

ESCUELA DE MÚSICA

Da real good shit: Producción de dos canciones inéditas, en base a un análisis de la sonoridad de la canción Late Night Hype del artista Comptons Most Wanted.

AUTOR

SANTIAGO MIGUEL CAMARA GOMEZ DE LA TORRE

AÑO

2021

ESCUELA DE MÚSICA

Da real good shit: Producción de dos canciones inéditas, en base a un análisis de la sonoridad de la canción “*Late Night Hype*” del artista Comptons Most Wanted.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Licenciado en Música con especialización en producción musical.

Profesor Guía

Daniel Pérez

Autor

Santiago Camara

Año

2021

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, Da real good shit: Producción de dos canciones inéditas, en base a un análisis de la sonoridad de la canción Late Night Hype del artista Comptons Most Wanted, a través de reuniones periódicas con el estudiante Santiago Miguel Camara Gomez de la Torre, en el semestre 2021-20, 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".

Daniel Pérez

1719951749

DECLARACIÓN PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, Da real good shit: Producción de dos canciones inéditas, en base a un análisis de la sonoridad de la canción Late Night Hype del artista Comptons Most Wanted, del estudiante Santiago Miguel Camara Gomez de la Torre en el semestre 2021-20 dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

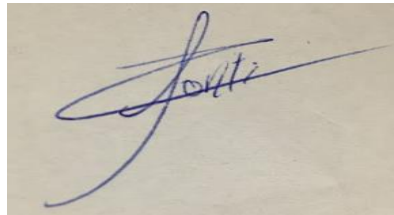
A handwritten signature in blue ink, reading "Isaac Zeas Orellana", written over a horizontal line.

Isaac Zeas Orellana

1715953483

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.”

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be 'Santiago Camara'.

Santiago Camara

1724401573

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, profesores y amigos que siempre me han apoyado en mi aprendizaje y en mi carrera

DEDICATORIA

A mi madre y amigos por siempre creer
en mi esfuerzo y talento.

RESUMEN

Este proyecto tiene como propósito generar un acercamiento a los inicios de la producción del rap y su cultura paralelamente a esto se pretende desarrollar habilidades de escucha crítica para identificar los elementos relevantes de la canción. Todo esto puesto en el campo laboral brinda siempre nuevas posibilidades para refrescar ideas al momento de componer y además tener conceptos claros con respecto a la sonoridad del tema. Es muy importante tener a la mano herramientas básicas y dominarlas perfectamente ya que solo así se consolidan conceptos básicos que nos permiten hacer producciones con mejor criterio.

ABSTRACT

This project aims to generate an approach to the beginnings of rap production and its culture, in parallel with this, it is intended to develop critical listening skills to identify the relevant elements of the song. All this put into the labor field always offers new possibilities to refresh ideas when composing and also have clear ideas regarding the sound of the subject. It is very important to have basic tools on hand and master them perfectly since only in this way basic concepts are consolidated that allow us to make productions with better knowledge.

ÍNDICE

Introducción	1
1 Marco teórico	4
2 Metodología	8
2.1 Objetivos	8
2.2 Enfoque	8
2.3 Metodología.....	8
2.4 Estrategias metodológicas.....	9
2.5 Plan de Trabajo	10
3 Resultados	20
4 Conclusiones y Recomendaciones.....	23
Referencias	25
ANEXOS.....	26

Introducción

Este proyecto busca comprender la importancia de generar música con *chops* de canciones con el fin de generar un oído más crítico y expandir la creatividad limitándose a realizar estos procesos que en un inicio fueron muy básicos. El análisis persigue descubrir la naturaleza con la cual se creó la canción de referencia “*Late Night Hype*”.

A medida que la historia avanza siempre el arte se ha rediseñado para adaptarse a distintos contextos sociales. Una de las formas más típicas es que se ha ido fusionando con otros géneros. Es el ejemplo de lo que sucede en Cuba ya que se vive una ruptura en su sociedad y son estas condiciones las que generan los distintos panoramas para hacer música (Medina, 2020).

El aporte artístico es muy extenso sin embargo varios de estos artistas empezaron bajo un fuerte estigma social de delincuencia y pandillas. La violencia lamentablemente fue la manera en la que se hizo visible esta parte de la población cabe mencionar que la violencia no es lo único que ellos viven en su día a día. Los lugares donde se hizo esta música ciertamente están catalogados por las vivencias y experiencias de sus habitantes evidentemente la diferencia es muy visible a lo que es una zona residencial y es este hecho el que marca muy fuerte en el imaginario de una sociedad, un rasgo muy marcado de zonas donde hay escasos recursos (Tissier, 2009). Es fuerte el vínculo que desarrollan entre la gente con la que crecieron con ciertas actividades culturales que claramente los identifican y los motiva a generar mucho arte (De Souza, 2011). Este fenómeno se puede evidenciar en mucha música que se ha difundido masivamente pero que tuvo dificultad en un inicio para ser consumida por las personas. En varios países latinoamericanos se puede ver un fuerte apego con la música andina, sin embargo una gran cantidad de intérpretes no deben tener una relación muy directa con un contexto andino sin embargo han sido un puente para diversificar el arte y llevarlo a otros lugares pero todo esto ha implicado largos procesos (Castelblanco, 2020).

Esta forma de vivir no solo tiene fuerza sobre la memoria de estas personas, sino

que se va generando un gran sentido de identidad, aunque hayan salido del barrio en el que crecieron, es el caso de muchos artistas y deportistas. Fue el caso del hip hop que nació en Bronx y Brooklyn un barrio de escasos recursos en la ciudad de Nueva York con gran influencia de la población afroamericana. El hip hop se popularizaba cada vez más entre los jóvenes y se podían apreciar varios rasgos característicos como el *grafiti*, *break dance* y *dj* (Tissier, 2009). De igual manera se expande por todo el país y en Los Angeles es donde toma un gran auge ya que las canciones que se empiezan a producir generan la sensación de estar en la ciudad relajado con palmeras pero en el fondo existe mucha violencia sucede en la música como en la realidad (Tissier, 2009). Posteriormente hip hop es un tipo de música que se usaba mucho para cantar y después sería el término que describiría a toda una corriente artística (Brewster, 2000).

En un inicio muchas de las canciones fueron hechas con extracciones de música disco que estaba en gran auge en la época y se crea lo que se conoció en ese momento como disco rap. Posteriormente por motivos culturales las canciones se escuchaban frecuentemente en autos lo que llevó a una gran guerra de volumen en la industria musical (Tissier, 2009).

Esta manera de hacer música básicamente consiste en insertar un fragmento previamente grabado en una canción o hacerla en base a este recurso. Esta técnica da un sinnúmero de posibilidades al momento de hablar de sonoridades. Es importante mencionar que esta actividad se ligó a la producción de rap pero tuvo su origen ya mucho antes con el simple hecho de que artistas ya experimentaron con la incorporación de sonidos externos e incluso ruido uno de ellos es John Cage o Pink Floyd con su canción Money (Cage, 2004.), sin embargo son los *dj* personas que trabajan reproduciendo música y manipulándola para hacerla más larga o corta o simplemente a su gusto; fueron los primeros en explorar con el rap creando una especie de *collage* musical (Brewster, 2000). Dan la sensación de que están citando una canción dentro de otra esto también genera dos grandes vertientes en esta técnica y es el uso de sonidos indeterminados (ruidos) o la inserción de música. Actualmente se sigue usando mucho esta técnica no solo para producciones de rap; muchos otros estilos usan sonidos que se vuelven muy característicos e incluso indispensables en ciertos géneros. Es el caso de las cajas de ritmo que se escucha

bastante roland 808 donde su bombo está presente en gran cantidad de producciones de la época.

