



Escuela de Música

Tema de investigación:

**GRABACIÓN, COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DISCO DE CINCO
CANCIONES EN EL GÉNERO REGGAE FUSIÓN.**

Trabajo de titulación para la obtención del título de Licenciatura en Música

Postulante:

Hugo Daniel Naranjo Trujillo

Tutor:

Mgs. Fernando Mosquera

Quito, Febrero del 2023

RESUMEN

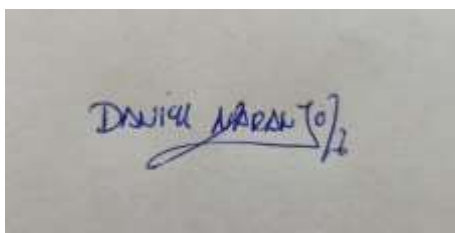
El desarrollo del presente trabajo de investigación se enmarcó directamente en la producción de 5 obras musicales en género *reggae*, bajo la figura de un EP titulado “*Blood*”. En primer lugar, se abordó de forma concreta a la historia del género *reggae*, tomando en consideración su relevancia nacional e internacional. Del mismo modo, a través del presente trabajo se efectuó con base en una metodología cualitativa de estudio. El principal resultado obtenido por la ejecución del trabajo se enmarca en las 5 canciones obtenidas, mismas que se produjeron, mezclaron y masterizaron de forma independiente, obteniendo resultados distintos para cada una de ellas.

Palabras clave: *reggae*, producción musical, mezcla, masterización.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

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

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

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature reads "HUGO DANIEL NARANJO TRUJILLO" with a stylized flourish at the end.

Hugo Daniel Naranjo Trujillo

CI: 171408066-8

DEDICATORIA

Quiero dedicar mi esfuerzo y dedicación a mis padres por siempre creer en mí, estar a mi lado, aconsejándome y apoyándome en toda mi carrera estudiantil. Gracias a ellos y su ejemplo me he convertido en la persona que soy y gracias a su esfuerzo he logrado cumplir cada una de mis metas.

AGRADECIMIENTO

Primero quiero agradecerle a Dios por guiarme en todo momento y en cada decisión en mi vida. También agradezco a cada una de las personas que conforman la Universidad Hemisferios por compartir sus conocimientos y ayudarme en mi formación como un buen profesional, por su paciencia, perseverancia, brindarme la oportunidad de cumplir mi sueño de trabajar dentro de la música y no darme por vencido.

También quiero agradecer personalmente a Diego Jaramillo ya que gracias a su apoyo pude culminar mi carrera.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	2
ABSTRACT	8
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE DE CONTENIDOS	5
ÍNDICE DE FIGURAS	7
INTRODUCCIÓN	8
OBJETIVOS	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos.	12
CAPITULO 1 - EL REGGAE	13
1.1. Definición de el género reggae	13
1.2. Historia de el género reggae	13
1.2.1. Principales representantes del reggae a nivel mundial	13
1.2.2. El reggae en Latinoamérica	15
1.2.3. El reggae en Ecuador	16
CAPÍTULO II – ANÁLISIS DE EL GÉNERO REGGAE	17
2.1. Principales características dentro de el género reggae	17
2.2. Características de otros géneros relacionados con el género reggae	19
2.2.1. Hip hop	19
2.2.2. Raggamuffin	20
2.2.3. Afrobeat	21

CAPÍTULO III – PROCESO DE GRABACIÓN, MEZCLA Y MASTERIZACIÓN DEL EP “BLOOD”	23
3.1. Proceso de grabación,	23
3.1.1. Guitarras	23
3.1.2. Bajo	26
3.1.3. Teclados y sintetizadores	27
3.1.4. Baterías.....	28
3.1.5. Micrófonos	28
3.2. Proceso de edición y mezcla	30
3.3. Proceso de masterización.....	36
CAPÍTULO IV – PRODUCTO ARTÍSTICO.....	39
4.1. Blood.....	39
4.2. You and me	42
4.3. Nos vamos de aquí.....	44
4.4. U – 14.....	46
4.5. Shortie.....	49
4.6. Elaboración del arte del disco	52
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56
Conclusiones	56
Recomendaciones	57
BIBLIOGRAFÍA	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: <i>Guitarra Fender Stratocaster</i>	24
Figura 2: <i>Guitarra Epiphone Les Paul Special</i>	24
Figura 3: <i>Amplificador Fender '65 Princeton Reverb Amp</i>	25
Figura 4: <i>Cabezal Marshall JCM 900</i>	26
Figura 5: <i>Bajo Fender Jazz Bass</i>	26
Figura 6: <i>Amplificador de bajo Ampeg SVT Classic</i>	27
Figura 7: <i>Controlador Arturia KeyLab Essential 61</i>	27
Figura 8: <i>Batería Mapex Venus 20''</i>	28
Figura 9: <i>Micrófono de condensador MXL 990</i>	29
Figura 10: <i>Micrófono dinámico Shure SM57</i>	29
Figura 11: <i>Micrófono dinámico Shure SM57</i>	30
Figura 12: <i>Consola MIDAS M32 Live</i>	30
Figura 13: <i>Interfaz de usuario ProTools</i>	31
Figura 14: <i>Preamp CHANNEV empleado en la grabación de voces</i>	32
Figura 15: <i>Proceso de ecualización substractiva</i>	33
Figura 16: <i>Compresor RoughRider para baterías</i>	33
Figura 17: <i>Limitador Lindell Audio 7x-500 para voces</i>	34
Figura 18: <i>Efecto delay Replika</i>	34
Figura 19: <i>Efecto reverb REV PLATE - 140</i>	35
Figura 20: <i>Efecto Brainworx Crispytuner</i>	35
Figura 21: <i>Proceso de ecualización en mastering</i>	36
Figura 22: <i>Compresor óptico Shadow Hills</i>	37
Figura 23: <i>Saturador de tubos Black Box HG-2</i>	37
Figura 24: <i>Herramienta Youlean Loudness Meter 2</i>	38
Figura 25: <i>Arte del EP "Blood"</i>	53

GRABACIÓN, COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DISCO DE CINCO CANCIONES EN EL GÉNERO REGGAE FUSIÓN.

Hugo Daniel Naranjo Trujillo

spiritualyrics@hotmail.com

RESUMEN

El desarrollo del presente trabajo de investigación se enmarcó directamente en la producción de 5 obras musicales en género *reggae*, bajo la figura de un EP titulado “*Blood*”. En primer lugar, se abordó de forma concreta a la historia del género *reggae*, tomando en consideración su relevancia nacional e internacional. Del mismo modo, a través del presente trabajo se efectuó con base en una metodología cualitativa de estudio. El principal resultado obtenido por la ejecución del trabajo se enmarca en las 5 canciones obtenidas, mismas que se produjeron, mezclaron y masterizaron de forma independiente, obteniendo resultados distintos para cada una de ellas.

Palabras clave: *reggae*, producción musical, mezcla, masterización.

ABSTRACT

The development of this research work was directly framed in the production of 5 musical works in reggae genre, under the figure of an EP entitled "Blood". The reggae genre is a musical style that had its beginnings in the 60's, under the figure of artists such as Bob Marley, who were responsible for positioning reggae as a musical genre framed in the protests and social struggles. Similarly, the development of this work was based on a qualitative study methodology. The main result obtained by the development of the work is framed in the 5 songs obtained and produced, which were produced, mixed and mastered independently, obtaining different results for each one of them.

Keywords: reggae, music production, mixing, mastering.

INTRODUCCIÓN

La música es el lenguaje del alma y del espíritu, que puede llevar a soñar y a visitar lugares inexistentes e inexplicables en palabras. Esto se debe a que la música puede dibujar en la mente escuchando solamente las notas musicales al entonar una melodía, que al ser estructurada musicalmente da un resultado hermoso de armonía agradable al oído, diversificando así todos los géneros de acuerdo con las inclinaciones musicales de cada ser humano.

