarrollar un marco teórico respecto a lo que se define por sonoridad y los aspectos que la conforman, para posteriormente analizar los elementos que forman parte de la sonoridad utilizada por Joe Satriani. Esta primera parte se llevó a cabo mediante la revisión de distintas fuentes documentales y bibliográficas.

En la segunda parte se realizó un análisis de cinco obras de Joe Satriani analizando la instrumentación utilizada, así como otros elementos que forman parte de su sonoridad, como por ejemplo que tipo de amplificadores utiliza, que pedales de efectos usa, qué tipo de delays es de su predilección, cual es el método de microfonería en estudio, etc., información que se estableció de forma resumida, clara y que sirvió de referencia para la siguiente etapa.

A continuación se dio paso a la producción de tres temas inéditos de rock instrumental, los cuales se fundamentaron en la sonoridad de Joe Satriani, para lo cual se estableció un registro acerca de las experiencias y actividades desarrolladas por parte del investigador en la etapa compositiva.

Luego de que fueron creados los temas musicales se procedió con la etapa de producción, donde se los grabó y editó.

Finalmente se procedió con la redacción del informe final, donde se detalló cada una de las actividades realizadas en todo el proceso, tomando en cuenta los inconvenientes generados, así como las reflexiones y decisiones implementadas por el investigador.

Además dicho plan de trabajo se llevó a cabo en las siguientes etapas que se detallan a continuación:

Primera fase

En esta fase se cumplió con el primer objetivo por medio de las siguientes actividades:

- Mediante la investigación bibliográfica se redactó el marco teórico que incluyó la biografía, obra, trascendencia, sonoridad, estilo e influencia en bandas posteriores de Joe Satriani, además de realizar el análisis

correspondiente del sonido del artista en mención, los equipos que usa, sus técnicas, entre otros aspectos fundamentales. El resultado de esta etapa fue la entrega del primer capítulo del informe final.

Segunda fase

En esta fase se desarrolló el segundo objetivo específico para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

- Por medio del método analítico se describieron los elementos sonoros de Joe Satriani, así como la sonoridad en el rock instrumental.
- Luego se dio paso a la composición de tres temas de rock instrumental haciendo uso de los elementos sonoros seleccionados de Joe Satriani.

Tercera fase

En esta fase se dio cumplimiento al tercer objetivo de la siguiente forma:

- Mediante la investigación aplicada y el método analítico se produjo, grabó, editó y mezcló tres temas inéditos creados a partir de los elementos elegidos que forman parte de la sonoridad de Joe Satriani.
- Se estableció un diario de campo respecto a las experiencias adquiridas por el investigador durante las actividades realizadas que sirvieron de referencia para el escrito final.
- Finalmente se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones finales obtenidas a lo largo de toda la investigación.

3.7 Análisis de resultados

A continuación se establece un análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de una entrevista a tres profesionales del contexto de la producción musical: David Arias (Ingeniero de sonido), Juan Carlos Velasco (Luthier de

guitarras) y Feijó Pycer, quienes con sus conocimientos contribuyeron con la entrega de información fundamental que se debe tomar en consideración al momento de llevar a cabo una producción de temas instrumentales, tal como se aprecia en la siguiente tabla descrita a continuación.

En este caso, las respuestas se ubican de la siguiente manera: E1 corresponde a David Arias, E2 a Juan Carlos Velasco y E3 a Feijó Pycer. Como se puede observar en el Anexo 2 se encuentran todas las respuestas de los 3 entrevistados.

Tabla 6.

Análisis de entrevistas

Unidades	Unidades de registro	Definiciones	Textos de entrevistas
Sonoridad	Aporte sonoro Joe Satriani	Contribuciones que las composiciones de Joe Satriani han generado en el contexto del rock instrumental, tanto en relación a estructuras musicales, cadenas de producción y sonoridad.	<p>E1. Dentro de la sonoridad es importante analizar ese espectro de profundidad enigmática, ya que Satriani aportado al momento de grabar sus discos con varias instrumentaciones y por ende varias técnicas de ingeniería como la técnica x y o mide side al momento de grabar las guitarras usando micrófonos dinámicos para dicha labor, así mismo como una buena sala acústicamente tratada para crear esos espectros sonoros que denotan profundidad.</p> <p>E2. Joe Satriani es uno de los guitarristas más influyentes de nuestra era, un referente a nivel musical, técnico y sonoro. Su carrera musical lo ha llevado a diferentes partes dentro de su exploración tonal, pasando por el rock, el blues, el metal y la música acústica. Su sonido es muy definido y limpio en donde la técnica de ligados es parte de su sonido, los acordes muchos con cuerdas al aire da una sensación etérea y de llenura en su música. Joe Satriani mezcla el rock, melodía, técnica, y experimentación haciendo que sus discos sean el máximo referente del rock instrumental en la historia.</p> <p>E3. Uno de los principales aportes sonoros que el guitarrista Joe Satriani ha brindado corresponde a la utilización del modo Lidio Se trata de un modo mayor (por tener la 3ª mayor). Su fórmula: (1, 2, 3, 4#, 5, 6, 7). Este modo genera un sonido siniestro y enigmático. Satriani lo utiliza en mucho de sus temas. Esto ha generado una gran influencia para guitarristas como el gran Steve Vai, Paul Gilbert, entre otros.</p>
Composición musical	Elementos sonoros en composición	Se remite a los elementos de estructura, forma e instrumentación que se deben tomar en cuenta al momento de componer temas musicales basados en la sonoridad de un músico como Satriani.	<p>E1. Los métodos de creación musical varían según la dinámica propia de la o las personas involucradas en el proyecto: si es un solista, es probable que trabaje solo o en compañía de un compositor contratado; en cambio, si es una banda, lo más probable es que la creación sea un trabajo grupal. Si se trata de un artista famoso, puede que las creaciones sean el resultado del trabajo de decenas de compositores. Tradicionalmente la composición parte con el desarrollo de una idea musical en su forma más básica: acompañándose de guitarra o piano, el compositor da con la melodía principal, los acordes que la acompañan y los elementos fundamentales del ritmo. Luego vendrá el desarrollo de arreglos musicales, generalmente con ayuda de otros músicos, y la estructuración de la canción, para dar con su forma definitiva.</p> <p>E2. Los elementos que se deben tomar en cuenta en primer lugar es el equipo Joe Satriani, usa guitarras de marca La guitarra característica de Satriani es la Ibanez JS. Serie desarrollada por Ibanez y el propio Joe Satriani. Como la JS1200 con cuerpo de tilo, 22 trastes, sistema de tremolo Edge original y pastillas humbucker Dimarzio Paf Joe en posición mástil, y DiMarzio FRED en posición puente. Incorpora sistema Push pull para dividir las pastillas dobles y poder usarlas como single, también llamado Coil Split.</p> <p>E3. Es principalmente la técnica y la armonía al momento de componer temas al puro estilo de Joe Satriani, por ejemplo el tapping técnica que es muy utilizada por Joe en temas como Midnight o en Surfing whit the alien, en una sección del solo usa la técnica de tapping con vitela, igualmente el uso de equipos relaciona al artista y el uso del modo lidio que es característico de Joe Satriani.</p>