Una necesidad de realizar este proyecto es tener un acercamiento a un recurso muy utilizado ya desde hace algunas décadas y se ha vuelto una tendencia la actualidad como herramienta de producción musical sin embargo también existe un acercamiento al contexto histórico en el que fue hecha . el objetivo es tratar de mantener cierto estilo en la música en cuanto a su sonoridad de extracción de *chops* y aprender a optimizar pequeños recursos al máximo.

Cultura hip hop responde a un contexto social en el que muchos artistas no tienen recursos para la producción de sus canciones fue por eso algo muy típico trabajar con un *Dj* (Brewster, 2000). Este fenómeno generó un gran aporte y reinvención a la cultura afro americana en lugares que tenían escasos recursos para producir música y fue por medio de la técnica del *sampling* que armaban pistas para después cantar encima (Brewster, 2000). La gran mayoría de estas producciones tienen un sonido pesado por la tendencia de mezcla de la época, actualmente muchos estilos toman elementos de cosas que fueron importantes en el pasado y se están reinventando constantemente para generar tendencia con propuestas nuevas pero que de alguna manera dan la sensación de sonar como algo que ya existió antes.

Con la investigación, se busca adquirir herramientas simples pero muy útiles al momento de producir. Visualizar canciones nuevas aislando elementos de otras favorece a desarrollar habilidades que no sean basadas en procesos establecidos que tienden a generar arquetipos de que se está haciendo lo mismo, siendo esta una gran herramienta para refrescar o aportar a cualquier trabajo futuro.

1 Marco teórico

A mediados de los ochenta empieza con dos raperos Tha chill y Mc eith estaban escribiendo letras y grabando demos. Es a finales de esta década que varios artistas incluso un gran amigo de ellos estaba trabajando en producciones en los Angeles con un gran éxito. Mientras tanto en Compton Dj Unknown consigue uno de los demos que Tha chill y Mc eith grabaron, él se ve muy interesado y manda la grabación a Los Angeles posteriormente la banda lanza su primera producción profesional bajo la producción de Terry Allen alias Dj slip quien trabajaría varios temas con los que la banda se va consolidando. Es cuando en los noventas con Dj Slip y Dj Unknown trabajan su álbum más exitoso *Its a Comptons Thang* al año siguiente tendrían participación de raperos famoso como Ice Cube sin embargo su primer álbum es catalogado como una obra maestra (Tissier, 2009).

Comptons Most Wanted se populariza alrededor de los 90s siendo una banda representativa del west coast rap. Mucha de su lirica habla de de un contexto social lo cual generó posteriormente un *cliché* en la música dándole un estilo asociado al crimen organizado. La banda tiene un recorrido remarcable ,sies discos y su última producción fue en 2019.

Its a Comptons Thang fue la obra maestra y su canción más famosa *one time gaffled em up* que resume mucho del estilo de los dos productores, es bastante *Funky* y se alcanza a escuchar una gran línea de bajo y muchos arreglos de *brass* . Sin embargo, son otros temas lo que reflejan un trasfondo artístico más simple es por esta razón que la canción que en la producción tiende a llamar la atención es "*Late Nigth Hype*" (Tissier, 2009).

"*Late Nigth Hype*" resume de alguna manera el contexto de la música que se estaba realizando la letra del tema es muy extensa sin embargo cuenta una historia y empieza con una simple conversación cotidiana en la que se preguntan quién hizo la pista. La sonoridad del tema es un referente de lo que se conoce como *west coast rap*, varias reseñas apuntan a que el disco en si es una obra de arte. Contiene

samples muy interesantes que convergen hacia una sonoridad sofisticada trompetas y violines le dan siempre esa textura de la música disco, pero por otro lado el bajo realiza grooves más simples junto a la batería el resultado es música *chill* pero con cierto contenido explícito en las líricas, se mantienen cada uno de estos elementos hasta ser una pista que desde un inicio ya se presenta como va hacer ya a lo largo de la canción.

Tal como se expuso el artista mencionado tiene una importante trayectoria al momento de buscar referentes del rap de los 90s. Es sumamente relevante analizar una canción que logre condensar varios elementos característicos del rap en esa década en específico todo este trabajo comprende un análisis sonoro basado en varios aspectos como el criterio con el que se buscó samplear ciertas canciones y como es la imagen de mezcla que se propone principalmente (Gibson, 2005).

Por otro lado, en audio percepción es otro tema muy amplio a tratar un análisis sonoro ya que esto implica determinar aspectos técnicos de la producción. Evidentemente hay que tener una buena noción de lo que está sucediendo con un *track* en cuanto a su mezcla, un conocimiento teórico práctico más una escucha crítica bastante desarrollada son dos herramientas que se han vuelto toda una ciencia y un arte hoy en día (Corey, 2010). En este proceso se puede resaltar identificar algunas características como :

- Volumen
- Ecuilización
- Panorama estéreo

Un primer paso es lograr separar el escucha simplemente por placer del que sería una percepción más crítica en la que podamos escuchar parámetros del sonido, estos parámetros abarcan de igual manera una amplia gama de aspectos y se ven afectados por cualquier cambio o decisión de la persona a cargo de una grabación o producción de un tema.

Al momento de tener frente a nosotros un paisaje sonoro ya sea una canción o una

mezcla hay varias preguntas que quisiéramos puntualmente hacer y entre las más mencionadas están:

¿Qué sonidos están presentes a lo largo de todo el tema?

Después de escuchar sonidos obvios hay algún otro que suene como una capa podría ser un ruido o pad colocado intencionalmente . Son varias las veces que se debe escuchar una canción a este proceso se incorporaran herramientas digitales como analizadores de espectro y ecualizadores .

Otra pregunta muy importante es donde se ubica la fuente del sonido. ¿es esta estática o se va moviendo?, ¿es difusa? ¿Qué tan fuerte suena?

Estas preguntas se las va desarrollando a medida se escucha la canción nos ayudan a tener una noción clara de lo que está sucediendo en el tema posteriormente cosas un poco obvias, si existe algún tipo de procesamiento en cuanto a efectos el ejemplo más claro podría ser una reverb que se escucha muy claramente y como este está afectando el timbre de la fuente (Corey, 2010). Todo este análisis da la noción de que es lo que los ingenieros quisieron al momento de grabar y como le van dando forma a una mezcla (Swedien, 2009). Cuidadosamente le van dando lugar en la mezcla a cada elemento y cuidan la interpretación musical de cada elemento y la manera en cómo interactúan con otros sonidos para que esto se escuche bien y sea inteligible en cualquier medio de reproducción ya sea en altavoces o audífonos.

