 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Tropipop: Una historia de amor: composición de un EP con raíces de los géneros urbano y vallenato

Daniel Márquez Henao

Pablo A. Avendaño Alzate

Trabajo de grado presentado para optar al título de Profesional en la Artes de la Grabación y Producción

Musical

Modalidad Investigación - Creación

Asesor

Julio César Osorio Quintana

Artes de la Grabación y Producción Musical

Instituto Tecnológico Metropolitano

2023

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Contenido

RESUMEN..	4
RECONOCIMIENTOS	5
ACRÓNIMOS Y GLOSARIO	6
INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVOS	7
GENERAL	7
ESPECÍFICOS	7
PRODUCTOS ESPERADOS.....	7
ANTECEDENTES	11
METODOLOGÍA	13
PREPRODUCCIÓN.....	13
<i>Equipamiento de producción</i>	13
<i>Locación</i>	13
<i>Talento humano</i>	13
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DEL EP	14
<i>“Contigo me Quedaré”</i>	14
<i>“Lo Mejor que me ha Pasado”</i>	18
<i>“Acaba Un Amor”</i>	22
<i>“Para olvidarte”</i>	26
MASTERIZACIÓN	33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34
LISTA DE REFERENCIAS	35
BIBLIOHEMEROGRAFÍA.....	35
DISCOGRAFÍA.....	37

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

RESUMEN

Este trabajo de grado consistió en la realización de *Una historia de amor, Extended Play* (EP) de cuatro canciones, donde el común denominador fue el uso de sonidos actuales y urbanos, que se fusionaron con el género vallenato. La totalidad del EP fue producido y grabado por los estudiantes Daniel Márquez Henao y Pablo Andrés Avendaño Alzate, quienes estuvieron a cargo también de la mezcla y la masterización.

Para cada una de estas canciones se vieron implicados músicos especializados en su instrumento (dependiendo de la necesidad de la canción). La instrumentación que se usó en las cuatro canciones fue muy similar, teniendo siempre presente el acordeón vallenato, la caja vallenata, guitarras acústicas de cuerdas de acero, el ritmo del reguetón con samples o sonidos pregrabados y un bajo que sirvió como base armónica para todo lo demás. Este tipo de instrumentación está presente en muchas de las canciones de varios de nuestros referentes, como es el caso de Carlos Vives y Bonka quienes hacen uso dentro de sus canciones de algunas de las técnicas utilizadas dentro de este trabajo académico.

Al final de todo el proceso, el resultado fue un EP de tropipop comercial, con sonidos típicos colombianos, donde se evidencio como principal característica que dentro de las cuatro canciones los instrumentos reales tienen la misma importancia que los sonidos sampleados, asegurando que todo se sienta preciso en el tiempo y dé la sensación de estar perfectamente cuantizado, pero al mismo tiempo real y orgánico, logrando que sean canciones bailables donde se evoquen las raíces colombianas.

Palabras clave: Fusión, composición, masterización

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos a nuestros padres y familiares, que nos acompañaron en esta etapa académica de nuestras vidas, brindándonos incondicionalmente todo el apoyo y el tiempo requerido para nuestro crecimiento como profesionales.

Gracias a los maestros de la facultad de Artes y Humanidades cuyas enseñanzas nos marcaron y fortalecieron nuestro saber durante estos cinco años, para poder ejercer la producción musical, una pasión que tanto disfrutamos y amamos.

Finalmente, agradecemos especialmente a los maestros Jamir Mauricio Moreno Espinal y Julio César Osorio Quintana, que nos acompañaron de cerca en el desarrollo de este trabajo de grado e hicieron posible la creación de las obras aquí contenidas.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

ACRÓNIMOS Y GLOSARIO

- **Compositor:** Es la persona que se encarga de escribir la letra de una canción, es común que también haga la música.
- **DAW:** Estación de audio digital. Software diseñado para la captura, edición, mezcla y masterización audio (Digital Audio Workstation).
- **EP:** Sus siglas traducen “Extended Play”, refiriéndose a que es un formato de entrega de audio más largo que un sencillo, pero más corto que un álbum. Generalmente tiene entre 2-5 canciones y la duración total no sobrepasa los 30 minutos.
- **Home Studio:** Espacio de grabación personal o casa, con equipamiento profesional para realizar producciones.
- **Maqueta:** Una grabación de prueba donde se suelen tomar decisiones artísticas antes de pasar a la grabación final.
- **Melodyne™:** Software estándar de la industria para afinar voces y otros instrumentos.
- **Outro:** Hace referencia a la parte final de una canción. Usualmente se diferencia un poco melódica o armónicamente de los demás versos o del coro. También puede ser una salida instrumental
- **Overdubs:** Un segmento grabado o una capa de partes instrumentales, vocalización o efectos de sonido integrados en una grabación musical. Un segmento grabado o una capa de partes instrumentales, vocalización o efectos de sonido integrados en una grabación musical.
- **Sample:** Muestra de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido.
- **Tropipop:** Tropipop es un género musical típico de Colombia. Consiste en una mezcla de géneros musicales tradicionales de la Región Caribe Colombiana, principalmente el Vallenato, con influencias extranjeras tales como la Salsa, el Merengue, y el Pop y Pop Rock.
- **Vocalign™:** Software para alinear voces y otros instrumentos.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

INTRODUCCIÓN

El proyecto aquí descrito radicó en la producción completa de un Extended Play (EP) de cuatro canciones tropipop que se derivaron de la fusión de los géneros urbano y vallenato. Este trabajo nació de la motivación por seguir explorando esta área de la industria musical colombiana, que nos apasiona tanto por nuestro acercamiento a ambos géneros desde pequeños, pues nuestras familias tienen raíces del Caribe colombiano y toda la vida nos han inculcado la música, especialmente la vallenata. Por otro lado, está el reggaetón género urbano, por el cual desarrollamos un gusto enorme ya que crecimos en el Distrito de Medellín, lugar que sirvió para impulsar este género mundialmente.

Es importante mencionar que uno de los mayores referentes para Una Historia de Amor fue el cantautor Carlos Vives, ya que es el artista que más ha explorado la fusión entre estos dos géneros y ha promovido el tropipop en diferentes artistas del país.

Para este proyecto se contó con el acceso a un Home Studio propio con un tratamiento acústico moderado y equipos de grabación profesionales. Se hizo uso de recursos propios para sufragar las necesidades de músicos que se requirieron para cada canción. Consideramos que este proyecto fue relevante para nosotros ya que nos permitió poner a prueba todo el conocimiento adquirido durante la carrera además de dejar en nuestro portafolio este EP para nuestros trabajos futuros.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

OBJETIVOS

General

- Realizar un *Extended Play* (EP) de cuatro canciones inéditas del género tropipop, mediante la fusión del género urbano y el vallenato, en las cuales se narra una historia de amor y desamor.

Específicos

- Componer la letra y la música de cuatro canciones del género tropipop fusionando patrones rítmicos de la música urbana e instrumentación vallenata.
- Crear maquetas para cada una de las cuatro canciones.
- Realizar grabaciones de las cuatro obras.
- Editar, mezclar y masterizar el EP.

Productos Esperados

- Trabajo escrito en donde se documente el proceso de investigación y todas las etapas de la producción del EP.
- Máster final de *Una historia de amor*.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

ANTECEDENTES

El tropipop es un género musical colombiano que surgió a finales de los años 90 y principios del 2000. Este combina elementos del tropicalismo tradicional colombiano con elementos del pop y el rock, el género se caracteriza por su mezcla de ritmos tradicionales como la cumbia y el vallenato con elementos electrónicos y ritmos urbanos (WIKIPEDIA, 2012). Aunque en su principio estos no fueron los géneros que le dieron nombre al tropipop, sí son los que más se fusionan hoy en día, tal y como lo explican Andrea Mancipe, Nicolás Ruiz y Mónica Vélez en su texto *Análisis de Branding Cultural: El Tropipop En La Industria Musical Colombiana*, donde se analiza diferentes aspectos del tropipop desde sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con relación a los diferentes mercados (Mancipe, Ruiz, & Vélez, 2009).