En la actualidad, son muchos los géneros y estilos musicales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Cada uno de estos géneros tiene una historia particular, misma que se relaciona directamente con factores como la cultura, historia, ritmos asociados, entre otros. El presente trabajo planteará la investigación de la cultura del género *reggae*. Se abordarán temas como la historia, su definición, sus géneros y sus características musicales. A través de este conocimiento y la experiencia que se ha ido adquiriendo durante todo el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las aulas y por medio de las bandas en que he podido participar, diferentes escenarios dentro y fuera del Ecuador, con diferentes artistas del género. Por medio de este trabajo se busca mostrar el proceso de producción musical para la creación de los temas que se trabajaran dentro de este proyecto de investigación. El enfoque musical de este proyecto es la influencia del género *reggae*, y la apertura que este brinda para la fusión de géneros como el *Hip hop*, *el Soul*, *el Raggamuffin*, *afro beat*.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, como se mencionó en el apartado anterior, la música presenta una serie de variaciones de acuerdo al contexto en el que se genera. A esta situación se le debe añadir que la música se ha empleado como un instrumento de protesta y lucha durante los últimos años, situación que ha permitido a la misma ser conocida a niveles considerables. Dentro de estos géneros considerados como “música de protesta” se encuentra el *reggae*. El *reggae* surge como un género motivado por los movimientos sociales presentes en Jamaica durante la década de los 60, siendo identificado de forma inmediata con las diferentes luchas de carácter social presentes a lo largo de la historia jamaicana (Larrique, 2008).

En estos tiempos donde cada vez la música con contenidos positivos se va dejando de escuchar, donde en la mayoría de emisoras radiales y medios de comunicación predomina el ritmo más que la letra, se pretende realizar un trabajo discográfico con temas

relacionados a problemas actuales y reales entre seres humanos, topar los tópicos que se han vuelto un cliché más que un sentimiento real de protesta como lo son: El racismo, la corrupción, la anarquía en nuestro país y en muchos países del mundo (Costa, 2018).

JUSTIFICACIÓN

La razón por la que se realizará este trabajo de titulación es importante porque se busca dar a conocer nuevas propuestas para la escena nacional e internacional, con un contenido diferente y profundo, cuidando calidad en su composición, producción, escritura y sonido, haciendo uso y poniendo en práctica los conocimientos recibidos por parte de la Universidad. La realización de este del *Extended Play* (EP) titulado “*Blood*” cuenta también con los programas necesarios para realizarlo, como un *Digital Audio Workstation* (DAW), una buena cadena de grabación, un interfaz de audio, dos tipos de micrófonos de condensador, un controlador Midi y una computadora.

El EP que se realizará es una fusión que parte del género musical *Reggae* con diferentes estilos musicales poco comunes en el Ecuador, como son el *Afro beat*, *el Dancehall*, *Raggamuffin*, *Hip Hop* y *Soul*. El EP contiene colaboraciones de artistas nacionales e internacionales. El material discográfico busca llegar a escucharse en muchos lugares de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, busca llegar a nivel mundial.

Este proyecto es de gran interés a nivel personal ya que he podido producir varios discos anteriores como integrante y vocalista de la banda *Spiritual Lyric Sound* y esta vez el desafío es hacerlo como solista, lo cual me permite seguir evolucionando en la labor que quiero entregar al mundo, un tema de alta calidad y con valores eternos.

Con esta producción se busca llevar un mensaje de superación, fuerza y amor, dirigido como público específico a los jóvenes, ya que siento que cada vez se va perdiendo estos contenidos netamente de motivación. Lastimosamente, a criterio personal, se puede mencionar que Ecuador cuenta con una pobre industria musical que busca generar dinero mediante el ritmo, dejando de lado lo que debería ser tan importante como la cadencia de las melodías, la lírica de estas. En este caso se busca combinar las dos cosas, la parte comercial con contenidos profundos.

METODOLOGÍA

El enfoque del trabajo será de tipo cualitativo. El método cualitativo según *Lincoln* (1994) se encarga de estudiar la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Este tipo de enfoque utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. Se emplea el enfoque cualitativo debido a que se realiza un análisis directo a todo lo relacionado con el género reggae, tomando en consideración aspectos históricos y culturales del mismo.

Del mismo modo, se tomará en consideración un tipo de investigación descriptiva. Según *Hernández et al.* (2014), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En la investigación no se utilizará ninguna técnica de recolección de datos, ni entrevistas, ya que el trabajo que se realizará es una producción musical, la cual se basa en producir un EP. en el género *reggae*.

En el trabajo de investigación se comenzará con una investigación de la historia del *reggae* que se basará en libros para conocer el género. Después se dará a conocer los grupos musicales con mayor influencia mundial de *reggae*. Después se hará una descripción para conocer las técnicas y características musicales que tiene el género *reggae* como lo son las tonalidades, el tempo, sus compases, ritmo, la técnica vocal, y principales instrumentos en el género *reggae*.

OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar la composición del *Extended Play* (EP). “*Blood*”, en el género *reggae*.

Objetivos Específicos

- Analizar y poner en contexto al género *reggae*, analizando la historia del mismo y su relación con otros géneros musicales.
- Componer las 5 canciones que conforman el EP a producir
- Determinar los procesos de grabación, mezcla y masterización empleados para la producción del EP.

CAPITULO 1 - EL REGGAE

Dentro del presente capítulo se realiza un abordaje teórico a todos los aspectos relacionados con el *reggae*, abarcando desde su definición, principales características, principales representantes y su desarrollo tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

1.1. Definición del género reggae

La palabra *Reggae* se emplea para definir y nombrar a un género musical que tuvo su origen en la isla de Jamaica durante la década del 60. Este género abarca diferentes aspectos musicales que derivaron en la creación de otros subgéneros como el *ska* y el *rocksteady*, teniendo como característica principal la constante repetición del ritmo. Es importante mencionar que el *reggae* considera a los diferentes aspectos culturales relacionados con la población jamaicana, razón por la cual el género se considera como propio de dicho país. Este género, del mismo modo, tomó relevancia dentro de la sociedad jamaicana, lo que hizo que este género se establezca como un aspecto cultural para su población (Jewell, 2016).

1.2. Historia del género Reggae

El género *reggae* tiene un trasfondo de carácter histórico – social, mismo que es rico en matices. Es importante mencionar también que este género musical fue el que ambientó e influyó el proceso independentista de Jamaica durante los años 60. Esta situación provocó que se le asigne un alto valor político, siendo vinculado de forma directa con el movimiento Rastafari que existe en la isla (Sánchez, 2015).

Esta unión entre el género *reggae* y el movimiento *Rastafari* comenzó a comienzos de la década de los 60, esto en conjunto con el establecimiento del género *reggae* como una evolución de la música popular jamaicana. Este nuevo ritmo musical se constituyó entonces en un medio de comunicación de las críticas de la sociedad (Pulgarón, 2014).

1.2.1. Principales representantes del reggae a nivel mundial

Al momento de hablar de la importancia que han tenido los artistas de *reggae* se tienen en consideración a diferentes artistas, mismos que han marcado un antes y un después en lo que respecta a la historia del género *reggae*. Portales como Univisión (2018) resaltan la importancia que han tenido diferentes autores en lo que respecta al posicionamiento del

género *reggae* dentro del contexto musical a nivel mundial. A continuación, se presenta una breve descripción de los principales autores que han ayudado a posicionar al *reggae* de tal modo que se han llegado a considerar como los padres de este género.