En pocas palabras lo que se busca es entender el paisaje sonoro para después poder concentrarse en un aspecto esencial que es el timbre. Timbre es la cualidad del sonido que hace que se diferencie de otros en esta época fue muy impulsado este estudio para crear con la síntesis diferentes sonidos (Miyara, 1999). En este punto hay que tener en cuenta que el timbre se ve afectado mucho por el tipo de grabación que se está realizando el micrófono, la sala da mucho de color al sonido por eso importante saber que estaba en tendencia en esa época al momento de grabar. Varios puntos técnicos son importantes en la producción.

- La marca del micrófono

- Locación
- Orientación de la fuente
- Niveles de grabación
- Pre amplificador

Finalmente, después de todos factores que fueron considerados antes de grabar se debe visualizar si se tiene las características deseadas. Sin embargo, cuando todo este proceso ya este hecho se puede determinar aproximadamente que está sucediendo en la mezcla que analizamos y de esta manera tener una aproximación más clara a la referencia. Una técnica bastante usada es hacer un dibujo en el que se representan los elementos presentes en un plano donde el eje de la x básicamente es el panning el eje de la y el volumen y el eje z la profundidad de la fuente (Gibson, 2005).

La canción para analizar no es tan compleja, pero es muy importante determinar cómo están interactuando estos elementos en la mezcla y mucho más importante aún la razón del timbre de tal elemento y cuáles fueron los procesos implicados para obtener ese resultado.

Se hará un gráfico de la mezcla ,una descripción de los elementos más importantes. Este aspecto da una amplia comprensión de como todo está trabajando junto y que hace que una mezcla sea creativa. Una vez que se haya comprendido cual es la mezcla que hizo un grande ingeniero te permitirá a futuro ir desarrollando un estilo propio (Gibson, 2005).

Un aspecto fundamental en la composición de estos dos temas es estar en la capacidad de elegir extractos de canciones que sea agradables o manipulables. Es en este momento que la correcta búsqueda en música que se haya creado alrededor de los setentas adelante es muy importante. A lo largo de los años grandes productores gozan de bibliotecas muy extensas de música en vinilos para trabajar directamente sobre ellos, y crear *tracks* con una gran identidad sonora.

2 Metodología

2.1 Objetivos

Objetivo general

Producir dos canciones inéditas, en base a un análisis de la sonoridad de la canción “*Late Night Hype*” del artista Comptons Most Wanted.

Objetivos específicos:

- Establecer las características de un análisis sonoro y las herramientas necesarias para su realización.
- Realizar un análisis de sonoridad de la canción “*Late Night Hype*” del artista Comptons Most Wanted
- Aplicar las características sonoras identificadas en el análisis, a la producción de dos temas inéditos.

2.2 Enfoque

Para realizar esta tesis es necesario usar un enfoque cualitativo. La cual propone exponer en detalla las condiciones en las que se realizó la canción “*Late Night Hype*”.

Es importante saber un poco sobre la época, el lugar y los autores para entender la razón por la que hacían canciones de esa manera. Así se podrá entender y posteriormente interpretar de mejor manera los elementos extraídos del análisis. “Los métodos cualitativos, tienen por objetivo entender significados, cualidades de experiencia, mundos de sentido subjetivo e intersubjetivo. Algunas de sus técnicas son la observación, la entrevista, la historia de vida o los grupos de focales” (Muñoz, 2015). La principal fuente de estudio son varios artículos de revistas científicas y documentales de cómo se va desarrollando el rap como fenómeno cultural en distintas partes del mundo y principalmente en zonas

marginadas.

Esta tesis busca entender por qué sigue existiendo aun la práctica de realizar composiciones en base a simples cortes y como esto ha acercado la música a más personas esta manera de producir le ha dado una gran variedad hoy en día y es importante seguir aprovechando esta herramienta. Además de enriquecer el conocimiento en cuanto discos y años de lanzamiento. Es una oportunidad para generar una biblioteca de vinilos y realizar un trabajo de *digging* en la música y saber por qué fueron ciertos géneros como el funk soul o jazz los preferidos para realizar *sampling*.

23 Metodología

La metodología seleccionada en esta tesis es la investigación practica tiene como fina la aplicación inmediata de los conocimientos obtenidos siendo los seres humanos los que ponen su punto de vista consecuencia de su experiencia adquirida (Muñoz, 2015)

Finalmente se usará la metodología experimental ya que nace del desarrollo de una técnica que es el *sampling* y el conocimiento del productor para producir una canción insertando fragmentos de otras canciones es el último paso . La producción de dos piezas musicales nace del método experimental basado en los datos técnicos del análisis.

24 Estrategias metodológicas

El instrumento que se usara para la producción de estos dos temas es el análisis de la canción, que tendrá varios de los elementos mencionados. Por medio de la práctica y conocimientos adquiridos se realizarán dos temas. El objetivo es llenar principalmente una tabla de la densidad de instrumentos a lo largo del tema y el panorama de mezcla. Con estos elementos se realizará la imagen visual de la mezcla.

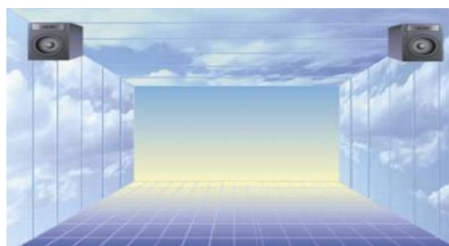

Figura 1. Gráfico de representación visual de mezcla. Tomado de (Gibson, 2005)

Tabla 1. Chart de densidad

instrumento	Intro	Estrofa	Puente	coro

Estructura del análisis

- Densidad
- Instrumentación
- Panorama de mezcla

Un análisis de la imagen estéreo de la mezcla. En pro tolos se procederá a separar el *track* en dos canales mono L R y se escuchara muy cuidadosamente que instrumentos están a cada lado y cuales son estero, y con un eq se realizarán frecuencias para notar la existencia de algún instrumento.

Esta descripción de que está sonando a lo largo de la canción brinda la herramienta de conocer la dinámica de la canción. Posteriormente se realizará un gráfico donde se representen los elementos del tema. De esta manera se puede visualizar mejor como la tecnología también nos permite hacer arte (Gibson, 2005).

Finalmente con un analizador de espectro se visualizara como se están comportando las frecuencias en la canción

Con toda esta información se hará una pequeña sinopsis sobre los elementos que más interactúan en la pista y cuales es la razón por la que tienen ese timbre para la fase de experimentación se reproducirá un timbre y mezcla parecida al de la referencia. Se pretende usar una instrumentación similar.

2.3 Plan de Trabajo

Para el cumplimiento del primer objetivo se planteó establecer las características de un análisis. En inicio se propuso escuchar los sonidos que

están presente a lo largo de la canción sin importar el momento (Corey, 2010). Es por esta razón que se decidió hacer un time line de la canción. El tema dura alrededor de cuatro minutos y medio tiene un intro muy suave en el que claramente no están sonando todos los elementos de la batería en este momento los dos cantantes están conversando y hablan sobre quien hizo el *beat* y justamente en un primer momento se logra escuchar muy claramente el bombo junto al resto de la sección rítmica guitarra , piano y bajo y ambas voces después entran el triángulo y el hi hat de manera más presente y le dan mucho más movimiento al tema durante las estrofas suena un sample de violín que está en otra tonalidad sin embargo agregan una tensión muy interesante al momento de entrar al coro ya que suenan unos vientos haciendo un arreglo que suena muy interesante repiten ese patrón alternando las voces y la pista se mantiene prácticamente igual el resto del tema a excepción de un sample de disparos que entran más adelante. El tema acaba como un coro en fade out y el elemento que más perdura es la batería junto a los *shakers* y triángulo que son muy característicos en esta música.