Ingeniería de sonido	Proceso de cadena de guitarra e ingeniería de sonido	Fases que un artista como Joe Satriani lleva a cabo en sus producciones y la manera en que se aplica al momento de grabar temas de rock instrumental.	<p>E1. Vivimos en un momento en el que los estudios de grabación son cada vez más pequeños, los Home studios son cada vez más grandes, los ordenadores cada vez son más el centro neurológico de la grabación, lo analógico ya no es la única opción, los emuladores de amplificadores queriendo sonar como los amplificadores, los amplificadores de toda la vida cada vez más pequeños, los micros, los previos, los compresores, etc. Podemos usar muchos recursos digitales hoy en día hay insumos como el Pod Farm de Line 6 que sirven esencialmente para emular sonidos, efectos, incluso podemos bajar esos sonidos de internet prestes que nos ayudarán a que nuestro sonido emulado del estilo de Joe Satriani sea el más acertado.</p> <p>E2. Se podría decir que hay dos sonidos básicos cuando conectamos una guitarra a un amplificador: limpio y sucio. El sonido limpio es aquel que se asemeja vagamente al sonido de una guitarra acústica y el sucio es un sonido limpio "forzado" a romperse hasta llegar a ese tono grueso y potente que todos conocemos. En el caso de Joe generalmente usa el sonido del amplificador, principalmente la distorsión, seguido por una cadena de efectos como delay, waw, reverb, whamy, over drive, que son los que generalmente le dan su sonido característico, para lograr el sonido que queremos para nuestra producción podemos copiar la cadena de efectos que el usa o pedales similares como el Satchurator de vox que es una distorsión de carácter analoga que emula muy bien su sonido o usar un cabezal Marshall JVM o el Peavey 5150, etc.</p> <p>E3. Joe Satriani usa pedales y efectos que son signature de el mismo formando de parte de empresas importantes como VOX, Marshall, Ibanez. Él usa sus efectos de manera muy particular ya que de esa manera llega a una personalidad sonora que es propia del mismo. Utiliza VOX Big Bad Wah, DigiTech Whammy, EHX Micro POG, BOSS CH-1 Super Chorus, Xotic BB Preamp Overdrive, Controlador de pedal Fractal Axe-FX II con pedal de expresión, Controlador de pie Marshall y Pedal Voodoo Lab Power 2 Plus.</p>
Proceso de grabación musical	Equipos, instrumentos y técnicas	Se remite a todos aquellos equipos, instrumentos y técnicas que han sido utilizados por Joe Satriani y que pueden contribuir con la grabación de temas de rock instrumental.	<p>E1. Las técnicas de estudio tradicionales y no tradicionales ayudan a llegar a nuestros objetivos deseados, Satriani usa estudios rodantes como por ejemplo se rentan casas en donde los ingenieros de sonido y productores montan un producción para un estudio de grabación bastante completa para que las producciones sean lo más profesionales posibles. Sin embargo en el disco Enigmas of Creation del año 2000, Satriani usó un proceso totalmente digitalizado usando procesos MIDI, incluso en las giras él llevaba un sintetizador con sus trabajos MIDI y trabajaba en los hoteles en sus momentos libres, son procesos que los artistas adoptan de acuerdo a las circunstancias.</p> <p>E2. Entre las técnicas que contribuyen para la elaboración de un EP con características sonoras a la de Satriani tenemos el uso del tremolo Edge original desarrollado por Ibanez en sus guitarras que nos da una característica sonora importante, es verdad que muchos guitarristas usan este elemento como parte de su estilo sin embargo Satriani lo desarrolla de forma única, de igual manera están los amplificadores, guitarras y efectos para lograr un resultado deseado.</p> <p>E3. Básicamente la contribución o aporte de Joe Satriani dentro del estilo del rock instrumental en parte tiene que ver con el equipo usado, la técnica, musicalidad, armonía, como por ejemplo las guitarras signature de Ibanez que son bastante ergonómicas, por el diseño del mástil hace que tu digitación resuelva pasajes rápidos de manera muy cómoda. Joe cambió de Peavey a Marshall en 2010 y su amplificador actual es un JVM410H modificado. Es un amplificador de cuatro canales de 100 vatios con cuatro tubos 12AX7 en el preamplificador, un 12AX7 y cuatro EL34 en el amplificador de potencia.</p>

Producción musical	Conocimientos técnicos y sonoros	Se trata del nivel y tipos de conocimientos técnicos y sonoros que se deben considerar al momento de producir un EP de rock instrumental.	<p>E1. Desde la púa hasta el altavoz del amplificador, o el caso de utilizar un emulador, hasta la salida de dicho previo/emulador.</p> <p>Captación del sonido: Es decir qué micro utilizar, donde colocarlo, en el caso en que estemos tocando a través de un emulador, suelen tener menús donde simulan el supuesto micro, la orientación en referencia al altavoz, etc.</p> <p>¿Qué estilo de música vamos a grabar?, ¿Qué tipo de sonido vamos a grabar? A raíz de estas dos cuestiones vamos a desarrollar el resto de consideraciones. Los tipos de micrófonos pueden ser dinámicos condensadores, etc.</p> <p>E2. Para producir un disco o EP es importante conocer en primer lugar el espacio en donde se va a desarrollar la producción, en este caso el estudio de grabación, con que equipos se cuenta para dicho trabajo, como por ejemplo microfonería, amplificadores, interfaces, procesadores de efectos, así mismo quienes van a grabar, los músicos de sesión, baterista bajista, pianista, etc., así mismo como técnicas de grabación y software.</p> <p>E3. Joe Satriani usa mucho la palanca de tremolo que es muy característico de su sonido, en muchos temas usa ese recurso como parte de sus composiciones en temas como Flying in a blue dream o Summer Song, usa el recurso como firma personal guitarristas como Jef Beck o Steve Vai la usan de manera regular. Igualmente es importante recalcar el conocimiento del estudio de grabación, cadenas electroacústicas, las pickups que son marca Dimarzio.</p>
Orientación de la producción	Pautas para los músicos y productor	Guías, recomendaciones y consejos que se deberían brindar a los músicos intérpretes y el productor responsable de la producción de un EP fundamentado en la sonoridad de artistas como Joe Satriani.	<p>E1. El productor es la opinión externa y experta que combina conocimientos artístico-musicales con marketing y tecnología, que le permiten aportar en la creación de las canciones, ayudar a dirigir el rumbo de la obra en uno u otro sentido, y hacer de puente con los ingenieros en sonido y entre los mismos músicos.</p> <p>E2. Es de vital importancia tratar de elegir músicos responsables puntuales experimentados, y sobre todo que tengan un buen performance, ya que de esta manera se los puede guiar. Por otro lado sería menester que escuchen los discos de Joe Satriani, por lo menos los más emblemáticos como el Surfing whit the alien, The Extremist, Flying in a blue dream, para que se apeguen al Groove y sonoridad de este guitarrista, así mismo como tratar de usar algunos equipos con características similares a los músicos de sesión de Joe Satriani.</p> <p>E3. Ya es sabido que en la industria musical el papel del productor juega varios roles entre los que figuran el control de las distintas sesiones de grabación, la construcción de proyectos que ayuden a dar a conocer un álbum o single, supervisar las grabaciones, mezclas, la masterización de los temas elegidos y la instrucción y guía a los intérpretes.</p>

4 Capítulo IV. Proceso de Producción del Ep de tres temas instrumentales

4.1 Etapa de pre - producción

4.1.1 Descripción

Esta etapa se inició con la composición de los tres temas de rock instrumental tomando en consideración la sonoridad de Joe Satriani. Luego se procedió a consultar con el ingeniero de sonido respecto a las condiciones necesarias del estudio para llevar a cabo la producción del EP, tomando en consideración la elaboración de un cronograma donde se definieron los tiempos de grabación de respecto a cada uno de los instrumentos que se utilizarían en cada tema musical.

Posteriormente se estableció una reunión con el ingeniero de sonido y todos los músicos que iban a formar parte de la grabación de cada uno de los temas tema, a quienes se los guió respecto a los resultados que se deseaban alcanzar, tomando en consideración los aportes generados por Satriani, así como diversas indicaciones respecto a las maquetas elaboradas previamente que servirían de guía para el proceso de producción.

De esta forma se crearon tres maquetas cero de los temas de rock instrumentales fundamentadas en la sonoridad de Joe Satriani, las cuales fueron creadas en el programa LOGIC para Mac con simuladores y samplers para tener una referencia respecto al sonido a obtener.

Es así que a partir de estas maquetas se trabajaron las distintas sesiones y arreglos necesarios para utilizarlas como guía en la siguiente etapa, contribuyendo a que los músicos cuenten con una base para grabar los instrumentos según la forma planteada.

4.1.2 Cronograma de actividades

Tabla 7.