1.2.1.1. Bob Marley

Considerado el padre de este estilo musical, fue un compositor, cantante y guitarrista que inició su carrera a mediados de los años 60 y se hizo famoso una década más tarde, cuando lanzó junto con *The Wailers* el álbum titulado “*Soul Rebels*” (Costa, 2018). Su carrera en el *reggae* comienza a los 15 años, en donde formó su primera banda. Para el año 1962, *Jimmy Cliff* lo presenta a un productor, con quien produce su primer álbum titulado “*Judge Not*”. En 1973 crean el disco *Burnin* que agrega el éxito “*I Shoot the Sheriff*” (Instrumentos Musicales Blog, 2018).

De igual forma, el diario El País (2018) menciona lo siguiente:

Además, y aunque la leyenda tiende a difuminar las realidades, *Bob Marley* era en verdad buenísimo. Lo suyo era *reggae*, música sencilla, pero diferente, llena de palabras sabias y lúcidas, una música pensada para sus hermanos de Jamaica y de Africa (el elepé *Survival*), pero tan profunda que cualquiera debía entender su valor. Hubo gente que se le echó encima por sus presuntas ambigüedades, pero es que resulta difícil ser una estrella y ser coherente. Él lo fue más que muchos, más que casi todos (Diario El País, 2018, p.5).

1.2.1.2. Peter Tosh

Otro de los grandes nombres del *reggae*, comenzó su carrera junto a *Bob Marley*, en la banda *The Wailers* y se destacó su práctica de la doctrina rastafari. Tosh es considerado como uno de los principales exponentes del género *reggae* debido al uso del género que este utilizó para proclamar la igualdad y justicia en el mundo. Su carrera artística comienza en 1962, con su primer sencillo titulado “*Simmer Down*”, el cual es totalmente de género ska y estuvo en los tops durante semanas. Poco después firma por el mítico sello *Studio One* de *Coxsone Dodd* en Jamaica, con quien graba 3 discos por los cuales no recibe pago alguno. También de 1964 a 1967 graba numerosos singles en el *Studio One*, los cuales aparecieron editados bajo diferentes nombres como *Peter Mckingtosh*, *Peter Mac Intosh*, *Peter Tosh*, y a menudo como *Peter Touch*, destacando versiones que posteriormente se

transformarían en hits en Jamaica como “400 Years” y “I’m The Toughest”. En el año 1987, fue asesinado mientras se producía un robo en su propio domicilio (Heron y Hume, 2012).

1.2.1.3. Jimmy Cliff

Fue un cantante y compositor que se inició en el *reggae* en la década de los 70 y alcanzó una gran notoriedad por sus colaboraciones en el mundo del cine como compositor de bandas sonoras, siendo *Hakuna Matata* de *El Rey León* uno de sus trabajos más recordados (Reggae Music, 2017).

Su nombre original es *James Chambers*. Nacido el 1 de abril de 1948 en *St. James*, Jamaica. Comenzó su carrera como músico, cantante y actor escribiendo canciones cuando aún estaba en la escuela primaria, y más tarde desarrolló su talento, mientras cursaba en la *Kingston Technical High School*. Su fama y reconocimiento vino de la mano con el posicionamiento del género *reggae* a nivel internacional. Lanzó una serie de álbumes, hizo giras durante varios años, grabó con artistas bien conocidos, incluyendo *Kool & the Gang*, *Sting*, *Annie Lennox* y *los Rolling Stones*, ganando un premio *Grammy* al Mejor Álbum de *Reggae* (Univisión, 2018).

1.2.2. El reggae en Latinoamérica

A nivel latinoamericano, la esencia del *reggae* se ha podido mantener a lo largo de los años. Grupos como *Los Cafres* en Argentina, *Cultura Profética* en Puerto Rico, *Gondwana* en Chile, *Antidoping* en México y *Zona Ganjah* de Argentina se han encargado de mantener el legado original del género en sí. Es importante mencionar que, para toda Latinoamérica, la música se considera como el alimento del alma, siendo considerada una poderosa forma de expresión social, favoreciendo también a la expresión de la identidad propia del individuo (Carnota, 2020).

De igual forma, se puede mencionar que en Centroamérica y el Caribe, principalmente en Panamá y Puerto Rico, nace el *reggae* en castellano. Este género logró evolucionar junto con el hip hop, creando el reggaetón. Esta situación genera que el *reggae* se inserte como una fuerza, como lo lograron el *blues*, *rock*, *salsa*, *vallenato*, entre otros géneros populares de la región, mismos que también se consideran como un portaestandarte de la cultura y realidad de la sociedad en sí (Larrique, 2008).

1.2.3. El reggae en Ecuador

El *reggae* en Ecuador comienza en el año de 1995 en el sur de Quito con la creación de bandas como Alma Rasta, *Natural Reggae band*, *Monkey Roots*. Cuando empezó el movimiento la banda Alma Rasta que estaba compuesta por un grupo de amigos que se unieron para crear un proyecto musical con un mensaje positivo de conciencia y de fe, inspirándose en el género *reggae roots*, la esencia más antigua del género *reggae* (Diario El Telégrafo, 2013).

Dentro de los principales exponentes que se pueden mencionar del género dentro del país se pueden citar los siguientes:

- **Papá Changó:** La banda nace en Quito el 4 de diciembre de 2004. Esta banda se encuentra conformada por 11 músicos, mismos que han sabido conjugar de forma correcta todos sus conocimientos musicales en un ritmo alegre y único. Su primer álbum *Caminante* (2008), fue producido en Argentina y en *Miami* (Diario El Telégrafo, 2013).
- **Sukadaya:** Banda formada en la ciudad de Ambato en el año 2002. Sus principales influencias se centran en el *reggae*, *ska*, *salsa*, *ragga*, *rap*, *punk*, entre otros, mismos que se juntan en una visión sudamericana del género. La banda comenzó como un proyecto alternativo de sus integrantes para relajarse, misma que con el tiempo se convirtió en un grupo consolidado y estableciéndose como una de las principales bandas del género *reggae* ecuatoriana. (Diario El Telégrafo, 2013).
- **Spiritual Lyric Sound:** Es una banda ecuatoriana que basa su propuesta musical en géneros como *reggae*, *dance hall* y *hip hop*. La agrupación hace suyos estos géneros para poder darles un carácter propio y moderno. El proyecto nace en la ciudad de Quito en 2007 de la mano de los hermanos Daniel y Alejandro Naranjo, los mismos que para 2008 juntas a los más destacados *MCs*, Productores y *Selektors* de la escena *Hip Hop / Reggae* nacional (Central Dogma, 2011).

CAPÍTULO II – ANÁLISIS DE EL GÉNERO REGGAE

2.1. Principales características dentro del género reggae.

Dentro de las principales características que presenta el *reggae* se puede hacer mención a la fuerte relación existente con aspectos extramusicales, es decir, aspectos relacionados con la cultura de un pueblo, mismos que se consideran como intrínsecos para la creación de este tipo de música. De forma general, el *reggae* suele asociarse directamente con la cultura y movimiento *Rastafari*. Este movimiento argumenta que las personas de raza negra, en conjunto con su descendencia, serán guiados hacia la tierra prometida, misma que se denomina como “Monte *Zion*” (Jewell, 2016).

Hablando en términos musicales, el sitio Planeta Musik (2017) menciona que el *reggae* nace como una variante a diferentes géneros musicales, no obstante, el *reggae* se pudo establecer como un género individual, con características únicas que lo separan de los demás géneros. El *reggae* tiene un *tempo* aún más bajo que el *rocksteady*¹, manteniendo el *skank*² característico en la guitarra y las líneas melódicas del bajo. A diferencia del *rock*, el *reggae* invirtió las funciones realizadas por la guitarra y el bajo. En el *Rock* el bajo acompaña, mientras que la guitarra se encarga de generar melodías interesantes. En el *Reggae*, es lo opuesto. Como sucedió desde la aparición del *Rocksteady*, el *Reggae* usó el bajo como su identidad principal a nivel musical (Von Kelemen, 2017).