La siguiente pregunta es donde se ubicó la fuente del sonido. y si es mono o estéreo y si esta se está moviendo o cambiando en algún momento. Podría ser difusa y esto reflejaría el uso de algún efecto de tiempo o la sala en la que se grabó. Esta descripción es muy importante ya que es la que nos dará de algún modo cual es la imagen usada en la canción y cuál fue su tendencia el momento de decidir la ubicación y presencia de los instrumentos. Para este proceso se hará una escucha crítica detenidamente para lograr apreciar que suena y que no de cada lado. Con el uso de *pro tools* y separando la pista en dos canales mono para poder escucharlas independientemente lo que pas en el *left* y *right*.

Figura 2. Tracks mono

Cada canal tuvo insertado un eq fab filter para lograr escuchar un poco mas a profundidad que sucede en la canción, se exageran frecuencias graves y se alcanza a apreciar claramente como suenan dos bajos en la canción, uno con el *groove* principal del tema y otro un bajo que hace un slap lo que le da de alguna manera a la pista movimiento y una esencia *Funky*. De igual manera se exageran frecuencias agudas y se alcanza a escuchar propiedades del rhodes que tiene un deley paneado muy delicado y la guitarra que hace un ligero slide y se mantiene con un *sustain* como si tuviera un poco de *reverb* estos dos elementos fueron grabados ya que en conjunto con la pista no suena como si fuera un *sample* externo lo mismo sucede con los brasses son reales no fueron chopeados el *sample* que suena es los violines que están en otro *pitch*.

Figura 3.EQ 33Hz

Figura 4. EQ 13 KHz

Tabla 2. Cuadro de paneo

Instrumento	Mono	centro	stereo
Kick		X	
Snare	X		
Hi hat			X
shakers	X		
Tambourine			X
triangle			X
bass		X	
Slap bass		X	
guitar			X
rhodes			X
horns			X
strings			X
Voice 1		X	
Voice 2		X	
Sample			X

El siguiente paso es escuchar detenidamente que tan abiertos están los elementos en la mezcla. Toda esta parte en el proceso creativo de quien trabajo con la banda respondió a una tendencia al momento de producir este estilo de música como lo es muy claramente uso reiterado del bombo 808 y que tenga gran presencia en la canción conjuntamente con las voces. Se posicionan los elementos visualizando ejes en este caso x,y,z un plano tridimensional (Gibson, 2005).

X: paneo

Y: frecuencias

Z: volumen

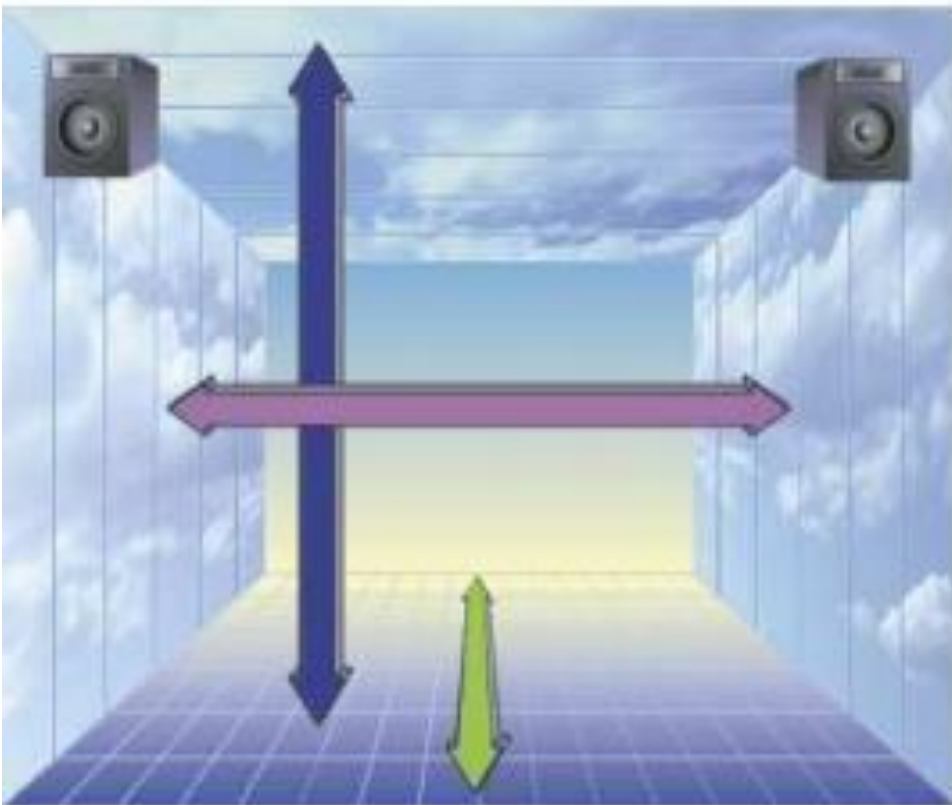

Figura 5. Ejes de mezcla . Tomado de (Gibson, 2005)

En este caso la canción responde perfectamente un cierto standard en cuanto a manejar la mezcla en este género, se mantuvo alrededor de los noventa en adelante.