Cronograma de la etapa de pre producción

Tareas	Septiembre				Octubre			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Reunión con el productor	■							
Reunión con el productor y los músicos		■						
Elaboración de maquetas cero en Logic			■	■				
Corrección de maquetas cero					■			
Definición de parámetros de grabación					■	■		
Reunión con el productor y los músicos						■		
Selección de equipos							■	
Entregables finales							■	
Reunión previa antes de la etapa de producción								■

4.1.3 Presupuesto

Tabla 8.

Presupuesto de la producción

Recursos Humanos	
	Pago por tema
Ingeniero de grabación	\$ 20
Ingeniero de mezcla	\$ 20
Ingeniero de mastering	\$ 20
Guitarrista	\$ 0
Bajista	\$ 0
Percusionista	\$ 0
TOTAL	\$ 180

Infraestructura			
	Valor por hora	Horas ocupadas	Valor pagado
Estudio de grabación	\$ 10	20	\$ 200
Estudio de mezcla	\$ 10	5	\$ 50
Estudio de mastering	\$ 10	1	\$ 10
Sala de ensayos	\$ 8	10	\$ 80
		TOTAL	\$ 340

Materiales y extras	
	GASTO TOTAL
Transporte	\$ 60
Comida	\$ 50
Llamadas	\$ 50
Internet	\$ 30
Impresión de partituras	\$ 50
Impresión de material final	\$ 100
TOTAL	\$ 340

Gasto total producción	
Recursos Humanos	\$ 180
Infraestructura	\$ 340
Materiales y extras	\$ 340
TOTAL	\$ 860

4.2 Etapa de Producción

Esta etapa se llevó a cabo en un estudio privado, donde todos los instrumentos musicales fueron grabados a través del programa Logic para Mac con una consola Avid Venue S3L, que tiene la capacidad para grabar hasta 64 pistas, ya que cuenta con varios plug - ins incluyendo a Classic Compressors Bundle, Avid Channel Strip, y un ecualizador de alta resolución con 48 bits de doble precisión, que facilitaron la producción de los tres temas de rock instrumental de forma profesional y de acuerdo a los parámetros planteados por el compositor.

Durante el proceso de producción se recurrió al uso de distintas técnicas utilizadas por Joe Satriani sobre todo en cuanto a uso de amplificadores y microfonía, incluyendo el uso de efectos que en conjunto ayudaron a obtener el resultado deseado con los tres temas compuestos, pues cada uno de los instrumentos fue grabado de forma correcta, tomando en cuenta las recomendaciones del productor como del compositor.

Para obtener una clara imagen estéreo de la grabación de la batería, cada uno de sus secciones se grabó con un micrófono especial, tomando en consideración las frecuencias graves y altas realizadas en cada golpe, logrando una mezcla armónica de estos sonidos con el resto de instrumentos como la guitarra y el bajo eléctrico.

En lo que corresponde a las guitarras estas fueron grabadas con adecuadas técnicas de microfonía, tomando en consideración la cadena de efectos implementada por Joe Satriani, es decir, mediante el uso de delay, waw, reverb, whamy, overdrive, para apegarse al groove y sonoridad utilizados por este guitarrista.

En cuanto al bajo eléctrico, su sonido se registró de manera correcta, tomando en consideración las frecuencias altas y bajas que se fueron generando en cada tema, tomando como referencia la sonoridad usada por Satriani y sus músicos de sesión.

Input List

En las siguientes tablas se define el input utilizado para cada instrumento que se utilizó en la grabación de los tres temas de rock instrumental

Tabla 9.

Input Batería

PB	Instrumento	Micrófono	PRE
BL1	Kick SUB	Yamaha SKRM100	Neve 1073
BL4	Snare UP	Shure SM57	UA 710
BL2	Snare DOWN	421	Neve 1073
BL3	Kick	Beta52	UA 6176
AL1	Overhead L	Shure SM81	Toft
AL2	Overhead R	Shure SM81	Toft
AL3	Trash	e914	Toft

La batería fue grabada mediante el uso de siete micrófonos que se detallan en la tabla anterior y que fueron seleccionados con el objetivo de captar el sonido de forma adecuada, tomando en consideración las frecuencias altas y graves de cada sección del instrumento.

Tabla 10.

Input guitarras

PB	Instrumento	Micrófono	PRE
BL1	Gt. Eléctrica	Shure SM 57	Neve 1073
BL4	Gt. Eléctrica	Shure SM57	UA 710

Las guitarras fueron grabadas mediante el uso de un micrófono Shure SM57, que suele ser utilizado debido a su condición de cardioide que resulta dinámico y versátil para registrar sonidos de forma limpia de instrumentos amplificados y acústicos. El modelo de guitarra utilizado en la grabación corresponde al JS 100 model de Ibanez, utilizada por Joe Satriani tal como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 1. Guitarra JS 100 model de Ibanez utilizada en la grabación

Para lograr el sonido que se asemeje al generado por Joe Satriani se utilizó la siguiente configuración que se observa en la siguiente figura, usando una plataforma digital de Line 6 llamado Pod Farm.

Figura 2. Line 6 utilizado en la grabación

En cuanto al Delay utilizado, este corresponde al Line 6 que genera una adecuada simulación como la que usa Joe Satriani que se ha colocada al lado derecho de la cadena con un tap tempo de 138.9 bpm.

Figura 3. Delay Line 6 utilizado en la producción

El micrófono utilizado fue un dinámico cardioide que junto con una pantalla treadplate con bocinas 4x12, permitió recolectar un sonido adecuado con buen volumen y profundidad.

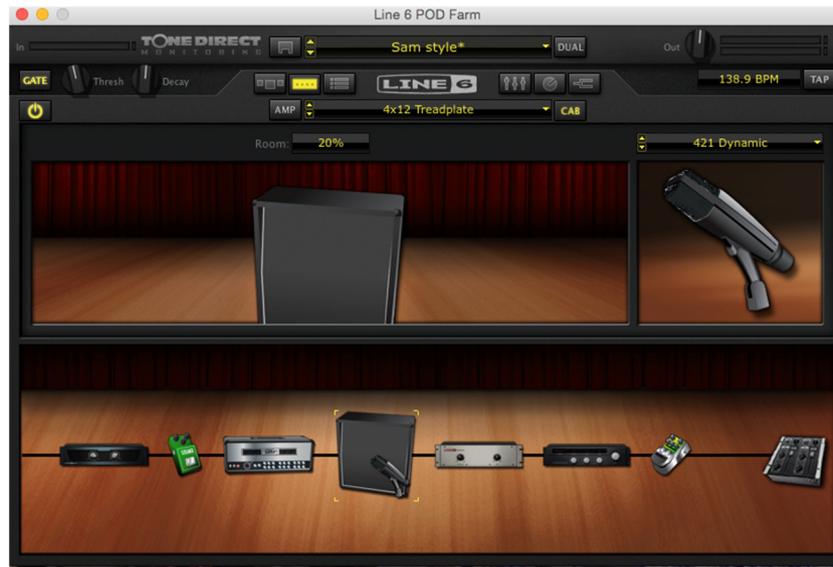

Figura 4. Micrófono dinámico cardioide utilizado en la producción

En lo que respecta al procesador de noise gate ese se lo utilizó para reducir el ruido que dan los pedales de efectos, configurado del modo en que se ve en la pantalla igualmente de Line 6.

Figura 5. Procesador de noise gate utilizado en la producción

Además se utilizó un pedal de distorsión Screamer configurado de la manera que se muestra en la siguiente figura para dar un toque de crunch y obtener el sonido que ofrece esta herramienta.

Figura 6. Pedal de distorsión Screamer utilizado en la producción

También se utilizó un cabezal Treadplate DUAL de Line 6 configurado como se muestra en la figura para obtener un sonido similar al usado por Joe Satriani.

Figura 7. Cabezal Treadplate DUAL de Line 6 usado en la producción

De igual forma se hizo uso de un compresor Line 6 tal como se observa en la siguiente figura.

Figura 8. Compresor Line 6 utilizado en la grabación

Finalmente se aplicó Reverb de Line 6 configurada como se observa en la figura a fin de obtener la sonoridad aplicada por Joe Satriani.