Dentro de las principales características se pueden mencionar las siguientes:

- **Tempo:** El tempo de un género musical es algo característico del ritmo representado. La mayoría de canciones del género *reggae* se encuentran compuestas con el uso de un compás de 4/4, mismo que se enfoca en resaltar el ritmo de fondo. Por lo general, el tempo dentro de la canción oscila entre los 80 a 110 BPM. Este tempo logra una atmósfera de relajación, a diferencia de las canciones convencionales (Von Kelemen, 2017).
- **Cultura e idiosincrasia:** Al ser un género oriundo de Jamaica, este tiene un estilo muy propio con respecto a la vocalización. El acento jamaicano se encuentra muy

¹ Definición dada al género musical creado en Jamaica en 1966. Presenta un menor tempo que el *reggae* y es mucho menos enérgico que el *ska* (Heron & Hume, 2012).

² Es un ritmo derivado directamente del *ska*, popularizado durante los años 80. Mezcla a la música caribeña, el jazz, entre otros (Heron & Hume, 2012).

marcado en la mayoría de las canciones de *reggae*, y en sus letras se suele reflejar parte de la cultura de este país, compartiendo un destacado sentido de animosidad, la necesidad de supervivencia y de la lucha. Los temas sociales suelen igualmente abordarse frecuentemente en el género *reggae* (Planeta Musik, 2017).

- **Instrumentos empleados:** El eje fundamental de *reggae* viene dado por los instrumentos, mismos que son similares a los de la música popular de otros países americanos, tales como la percusión, el bajo y las guitarras. A estos se les une el piano, lo que da lugar al sonido característico del mismo. Es importante mencionar que el género *reggae* se ha enriquecido con la presencia de otros instrumentos, como los instrumentos de viento, metal y algunos elementos propios de la percusión afrocubana. No obstante, la gran presencia del bajo como uno de los aspectos principales dentro de la composición sigue siendo una de las características más notables del *reggae*. Es notable también el uso de staccatos en guitarra o piano, lo que hace que el *reggae* tenga ese ritmo característico “*off – beat*”³. Un staccato consiste en un toque, a nota negra y a contratiempo, de un instrumento musical (Planeta Musik, 2017).

En lo que respecta a los instrumentos empleados dentro del género, a continuación, se presenta una pequeña caracterización, mencionando la función principal de cada uno de ellos.

- **Bajo:** El bajo se considera como el instrumento de mayor importancia dentro del género en sí. Con mucha frecuencia el bajo es el encargado de entonar ciertos *riffs*, siendo un *riff* definido como la base melódica de una canción dentro de un estribillo. Éste consiste en una secuencia de notas en un pequeño número de compases que pueden repetirse (Von Kelemen, 2017).
- **Batería:** Dentro del *reggae* existen tres tipos de baterías. El primer tipo es el conocido como “*One Drop*”, mismo que hace énfasis en el tercer tiempo con un espacio en el primero. El segundo tipo se denomina “*Rockers*”, mismo que también hace énfasis en el tercer tiempo, pero sin el espacio en el primero, sino con un golpe de bombo. El tercer tipo se denomina “*Steppers*”, que se caracteriza por tener

³ Se define como un *beat* no característico, es decir, fuera del tiempo normalmente ejecutado.

un bombo para cada tiempo, a semejanza del “*four-to-the-floor*” del House (Von Kelemen, 2017).

- **Guitarra:** Este instrumento se incorpora en el segundo y cuarto tiempo del compás, entonándose de forma corta e incisiva. Por lo general, el rasgueo empleado se realiza para arriba (Reggae Music, 2017).
- **Piano o teclados:** Se suele tocar marcando el ritmo de la misma forma que la guitarra, y al igual que esta, el sonido es staccato, es decir, muy corto.
- **Vientos:** Se emplean saxofones, trombones y trompetas. El saxofón se encarga de una melodía simple, los trombones tocan la misma melodía que el saxofón una octava por debajo, mientras que las trompetas entonan a intervalos de quinta. Las secciones de bronce se suelen usar a modo de introducción o intermedio (Von Kelemen, 2017).

2.2. Características de otros géneros relacionados con el género reggae

Como se mencionó en el punto anterior, el género *reggae* presenta diversas similitudes con otros géneros del mismo tipo. En los siguientes puntos se abordan las principales características de los géneros de mayor relación, comparando sus similitudes con el género *reggae*.

2.2.1. Hip hop

El *hip hop* se define como una corriente cultural, urbana y artística que tuvo origen durante la década de los 70 en los *Estados Unidos*. Este género se ha ido expandiendo por todo el mundo. Este movimiento se hizo muy popular entre los jóvenes latinos y afroamericanos de los *guetos* de la periferia de *Nueva York* como consecuencia de la marginación y la segregación racial. El clima de delincuencia; drogas, bandas armadas (*gangs*), etc., influyó en su surgimiento en la medida en que los jóvenes encontraron una alternativa de ocio a toda aquella violencia que envolvía las calles de barrios como el *Bronx*, *Harlem*, *Queens* y *Brooklyn* (Sandín, 2015).

Este género fue impulsado por migrantes que llegaban a la ciudad, mismos que en cada viaje que realizaban traían el conocimiento de las bases fundamentales del género. Al igual que en otros territorios, el hip hop ecuatoriano se compone de diferentes elementos, mismos que no distan mucho de los aspectos originales del ritmo, tales como el *rap*, el *breakdance*, el *DJ* y el *Graffiti*.

El primer elemento en desarrollarse fue el *break dance*. El auge del género a mediados de los 80 fue el punto de partida para que el *break dance* se convierta en una moda de carácter audiovisual. De forma textual, Salazar (2013) menciona lo siguiente:

Este suceso dio paso a la formación de agrupaciones locales. En ese marco, surgieron los primeros cantantes de esta cultura, como, por ejemplo: Gincana que rapeaba en el programa de tv Chispitas o cheche cantante de hip hop social, que surgió en la escena suburbana de la ciudad que se caracterizaba por realizar canciones de índole política que narraban principalmente en relación a los abusos que los Bucaram llevaba a cabo en la Municipalidad de Guayaquil (Salazar, 2013, p.18).

En concordancia con lo anterior, los principales elementos del *hip hop* son los siguientes:

- MC: Conocido como maestro de ceremonias. Se encarga de amenizar las reuniones y fiestas del género. En la época actual, este distintivo hace referencia a los raperos.
- B – Boying: Nombre dado a los bailarines. Los movimientos del baile están inspirados en otros bailes urbanos, como el *Good Foot* o *el UpRock*.
- DJ: Es el encargado de poner la música para el género
- Graffiti: Es la parte visual del hip hop. Es la práctica de pintar en espacios públicos con aerosoles (Pulgarón, 2014).

2.2.2. Raggamuffin

Este género musical, conocido también como *Ragga*, se puede relacionar directamente con el *dancehall*. Este género musical deriva directamente del *reggae*. La principal diferencia existente entre ambos géneros tiene que ver con la instrumentación empleada para la ejecución de los mismos. Mientras que en el *reggae* se emplean instrumentos considerados como “tradicionales”, tales como guitarras, bajo y percusión, el en *Raggamuffin* toda la composición se realiza de forma electrónica (Carnota, 2020).

En primera instancia, el género se caracterizó por tener un tempo más rápido que el *reggae*, empleando cajas de ritmo y sintetizadores electrónicos. Durante los primeros años del género, sus letras fueron consideradas como descuidadas, situación que no fue un impedimento para que el género ganara popularidad entre los jóvenes jamaíquinos. Este género se basó las obras de artistas tales como *Yellowman* y *General Echo* con una

inclinación por lo más descuidado (*Raggamuffin* como se denominaron las letras subidas de tono) (Stravadanza, 2018).