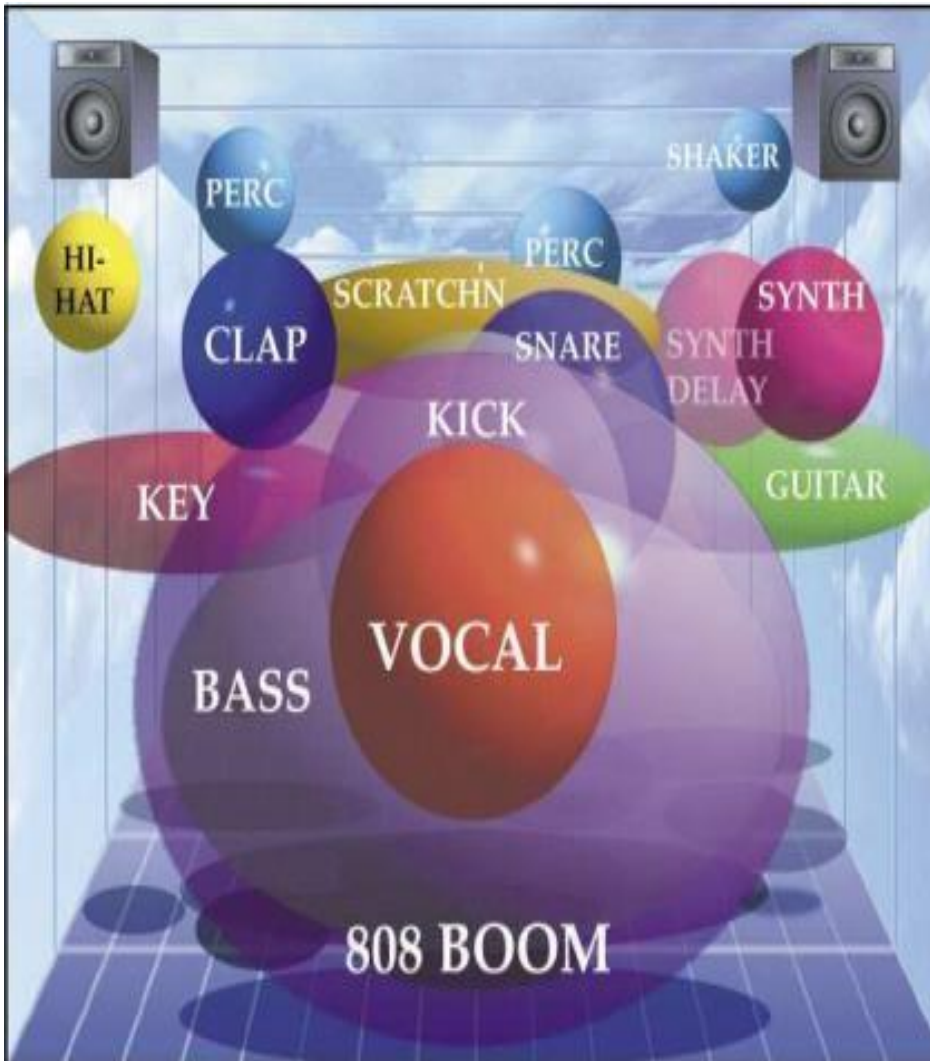

Figura 6 .Gráfico de mezcla de rap. Tomado de (Gibson, 2005)

En el caso de la canción de referencia se puede apreciar cómo se mantienen elementos tan evidentes como el bombo 808 y el bombo, las voces, las guitarras y el piano sin embargo elementos como el scratch en esta canción estarían reemplazados por los violines, los synth por las trompetas y el clap por una pandereta. En el siguiente gráfico están los elementos más relevantes en la pista ya que no tiene *breaks* y muchos arreglos en sí, estos son los elementos

que se mantienen sonando a lo largo de toda la canción y son los que dan este timbre muy usado en los inicios del rap. Es muy importante el uso de cierta percusión menor como *claps*, *shakers* y panderetas ; con esos elementos dan pequeñas variantes como en el inicio del tema que no están y después entran y es esta manera simple de mantener los elementos los que dieron origen a estas producciones.

Finalmente en el análisis espectral busca ver cómo se comportan las ondas en el *track*, para este proceso usamos el *plugin paz analyzer*. La imagen tomando es del coro el momento con mayor densidad en la canción y en general se puede evidenciar de que no es una mezcla que sea muy abierta en cuanto al plano estéreo. Otra cosa que resalta bastante es como los elementos que fueron puestos al centro son lo que sobresalen como lo es el bombo y la voz los demás son elementos más secundarios en la pista sin embargo en el coro aparecen vientos y la otra voz que le hacen crecer ese momento un poco y para la estrofa disminuye en densidad y da otro ambiente para que entre el cantante otra vez. Es muy importante saber que en la producción de esta música el bombo y la voz deben estar totalmente adelante y posteriormente son pequeñas cosas que se van agregando o quitando para generar más momentos al tema.

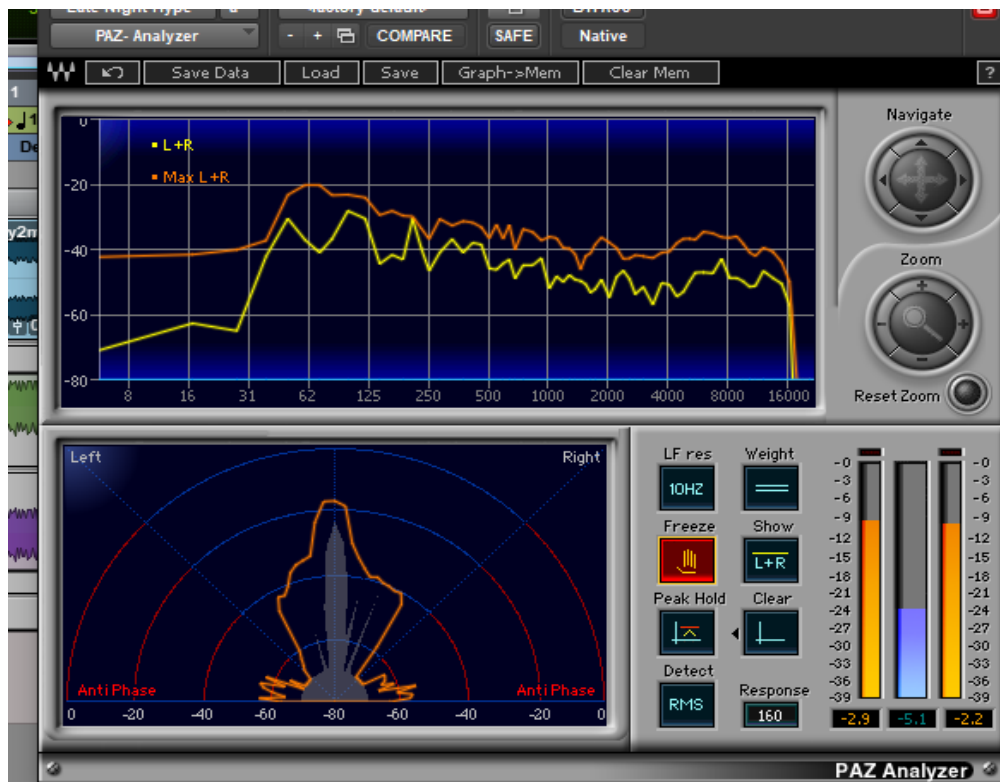

Figura 7. Plugin PAZ analyzer

La canción tuvo samples que al parecer redondean los años setentas en adelante, bastante relacionado con *funk*, *soul* y *jazz* es por esta razón que se ha hecho una elección de discos de estos géneros principalmente afro americanos de la época. Se realizó una elección de discos por artista y año y se obtuvieron alrededor de quince discos de una gran colección que he escuchado y conozco desde hace algún tiempo. Los he escuchado muy detenidamente y en especial los que tienen secciones instrumentales donde están ausentes el bajo y la batería son muy buenos candidatos para empezar a pensar en cómo quisiera que fusee la armonía.

Después de realizar una escucha bastante crítica durante algún tiempo discos de jazz se volvieron un gran candidato para generar *samples* que tengan *Chord changes* interesantes y *voicings* donde abundan tensiones. El sonido de muchos de estos discos es simplemente perfecta en cuanto a la emisión del instrumento y la interpretación del músico. Hay varios momentos en los que las canciones tienen *break* o *intros* donde quedan elementos solos y es muy fácil realizar un *chop* o corte e cualquiera de estos momentos para ya tener una base con la cual trabajar. En este caso se usó un disco de Pat Metheny del año 1983, las Dinámicas del disco son muy exageradas además de que varias veces suena la guitarra sola con un sonido muy interesante.

Finalmente se agregó una balalaika sacado de un disco de música balcánica con totalmente otra textura para dar un contraste a la pista. Este elemento da cierta tensión ya que de por si tiene un pitch un poco diferente sin embargo insertado de manera muy delicada puede hacer que la canción sea muy interesante. En este primer beat se trató de ser muy simple como en la referencia y todos los elementos armónicos son *chops* de los vinilos insertados como loop y fragmentos encima.