Figura 9. Reverb de Line 6 utilizado en la producción

En la tabla que se presenta a continuación se describe el plugin utilizado en la producción del bajo eléctrico en los tres temas de rock instrumental.

Tabla 11.

Plugin de bajo eléctrico

PB	Instrumento	Micrófono	PRE
BL1	Bajo eléctrico	Beta 52	Neve 1073
BL2	Bajo eléctrico	Línea	Neve 1073

El bajo eléctrico fue grabado con un micrófono Beta 52, dinámico con salida de alta ganancia que se adapta de forma precisa al registrar sonidos de instrumentos muy graves.

4.3 Etapa de Post producción

4.3.1 Edición

Una vez que los instrumentos fueron grabados se procedió con la edición de los mismos. En lo que corresponde a la batería, no se realizó una edición nada compleja, ya que fue grabada mediante el uso de metrónomo que facilitó su interpretación, logrando que el instrumentista no se fuera del tiempo definido en cada uno de los temas del EP producido.

Inicialmente se ubicó cada uno de los golpes de cada sección de la batería en base a la forma y estructura de los tres temas de rock instrumental. No obstante, se limpiaron los ruidos de algunos golpes producidos por interferencias ajenas a la producción a fin de obtener un sonido más limpio según lo requerido por el ingeniero de sonido y compositor.

De igual forma, en el proceso de edición se cuadraron aquellos sonidos que por alguna razón tuvieron un desfase al momento de producirlos, ya sea por aspectos técnicos como la microfónica utilizada o por motivos humanos como la interpretación del baterista, logrando obtener un sonido a tiempo con la estructura de cada tema musical.

En lo que corresponde a la guitarra, este instrumento se ecualizó siguiendo los parámetros utilizados por Joe Satriani, es decir, siguiendo la cadena de efectos como delay, waw, reverb, whamy y overdrive, haciendo uso de compresores y niveles de reverberancia para generar un sonido más volátil y psicodélico como el que aplica este guitarrista. En lo concerniente a la edición del bajo, se cuantizó y se perfeccionó su tiempo para tener una mejor consistencia de la grabación.

4.3.2 Mezcla

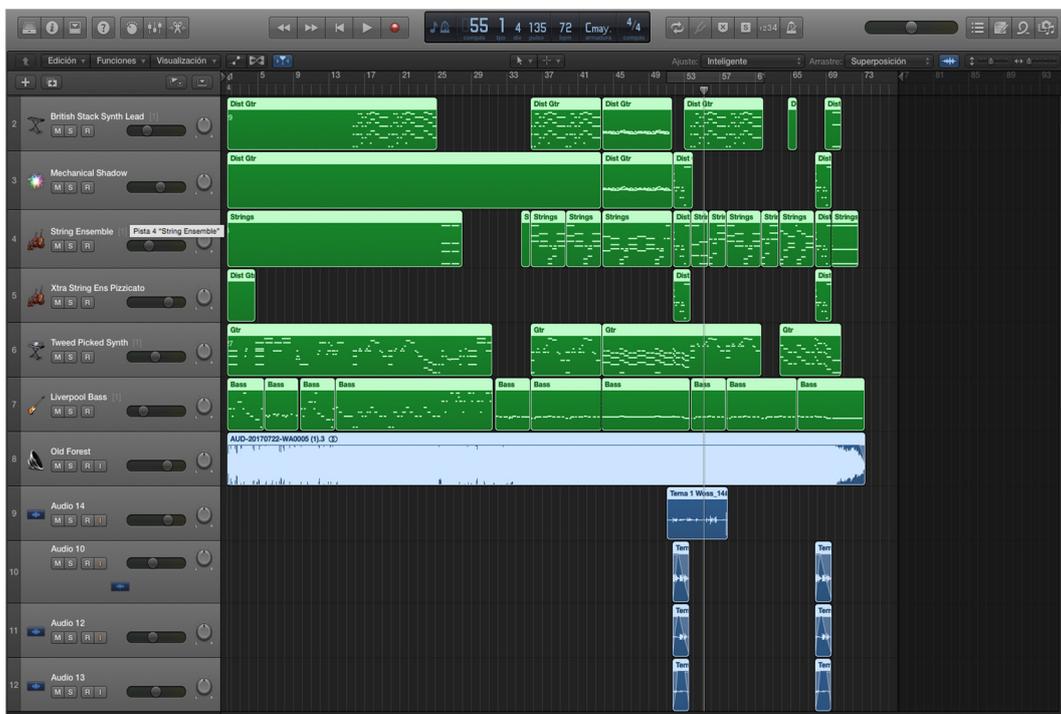
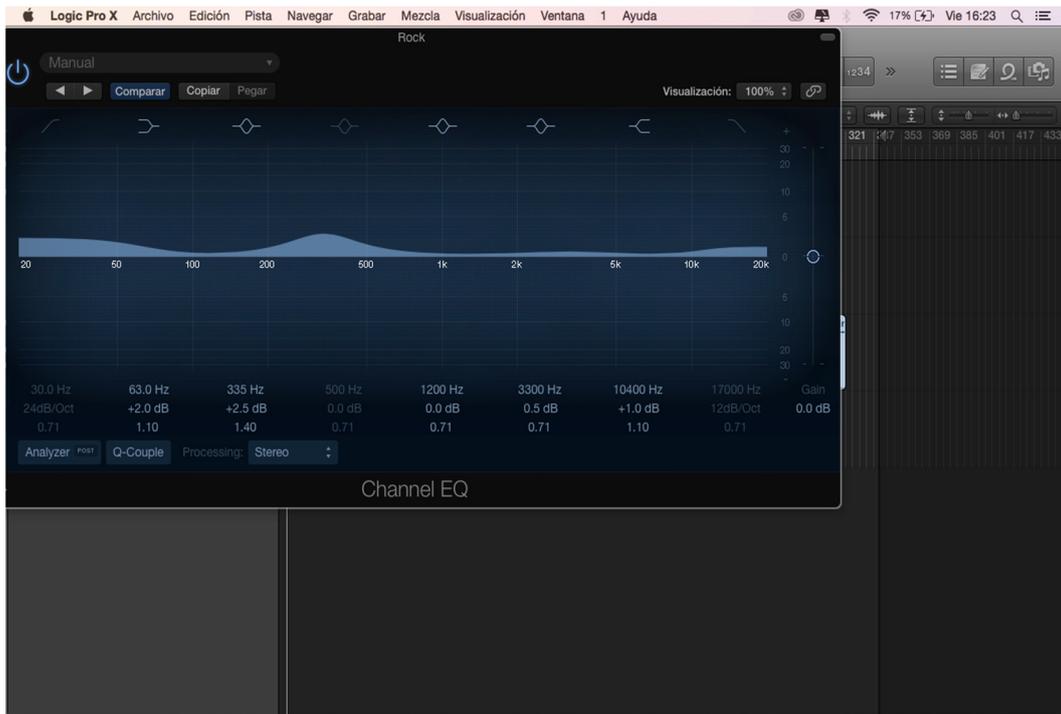
Para comenzar la etapa de mezcla se revisó cada uno de los canales de cada instrumento para determinar que todos los sonidos estuvieran encadenados de forma correcta y a tiempo de acuerdo al clic superpuesto en cada tema según los cambios de dinámica y tiempo previstos según el criterio del compositor y las indicaciones establecidas en la partitura.

En cuanto a la actividad de ecualización esta se llevó a cabo para alterar la curva de respuesta en frecuencia del sonido de cada instrumento, para lo cual se utilizaron filtros, “alterando, mediante la actuación sobre sus controles, la señal recibida y modificando así la respuesta idónea para el tipo de música deseada” (Ruíz, 2011).

También se aplicó reverberancia para posicionar los instrumentos participantes de la mezcla en un mismo espacio, generando efectos espaciales y una mayor sensación de presencia sonora, que resultan fundamentales en los temas de rock instrumental, más aún si se toma en consideración la sonoridad de Joe Satriani.