El *Dancehall*, vástago del reggae, fue festejado a fines de los años '70 e inicios de los '80, cuando se alcanzaron acuerdos con los movimientos socialistas y las toscas realidades económicas vinieron a soportarse en la isla. Durante este tiempo las ideologías neoliberales y materialistas fueron el factor dominante en la vida de muchos jamaíquinos, tales de esas realidades venían a la delantera en la nueva música (Stravadanza, 2018).

2.2.3. Afrobeat

Como su nombre lo indica, este tipo de música se consideró en un inicio como música hecha por y para africanos, con una proyección de alcanzar a todo el continente. Las letras de este género, al igual que en el reggae, presentan las diferentes problemáticas existentes en la sociedad, buscando reivindicar una tradición cultural africana, y exponer problemáticas reales de estos grupos sociales desfavorecidos (Castilla, 2021).

De forma puntual, este género se desarrolla en Nigeria durante la década de los 70. Este género fue influenciado por una diversidad de diferentes géneros, como la música *yoruba*, el *Soul*, el *jazz* y el *highlife*. Dentro de sus principales precursores se puede mencionar a *Fela Kuti*, quien es considerado como el pionero de la música *Afrobeat*. De forma general, el *Afrobeat* se compone de una mezcla de géneros. Villavicencio (2019) menciona las siguientes características de otros géneros empleadas en el *Afrobeat*:

- Soul: Uso de *vamps* y el recurso llamado “*call and response*”
- Jazz: Alineación de los bronce, libertad y poder dinámico de las improvisaciones
- Highlife: Percusión polirrítmica africana

El principal rasgo característico del género es la repetición, mismo que se conserva de la música *yoruba*. Esta repetición es realizada por los tambores, mismos que se mantienen sonando durante largos periodos de tiempo. Esto produce un ambiente sacro y de trance, tanto para los músicos como para los oyentes. En lo que respecta a la puesta en escena de este género, el estilo resalta por presentar un formato de banda grande, con alrededor de 70 a 80 músicos en escena. Los temas elaborados por *Fela Kuti* tienen una duración promedio de 20 a 45 minutos, presentando una estructura poco convencional, siendo relativamente libre (Villavicencio, 2019).

Dentro de los principales exponentes de la música *Afrobeat* se pueden mencionar los siguientes:

- **Fela Kuti:** Como ya se mencionó anteriormente, *Fela Kuti* es el principal exponente a nivel mundial del género. Nacido en 1938, es una de las principales voces del activismo africano anticolonialista.
- **Tony Allen:** Es un músico autodidacta nigeriano nacido en 1940. Fue codirector de la banda Africa '70 de *Fela Kuti*, siendo su baterista. En la actualidad, *Allen* sigue incursionando en el ámbito musical, buscando siempre una modernización del género.
- **Orlando Julius:** Musico nigeriano nacido en 1943, considerado como una de las figuras más características de la música nigeriana del siglo XX, siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y popularización del afro – pop (Villavicencio, 2019).

En lo que respecta al Ecuador, el género *Afrobeat* no ha tenido un desarrollo similar al reggae u otros tipos de géneros urbanos y sociales. Se puede destacar la formación de la primera orquesta de *Afrobeat* del Ecuador.

CAPÍTULO III – PROCESO DE GRABACIÓN, MEZCLA Y MASTERIZACIÓN DEL EP “BLOOD”

Dentro del presente capítulo se presentan los principales procesos empleados para la producción, mezcla y masterización del EP “*Blood*”. Como lo menciona Medina (2017), el proceso de mezcla representa una cantidad importante de aspectos técnicos, siendo considerado como un aspecto netamente creativo. Por esa razón el determinar si una mezcla es buena o mala depende de muchos factores totalmente subjetivos. Es importante mencionar que los procesos empleados dentro de la mezcla y masterización de las canciones presentadas en este documento fueron a consideración del productor, tomando como referencia su percepción musical.

3.1. Proceso de grabación

Para el proceso de grabación se tomaron en consideración diferentes aspectos que deben ser mencionados dentro del presente capítulo. En primer lugar, se procedió a seleccionar los instrumentos adecuados para cada una de las canciones, tomando como referencia a trabajos similares en el género con la finalidad de obtener un sonido similar o parecido, mismo que se conoce como “onda de referencia” (Vázquez, 2013).

3.1.1. Guitarras

Para la grabación de las guitarras se seleccionaron dos instrumentos. La grabación de guitarras rítmicas principales se realizó con una guitarra *Fender Stratocaster* mexicana con tres pastillas de bobinado simple (*single coil*). Se empleó esta guitarra por su versatilidad para todo tipo de género. Su sonido cristalino y alto nivel de presencia son los adecuados para cada una de las canciones producidas. Del mismo modo, la *Fender Stratocaster* se considera como una guitarra de culto, usada por su versatilidad para todo tipo de género, ya sea este suave o fuerte.

Figura 1:

Guitarra Fender Stratocaster



Fuente: (Fender, 2022).

Del mismo modo, se empleó una guitarra de pastillas dobles (*humbucker*) para ciertas frases de algunas canciones. En concreto, se empleó la guitarra *Epiphone Les Paul Special*. Esta guitarra es la más sencilla de la gama de *Epiphone*, no obstante, presenta un sonido acuerpado y profundo, requerido para canciones con una tonalidad y características profundas.

Figura 2:

Guitarra Epiphone Les Paul Special



Fuente: (Epiphone, 2022)

Con respecto a los equipos de amplificación empleados, para la grabación de la *Fender Stratocaster* se empleó un amplificador *Fender '65 Princeton* de válvulas. Este amplificador resalta por su calidez producida por las válvulas, lo que genera una leve saturación del sonido al momento de entonar el instrumento.

Figura 3:

Amplificador Fender '65 Princeton Reverb Amp



Fuente: (Fender, 2022)

Para la guitarra *Epiphone*, por otro lado, se empleó un cabezal *Marshall JCM900*, con su respectivo *rack* con cono de 4x12'. Este amplificador es empleado para canciones relacionadas con el rock y otros ritmos pesados, no obstante, puede ser empleado también para ciertas líneas y frases empleadas en el *reggae*.

Figura 4:

Cabezal Marshall JCM 900



Fuente: (Epiphone, 2022)

3.1.2. Bajo

En lo que respecta al bajo, se empleó un bajo *Squier by Fender Jazz Bass Classic Vibe 70s* de 4 cuerdas. La selección del bajo se realizó bajo la consigna del nivel de profundidad de las canciones. El reggae requiere una base rítmica de bajo profunda, situación que requiere que el sonido sea también profundo, mismo que se puede conseguir por medio de un Jazz Bass.

Figura 5:

Bajo Fender Jazz Bass



Fuente: (Fender, 2022)

El amplificador de bajo empleado fue el clásico y conocido Ampeg SVT Classic. Este amplificador se caracteriza por su versatilidad al momento de entonar el instrumento, teniendo un uso general para todo tipo de género musical.

Figura 6:

Amplificador de bajo Ampeg SVT Classic



Fuente: (Ampeg, 2022)

3.1.3. Teclados y sintetizadores

De forma íntegra, el sintetizador empleado para todas las canciones del EP fue el *Arturia KeyLab Essential 61*. Este piano sintetizador puede emplearse como controlador MIDI, es decir, se conecta por medio de una interfaz USB a un computador para reproducir instrumentos virtuales.

Figura 7:

Controlador Arturia KeyLab Essential 61



Fuente: (Arturia, 2022)

3.1.4. Baterías

Para la grabación de baterías se empleó una batería *Mapex Venus 20''*.

Figura 8:

Batería *Mapex Venus 20''*



Fuente: (*Mapex Drums, 2022*)

3.1.5. Micrófonos

Dentro de este apartado es importante mencionar que se emplearon 3 grupos de micrófonos para los diferentes componentes de la canción. En lo que respecta a voces se emplearon dos tipos de micrófonos. Para las voces principales se empleó un micrófono MXL 990. Este micrófono presenta un amplio rango dinámico vocal, adecuado para el desarrollo de las canciones del EP.