Para el segundo se reprodujo el sonido funky de la banda. Por eso como en la referencia se decidió grabar un rhodes y para darle un sonido más parecido y se usó solo un *sample* de violines de un disco de jazz del violinista Stéphane Grappelli acompañado en dueto igualmente en varias ocasiones se presentan como solistas sin la sección rítmica. La mezcla de estas dos canciones se las realizó en base al gráfico propuesto anteriormente y no resultó ser muy compleja ya que no fue muy invasiva y se trató más bien ubicar los elementos de una manera parecido, se evidenció una mezcla sin mucha dinámica y no tan abierta en el paneo. Finalmente se comprobó con en el analizador de espectro una mezcla parecida a la de la referencia. Las composiciones se encuentran en la sección de anexos.

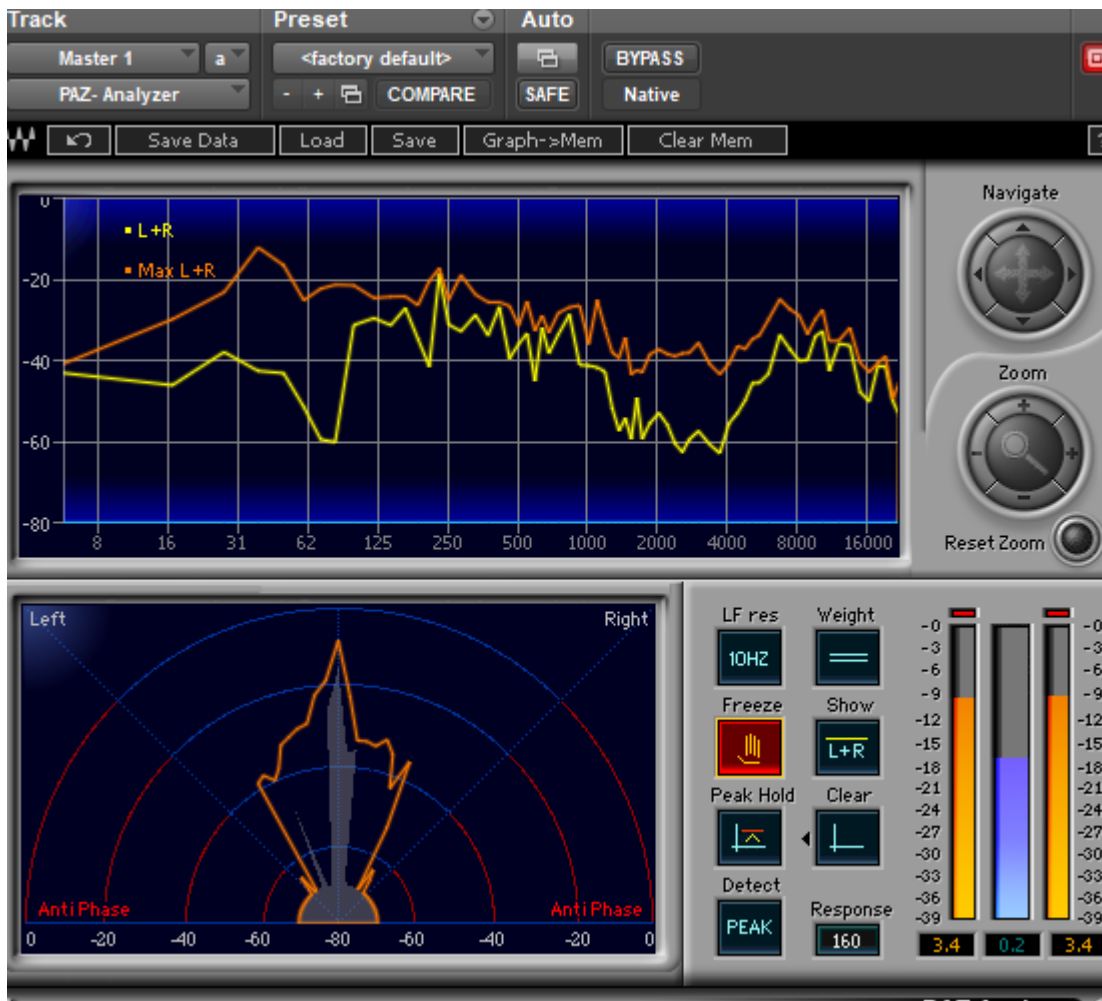

Figura 8. Análisis de la mezcla

Ambas canciones fueron producidas en *Ableton Live* ya que tiene herramientas que facilitan estos procesos además de que brinda herramientas creativas muy versátiles. Sin embargo posteriormente fueron llevados los *steams* de la sesión a *pro tools* para hacer un trabajo de mezcla. Finalmente listas las dos composiciones se agregó un cantante de rap que aportó dos letras.