En el caso de la batería, el bombo y la caja, estas secciones fueron ecualizadas a 100 – 250 KHz para obtener un sonido más redondo. Los platos se ecualizaron a 8 - 12 KHz a fin de obtener un sonido más brillante, las guitarras eléctricas se ecualizaron a 6 – 8 KHz para obtener una mayor claridad respecto a la mezcla, mientras que el bajo eléctrico se ecualizó a 1 – 6 KHz para obtener un sonido

complementario a la guitarra. Se utilizó efectos básicos en el sonido, ecualizando sus frecuencias subgraves, graves y medio-agudos, al tiempo que se añadió compresión, distorsión y pitch, logrando la obtención de un sonido de gran calidad respecto a este instrumento.

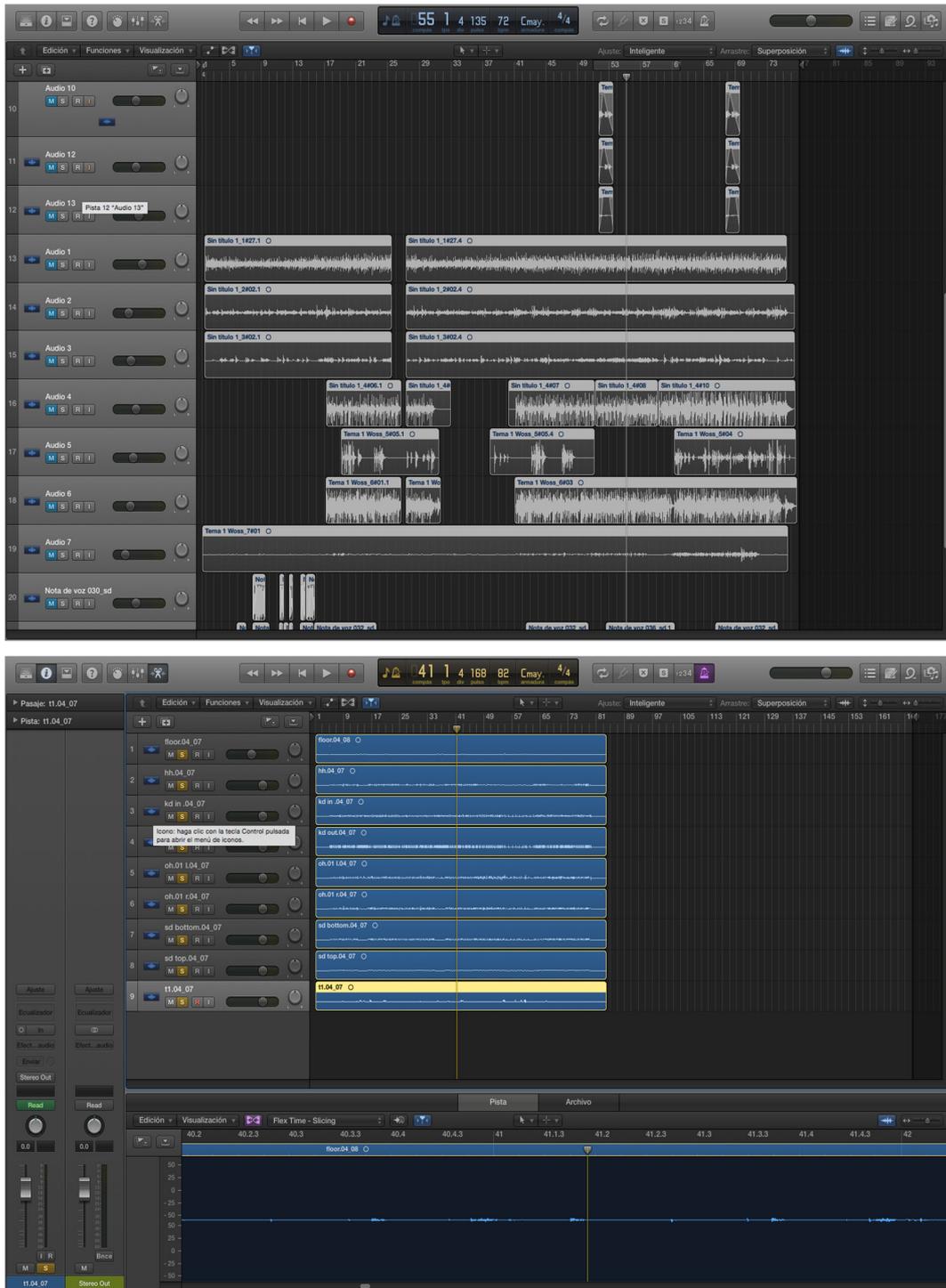

Figura 10. Mezcla de la producción

4.3.3 Recursos

Batería

Tabla 12.

Batería utilizada en la producción

	Marca, modelo, tipo
Batería	DW
Observaciones especiales	Parches REMO

Guitarra

Tabla 13.

Guitarra utilizada en la producción

	Marca, modelo, tipo
Guitarra	Guitarra JS 100 modelo de Ibanez
Observaciones especiales	Puente Lo TRS II. Clavijero 6x1. Pastilla doble (AH1) en graves y (AH2) en agudos.

Bajo

Tabla 14.

Bajo utilizado en la producción

	Marca, modelo, tipo
Bajo	LTD de 5 cuerdas
Observaciones especiales	

CONCLUSIONES

A partir del proceso de investigación efectuado se llegó a las siguientes conclusiones:

La sonoridad del guitarrista Joe Satriani se caracteriza por el uso de varias tonalidades entre mayores y menores, y modos utilizados en el jazz como el mixolidio, que le permiten generar una mayor versatilidad al momento de crear composiciones en rock instrumental. Así mismo es frecuente el uso de formas musicales que varían desde lo simple a lo más complejo, ya que en muchos de sus temas se observa la estructura clásica de A: Tema, B: Solo, C: Puente y A: Tema, mientras que en otras canciones es frecuente el uso de una introducción seguida de un tema, el solo, el tema, un puente, una introducción y finalmente una coda. También es frecuente el uso de técnicas como el tapping, pick alternado, ligados, slides, armónicos con bends, y bends de medio tono, un tono y cuarto de tono.

Entre los elementos compositivos que forman parte de la sonoridad y estilo musical utilizados por Joe Satriani se pueden señalar que el desarrollo de la melodía se lleva a cabo mediante una figuración rítmica de corcheas y negras, incluyendo el uso de tresillos, acordes cromáticos y armónicos artificiales que suelen ejecutarse al bajar la afinación mediante la palanca del tremolo.

Entre los principales elementos sonoros que influyen durante el proceso de grabación de temas de rock instrumental se pueden señalar la ingeniería de sonido que se utiliza al respecto, así como la cadena de efectos, los equipos, instrumentos o técnicas empleadas por el músico de referencia, los conocimientos técnicos y sonoros por parte del ingeniero de sonido, así como la orientación que se pueda brindar a los músicos intérpretes y el productor responsable, que en conjunto contribuyen a crear un producto de calidad, de acuerdo a las expectativas de su compositor.

Finalmente los resultados encontrados en el análisis a la producción de un EP de tres temas musicales de rock instrumental permitieron que el estudiante pueda tomar aspectos claves de la sonoridad de Joe Satriani y utilizarlos como

referencia para la creación de nuevos temas de rock instrumental, tomando en consideración aspectos como la forma, la estructura armónica y el motivo rítmico, así como los efectos y equipos utilizados en su etapa de producción, aplicándolo a sus ideas y dando lugar a un producto de calidad que incluso pueda ser comercializado en otros países.

RECOMENDACIONES

Tomando en consideración las conclusiones obtenidas se plantean las siguientes recomendaciones:

Es fundamental analizar la sonoridad de músicos como Joe Satriani para comprender los aportes que sus obras pueden generar al momento de crear nuevos temas musicales, brindando herramientas de referencia al compositor que pueden servirle de guía, pero que no debe imitar, ya que deben permitirle desarrollar sus ideas de una forma creativa.