Figura 9:

Micrófono de condensador MXL 990



Fuente: (MXL, 2022)

Se empleó también un micrófono dinámico *Shure SM 58* para la grabación de coros.

Figura 10:

Micrófono dinámico *Shure SM58*



Fuente: (Shure, 2022)

Para la grabación de guitarras y bajos se empleó un micrófono *Shure SM57*, mismo que fue ubicado al borde de las bocinas de cada amplificador.

Figura 11:

Micrófono dinámico Shure SM57



Fuente: (Shure, 2022)

3.2. Proceso de edición y mezcla

Una vez que se culmina el proceso de preproducción, se procede con el proceso de edición y mezcla de las canciones. Cada uno de los instrumentos fue grabado por separado mediante el uso de la mesa de mezclas Midas M32 Live. Se decidió emplear esta consola debido a su versatilidad y calidad de grabación de audio. Las pistas fueron grabadas a una profundidad de 48000 Hz a 24 bits de profundidad, esto con la finalidad de no perder la calidad de audio al momento de realizar la mezcla de audio.

Figura 12:

Consola MIDAS M32 Live



Fuente: (Midas, 2018)

El software empleado para la mezcla y producción de las canciones del EP fue *Pro Tools*. Este software es el estándar empleado para la producción musical a nivel mundial, esto dada su alta presencia en los diferentes estudios a nivel mundial.

Figura 13:

Interfaz de usuario ProTools



Fuente: (Avid Technology, 2022)

En lo que respecta a la cadena de efectos empleados, estos fueron del tipo VST, es decir, instrumentos virtuales. Los instrumentos virtuales permiten un ahorro de espacio y de recursos económicos en lo que respecta a la adquisición de equipos de estudio. El uso de VST supone de igual manera una revolución dentro de la producción musical, esto debido al acceso que tienen hoy en día los diferentes productores y estudios de grabación a tecnología que hasta hace pocos años se consideraba exclusiva de los grandes estudios musicales.

Para el desarrollo de la mezcla de las canciones del EP “*Blood*” se empleó la siguiente cadena de efectos: En primer lugar, se aplicaron filtros conocidos como preamps, con el objetivo de reducir las frecuencias no deseadas para cada una de las tomas realizadas.

Figura 14:

Preamp CHANNEV empleado en la grabación de voces

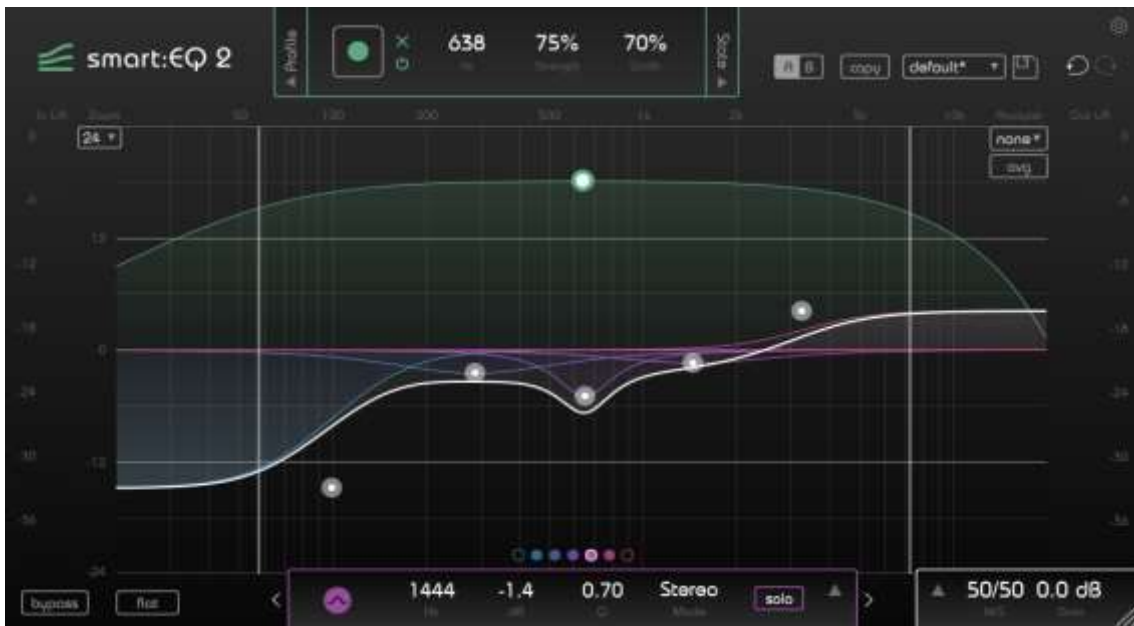


Fuente: (Avid Technology, 2022)

Posterior a esto, se emplearon ecualizaciones para cada una de las tomas obtenidas. Cada instrumento tiene su ecualización específica, con el objetivo de encajar directamente en el espectro de frecuencias de la pista. Se emplearon dos tipos de ecualizaciones, ecualización aditiva y ecualización substractiva, añadiendo o quitando información en cada frecuencia. Para una mejor ecualización, se empleó un ecualizador de tipo paramétrico, con base en curvas.

Figura 15:

Proceso de ecualización substractiva



Fuente: (Avid Technology, 2022)

Posterior a la ecualización, se procedió a aplicar efectos de dinámica (compresión y limitación), esto para controlar que el volumen y nivel de onda de cada toma captada sea uniforme. La compresión regula la forma de onda con la finalidad de que esta tenga el mismo volumen, mientras que la limitación reduce el nivel de onda, cortando los picos que quedan fuera del denominado threshold.

Figura 16:

Compresor RoughRider para baterías



Fuente: (Steinberg Technologies, 2022).

Figura 17:

Limitador Lindell Audio 7x-500 para voces



Fuente: (Steinberg Technologies, 2022).

Del mismo modo, para lograr una amplitud y adecuación a las diferentes tomas, principalmente en guitarras y voces, se emplearon efectos de *delay* y *reverb*. Estos efectos ayudan a que la onda de sonido tenga una mayor amplitud, ya sea por la generación de repeticiones sucesivas (*Delay*) o la generación de eco (*reverb*).

Figura 18:

Efecto delay Replika



Fuente: (Steinberg Technologies, 2022).

Figura 19:

Efecto reverb REV PLATE - 140



Fuente: (Steinberg Technologies, 2022).

De igual manera, para la afinación de las voces grabadas para el EP, se empleó un efecto conocido como “Autotune”. Este efecto permite afinar la voz en tiempo real, tomando como referencia a la escala base de la canción. Esta nueva tecnología es empleada por cantantes de música urbana, permitiendo lograr una modulación de la voz (Vázquez, 2013).

Figura 20:

Efecto Brainworx Crispytuner



Fuente: (Steinberg Technologies, 2022).

3.3. Proceso de masterización

El proceso de masterización consiste en pulir o establecer los puntos finales en la mezcla realizada con anterioridad. La masterización se encarga de dejar el producto listo para su comercialización. En la masterización se trabaja sobre una sola pista contenedora de la fusión de los instrumentos o archivos de audio resultante de la etapa de mezcla. El sitio web LANDR (2022) menciona lo siguiente con respecto a la masterización:

La masterización es el último paso de la postproducción de audio. El propósito de la masterización es equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los sistemas y formatos. Tradicionalmente, la masterización se realiza utilizando herramientas como la ecualización, la compresión, la limitación y la expansión estéreo (p.1).

Antes de comenzar con el proceso de masterización, es importante establecer el *target* u objetivo de la canción a masterizar. Si el objetivo es la publicación de la canción en plataformas digitales, cada una de ellas tiene parámetros referentes al nivel de sonido. Esta amplitud de sonido se mide por medio de *LUFS (Loudness units relative to full scale)*. Para el desarrollo de la masterización de las canciones del EP, en primer lugar, se empleó un *plugin* de ecualización de bandas, con el objetivo de reducir o aumentar las frecuencias que quedaron opacadas durante el proceso de mezcla.