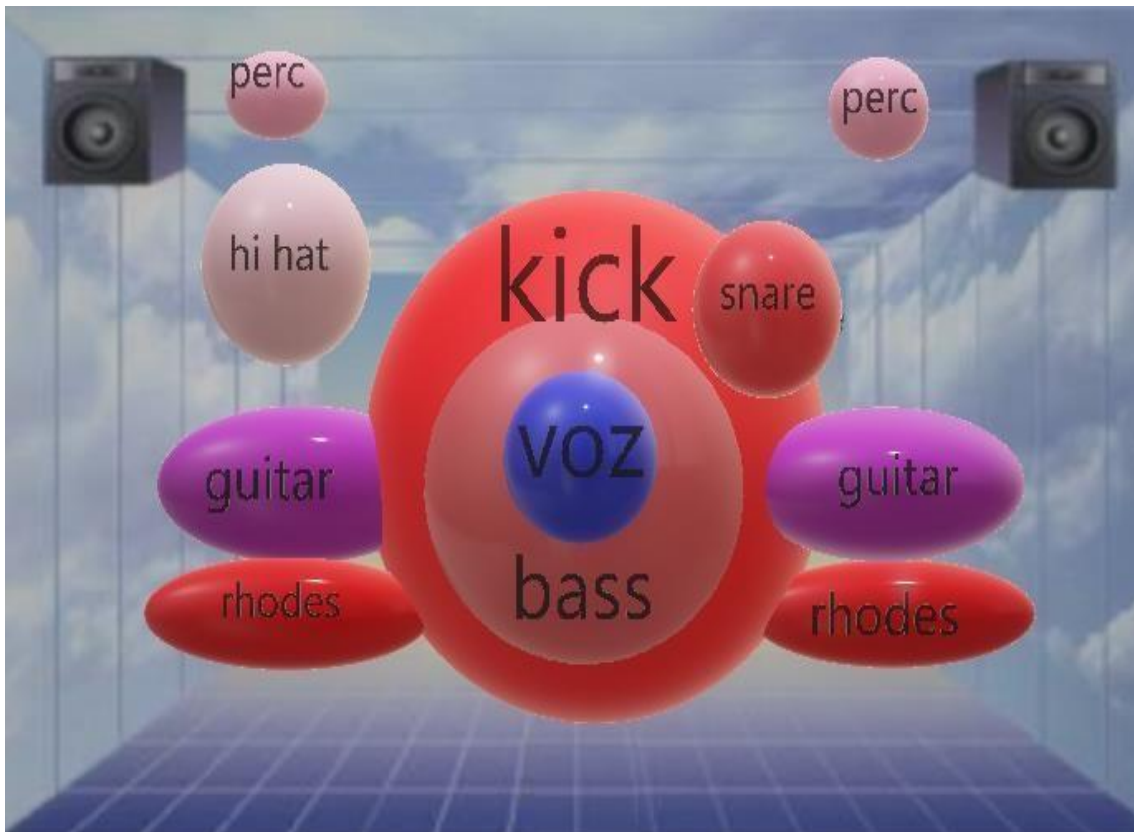

Figura 9. Mezcla de *Late Night Hype*

Estos elementos son igualmente los más importantes. Varios instrumentos no actúan de manera compleja, tampoco realizan arreglos con la sección rítmica, están puestos ahí cumpliendo una función armónica pero sobre todo rítmica ya que propone un *groove* que se mantiene estable a lo largo de toda la canción. En cuanto la armonía existe gran tendencia por hacer las canciones en modos menores o dóricos también mixolidios como el funk que son claros rasgos de la música afro americana que estaba sucediendo en la época. Posteriormente los gráficos de mezcla revelan una tendencia en la producción. Con estos elementos se logró obtener el análisis sonoro de la referencia..

La elección de música no fue fácil como se lo esperaba ya que se encontró una gran cantidad de géneros variados que podían funcionar perfectamente sin embargo la tendencia fue mantener una composición de sonidos lo más simple posible. Después del análisis los elementos escogidos redondearon finales de los ochentas fue muy útil el *jazz* contemporáneo ya que presento *voicings* y

sonoridades muy interesantes para las composiciones.

También se mencionó que fue una oportunidad para generar una biblioteca de música de vinilos y tener en práctica la escucha crítica. Fueron varios días en los que lo único que se hizo fue escuchar discos con el fin de analizarlos en cada aspecto y ver qué tan factibles son para cortar pequeños fragmentos. A lo largo de los procesos también se fueron consiguiendo nuevos discos y fue muy gratificante entender que gracias a esto existió la industria de la música y hoy en día nos siguen sirviendo para tener ese sonido particular de grabar directamente con el sonido de la aguja.

La aplicación fue directamente desde una vivencia en la que se empezó a generar un hábito de escucha más profunda y conciente, poco después escuchar en tiempo real e identificar ese segundo que te llama la atención es uno de los resultados y su aporte fue directo ya que esta habilidad permitió componer las dos canciones .

Conclusiones y Recomendaciones

En conclusión este trabajo permitió establecer parámetros para identificar los elementos que son importantes para realizar un análisis sonoro de una canción. El proceso de generar preguntas en cuanto a la mezcla e ir las resolviendo fueron herramientas sumamente útiles. En un inicio puede ser limitante pero posteriormente es una gran recurso para generar nuevas texturas y posibilidades al momento de componer.

Varios de los hallazgos obtenidos fueron gracias al análisis ya que este brinda las herramientas necesarias para después componer. Todos los procesos implicados revelaron poco a poco cual fue la razón de producir música de esta manera, no es difícil pero se requiere de cierta visualización para poner elementos que pertenecieron a otras canciones en un nuevo *track*. Esta simple práctica revela que la música tiene posibilidades infinitas y por medio de la tecnología esta se ha acercado a muchas más personas que han hecho un aporte importante al momento de hablar de distintos géneros y épocas.

Fue un largo tiempo el que tomó reconocer la música y adquirirla en vinilos se pudo evidenciar que existe un mercado para la gente que es amante de reproducir la música de esta manera, pone a cuestionar un poco el negocio de la música hoy en día y si algún día se volverán a producir en masa este producto otra vez.

Esta fue una oportunidad para trabajar la escucha crítica. Como músicos y productores es una actividad que aporta mucho y aproxima a generar buenas mezclas. Una recomendación es escuchar música y no hacer nada más que no sea eso y tomarse el tiempo de incluso cerrar los ojos y ubicar elementos en un gráfico imaginario pequeñas actividades como estas siempre mantendrán nuestra mente fresca y ayuda a manejar una creatividad clara e ir desarrollando un sonido propio.

Las oportunidades que brinda a futuro este tipo de investigaciones es que por medio de la música y el arte podemos tener un acercamiento a otras formas más rudimentarias de crear, ayuda a explorar diversas posibilidades y a entender que los procesos creativos pueden ser infinitos incluso con las herramientas más simples. Finalmente existen un fuerte motivo por el cual esta técnica se uso

mucho y es por el contraste de la música con la letra del cantante que refleja mucho de lo que es su día a día y de como su entorno también se ve fracturado y todo eso lo lleva escribir . La musica es relajante pero la lírica es explícita y relacionada a su contexto social en muchos de los casos.

Referencias

- Castelblanco, D. (2020). *No somos nadie sin el otro»: autenticidad y ciudadanía al interior de una comunidad transnacional de «resurgentistas» de la música andina*. Lima: Anthropologica.
- Brewster, B. y. (2000). *Last night a DJ saved my life. The history of the disc jockey*, . Londres: Headline Book Publishing,.
- Cage, J. (2004.). *Silence – Discours et écrits*. paris: Denoel.
- Corey, J. (2010). *Audio Production and Critical Listen*. Oxford: ELSEVIER.
- De Souza, A. M. (2011). *Music and Musicalities in the Hip Hop Movement. : Vibrant Virtual Brazilian Anthropology*.
- Gibson, D. (2005). *The Art of Mixing*. Bostom: Thomson Place.
- Medina, T. (2020). *El movimiento vanguardista musical*. Conrado: Epub.
- miyara, f. (1999). *acustica y sistemas de sonido*. Rosario: UNR.
- Muñoz, C. (2015). *Metodologia de la Investigacion* . mexico: oxford universtiy press mexico.
- Tissier, M. G. (Dirección). (2009). *West Coast Theory 2009* [Película].
- Swedien, B. (2009). *Make Mine Music*. Ny: hal leanard books.