Los elementos compositivos que forman parte de la sonoridad y estilo musical utilizados por Joe Satriani permiten comprender la innovación generada en cuanto al rock instrumental, y su aporte al respecto en materia de composición, que deben servir como referencia al compositor respecto a las miles de maneras en que se puede jugar con la armonía rompiendo con estándares tradicionales en cuanto a las formas musicales que históricamente se han venido manejando al componer un tema, pero que en muchas ocasiones resultan obsoletas, sobre todo en estilos contemporáneos.

Es fundamental que tanto los compositores, productores e ingenieros de sonido tomen en cuenta los principales elementos sonoros que influyen durante el proceso de grabación de temas de rock instrumental, ya que estos pueden apoyar o convertirse en un obstáculo respecto al producto final que se desea conseguir.

Finalmente es recomendable que a partir del análisis de temas musicales pertenecientes a artistas reconocidos, los compositores y productores logren comprender los elementos y aspectos que pueden ser usados de referencia en la creación de nuevos temas de rock instrumental, sin caer en la imitación, sino que por el contrario los motive a cuestionar y valorar los aportes generados en el contexto musical, motivándolos a poner en práctica los conocimientos adquiridos desde la teoría, y de esta manera ampliar las producciones sonoras generadas a nivel nacional e internacional.

GLOSARIO TÉCNICO

Delay: se traduce como “el intervalo de tiempo entre la señal de entrada y su repetición a la salida dentro de un dispositivo de retardo. Mediante el retardo de la señal de entrada un procesador puede crear muchos efectos como ser eco, Chorus y Flanging. Existen siempre dos controles, el que permite la mezcla de la señal de entrada con la señal procesada y el de “feedback”, que es una medida de las repeticiones que tendrá la señal retrasada” (Arango, 2011, p. 3).

Frecuencia: “número de ciclos producidas por segundo. La frecuencia se indica con la letra f minúscula. Se mide en ciclos / segundo o Hertz (Hz). Coincide con el número de oscilaciones por segundo que realiza un punto al ser alcanzado por las ondas y comparte una relación inversa con el periodo (T)” (Ardizzi, 2010, p. 7).

Logic Pro: “software que permite grabar y editar audio y MIDI, añadir efectos de alta calidad y mezclar música en estéreo o Surround. La mezcla final se puede exportar a uno o más archivos de audio estándar, o se puede grabar en discos CD o DVD de audio para reproducirlos en cualquier ordenador o equipo de sonido doméstico. También se puede importar a otras aplicaciones y dispositivos” (Apple Inc, 2011, p. 17).

Micrófono Cardioide: se caracteriza “porque tiene la máxima sensibilidad en su parte frontal y la mínima en la trasera. Esto le ofrece un total aislamiento contra el sonido de ambiente no deseado y hace que sea mucho más resistente a la realimentación que los micrófonos omnidireccionales. Todo ello hace que los micros cardioides resulten particularmente adecuados para escenarios con mucho ruido” (Shure Europe, 2018).

MIDI: “acrónimo de Musical Instrument Digital Interface (Interface Digital para Instrumentos Musicales)” (Roland, 2015, p. 2).

Pitch: “representa la percepción de la frecuencia de un sonido. Es uno de los principales atributos de los tonos musicales, junto con la duración, intensidad, timbre y localización de la fuente de sonido. El pitch se compara con "superior" e "inferior" en el sentido de que permite la construcción de melodías. El tono puede ser cuantificado como la frecuencia en ciclos por segundo (hercios), sin

embargo en la música no es una propiedad objetiva física, pero si una propiedad subjetiva psicoacústica como atributo de sonido” (Sánchez, 2011).

Reverb: “fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo reverberante. El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de una sala es el llamado Tiempo de Reverberación (TR), siendo el periodo de tiempo en segundos que transcurre desde que se desactiva la fuente excitadora del campo directo hasta que el nivel de presión sonora ha descendido 60 dB respecto de su valor inicial” (Acústica Integral, 2015).

Groove: En música, Groove es el sentido de "sentir" rítmicamente propulsivo o "swing". En el jazz, se puede sentir como un patrón repetido persistentemente. Se puede crear mediante la interacción de la música que se reproduce en la sección de ritmo de una banda (Sánchez, 2011)

EP: Una grabación de reproducción extendida, a menudo conocida como EP, es una grabación musical que contiene hasta 4 pistas, pero generalmente no está calificada como álbum o LP (Ardizzi, 2010, p. 110).

REFERENCIAS

- Acústica Integral. (2015). *Definición de reverberación*. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de Acústica Integral: <http://www.acusticaintegral.com/reverberacion.htm>
- Apple Inc. (2011). *Logic Pro 9*. Retrieved enero 01, 2019, from [https://help.apple.com/logicpro/mac/9.1.6/es/logicpro/usermanual/Logic%20Pro%209%20User%20Manual%20\(es\).pdf](https://help.apple.com/logicpro/mac/9.1.6/es/logicpro/usermanual/Logic%20Pro%209%20User%20Manual%20(es).pdf)
- Arango, M. (2011). *Conceptos básicos de la Ingeniería de sonido*. Retrieved diciembre 29, 2018, from Ingeniería de sonido: <http://www.ingenieriadesonido.com/upload/Definiciones%20de%20Audio%20II.pdf>
- Ardizzi, N. (2010). *Fundamentos del Sonido*. Retrieved diciembre 29, 2018, from Escuela de Música de Buenos Aires: [http://www.emba.com.ar/biblioteca/Frecuencia%20-%20Periodo%20-%20Longitud%20de%20Onda%20-%20\(%20RESUMEN%20\).pdf](http://www.emba.com.ar/biblioteca/Frecuencia%20-%20Periodo%20-%20Longitud%20de%20Onda%20-%20(%20RESUMEN%20).pdf)
- Ariza, M. (2009). *Al estilo de Joe Satriani*. Recuperado el 27 de noviembre de 2018, de Guitars exchange: <http://guitarsexchange.com/es/psych-out/259/in-the-style-of-joe-satriani/>
- Audio System. (2016). *Logic*. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, de <http://audiosystemdelecuador.blogspot.com/2016/07/logic.html>
- Blue Funky Music. (2015). *Joe Satriani (Guitarra eléctrica)*. Recuperado el 29 de octubre de 2018, de <https://bluefunkymamma.wordpress.com/2018/07/27/joe-satriani-guitarra-electrica/>
- Cazau, P. (2010). *Introducción a la investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Alcazaba.
- Cortés, M., & Iglesias, M. (2014). *Generalidades sobre Metodología de Investigación*. Carmen: Universidad Autónoma del Carmen.
- Coudray, B. (2018). *Joe Satriani Biography*. Recuperado el 29 de octubre de 2018, de Joe Satriani Universe: <https://www.joesatrianiuniverse.com/joe-satriani/biography/>
- Crespo, J. (2011). *Guía de introducción a la música para jóvenes a través del rock*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Domingo, A. (2014). *Apuntes de acústica*. Barcelona: CC. SANC.

- Erlewine, S. (2018). *Biography Joe Satriani*. Retrieved octubre 29, 2018, from All music: <https://www.allmusic.com/artist/joe-satriani-mn0000805785/biography>
- Fellone, U. (2017). *La construcción del concepto de post-rock en España (1995-2001): Caso de Manta Ray*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Fuentes, S. (2017). *Joe Satriani: Rompiendo la línea entre la tonalidad mayor y menor*. Retrieved noviembre 15, 2018, from <https://www.escribircanciones.com.ar/icomocomponer-musica/3246-joe-satriani-rompiendo-la-linea-entre-la-tonalidad-mayor-y-menor.html>
- Gade, H. (2001). *All aspects of rock and jazz*. Denmark: Digital Books.
- Garcés, H. (2010). *Investigación Científica*. Quito: Abya Yala.
- Hernández, C., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Lopera, J., Ramírez, C., Zuluaga, M., & Ortiz, J. (2010). El método analítico cómo método natural. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 25(1), 327-353.
- Martínez, M. (2017). *Qué equipos usa Joe Satriani?* Recuperado el 03 de diciembre de 2018, de Clases de guitarra: <https://clasesdeguitarra.com.co/equipos-usa-joe-satriani/>
- Morcillo, J. (2014). *Tutorial CLA Bass de Waves. Dale pegada a tu Bajo*. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, de <http://www.productormusical.es/tutorial-cla-bass-de-waves/>
- Muñoz, C. (2015). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: Progreso S.A. de C.V.
- Orquera, L. (2014). *5 máximas del estilo de Joe Satriani*. Recuperado el 26 de noviembre de 2018, de Diario El Comercio: <https://www.elcomercio.com/tendencias/maximas-estilo-joe-satriani-caracteristicas-musica-guitarra-electrica.html>
- Palma, D. (2012). *Cómo elaborar propuestas de investigación*. Recuperado el 20 de noviembre de 2018, de Idies: <http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf>
- Peláez, C. (2016). *Joe Satriani: Al componer trato siempre de ser lo más espontáneo posible*. Recuperado el 27 de noviembre de 2018, de Chileanskies: <https://chileanskies.com/2016/11/joe-satriani-al-componer-trato-siempre-de-ser-lo-mas-espontaneo-posible-clsk-entrevista/>
- Roland. (2015). *Manual MIDI*. Retrieved enero 01, 2019, from Analfatecnicos: <http://www.analfatecnicos.net/archivos/56.ManualMidi.pdf>