Figura 21:

Proceso de ecualización en mastering



Fuente: (iZotope, 2022)

Luego de este proceso, se procedió a aplicar una compresión clásica. Se empleó un compresor de tipo óptico para captar de mejor forma la señal de toda la onda de sonido, presentando así un rango más amplio de frecuencias.

Figura 22:

Compresor óptico Shadow Hills



Fuente: (iZotope, 2022)

Finalmente, se empleó un efecto de saturación o distorsión de tubos, con el objetivo de darle un poco de color y calidez a la mezcla final. El *plugin* empleado permite darle un color específico y analógico a la mezcla, generando que esta pueda ser más refinada antes de la salida final de la misma.

Figura 23:

Saturador de tubos Black Box HG-2

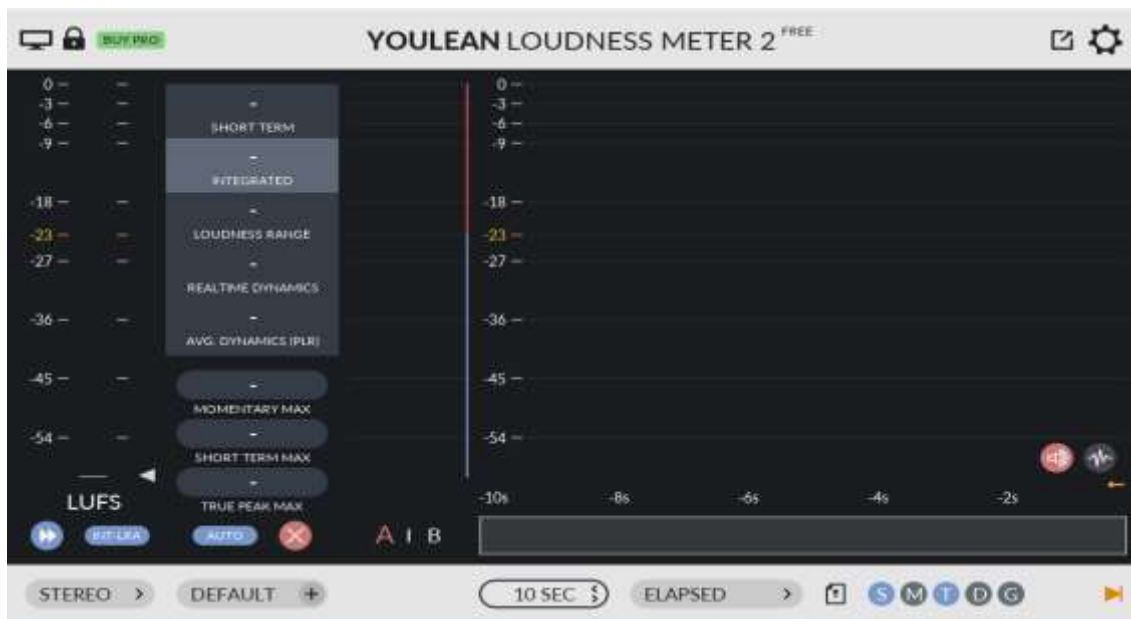


Fuente: (iZotope, 2022)

Para la medición de los LUFS que tiene la mezcla final, se empleó la herramienta gratuita *Youlean Loudness Meter 2*. Esta herramienta permite conocer de forma precisa el nivel de LUFS que tiene la mezcla, permitiendo que este se pueda modificar y adaptar para su publicación en plataformas digitales.

Figura 24:

Herramienta Youlean Loudness Meter 2



Fuente: (iZotope, 2022)

CAPÍTULO IV – PRODUCTO ARTÍSTICO

Dentro del desarrollo del presente capítulo se procederá a analizar todas las obras musicales elaboradas para el EP, mismas que se detallan a continuación. Cada una de las canciones mostradas dentro del presente capítulo se han abordado con base en sus características musicales, tales como tempo, hook musical, grados, tonalidad, entre otros.

4.1. Blood

Estilo musical: *Reggae ska*

Tempo: 84- 168 bpm

Tempo lento, rápido, lento.

Tonalidad: Si menor

Se adjunta la figura melódica.

The image shows a musical score for the song "Blood". The score is written on a single staff in treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The tempo is marked as ♩ = 80. The melody consists of a series of eighth and quarter notes, with a final double bar line. The score is titled "Score" and "Blood", and the composer's name is listed as "Composer".

Forma.

Intro: 1-8 Compases.

Coro: 8- 32

Estrofa A 32-48

Estrofa B 48 – 64

Coro: 64- 88

Estrofa C 88- 104

Estrofa D 104- 120

Puente 120 – 136

Coro 136- 16

Hook Musical

El *hook* musical de la canción es el coro que se repite en tres ocasiones.

La canción cambia de dinámica en el tempo de 84 bpm a 168 bpm en las estrofas, pasando de nuevo a 84 bpm en el coro.

Descripción de la obra:

La canción fue escrita durante el tiempo de pandemia, tomando en consideración que todas las personas se encontraban en confinamiento. La canción se enfoca en establecer un mensaje de esperanza, mensaje de aliento para un mundo que se encuentra en decadencia. La letra de la canción confronta al mundo con un grito de fuerza, manifestando que Dios está con cada uno de los habitantes del planeta. Blood describe la rebeldía y tristeza de ver la destrucción del ser humano por sí mismo. La letra de la canción se estructura de la siguiente manera:

Estrofa I

Blood blood blood

Suena un grito en la calle

Run run run

Please no llegues muy tarde

Blood blood blood

Se escapó otra bala en la pelea

Sálvese quien pueda

No queremos hoy más guerras no no no

No queremos más violencia

Ni ran tan tan

No queremos más tristeza ni enfermedad

Jah bendice y nos cobija con su verdad es por su amor que nos libera de todo mal

Y aunque en la calle somos presa de la maldad

Y en este mundo donde el fuego quiere atacar

Yo no estoy solo porque en ti siempre confiaré

Si me tropiezo me levanto hasta el final

Estrofa II

Blood

Blood blood blood

Suena un grito en la calle

Run run run

Please no llegues muy tarde

Blood blood blood

Se escapó otra bala en la pelea

Sálvese quien pueda

No queremos hoy más guerras no no no

Mientras pasa el tiempo más seguimos en resistencia

No permitas que el dolor dañe tu conciencia

Eres libre para vivir libre de apariencias

Buscar estar en paz contigo sin competencia

4.2. You and me

Estilo musical: *Dancehall*

Tempo: 95 bpm.

Tonalidad: Re menor.

Se adjunta la figura melódica.

Score

You and Me

Subtitle

Composer

Arranger

♩ = 95

Descripción de la obra:

Una obra que trata de la sensualidad de una chica que enamora con su baile, y le pide el compositor que no se vaya de su lado, que bailen juntos y que no se separen nunca, una canción con ritmoailable en estilo Dancehall, fiesta y romance en su máxima expresión.

Letra:

Coro

You and me

Baby you and me

Te quiero junto a mi

Baby you and me

Tú y yo

Quédate aquí y pégate así ven báilame lento junto a mí y pégate así

Estrofa

Eres tú la queena en *Dancehall* con tu *flow*

Siento tu energía conectando

Y yo no entiendo que está pasando solo dejémoslo fluir

Hay algo que me dice que eres tú para mí

Willy Willy bounce está en el party

tu eres la niña que a mí me cautiva

Me envolvió con ese *botty*

Desde que te tuve aquí en mi cama

No quiero a más nadie en las mañanas

Desde que te tuve aquí en mi cama

No quiero a más nadie en las mañanas

Coro

Baby you and me

Te quiero junto a mi

Baby you and me

Tú y yo

4.3. Nos vamos de aquí

Género musical: *Reggae Dancehall*

Tempo: 89 Bpm.