Sin embargo, aunque el término tropipop en sí mismo sugiere la fusión de los géneros ‘tropical’ y ‘pop’, hoy en día fusiona tanto la misma línea rítmica que caracteriza la música pop (verso-estribillo-verso), los sonidos tropicales de la champeta, guitarras acústicas, eléctricas y, dependiendo del grupo, acordeones del vallenato, percusión y otros instrumentos del folclor colombiano (Buenas Tareas, 2011).

Uno de los artistas más importantes en la popularización del tropipop es Carlos Vives, quien en la época de los 90 creó su álbum “*Clásicos de La Provincia*” (1993) y empezó a incorporar elementos de la música tropical en sus canciones, siendo el pionero en la creación de este género. Otra artista que se destaca es Shakira, quien también ha incorporado elementos de la música tropical en su música y ha contribuido a la popularidad del género. En esta misma línea está la agrupación Bonka de la ciudad de Bogotá que desde sus raíces viene haciendo mezclas y fusiones con elementos melódicos y rítmicos del vallenato, sus canciones no han obtenido un reconocimiento mundial, pero son muy bien recibidas por el público colombiano con producciones como “*El Problemón*” (2006), “*La Mona*” (2006) y “*Tarde De Abril*” (2006).

Del mismo modo artistas como Juanes quien es conocido generalmente por sus producciones en el género pop, en los últimos años, debido al crecimiento en la industria del género urbano, ha interpretado dentro de su repertorio canciones como “*La Plata*” (2019) y “*Bonita*” (2019) donde se puede apreciar la fusión entre el género urbano y el vallenato mediante la mezcla de diferentes técnicas propias de estos géneros. Estos antecedentes son considerados como referencia para el proyecto musical que se desarrolló en el presente EP ya que permitió identificar los patrones rítmicos, el paneo de las guitarras el cual se usa frecuentemente en el género pop y la utilización de la guacharaca que hace parte del género vallenato, permitieron hacer uso de patrones similares dentro de la producción musical que se realizó logrando dar cumplimiento al objetivo que se buscaba, una producción limpia donde se destacara el tropipop como género musical principal.

Otro de los artistas colombianos considerado como ejemplo para el trabajo que se realizó fue Fonseca quien es un cantante y compositor de tropipop y balada romántica, conocido por su estilo único y melodías pegajosas. Fonseca comenzó su carrera en el año 2000, con el lanzamiento de su primer álbum, *Gratitud*, el cual tuvo un gran impacto en la escena musical colombiana, con canciones como “*Te*

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

mando flores" (2004) y "*Corazón*" (2005). Estas se convirtieron en éxitos en las listas de popularidad de acuerdo con los premios obtenidos; Te mando flores uno de sus primeros éxitos internacionales ganando Grammy Latino como "Mejor Canción Tropical" en 2006 y el álbum *Corazón* recibió el galardón como Mejor Álbum Tropical por parte de los Premios Billboard de la música latina en el año 2008 (EFE, 2021) (WIKIPEDIA, 2020), con este álbum Fonseca consolidó su estilo y se convirtió en un referente del género del tropipop. Fonseca ha sido reconocido por su capacidad para fusionar elementos de la música tropical tradicional colombiana con el pop y lo urbano, reconocimiento que se ve apoyado por diversas publicaciones nacionales e internacionales donde se resalta la labor del cantante dentro de su trabajo musical, lo cual se ve reflejado en los diferentes premios obtenidos frente al trabajo realizado por este cantautor (5 premios Grammy Latino: por mejor canción tropical (2006 y 2016), por mejor álbum vocal pop tradicional (2014 y 2020) y por mejor álbum de cumbia/vallenato (2016)). (ANADOLU, 2019) (Nuestra Redacción, 2023) (Rob Reyna, 2018).

El tropipop ha tenido un gran impacto en la música latinoamericana y ha ayudado a difundir la cultura colombiana en el mundo. Además, ha permitido que artistas tropicales tengan un mayor alcance y lleguen a nuevos mercados, lo que ha tenido un impacto positivo en la industria de la música en Colombia. No obstante, también es importante mencionar que a pesar de los éxitos que se han presentado también ha habido retractores frente a este género los cuales han criticado la comercialización de la música tradicional y la pérdida de autenticidad en el proceso de fusión con el pop, tal es el caso del periodista Julio Sánchez Cristo que para el año 2007 (Peña, 2019) (Ramírez Pinilla, 2016) además de criticar el género lo censuro en la emisora W radio, lo cual hizo eco en el público en general, en otras emisoras y en los artistas que para ese momento era exponentes de dicho género. Este temor provoco la exploración de otros ritmos lo cual los alejo en su momento de esta corriente musical, el temor se derivó de la campaña de desprestigio que se creó contra el tropipop y quienes lo interpretaban ya que no les permitían sonar sus canciones en diferentes emisoras reconocidas en el medio, luego de esta situación se presentó nuevamente la reactivación del género que se negaban a desaparecer, es aquí donde artistas como Carlos Vives y otros reconocidos le siguen apostando a este género y al gusto de este por diferentes públicos (Santos, 2016).

Actualmente, el consumo musical en Colombia ha cambiado y varios géneros como el reguetón y el vallenato son populares en el mercado comercial. Bandas y artistas vigentes, como Piso 21, Morat, Pasabordo y Sebastián Yatra, son algunos de los ídolos de la nueva generación. Los artistas de tropipop, aunque no gozan del mismo reconocimiento, entienden el papel que su música ha jugado en la sociedad colombiana y están preparados para mostrar al público que su historia y la del género no ha terminado (Peña, 2019).

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

METODOLOGÍA

La creación del EP de cuatro obras se realizó mediante el desarrollo de las siguientes etapas

1. Preproducción del EP
2. Definición del concepto del EP
3. Composición y maquetación
4. Producción: Grabación y Edición
5. Postproducción: Edición, Mezcla y Masterización

A continuación se describe de manera general las dos etapas iniciales que se manejan en todo el desarrollo del EP, en este sentido se hace una descripción primera donde se habla de la preproducción y la definición del concepto del EP, seguidamente se abordarán y describirán las etapas de composición, maquetación y postproducción de las canciones de manera individual, para finalizar se explica la masterización que se hizo para todo el trabajo en general.

Preproducción

Etapas iniciales en las cuales se identificaron: el equipamiento de grabación que se requería para el presente trabajo, la locación para realizar las grabaciones, además del talento humano para la producción del EP, todo esto con el fin de obtener un producto de alta calidad profesional.

Equipamiento de producción

En este punto se pensaron las herramientas de grabación y producción requeridas para el trabajo a realizar. Para esto se consideró la utilización de dos micrófonos (Micrófono *Audio Technica AT4050* y Micrófono *Audio Technica AT2020*) los cuales eran de condensador de diafragma grande, una Interfaz Universal Audio *Apollo X Twin*, dos tipos de audífonos (Audífonos *ATH - M40x* y Audífonos *Beyerdynamic Dt990 Pro*) y dos tipos de monitores (Monitores Yamaha HS8 y Monitores Presonus Eris 5) lo cual permitiera tener dos puntos diferentes de referencia con relación al sonido, estos equipamientos son con los que se contó para el trabajo a realizar. Además se hizo uso de *Pro tools* un *DAW* que sirvió como herramienta para realizar la producción del EP.

Locación

Para esto se consideró un *Home Studio* con acondicionamiento acústico moderado (aproximadamente unos 16 paneles de lana mineral que recubren las cuatro paredes de cemento del estudio).