- Ruíz, O. (2011). *Ecualizadores: ¿Por qué son necesarios?* Recuperado el 01 de enero de 2019, de <http://blogdecaraudio.com/2011/11/ecualizadores-%C2%BFpor-que-son-necesarios/>
- Sánchez, E. (2011). *¿Que es Pitch?* Recuperado el 01 de enero de 2019, de Interfaz Música: <https://interfazmusica.blogspot.com/2011/02/que-es-pitch.html>
- Satriani, J. (1993). *Secretos de mi técnica para guitarra*. Madrid: Music Distribución S.A.
- Satriani, J. (2018). *About Satriani*. Retrieved octubre 28, 2018, from <http://www.satriani.com/about/>
- Senabre, M. (2008). *Análisis de "Musterion" de Joe Satriani*. Retrieved octubre 27, 2018, from El Músico en Forma: <https://archive.is/loeY9#selection-343.0-343.40>
- Shure Europe. (2018). *Micrófonos: Patrón polar / Direccionalidad*. Recuperado el 01 de enero de 2019, de http://www.shure.es/asistencia_descargas/contenido-educativo/microfonos/microphone_polar_patterns
- Valor, S. (2006). *Joe Satriani*. Recuperado el 27 de noviembre de 2018, de El guitarrista: http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html
- Van Beverhoudt, A. (2016). *Island Boy Meets Island Girl: Our Life on the Rock: Our Life on the Rock*. California: Design Studios.
- Zambrano, O. (2016). *Análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de 4 obras de Joe Satriani*. Retrieved octubre 29, 2018, from Universidad Distrital Francisco José de Caldas: <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4405/1/ZambranoG%C3%B3mezOsmanSaid2016..pdf>
- Zambrano, O. (2016). *Análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de 4 obras de Joe Satriani*. Recuperado el 29 de octubre de 2018, de Universidad Distrital Francisco José de Caldas: <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4405/1/ZambranoG%C3%B3mezOsmanSaid2016..pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista a profesionales en el contexto de la producción musical

**UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
ESCUELA DE MÚSICA**

Tema: The Joe Satriani style: Análisis de la sonoridad del guitarrista Joe Satriani y su aplicación a la producción de un EP de tres temas de rock instrumental.

01. ¿Cuál es el principal aporte sonoro que Joe Satriani ha generado en el contexto del rock Instrumental?

02. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta al momento de componer temas musicales basados en la sonoridad de un músico como Satriani?

03. ¿Cómo es el proceso de cadena de guitarra e ingeniería de sonido que Joe Satriani utiliza en sus producciones y cómo se la podría aplicar al proyecto de grabar un EP de temas instrumentales?

04. ¿Qué equipos, instrumentos o técnicas empleadas por Satriani pueden contribuir con la grabación de temas de rock instrumental?

05. ¿Qué conocimientos técnicos y sonoros son necesarios al momento de producir un EP de rock instrumental?

06. ¿De qué manera se debería orientar a los músicos y el productor responsable de la producción de un EP fundamentado en la sonoridad de artistas como Joe Satriani?

Anexo 2. Respuestas de las entrevistas

Entrevistado 1: Pycer Feijoó

01. ¿Cuál es el principal aporte sonoro que Joe Satriani ha generado en el contexto del rock Instrumental?

Uno de los principales aportes sonoros que el guitarrista Joe Satriani es la utilización del modo Lidio Se trata de un modo mayor (por tener la 3ª mayor).

Fórmula: (1, 2, 3, 4#, 5, 6, 7)

Este modo genera un sonido siniestro y enigmático. Satriani lo utiliza en mucho de sus temas. Esto ha generado una gran influencia para guitarristas como el gran Steve Vai, Paul Gilbert. Etc.

02. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta al momento de componer temas musicales basados en la sonoridad de un músico como Satriani?

Es principalmente la técnica y la armonía al momento de componer temas al puro estilo de Joe Satriani por ejemplo el tapping técnica que es muy utilizada por Joe por ejemplo en temas como Midnight o en Surfing whit the alien en una sección del solo usa la técnica de tapping con vitela, igualmente el uso de equipos relaciona con el artista y el uso del modo lidio que es característico de Joe Satriani.

03. ¿Cómo es el proceso de cadena de guitarra e ingeniería de sonido que Joe Satriani utiliza en sus producciones y cómo se la podría aplicar al proyecto de grabar un EP de temas instrumentales?

Joe Satriani usa pedales y efectos que son signature de el mismo formando parte de empresas importantes como VOX, Marshall, Ibanez, el usa sus efectos de manera muy particular ya que de esa manera llega a una personalidad sonora que es propia del mismo.

VOX Big Bad Wah

DigiTech Whammy

EHX Micro POG

BOSS CH-1 Super Chorus

Xotic BB Preamp Overdrive

Controlador de pedal Fractal Axe-FX II con pedal de expresión.

Controlador de pie Marshall

Pedal Voodoo Lab Power 2 Plus

04. ¿Qué equipos, instrumentos o técnicas empleadas por Satriani pueden contribuir con la grabación de temas de rock instrumental?

Básicamente la contribución o aporte de Joe Satriani dentro del estilo del rock instrumental en parte tiene que ver con el equipo usado, la técnica, musicalidad, armonía, como por ejemplo las guitarras signature de Ibanez que son guitarras bastante ergonómicas, por el diseño del mástil hace que tu digitación resuelva pasajes rápidos de manera muy cómoda.

Joe cambió de Peavey a Marshall en 2010 y su amplificador actual es un JVM410H modificado. Es un amplificador de cuatro canales de 100 vatios con cuatro tubos 12AX7 en el preamplificador, un 12AX7 y cuatro EL34 en el amplificador de potencia.

05. ¿Qué conocimientos técnicos y sonoros son necesarios al momento de producir un EP de rock instrumental?

Joe Satriani usa mucho la palanca de tremolo que es muy característico de su sonido en muchos temas Joe Satriani usa ese recurso como parte de sus composiciones en temas como Flying in a blue dream o Summer Song usa el recurso como firma personal guitarristas como Jef Beck o Steve Vai la usan de manera regular igualmente. Igualmente es importante recalcar el conocimiento del estudio de grabación, cadenas electroacústicas, las pickups que son marca Dimarzio

06. ¿De qué manera se debería orientar a los músicos y el productor responsable de la producción de un EP fundamentado en la sonoridad de artistas como Joe Satriani?

Ya es sabido que en la industria musical el papel del productor juega varios papeles entre los que figuran el control de las distintas sesiones de grabación, la construcción de distintos proyectos que ayuden a dar a conocer un álbum o single, supervisar las grabaciones, mezclas, la masterización de los temas elegidos y la instrucción y guía a los intérpretes.

Entrevistado 2: Juan Carlos Velasco Luthier

¿Cuál es el principal aporte sonoro que Joe Satriani ha generado en el contexto del rock Instrumental?