ANEXOS

Figura 10. Sampling

Figura 11. Vinilos adquiridos

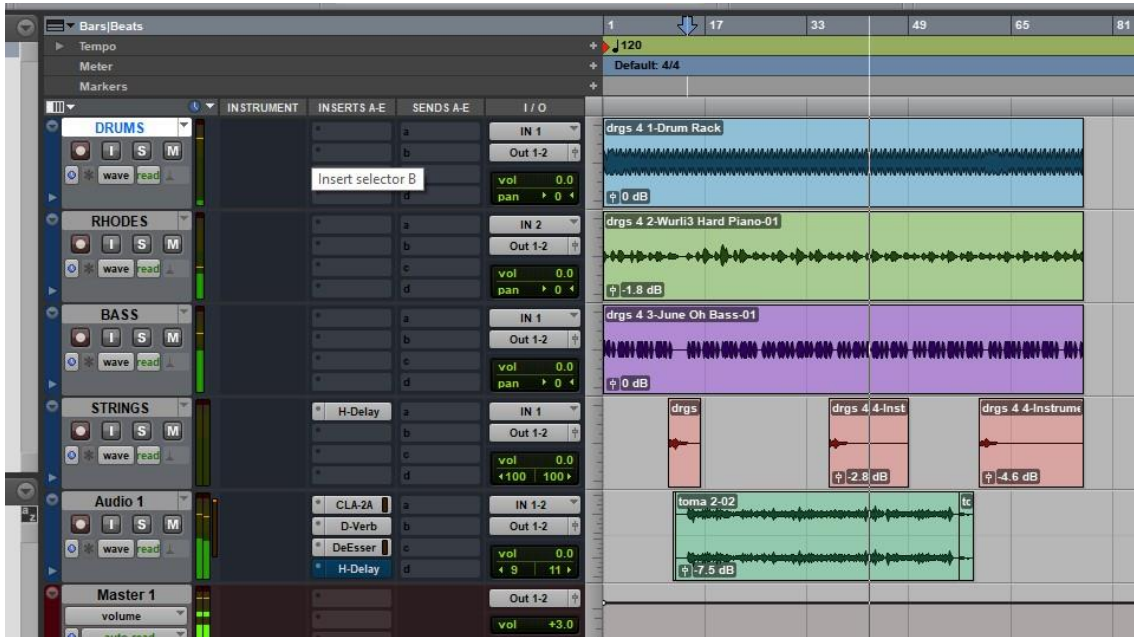

Figura 12. Mezcla en pro tools

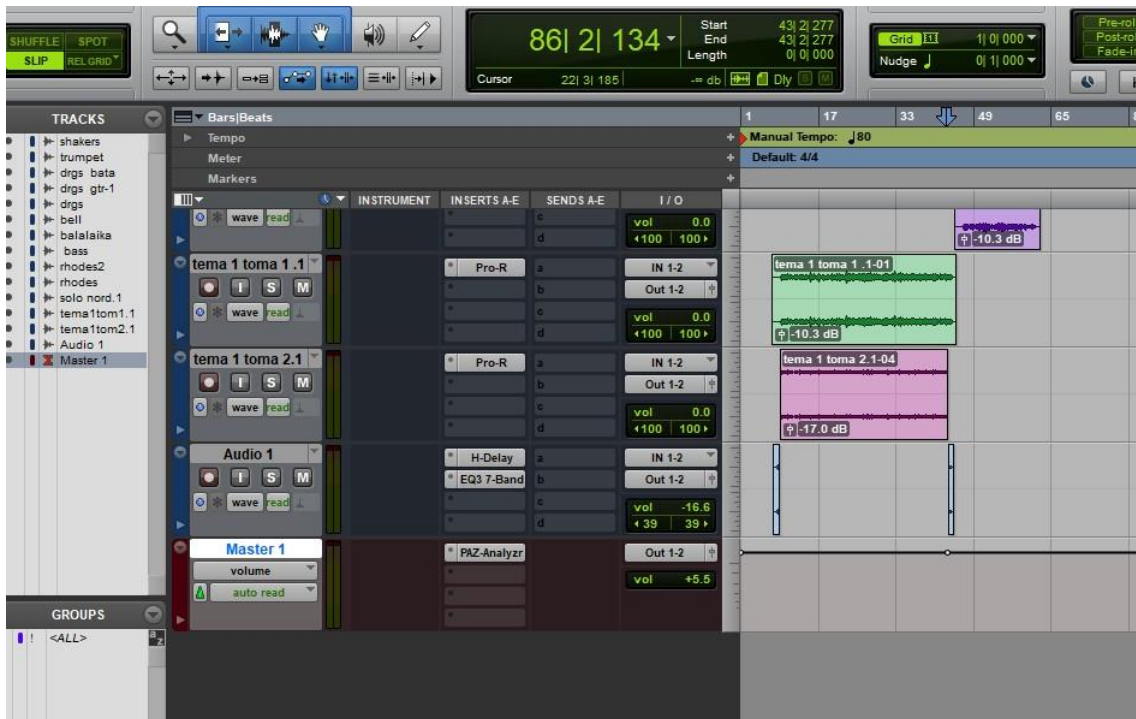

Figura 13 .Mezcla en Pro tools

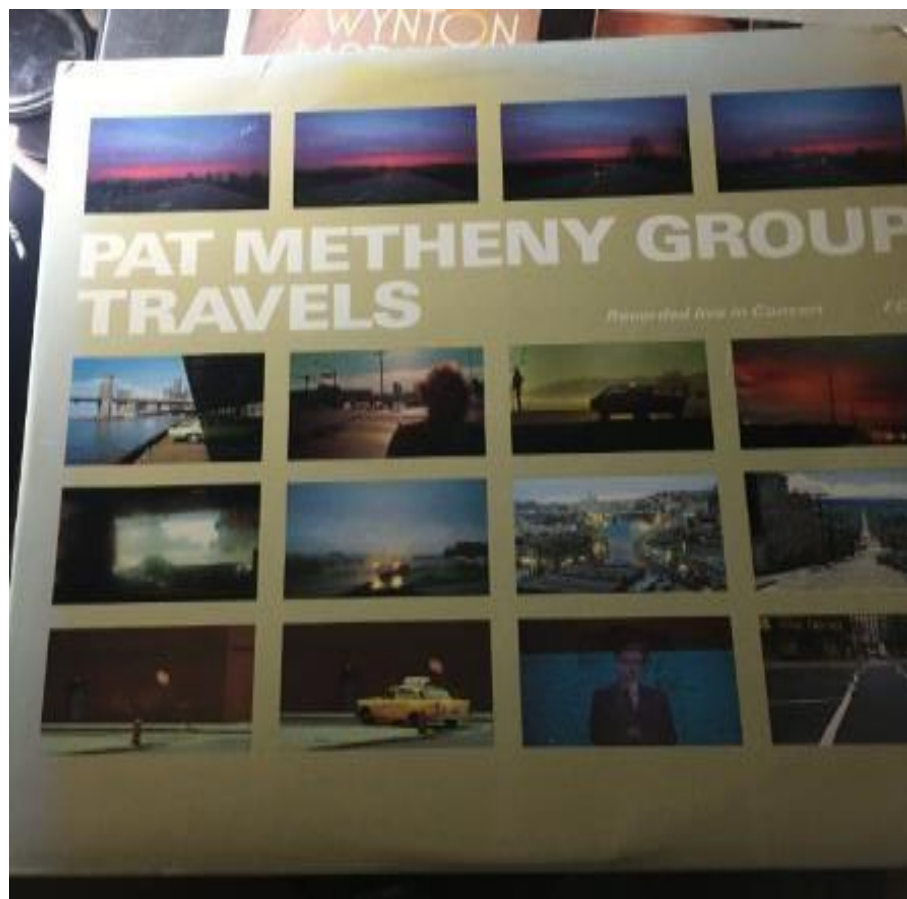

Figura 14 . Vinilos Pat Metheny y Balalaika

Figura 15. Vinilo Stéphane Grappelli

Figura 16 . Vinilo Wynton Marsalis

Composiciones

<https://drive.google.com/file/d/1oT3PV0z9VmvPGY-cBwDvzzNIHERqyZNh/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1uX0yp5yHQWXI6edbXvwuv1FPdoKc25X6/view?usp=sharing>