Talento humano

Para realización de este trabajo, se contó con el apoyo de un músico profesional (Luis Javier Hernández Cadavid), quien hizo parte de las cuatro canciones del EP interpretando el acordeón. En cuanto a la composición y la programación de los ritmos de las cuatro canciones esto estuvo a cargo de los dos estudiantes responsables del trabajo (Pablo Andrés Avendaño y Daniel Márquez).

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

La interpretación de las guitarras acústicas y las voces estuvo a cargo de Daniel Márquez y Santiago Márquez, este último fue invitado a participar de la cuarta canción.

Definición del concepto del EP

Para la realización de este EP se quiso ir más allá de solo lo musical. Por esta razón, se definió que, a través de las letras de las obras, se contaría una historia que hilara las cuatro canciones. Este concepto se respaldó con una tendencia encontrada a lo largo de la investigación realizada, al revisar las canciones vallenatas gran parte de ellas y sus fusiones hablan de historias de amor y desamor, tal y como lo menciona Luis Carlos Ramírez Lascarro en su texto *El Vallenato Llorón* (Portalvallenato, 2021):

La comparación del vallenato llorón con la balada es válida en la medida en que sus canciones se caracterizan por ser piezas de tiempo lento, tratando siempre temas de amor. Cosa que también se podría decir del bolero y del vallenato romántico clásico...

Una historia de amor habla de una relación amorosa a grandes rasgos; desde el enamoramiento y el romance hasta el odio y la ruptura.

“Contigo me Quedaré”

Composición

Esta canción se pensó con la idea de transmitir sensaciones relacionadas con la felicidad y el enamoramiento, para esto se hizo uso de un tempo lento con acordes mayores, que comunicara o permitiera la interpretación de sensaciones relacionadas con una persona enamorada, en este caso con el protagonista hombre de las canciones el cual está tratando de conquistar a una mujer, a quien ha amado desde pequeño y con la cual siempre ha querido estar y compartir su vida.

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
<i>Estrofa 1</i>	Ha pasado tanto tiempo Desde que éramos pequeños Y salimos a jugar. Simplemente dos amigos Que jugando como niños Me empezabas a gustar	(G - D - C - G) x2 I - V - IV - I
<i>Precoro</i>	En la vida no aprendemos A cuidar lo que tenemos Comenzarlo a valorar Pero estando tú en mi vida No encontré otra salida	(C - G - D - Em) IV - I - V - Vi (C - G - A - D) IV - I - II - V

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
	Que empezarte a enamorar	
<i>Coro</i>	<p>Quédate A mi lado otro rato Que lo nuestro va pa' largo Y por siempre te amaré</p> <p>Quédate Que de niño había soñado Que de grande nos casamos Contigo me quedaré</p>	<p>(G - D - C - G) x2 I - V - IV - I</p>
<i>Estrofa 2</i>	<p>Mira Niña linda yo te digo Que yo fracasé de amigo Pues te quiero pa' algo más</p> <p>No sé si te has dado cuenta Que yo soy tu otro cincuenta Como yo nadie hallarás</p>	<p>(G - D - C - G) x2 I - V - IV - I</p>
<i>Precoro</i>	<p>En la vida no aprendemos A cuidar lo que tenemos Comenzarlo a valorar</p> <p>Pero estando tú en mi vida No encontré otra salida Que empezarte a enamorar</p>	<p>(C - G - D - Em) IV - I - V - Vi</p> <p>(C - G - A - D) IV - I - II - V</p>
<i>Coro</i>	<p>Quédate A mi lado otro rato Que lo nuestro va pa' largo Y por siempre te amaré</p> <p>Quédate Que de niño había soñado Que de grande nos casamos Contigo me quedaré</p>	<p>(G - D - C - G) I - V - IV - I</p>
<i>Puente</i>	<p>Como tú ninguna Esa es la verdad</p>	<p>(Em - C - G - D) Vi - IV - I - V</p>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
	Yo le pedí a la luna Que haga realidad Este amor Entre tú y yo Para siempre	
<i>Coro</i>	Quédate A mi lado otro rato Que lo nuestro va pa' largo Y por siempre te amaré Quédate Que de niño había soñado Que de grande nos casamos Contigo me quedaré	(G - D - C - G) I - V - IV - I

Maquetación

Para esta maqueta, se comenzó con la grabación de una guitarra y la voz principal, seguidamente se fueron buscando uno a uno los sonidos de percusión hasta encontrar los ideales para la canción. Una vez obtenida toda la percusión (*kick, snare, caja vallenata, guacharaca, hit hat y shakers*), se hizo uso de un sintetizador de bajo para formar un patrón rítmico tradicional del vallenato y darle un poco más de movimiento a lo que se iba construyendo.

Se definieron los patrones rítmicos finales de las guitarras armónicas y se procedió a su regrabación. Paso seguido con la ayuda del piano se construyeron melodías apropiadas para el acordeón que se utilizaron en las grabaciones finales del tema.

Luego se buscaron armonías que fueran acordes a la voz principal; esto con el fin de definir cuáles de estas quedarían en las tomas finales. Dentro del proceso se buscaron sonidos para hacer transiciones que no generaran cambios bruscos de estrofa a coro. Ya finalizada la maquetación se procedió a darle paso a la grabación final de cada instrumento.

Grabación

Para la grabación se comenzó con las guitarras acústicas, pues toda la base rítmica ya se tenía desde la maqueta. Las guitarras se grabaron usando un solo micrófono, esto se hizo en dos tomas exactamente iguales para después en la mezcla panning una toma en 100% L y otra en 100% R. Esta técnica se encontró en varias de las canciones tomadas como referentes para el desarrollo y creación de este EP, es el caso por ejemplo de *“Robarte un beso”* (2018) de Carlos Vives y *“Estás conmigo”* (2006) de Jerau. Evidenciamos que esta técnica permite brindar una sensación de sonido abierto en la imagen estéreo a

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

las canciones. Además, el hecho de que la guitarra fuera de cuerdas de acero aportó frecuencias altas necesarias para generar sensaciones agradables a los oyentes.

Para las voces se grabaron varias tomas, pero al final solo se guardaron tres para que fueran depuradas en el proceso de edición usando la técnica de *Comping*.

La técnica usada durante la grabación de los *overdubs* y las armonías o voces secundarias fue la de afinación automática de la línea principal de la voz, utilizando plugins como el *Waves Tune Real Time*®. Esto se hizo principalmente para facilitar la grabación del cantante (Daniel Márquez), ya que esto facilita mucho más cantar armonías sobre una línea de voz principal ya afinada.

Por último, se incluyeron los sonidos del acordeón, para esto se contactó al profesional Luis Javier Hernández Cadavid, a quien se orientó frente a las necesidades que se tenía, para esto se le solicitó generar melodías que fueran acorde a la tonalidad original de la canción, adicionalmente poder contar con otro tipo de melodías que sonarán más protagónicas en secciones específicas de la canción, como por ejemplo en el coro donde se buscaba despertar sensaciones de fiesta o alegría. este mismo proceso se realizó en todas las canciones del EP.

Una vez todos los instrumentos reales fueron grabados, se pasó al proceso de edición.

Edición

Inicialmente se limpiaron los sonidos no deseados durante las grabaciones, por otra parte en los *tracks* de las voces se modificó la ganancia para evitar que se presentaran cambios drásticos de volumen.

Una vez la sesión estuvo limpia se pasó a afinar todas las voces, desde las principales hasta los *overdubs* y armonías, esto se realizó usando el *software* de *Celemony Melodyne*®. Posteriormente, se alinearon todas las voces usando como referencia la principal. Esto se hizo usando un plugin de la compañía de *Synchro Arts* llamado *Vocalign*®. Este proceso consta de darle una pista referencia al plugin y luego indicarle qué pistas se quieren que se alineen con la referencia que se le dio. Luego se escucha cuidadosamente para asegurarse que este proceso no haya generado ningún ruido o artefacto extraño en el audio.