Joe Satriani es uno de los guitarristas más influyentes de nuestra era, un referente a nivel musical, técnico y sonoro. Su carrera musical lo ha llevado a diferentes partes dentro de su exploración tonal, pasando por el rock, el blues, el metal y la música acústica. Su sonido es muy definido y limpio en donde la técnica de ligados es parte de su sonido, los acordes muchos con cuerdas al aire da una sensación etérea y de llenura en su música. Joe Satriani mezcla el rock, melodía, técnica, y experimentación haciendo que sus discos sean el máximo referente del rock instrumental en la historia.

¿Qué elementos se deben tomar en cuenta al momento de componer temas musicales basados en la sonoridad de un músico como Satriani?

Los elementos que se deben de tomar en cuenta en primer lugar es el equipo Joe Satriani usa guitarras de marca La guitarra característica de Satriani es la Ibanez JS. Serie desarrollada por Ibanez y el propio Joe Satriani. Como la JS1200 con cuerpo de tilo, 22 trastes, sistema de tremolo Edge original y pastillas humbucker Dimarzio Paf Joe en posición mástil, y DiMarzio FRED en posición puente. Incorpora sistema Push pull para dividir las pastillas dobles y poder usarlas como single, también llamado Coil Split.

¿Cómo es el proceso de cadena de guitarra e ingeniería de sonido que Joe Satriani utiliza en sus producciones y cómo se la podría aplicar al proyecto de grabar un EP de temas instrumentales?

Se podría decir que hay dos sonidos básicos cuando conectamos una guitarra a un amplificador: limpio y sucio. El sonido limpio es aquel que se asemeja vagamente al sonido de una guitarra acústica y el sucio es un sonido limpio "forzado" a romperse hasta llegar a ese tono grueso y potente que todos conocemos. En el caso de Joe generalmente usa el sonido del amplificador, principalmente la distorsión, seguido por una cadena de efectos, como delay, waw, reverb, whamy, over drive, que son los que generalmente le dan su sonido característico, para lograr el sonido que queremos para nuestra producción podemos copiar la cadena de efectos que el usa o pedales similares cómo el satchurator de vox que es una distorsión de carácter análoga que emula muy bien su sonido o usar un cabezal Marshall JVM o el Peavey 5150, etc.

¿Qué equipos, instrumentos o técnicas empleadas por Satriani pueden contribuir con la grabación de temas de rock instrumental?

Entre las técnicas que contribuyen para la elaboración de un ep con características sonoras a la de satriani tenemos el uso del tremolo Edge original desarrollado por Ibanez, en sus guitarras el cual nos da una característica sonora muy importante, es verdad que muchos guitarristas usan este elemento como parte de su estilo sin embargo satriani lo desarrolla de forma única, de igual manera están los amplificadores, guitarras y efectos para lograr un resultado deseado.

05. ¿Qué conocimientos técnicos y sonoros son necesarios al momento de producir un EP de rock instrumental?

Para producir un disco o Ep es importante conocer en primer lugar el espacio en donde se va a desarrollar la producción en este caso el estudio de grabación con que equipos se cuenta para dicho trabajo, como por ejemplo microfoneria, amplificadores, interfaces, procesadores de efectos, así mismo quienes van a

grabar, los músicos de sesión, baterista bajista, pianista, etc., así mismo como técnicas de grabación y software.

¿De qué manera se debería orientar a los músicos y el productor responsable de la producción de un EP fundamentado en la sonoridad de artistas como Joe Satriani?

Es de vital importancia tratar de elegir músicos responsables puntuales experimentados, y sobre todo que tengan un buen performance, ya que de esta manera se los puede guiar.

Por otro lado sería menester que escuchen los discos de Joe Satriani, por lo menos los más emblemáticos como el Surfing whit the alien, The Extremist, Flying in a blue dream, para que se apeguen al groove y sonoridad de este guitarrista, así mismo como tratar de usar algunos equipos con características similares a los músicos de sesión de Joe Satriani.

Entrevistado 3: David Arias

01. ¿Cuál es el principal aporte sonoro que Joe Satriani ha generado en el contexto del rock Instrumental?

Dentro de la sonoridad es importante analizar ese espectro de profundidad enigmática, ya que Satriani aportado al momento de grabar sus discos con varias instrumentaciones y por ende varias técnicas de ingeniería como la técnica x y o mid side al momento de grabar las guitarras usando micrófonos dinámicos para dicha labor, así mismo como una buena sala acústicamente tratada para crear esos espectros sonoros que denotan profundidad.

02. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta al momento de componer temas musicales basados en la sonoridad de un músico como Satriani?

Los métodos de creación musical varían según la dinámica propia de la o las personas involucradas en el proyecto: si es un solista, es probable que trabaje solo o en compañía de un compositor contratado; en cambio, si es una banda, lo más probable es que la creación sea un trabajo grupal. Si se trata de un artista

famoso, puede que las creaciones sean el resultado del trabajo de decenas de compositores.

Tradicionalmente, la composición parte con el desarrollo de una idea musical en su forma más básica: acompañándose de guitarra o piano, el compositor da con la melodía principal, los acordes que la acompañan y los elementos fundamentales del ritmo. Luego vendrá el desarrollo de arreglos musicales, generalmente con ayuda de otros músicos, y la estructuración de la canción, para dar con su forma definitiva.

03. ¿Cómo es el proceso de cadena de guitarra e ingeniería de sonido que Joe Satriani utiliza en sus producciones y cómo se la podría aplicar al proyecto de grabar un EP de temas instrumentales?

Vivimos en un momento en el que los estudios de grabación son cada vez más pequeños, los Home studios son cada vez más grandes, los ordenadores cada vez son más el centro neurológico de la grabación, lo analógico ya no es la única opción, los emuladores de amplificadores queriendo sonar como los amplificadores, los amplificadores de toda la vida cada vez más pequeños, los micros, los previos, los compresores, etc. Podemos usar muchos recursos digitales hoy en día hay insumos como el Pod farm de line 6 que sirven esencialmente para emular sonidos, efectos, incluso podemos bajar esos sonidos de internet prestes que nos ayudaran a que nuestro sonido emulado del estilo de Joe satriani sea el más acertado.

04. ¿Qué equipos, instrumentos o técnicas empleadas por Satriani pueden contribuir con la grabación de temas de rock instrumental?

Las técnicas de estudio tradicionales y no tradicionales ayudan a llegar a nuestros objetivos deseados, Satriani usa estudios rodantes como por ejemplo se rentan casas en donde los ingenieros de sonido y productores montan un producción para un estudio de grabación bastante completa para que las producciones sean lo más profesionales posibles.

Sin embargo en el disco Enigmas of creation del año 2000 Satriani uso un proceso totalmente digitalizado usando procesos midi, incluso en las giras en

donde el llevaba un sintetizador con sus trabajos midi y trabajaba en los hoteles en sus momentos libres son procesos que los artistas adoptan de acuerdo a las circunstancias.

¿Qué conocimientos técnicos y sonoros son necesarios al momento de producir un EP de rock instrumental?

Desde la púa hasta el altavoz del amplificador, o el caso de utilizar un emulador, hasta la salida de dicho previo/emulador.

Captación del sonido: Es decir qué micro utilizar, donde colocarlo, en el caso en que estemos tocando a través de un emulador, suelen tener menús donde simulan el supuesto micro, la orientación en referencia al altavoz, etc.

¿Qué estilo de música vamos a grabar?, ¿Qué tipo de sonido vamos a grabar? A raíz de estas dos cuestiones vamos a desarrollar el resto de consideraciones.

Tipos de micrófonos, dinámicos condensadores, etc.

06. ¿De qué manera se debería orientar a los músicos y el productor responsable de la producción de un EP fundamentado en la sonoridad de artistas como Joe Satriani?

El productor es la opinión externa y experta que combina conocimientos artístico-musicales con marketing y tecnología, que le permiten aportar en la creación de las canciones, ayudar a dirigir el rumbo de la obra en uno u otro sentido, y hacer de puente con los ingenieros en sonido y entre los mismos músicos.