El proceso de edición es una parte fundamental del proceso para que la siguiente etapa pueda fluir bien y se obtenga un resultado óptimo. Este proceso se realiza en las cuatro canciones.

Mezcla

El referente sonoro para esta canción fue "*Canción bonita*" (2022) de Carlos Vives y Ricky Martin. Se eligió esta referencia porque era la sonoridad que se estaba buscando, debido a que comparten varios instrumentos y tiene un color que gustó bastante para el desarrollo del proyecto, el cual se buscaba alcanzar y con el trabajo realizado se logró llegar a él.

Para la mezcla se empezó con las percusiones usando una compresión rápida para cortar un poco los picos y se levantara todo el cuerpo del *kick* y el *snare* dándole buen peso en sus frecuencias bajas. Luego se siguió con la voz ya que lo consideramos el instrumento más importante de una canción y de esta forma poder darle su respectivo espacio sin que fuera a molestar en frecuencias con otros

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

instrumentos. Se aplicó primero el *De-esser* para quitar brillos no deseados, siguiendo por una ecualización aditiva y sustractiva para lograr quitar el cuerpo de la voz que normalmente no se usa ya que enmascara muchas frecuencias de otros instrumentos, pero también darle más presencia alrededor de los 1500 Hz e incluso un poco más de “aire” en las frecuencias altas. Luego se usó un compresor óptico ya que es reconocido por sus tiempos lentos en ataque y relajación y así ayuda a controlar un poco las dinámicas sin ser muy agresivo y darle también un color agradable, se continuó con una reverberación tipo *plate* que funciona muy bien en las voces con un tiempo corto de *decay* que simula un espacio pequeño y da un excelente color. Se siguió con el acordeón, ya que es un instrumento muy importante en este género y se le debe respetar su espacio y sonoridad. Se le aplicó poco procesamiento ya que sonaba muy bien desde la grabación, es por esto por lo que solo se le puso una pequeña ecualización sustractiva para eliminar frecuencias medias para no ir acumulando durante la canción y que mejor resalte en las frecuencias altas. Además, se le aplicó un compresor para controlar las dinámicas y al final un excitador de armónicos para resaltar un poco más sus frecuencias medias altas.

El bajo se dividió en 2 *tracks*, uno para sus frecuencias bajas y otro para sus frecuencias altas ya que se notaba que al colocarle una distorsión se perdía su cuerpo, de esta forma se procesó bajos y altos de forma separada y logrando darle buenos armónicos para que pudiera ser más notado en altavoces pequeños. Se utilizó dos guitarras con ecualización sustractiva para quitar cuerpo y no enmascarar otras frecuencias y un compresor para evitar muchas dinámicas para encajar más en la canción, cada una paneada 100% L y 100% R para dar una sensación más estéreo y la mezcla suene más grande.

Al finalizar se usó un expansor estéreo en el *mix bus* para darle más profundidad a la mezcla y un limitador para poder escuchar la mezcla con la referencia descrita al inicio y poder hacer una justa comparación.

“Lo Mejor que me ha Pasado”

Composición

Para la composición de esta canción se tuvo muy presente el concepto que se ha querido llevar durante todo el EP, y puesto que la canción anterior trataba del protagonista declarándose a su amada, esta trata de esos momentos bellos que ya están viviendo juntos como pareja. Es esta una canción completamente romántica y con un ritmo rápido yailable. La instrumentación, la letra y la melodía con ayuda del ritmo rápido, comunican felicidad absoluta de una pareja que se encuentra en el clímax de su relación.

Llegando al final de la canción se quiso modular el último coro, pues con esto se pretende dar la sensación de que algo que estaba muy arriba (en términos de energía) podía estar aún más alto. La actual canción busca elevar al oyente a ese punto máximo de romance justo antes de llevarlo a ese posible desamor o decepción con la canción siguiente.

	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
<i>Estrofa 1</i>	<p>Contigo me gustaría Más madrugadas Hasta cuando hay lluvia Las haces ver soleadas</p> <p>A tu ladito me siento en un cuento de hadas Si te tengo aquí no me hace falta nada</p>	<p>(A - E - D - E) I - V - IV - V</p>
<i>Precoro</i>	<p>Y en esta vida encontré Lo que yo siempre soñé Qué importa cuánto ha costado Eso es cosa del pasado</p> <p>Si me preguntas ¿por qué? Sonriendo te lo diré Porque...</p>	<p>(A - E - D - E) I - V - IV - V</p>
<i>Coro</i>	<p>Déjame decirte mi tesoro Me robaste el corazón Como a nadie yo te adoro Te regalo esta canción</p> <p>Con esos ojitos había soñado Y esa carita de bombón Hoy te tengo acá a mi lado Es lo mejor que me ha pasado</p> <p>Oh-oh Eres lo mejor que me ha pasado Oh-oh</p>	<p>(A - E - D - E) I - V - IV - V</p>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
<i>Estrofa 2</i>	<p>Todavía Parece el primer día Tú y yo tan enamorados El tiempo pasa volando</p> <p>Ya vamos que pa' dos años Contigo acá a mi lado Todavía parece un sueño Porque yo no me lo creo</p>	<p>(A - E - D - E) I - V - IV - V</p>
<i>Precoro</i>	<p>Y en esta vida encontré Lo que yo siempre soñé Qué importa cuánto ha costado Eso es cosa del pasado</p> <p>Si me preguntas ¿por qué? Sonriendo te lo diré Porque...</p>	<p>(A - E - D - E) I - V - IV - V</p>
<i>Coro</i>	<p>Déjame decirte mi tesoro Me robaste el corazón Como a nadie yo te adoro Te regalo esta canción</p> <p>Con esos ojitos había soñado Y esa carita de bombón Hoy te tengo acá a mi lado Es lo mejor que me ha pasado</p> <p>Oh-oh Eres lo mejor que me ha pasado Oh-oh (Repite coro)</p>	<p>(B - F - E - F) I - V - IV - V</p>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Maquetación

Se comenzó el proceso con una base de guitarra y voz, se eligió un tempo de 100 bpm, luego se procedió a montar la percusión (*kick*, *snare*, caja vallenata, *shakers*, maracas, campana y platillos). Algo que diferencia esta canción es el uso de las maracas y congas; que se utilizaron en los versos para variar un poco el ritmo vallenato y fusionarlo con otras percusiones.

En esta canción se eligió agregar ukeleles para darle otro aire a las cuerdas. También se grabaron algunos ritmos con la guitarra duplicada (100% L y 100%R). Se procedió a agregar el bajo con un sintetizador y luego hacer los sonidos del acordeón con un piano, para así dejarlo listo y ser grabado luego con el instrumento real.

Se realizaron armonías con las voces para seleccionar aquellas que más aplicaran al proyecto y así dejarlas en las tomas finales. Para concluir se agregó un sintetizador a contra tiempo durante el coro para darle un poco más de movimiento y brindarle de manera sutil ese toque urbano.

Grabación

Esta canción tuvo una particularidad especial, pues se grabaron unos ukeleles para darle una ambientación diferente a la primera canción en relación con la instrumentación. Estos fueron grabados exactamente igual que las guitarras. Cuando todos los ritmos de las guitarras y los ukeleles quedaron debidamente grabados, se procedió a grabar las voces principales.

Después de tener todo el proceso de grabación se pasó a la etapa de edición.

Mezcla

El referente sonoro de esta canción fue “No te vayas” (2020) de Carlos Vives. Se tomó esta referencia porque evocaba sentimientos de felicidad y fiesta (alegría) y colores brillantes que se buscaban y requerían para esta segunda canción del EP.

Inicialmente se empezó con una mezcla de volúmenes entre los instrumentos más importantes, que eran la voz, el acordeón, el *kick* y el *snare*; Por otra parte a las voces que lo requirieron se les fue colocando ecualización aditiva y sustractiva para limpiar frecuencias no deseadas en la mezcla como lo son sus frecuencias bajas, alrededor de los 200 a 500 Hz que se da por el efecto de proximidad. De igual forma a las voces que lo requirieron se les colocó un compresor en caso de pasarse de volumen para crear un sonido compacto.

Algunas voces fueron enviadas 100% L y 100% R para generar una atmósfera que se sintiera grande. Para esta canción el acordeón no tuvo mucho procesamiento ya que su sonido es naturalmente agradable para el oyente, fue suficiente con sólo aplicar un poco de ecualización para sus frecuencias altas y un compresor rápido para controlar las dinámicas.

Se continuó con las guitarras y ukeleles las cuales fueron también enviadas a dos diferentes tracks 100%L y 100%R limpiando las frecuencias que molestaban y de esta manera restarle un poco de protagonismo. Hay un pequeño *pad* que se usó solo para darle un “colchón” a la mezcla para que no se sintiera vacía en los momentos donde había poca instrumentación.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Para terminar la parte de percusión que son las congas, caja vallenata, maracas, güiro y campana, se equilibraron en su volumen para después agruparlas y moverlas en conjunto y no perder ese impacto que se dio al principio de la mezcla, dándoles un poco de automatización para los coros y más sensaciones de fiesta a la canción, cortando frecuencias que se consideraron que no se necesitaban y con el compresor dándoles un poco más de frecuencias bajas a lo que son las congas con un ataque lento para mantener ese golpe al comienzo y un *release* bajo.

“Acaba Un Amor”

Composición

Para esta tercera canción se decidió tratar por primera vez la temática del desamor, la cual se hizo con un tempo lento que permitiera identificar ese cambio en los sentimientos de las canciones anteriores evocando sensaciones de tristeza y dolor.

En la composición de esta canción queda un vacío dentro de la historia ya que queda la incertidumbre, pues nunca se menciona por qué la relación se deteriora, solo se evidencia que el amor se acabó.

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
<i>Intro</i>	-	(D - A) x2 I - V
<i>Estrofa 1</i>	Son muy buenos los días que hemos vivido Pero son los recuerdos que duelen más Porque ya hoy en día no los vivimos Son los momentos que ya no volverán Son muy buenos los días que hemos vivido Pero son los recuerdos que duelen más	(D - A - D) x3 I - V - I (D - A - D - D7) I - V - I - I7

	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

	<p>Porque ya hoy en día no los vivimos Son los momentos que ya no volverán</p>	
<i>Coro</i>	<p>Y así Se acaba un amor Ese que tanto duró Y ahora no vale nada</p> <p>Y así Es que acaba un amor Ese que tanto duró Y ahora no vale nada</p>	<p>(G - D - A - D - D7) x2 IV - I - V - I - I7</p>
<i>Instrumental</i>	-	<p>(A - D) x2 V - I</p>
<i>Estrofa 2</i>	<p>Mucho intentamos pero el tiempo perdimos Porque hace tiempo que tú no me amas más Y aunque ayer se juntaron nuestros caminos Mañana un adiós los apartará</p> <p>Mucho intentamos pero el tiempo perdimos Porque hace tiempo que tú no me amas más Y aunque ayer se juntaron nuestros caminos Mañana un adiós los apartará</p>	<p>(D - A - D) x3 I - V - I</p> <p>(D - A - D - D7) I - V - I - I7</p>
<i>Coro</i>	<p>Y así Se acaba un amor Ese que tanto duró Y ahora no vale nada</p>	<p>(G - D - A - D - D7) x2 IV - I - V - I - I7</p>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

	Y así Es que acaba un amor Ese que tanto duró Y ahora no vale nada	
--	---	--

Como se puede observar esta es la letra más sencilla en cuanto a contenido que tiene hasta ahora el EP, puesto que se quiso hacer uso del recurso del vallenato donde los versos se repiten uno después del otro.

Además de la sencillez en la letra, se pretendió que la canción en general también se tornara sencilla en comparación a las dos anteriores. Esto se hizo para tener en cuenta la experiencia del oyente cuando esté escuchando el EP de corrido. Éste ya viene de escuchar dos canciones con ritmos más rápidos e instrumentación más viva, fuerte y movida, es por eso por lo que ahora se le brinda una experiencia diferente a ese oyente con una canción lenta, triste y tranquila. Para este estilo, no solo se tuvo en cuenta la experiencia del oyente, sino también el hecho de que esta sería la primera canción que hablará de desamor, este será el punto de evolución del EP y es por eso que musicalmente se quiso hacer una transición que ayudará a comunicar el mensaje. Para esto también se apegó más a la armonía tradicional del vallenato, donde se mueve constantemente entre primer y quinto grado (D - A) hasta que llega el coro y se introduce por primera vez el cuarto grado (G). Este movimiento entre primer grado (I) y quinto grado (V) es también característico del paseo vallenato, tal y como lo explica Jeison Esteban Bermúdez en su texto “La Guitarra En El Vallenato. Contexto histórico y elementos ritmo-melódicos básicos para el acompañamiento del vallenato en la guitarra” (Bermúdez Romero, 2018).

El acompañamiento de la guitarra marcante, la cual lleva el ritmo del paseo vallenato a lo largo de toda la obra utiliza en su movimiento armónico solamente dos acordes: Tónica, la cual es Sol mayor (G) y Dominante, que en este caso es Re7 (D7) (Bermúdez Romero, 2018) Una vez conformes con el proceso de composición, se pasó al proceso de maquetación.

Maquetación

Algo por destacar de esta maqueta es el uso de la guitarra acústica de cuerdas de nylon haciendo un ritmo básico de vallenato. Encima de esta guitarra se grabó la línea de la voz principal con las ideas melódicas iniciales. Una vez obtenido el resultado esperado de la canción, se procedió a construir todos los elementos de percusión alrededor de la guitarra y la voz. Este fue además el momento para buscar armonías para la voz y arreglos más elaborados en la guitarra.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Grabación

Durante este proceso se grabó un guitarra de nylon la cual quedó al centro, luego dos guitarras de cuerdas de acero paneadas a los lados, una completamente a la izquierda y la otra completamente a la derecha; Ambas guitarras haciendo exactamente el mismo ritmo de cumbia vallenata.

Las guitarras se grabaron encima de la percusión que ya había quedado definida desde la maqueta. Esto se hizo así para asegurar que todo quedara debidamente sincronizado y no se sintieran elementos fuera de tiempo, a pesar de haber tenido esto en consideración, por las guitarras ser demasiado rítmicas, cualquier golpe que estuviera levemente desincronizado en alguna de las guitarras se sentía muy por fuera del tiempo, por lo que estas fueron sometidas a un profundo e intenso proceso de edición para asegurar un sonido agradable. Este proceso se explicará a profundidad en la sección de edición. Luego de tener unas guitarras, una percusión y un bajo *midi* sonando agradablemente en conjunto, se procedió a grabar las voces.

Esta fue una canción que llevó muchas menos voces que las anteriores, pues como se mencionó anteriormente, se quería que esta fuera una canción con elementos más medidos y sencillos. Se empezó por grabar la voz principal y encima de esta se grabaron lo que denominamos “*Dubs*” u “*Overdubs*” que son voces que se graban exactamente igual a la principal, para posteriormente en la mezcla, ubicarlas en un paneo completamente abierto (100%L y 100%R). Seguidamente se grabaron las armonías de cada parte de la canción, que también fueron grabadas dos veces cada una para abrirlas en el paneo como se hizo con los “*Overdubs*”. Por último se grabaron lo que se llama “*AdLibs*” que son frases al aire que se usan para llenar vacíos de la voz principal, además de grabar un silbido que está presente durante el coro haciendo la misma melodía de la voz principal.

Una vez el proceso de grabación estuvo completo se procedió a hacer la edición.

Edición

El factor diferencial en esta canción fue la edición de las guitarras de las cuales se realizaron varias muestras de la grabación, de estas se tomaron los mejores fragmentos para formar una única toma la cual fue alineada y sincronizada con el tiempo de la canción.

Mezcla

El referente sonoro para esta canción fue “*La plata*” (2019) de Juanes y Lalo Ebratt. Se hizo uso de esta referencia ya que la idea de este tema fue unir el vallenato con el género urbano y se consideró un excelente punto de arranque para el trabajo realizado.

Para empezar, se trabajó primeramente con la guitarra ya que suena en la mayor parte de la canción y se le dio el protagonismo que requería, para esto se hizo uso además de un ecualizador que permitió retirar las frecuencias graves que reñían con la voz ya que es el instrumento principal con el cual equilibramos volúmenes. En la voz se decidió hacer un tratamiento similar a las canciones pasadas que fue agregar el *de-esser*, ecualización aditiva y sustractiva, finalizando con un compresor lento para

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

controlar solo un poco las dinámicas sin agredir mucho así mismo se le dio sus respectivos paneos a los “adlibs” y “dubs” para que la voz no se sintiera sola y creciera en los coros.

Se continuó con el acordeón, al cual también se le dio un gran protagonismo ya que siempre le brinda respuesta a la voz y tiene su solo después del primer coro. A este instrumento se le controló un poco los bajos para no acumular frecuencias en esa zona, al igual que a los brillos que molestaban al escucharlos, en general fue poco el procesamiento que se realizó a este instrumento.

En esta canción a diferencia de las otras, el *kick* y *snare* solo ganan esa importancia es en la parte del coro para hacer la canción más urbana como la referencia que se tomó, para esto se automatizó el volumen de la percusión del pre-coro a coro.

Se continuó con el bajo, este es una de las últimas cosas que agregamos a la mezcla, pero no menos importante ya que es lo que hace sentir con peso la canción, siempre y cuando controlemos bien los graves. Se le añadió un poco de distorsión en las frecuencias altas y se comprimieron las frecuencias bajas para que se sintiera equilibrio en la canción.

Al final se empleó un simulador de cassette, para dar ese efecto de la cinta deteniéndose lo cual se buscó correlacionar con el mensaje de que el amor acaba mal, a veces de una forma inusual e inesperada.

“Para olvidarte”

Composición

Con esta canción se llegó a la parte de la historia donde la relación ya se acaba y el protagonista se encuentra tratando de superar a su pareja. A través de la letra se buscó mostrar ese momento de la etapa de superación donde se logra dejar atrás muchas cosas y se aprovecha el presente, con situaciones como la compañía de amigos, música, fiesta, entre otros. Ese sentimiento no solo está impreso en la letra, sino que también se comunica mediante la música.

En esta canción se vuelve a emplear un ritmo más rápido, haciendo uso también de una instrumentación más ruidosa y llena. La canción empieza con solo el protagonista de nuestra historia escribiendo la canción en su cuarto con su guitarra. Se quiso recrear esta escena tan íntima apoyada por solo una guitarra y una voz sin procesamiento, para que cuando llegue el momento de la fiesta y el descontrol en la vida del personaje, la música también lo refleje. No obstante, se decidió dejar un elemento muy importante por fuera, un elemento que estuvo presente en todas las otras canciones, pero que curiosamente para esta canción donde se trata el tema de la redención y volver a ser felices, se deja por fuera con la intención de señalar, que aunque ya está rehaciendo su vida, aún se siente la ausencia de ese elemento tan importante que siempre estuvo ahí presente. Ese elemento es el redoblante.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Es de resaltar que a pesar de que sí hay un ritmo típico de la música urbana durante el coro de la canción, nunca se escucha el típico redoblante potente que sí estuvo en las tres canciones anteriores. Esta vez, el *kick* va acompañado solo de un set de elementos percusivos típicos del vallenato.

Para terminar con la parte conceptual de la canción, se le quiso dar un final redondo al EP, por final redondo hace referencia a dos aspectos:

1. Un cierre a la historia contada a través de las cuatro canciones.
2. Un final cíclico, que da la sensación de que la historia vuelve a comenzar.

Esto se logró con el “*outro*” de la canción, donde se pretende que el oyente sienta (a través de un poco de diseño sonoro) que el personaje principal vuelve a su habitación, después de supuestamente ya haber superado a su pareja, a escribirle un verso para pedirle que vuelvan.

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
<i>Estrofa 1</i>	Y yo... No quiero verte en fotos Yo quiero ver que tú arregles mi corazón roto Quiero que sepas que mi vida no es la misma Que cuando tú te fuiste te me llevaste el carisma Pero la vida no es justa y hoy me faltas Aunque yo te quise, te amé con toda el alma Hoy me encuentro solo acá en mi habitación Buscando las palabras pa’ escribirte esta canción	C - Em - Am - Dm - G
<i>Coro</i>	Pero hoy voy a salir Voy a cantar las canciones que me gustan Voy a brindar por ti pa’ que no vuelvas a mi	C - F - Am - G

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
	Voy a salir de fiesta y tomarme unos tragos Para olvidarte o que causen estragos En mi mente, ie En mi mente, oh oh En mi mente, ie En mi mente, oh oh	
<i>Instrumental</i>	-	C - F - Am - G
<i>Estrofa 2</i>	Hoy quiero que tú sepas que mi vida cambió Y que tu partida a mi mucho me jodió Yo ya no soy el mismo de antes De corazón de acero y echao' pa' delante Ahora yo no tengo valor No duermo por las noches no creo en el amor Y aunque llegó a desesperarme Recuerdo que nunca nadie por esto murió	C - F - Am - G
<i>Puente (rap)</i>	Quería una rosa y me tocaron las espinas Que lindo es el cuento hasta el momento en que termina Pero un corazón roto no sana mirando fotos Hoy bebo hasta quedarme ciego, sordo o medio loco	Am - F - C - G
<i>Coro</i>	Pero hoy voy a salir	C - F - Am - G

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Estructura de la canción	Letra	Acordes y progresión armónica
	<p>Voy a cantar las canciones que me gustan Voy a brindar por ti pa' que no vuelvas a mi</p> <p>Voy a salir de fiesta y tomarme unos tragos Para olvidarte o que causen estragos</p> <p>En mi mente, ie En mi mente, oh oh En mi mente, ie En mi mente, oh oh</p> <p>Pero hoy voy a salir Voy a cantar las canciones que me gustan Voy a brindar por ti pa' que no vuelvas a mi</p> <p>Voy a salir de fiesta y tomarme unos tragos Para olvidarte o que causen estragos</p> <p>En mi mente, ie...</p>	
<i>Outro (nota de voz)</i>	<p>Hoy recordé que ya no te recuerdo Mi corazón por fin está en paz Va más de un año que no estás Y yo queriendo preguntar</p> <p>¿Qué tal si volvemos a empezar?</p>	<p>C - G - F - C - Dm - C - G - Am - G - F - C - DM - G - C</p>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Maquetación

Para la maquetación de esta canción se comenzó por el coro, ya que antes de este solo se hace uso de una guitarra y una voz con poco procesamiento, es así como se decidió empezar por la parte de la canción donde más instrumentación iba a haber y a partir de este punto, definir lo que iba a llevar las siguientes secciones de la canción. Dentro del proyecto ya se tenía identificado la manera cómo se quería que sonara el coro, de una manera alegre.

Se empezó definiendo la percusión y para esto fueron indispensables los instrumentos típicos del vallenato como la caja vallenata y el güiro. El patrón rítmico de estos dos varía en las diferentes secciones de la canción. Por ejemplo, en la parte B de los coros este patrón rítmico varía un poco cuando se omiten algunos *kicks* y al mismo tiempo se excluyó también el güiro para generar así una sensación de vacío que le da un “tumbao” extra a la canción.

Luego de tener bien definida la percusión, se continuó con la grabación la línea del bajo y unas guitarras extra. Por último, se grabó una versión demo de las voces para buscar armonías y apoyos de voces extra durante la canción.

Una vez satisfechos con el esqueleto general de la canción se pasó al proceso de grabación final.

Grabación

Se comenzó grabando las guitarras en mono, dos líneas exactamente iguales de cada guitarra para abrirlas en el paneo completamente, a excepción de la *intro* y el *outro* que fueron grabadas en una sola toma de guitarra y la voz al mismo tiempo para dar esa sensación de naturalidad. Para hacer las cosas un poco más orgánicas e interesantes, el *outro* se grabó con un celular, sin ningún tipo de procesamiento. Ya que se quiso dar la mayor sensación orgánica posible, por que como se explicó anteriormente, este *outro* da cierre a todo el EP y ese cierre era una nota de voz dejando un final un poco abierto para los oyentes.

Luego se procedió a grabar las voces finales, estas no tuvieron ninguna complejidad, se grabaron en el mismo estudio con el mismo micrófono, el factor diferenciador de estas es que no se buscaron tantas armonías para apoyar la voz principal en los versos y en los coros, esta vez se decidió solo hacer el juego con las armonías en la parte B del coro.

Una de las partes más interesante de la grabación estuvo presente en la última etapa de la canción, donde se optó por grabar una multitud de personas en el último coro lo cual permitiera recrear o interpretar dos escenarios diferentes, uno donde estas personas sonaran como si los amigos del protagonista de la historia estuviesen coreando la canción junto a él en una noche de fiesta y un segundo escenario que permitiera imaginar que esta canción (que nuestro protagonista le había escrito a su ex novia) se había convertido en todo un éxito que ahora la gente cantaba o coreaba en las discotecas.

Para la grabación de este efecto se acudió a un grupo de personas cercanas a quienes se les invitó a participar, se reunieron en la sala de una casa aproximadamente 10 personas entre hombres y mujeres, en total se realizaron ocho grabaciones distintas de todos cantando el coro al mismo tiempo.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Cuatro de estas tomas se grabaron en estéreo con dos micrófonos Audio Technica posicionados a tres metros el uno del otro para obtener una imagen estéreo bastante amplia. Para esto se usó la técnica de grabación en estéreo conocida como “par espaciado ” o técnica “A/B”. Las otras cuatro tomas fueron con el micrófono AT4050 posicionado en el centro de la sala con un patrón polar omnidireccional. Finalmente se unieron todas las grabaciones para generar la sensación de que una multitud estaba cantando. El resultado final de este experimento no fue lo que se esperaba, pues, aunque sí se alcanzó la sensación de multitud, todo sonó de manera muy desordenada y caótica. Una de las posibles causas de este resultado es porque las personas que estaban cantando estaban muy salidas del tiempo posiblemente por no conocer bien la letra de la canción.

En relación con el experimento anteriormente descrito se debe resaltar que solo cuando se iba a mezclar la canción fue evidenciado la falla dentro del ejercicio y para ese entonces ya era casi imposible volver a reunir a todas esas personas debido al factor tiempo.

Con relación a lo anteriormente expuesto se eligió dejar solo las mejores tres tomas, y grabar otras más, pero esta vez con tres personas que se supieran bien la canción. Con estas se realizaron cuatro tomas, todas cantando al mismo tiempo alrededor del mismo micrófono con patrón polar omnidireccional, esto ayudó a darle más orden al final de la canción.

Finalmente, antes de poder pasar a la mezcla, se hizo todo el proceso de edición.

Edición

Para esta canción fue un reto el proceso de edición de los coros finales realizados por los grupos de personas convocados, debido a que fueron varias tomas y dentro de estas se presentó desincronización al momento de cantar el coro de la canción.

Mezcla

El referente sonoro para esta canción fue “El calendario” (2007), de Pasabordo. Se decidió tomar la referencia no tanto por el mensaje sino por el sonido y ambiente de fiesta de la canción que se quería transmitir en la letra de la cuarta canción del EP al momento de hablar de superar un amor.

Se empezó y finalizó la canción con una voz y guitarra con poco procesamiento para simular el espacio de una habitación donde está el artista cantando la canción.

Esta canción también tiene sus armonías y *overdubs* que fueron repartidos en varios *tracks* separados en 100%L y 100%R para acompañar la voz principal. Dichas voces fueron bastante comprimidas para que tuvieran muy poca dinámica y se dejaron a un volumen considerable, todo esto con el fin de que no le quitaran protagonismo a la voz principal.

Se continuó con la voz del otro artista (Santiago Márquez) el cual tenía una tesitura de voz diferente, un poco más gruesa, por lo que tuvo otro tratamiento en las frecuencias bajas y medias. Para esta voz se le agregaron ecualizadores dinámicos para que en las partes que sobresalían estas frecuencias molestas, fueran muy bien controladas y no pelearan con los otros instrumentos. Además, se le agregó una reverberación para simular un espacio pequeño.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Seguidamente se trabajó con las guitarras acústicas, las cuales hacen un contratiempo, para esto no se quería muchas dinámicas sino dejarlas un poco controladas, así que se usó un compresor rápido para evitar esas transientes, y un *release* lento para que se mantuviera la compresión.

Se continuó con la percusión, con esta se empezó ajustando el *kick* para que diera ese *punch* que se quería, seguidamente se trabajó con la caja vallenata la cual se comprimió un poco para controlar las transientes que sobresalían más de lo que se buscaba.

Se continúa el trabajo con la guacharaca o güiro, la cual solo tuvo balance de volumen porque su sonido brinda lo que se buscaba tal como quedó en la grabación.

Ya para terminar se tienen las voces "*crowds*" que fueron las que se grabaron en multitud para darle la sensación de una fiesta llena de personas, las cuales tuvieron ecualización sustractiva en los bajos y una compresión lenta para controlar un poco las dinámicas.

Por último, se le dio un final a la canción un poco disruptivo y sorpresivo, agregándole la nota de voz final que le da la conclusión al EP. Para agregar este fragmento que suena tan distinto a lo que sonaba anteriormente en la canción, se decide colocar un nuevo ecualizador con filtro pasa bajos que actuó sobre toda la mezcla general con una automatización bastante rápida. Adicional a esto, también se agregó una reverberación grande, para que junto con el filtro tan agresivo que se le puso al final, diera la sensación de que la canción estaba sonando en la cabeza de nuestro personaje.

Para terminar, a la nota de voz que se agregó al final, se le adicióno una reverberación tipo *chambers* para simular nuevamente el cuarto de nuestro protagonista, ya que a pesar de que esto se grabó en las notas de voz de un celular, fue grabado en un estudio con un tratamiento acústico que hacía que sonara muy seco, por lo que no era coherente con lo que queríamos transmitir.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Masterización

Para la masterización de cada una de las canciones se aplicaron los siguientes pasos:

1. Se hizo uso de un limitador para llevar el volumen a niveles comerciales y poder compararla con una referencia externa del volumen al que se quería llegar. Además se pretendía evidenciar cómo se podía afectar las dinámicas de la mezcla al hacer uso de este proceso.
2. Se empleó un compresor de bus para cortar los picos que sobresalían y hacer que la mezcla fuera más compacta, pero se usó la opción *side-chain* para que no se activará en frecuencias bajas, siempre y cuando fuera necesario.
3. Se utilizó un ecualizador para balancear frecuencias y darle un color específico a cada canción para que mantuvieran un equilibrio dentro del EP.
4. Se empleó un ecualizador multibanda para controlar frecuencias específicas las cuales no fueron controladas con el compresor anteriormente nombrado en el ítem 2.
5. Se hizo uso de un ecualizador estéreo para subir frecuencias altas a las canciones donde se consideró que se necesitaba ampliar su imagen estéreo.
6. Se utilizaron medidores para analizar el audio final de cada canción y revisar que su imagen estéreo no tuviera problemas de fase, además identificar si se había llegado al volumen comercial que se quería, el cual se logró llevándolo a un rango entre -10 y -12 *LUFS*.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

– En relación con el trabajo realizado, se evidenció que al revisar las canciones que se tomaron como referencia para la producción del EP se logró hacer uso de instrumentos que facilitaron la realización de la fusión de diversos patrones rítmicos ofrecidos por instrumentos presentes en los géneros urbanos y vallenato. Es el caso de las baterías sampleadas del género urbano y el acordeón en el vallenato.

– En el proceso de composición, grabación, edición, mezcla y masterización de este EP, surgieron contratiempos que se aprendieron a solucionar, los cuales de otra manera que no fuera enfrentándonos a ellos de manera forzosa e inmediata, no hubiera permitido fortalecer los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante la realización de este trabajo final. Esto se relacionó, por ejemplo, con el momento de realizar la grabación de los coros con el grupo de personas para la canción número cuatro. Allí se evidenció que se debe contar con una preparación adecuada para lograr los objetivos que se buscan, ya que ellos desconocían ciertas partes de la canción y al escuchar el producto final se presentaron voces desafinadas y desincronización en los tiempos.

– Es importante tener un color balanceado entre las canciones realizadas, para que sean agradables al oyente y este logre disfrutar el trabajo realizado dentro de todo el EP.

– Invitamos a profundizar en géneros urbanos en futuros trabajos de investigación y/o creación, pues los textos académicos que hablan sobre estos son limitados. Esperamos que nuestro trabajo facilite la exploración que se pueda realizar de estos géneros y su aplicación dentro de la música actual en un futuro. Además, invitamos a explorar esas raíces musicales que se han dejado con el tiempo de lado, perdiendo esa riqueza cultural de nuestros territorios.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

LISTA DE REFERENCIAS

Bibliohemerografía

ANADOLU. (12 de Abril de 2019). *Cultura: Fonseca: Colombia tiene un espacio importante en el 'boom' de la música latinoamericana*. Obtenido de SEMANA:

<https://www.semana.com/cultura/articulo/fonseca-colombia-tiene-un-espacio-importante-en-el-boom-de-la-musica-latinoamericana/609221/>

Bermúdez Romero, J. E. (Abril de 2018). *La Guitarra en el Vallenato. Contexto histórico y elementos ritmo-melódicos básicos para el acompañamiento del vallenato en la guitarra*. Obtenido de Repositorio Institucional - Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15934/BermudezRomeroJeisonEsteban2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Bermúdez, E. (16 de Septiembre de 2004). *¿Qué es el vallenato? Una aproximación musicológica*. Obtenido de Portal Revistas UNAL :

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46296/58589>

Buenas Tareas. (6 de Marzo de 2011). *El tropipop en la industria musical colombiana*. Obtenido de Buenas Tareas: <https://www.buenastareas.com/ensayos/El-Tropipop-En-La-Industria-Musical/1662965.html>

EFE. (7 de Octubre de 2021). *Fonseca revive éxito 'Te mando flores' junto con Greeicy, Cali y El Dandee*. Obtenido de Los Angeles Time:

<https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2021-10-07/fonseca-revive-exito-te-mando-flores-junto-con-greeicy-cali-y-el-dandee>

Galvis, N. M. (8 de Noviembre de 2016). *De los juglares a la nueva ola del vallenato. Un acercamiento a los cambios generacionales del folclor*. Obtenido de Repositorio Universidad Javeriana :

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/34490/MendezGalvisNicolas2016.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

García Pupo, R. C., & Vanegas Bello, A. D. (22 de Mayo de 2017). *La metáfora como escritura ideológica en la representación de la mujer: análisis discursivo de las composiciones vallenatas de la "Nueva ola"*. Obtenido de Repositorio Universidad de Cartagena:

<https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/5585/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

Mancipe, A., Ruiz, N., & Vélez, M. (2009). *Análisis de branding cultural. El tropipop en la industria cultural colombiana*. Bogotá: Politécnico Gran Colombiano.

Muñoz Maldonado, S. (12 de Agosto de 2012). *Vallenato, sus aires y la academia*. Obtenido de Repositorio UNAB: <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/988>

Nuestra Redacción. (19 de Enero de 2023). *Seis datos interesantes sobre el cantautor colombiano Fonseca*. Obtenido de Montreal Hispano: <https://www.montrealhispano.com/publicacion/seis-datos-interesantes-sobre-el-cantautor-colombiano-fonseca/>

Ortega Valbuena, J. H. (10 de Octubre de 2012). *Estudio analítico de estructuras melódicas del paseo vallenato interpretado por 7 ganadores del festival de la leyenda vallenata: Colacho Mendoza, Luis Enrique Martínez, Alfredo Gutiérrez, Cocha Molina, Julian Rojas, Hugo Carlos Granados y Sergio Luis Rod*. Obtenido de Repositorio Institucional UPN: <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1589/TE-11610.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peña, S. (15 de Diciembre de 2019). *¿Por qué murió (y ahora resucita) el tropipop?* Obtenido de SHOCK: <https://www.shock.co/musica/por-que-murio-y-ahora-resucita-el-tropipop>

Portalvallenato. (25 de Abril de 2021). *Vallenato Llorón*. Obtenido de Portalvallenato: <https://portalvallenato.net/category/luis-carlos-ramirez-lascarro/>

Ramírez Pinilla, A. (23 de Mayo de 2016). *Los Talibanes del Tropipop*. Obtenido de Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20924/RamirezPinillaAndres2016.pdf?sequence=1>

Rob Reyna. (25 de Abril de 2018). *RPP Noticias*. Obtenido de <https://rpp.pe/musica/internacional/fonseca-el-genero-urbano-le-ha-dado-visibility-a-la-musica-latina-en-el-mundo-noticia-1118615>

Santos, E. (30 de Marzo de 2016). *El tropipop no muere: Los 10 clásicos del género más cuestionado de todos*. Obtenido de NOISEY Music By Vice: <https://www.vice.com/es/article/rydj9w/el-tropipop-no-muere-los-10-clasicos-del-genero-ms-cuestionado-de-todos>

WIKIPEDIA. (12 de Diciembre de 2012). *Tropipop*. Obtenido de WIKIPEDIA : <https://es.wikipedia.org/wiki/Tropipop#:~:text=Tropipop%20es%20un%20g%C3%A9nero%20musical,el%20Pop%20y%20Pop%20Rock>

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2015-01-27

WIKIPEDIA. (16 de Junio de 2020). *Fonseca (cantante)*. Obtenido de WIKIPEDIA La enciclopedia libre:
[https://es.wikipedia.org/wiki/Fonseca_\(cantante\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Fonseca_(cantante))

Discografía

Vives, C. y Martin, R. (2022). Canción Bonita. Sony Music Latin.

Vives, C. (2020). No Te Vayas. Sony Music Latin.

Vives, C. (2022). Robarte un Beso. Universal Music Group.

Jerau. (2006). Estas Conmigo. Universal Music Group.

Juanes y Yatra, S. (2019). Bonita. Universal Music Group.

Juanes y Ebratt, L. (2019). La Plata. Universal Music Group.

Bonka. (2006). El Problemón. Sony Music Latin.

Bonka. (2006). Tarde de Abril. Sony Music Latin.

Bonka. (2006). La Mona. Sony Music Latin.

Fonseca. (2005). Te Mando Flores. Universal Music Group.

Fonseca. (2005). Corazón. Universal Music Group.

Pasabordo. (2007). El Calendario. Universal Music Group.