Tonalidad: Dm.

Se adjunta la figura melódica.

The image shows a musical score for the piece "Nos vamos de aquí". It features two staves of music. The top staff is in 4/4 time, with a tempo marking of 89 BPM. The melody consists of a series of eighth and sixteenth notes, creating a rhythmic pattern. The bottom staff is in 4/4 time and contains a few notes, including a measure with a fermata. The score is presented on a light yellow background with the title "Nos vamos de aquí" and the word "Composer" visible.

Descripción de la obra.

Obra musical en estilo Afrobeat un ritmo bailable sensual y una letra que inspira y que empuja a salir adelante con el amor de su vida que no importa los problemas ni los diversos problemas de la vida, esta obra igual fue escrita en la pandemia y la letra habla de que si las dos personas están de acuerdo que se vayan de la ciudad a buscar un lugar de paz para hacer su vida y salir adelante que si está a su lado se siente fuerte, una canción de amor maduro, un amor real que trata de la vida de dos personas grandes que buscan estar juntos a pesar de todo.

Letra:

Coro

Y si tú quieres nos vamos de aquí

Vente conmigo yo seré feliz

Y si me pides nos vamos de aquí nos vamos de aquí de todo

Estrofa

Dime la verdad si te vas conmigo yo soy sincero cuando esto te lo pido ven dime qué si
mami estoy contigo bby

Que yo te quiero aquí

Y si nos vamos hasta la luna

Porque como tu mami no hay ninguna

Ven te quiero aquí solo para mí bby ven ven ven ven a mi

Coro

Y si tú quieres nos vamos de aquí

Vente conmigo yo seré feliz

Y si me pides nos vamos de aquí nos vamos de aquí de todo

Estrofa

Apenas revise el problema sentía que tú eras aquella compañía que das luces a mis temas
rompiendo mis dilemas curando hacia mis penas lanzándome al abismo para entregarte mis
poemas que son tuyos. Y los míos yo te llevo conmigo tu voz que cura el frío; amantes del
olvido, pero sabes que te tengo aquí te sigo sigo

El sol sale para todos siempre

Entre tus brazos me siento fuerte

Tienes la energía que alimenta mi presente dime qué se siente dime qué se siente así

Puente

Y que yo te llevo aquí conmigo

Y que yo te quiero aquí conmigo.

4.4. U – 14

Género musical: *Reggae*

Tempo: 84- 168 bpm

Tonalidad: Si menor

Se adjunta la figura melódica.

The image shows a musical score for a piece titled "U-14". The score is written in G minor (one sharp, F#) and 4/4 time. It consists of three staves of music. The first staff begins with a tempo marking of ♩ = 84. The melody is characterized by a reggae-style rhythm, with a strong emphasis on the off-beats. The second staff starts with a measure rest (5) and continues the melodic line. The third staff concludes the piece with a final measure rest (9). The score is presented on a light-colored background with a yellow border.

Forma.

Intro: 1-8 Compases

Coro: 8- 16

Estrofa B 16 – 48

Coro: 48 -64

Estrofa C 64- 88

Estrofa D 88- 104

Puente 104 – 120

Contexto Histórico

Una obra en estilo *reggae* que habla del proceso de ilusión hasta llegar al enamoramiento, de una relación que parte de la sensación que se siente en el estómago de verle a una persona que le gusta, esos nervios que recorre el cuerpo y esa ansiedad del primer amor, una canción sincera para dedicar a una persona cuando se siente enamorado.

Letra

Y cada vez que te tengo cerca hay

Una conexión que no puedo explicar

Es tu energía que conecta todo

Todo se vuelve mágico es irreal

Solo a 10 cm del suelo

Siento que floto y que hasta vuelo

Cuando acaricio tu piel tu pelo

Dime todo es verdadero

Mami yo te juro que nadie como tú me enciende como el fuego

Porque descubrí en tus ojos bonitos

Un amor verdadero

Besando tus labios

Poquito a poquito me lleva hasta el cielo

Es que es tu compañía tu luz tu energía

Cuando fuimos los dos

Lo que fuimos los dos

Entrando en calor

Fumar en la playa tomándonos un ron mi amor la distancia entre los dos murió

Me encontraba con tu imagen en mi mente tenía explotado mi dm con pretendientes yo no sé qué pretendes si ninguna se comparaba con voz

Si ninguna como tú me enciende como el fuego y yo que soy hielo me derrito en tu calor

Mami yo te juro que nadie como tú me enciende como el fuego

Porque descubrí en tus ojos bonitos

Un amor verdadero

Besando tus labios

Poquito a poquito me lleva hasta el cielo

Es que es tu compañía tu luz tu energía

Cuando fuimos los dos

Tú y yo sentados frente al mar

Conexión se siente más allá tú y yo sentados frente al mar

Esa conexión se siente en altamar

4.5. Shortie

Género musical: *Reggae*

Tempo: 95 bpm

Tonalidad: Si menor

Se adjunta la figura melódica.

The image shows a musical score for the song "Shortie". The title "Shortie" is centered at the top. To the left of the title is the word "Score" and to the right is "Composer". Below the title, there is a tempo marking "♩=95". The music is written on two staves in G minor (one sharp, F#) and 4/4 time. The first staff contains four measures of music, and the second staff contains four measures, starting with a measure number "5". The melody is characterized by a steady eighth-note pattern in the first two measures of each staff, followed by more complex rhythmic patterns.

Forma.

Intro: 1-8 Compases

Coro: 8- 32

Estrofa B 48 – 64

Coro: 64- 88

Estrofa C 88- 104

Estrofa D 104- 120

Puente 120 – 136

Contexto Histórico.

Obra musical al estilo *Dancehall*, la canción es dedicada a la chica más linda de la noche, que muestra su arte mediante el baile. La canción trata de que sueña el compositor estar con ella algún día, es su musa de inspiración, y que ella llegó a su vida como un sueño fugaz y transformo su vida en color y alegría.

Letra:

Cuantas noches que yo sueño estar alado tuyo,
Necesito de tus besos siempre he sido tuyo
La distancia no puede con todo lo que siento
Eres parte de mi tiempo, eres como el viento

Coro

Eres mi shortie, mi lady, mi mami
En esta vida, hasta el final
Como tú ninguna
Es que bebe, yo te quiero
Llegaste justito a mi vida
Me enamore como nunca creía
Por favor no te vayas nunca

Estrofa

Aquí nada importa solo lo diré
Que tus ojos transportan y vuelven la fe
A creer que el amor a llegado esta vez
Para nunca soltarse de tu mano baby
Y yo que creía, que no iba a pasar
Que ya no había tiempo pa' volver a empezar
De pronto llegaste encontré mi lugar del que no quería entrar por temor de amar.

Coro

Eres mi shortie, mi lady, mi mami
En esta vida, hasta el final
Como tú ninguna
Es que bebe, yo te quiero
Llegaste justito a mi vida
Me enamore como nunca creía
Por favor no te vayas nunca

Puente

Baby yo te siento, yo te siento
Baby yo te siento aquí.

Estrofa

Como estrella fugaz
Llegaste tú a mi vida
Cuando pensaba que no
Encontraba la salida
La soledad se marchó contigo se despidió
Y una noche de amor
me volví loco loco,
Y esto parece, no sabes te miro y siento que esto crece
Y esto a veces, tu imagen me dice que llegas a veces
Y hoy acontece, mis ojos te dicen que arden mis pupilas
Y si tú me miras
Mi alma se envuelve cuando tú me miras.

Puente

Baby yo te siento, yo te siento
Baby yo te siento aquí.

Coro

Eres mi shortie, mi lady, mi mami

En esta vida, hasta el final

Como tú ninguna

Es que bebe, yo te quiero

Llegaste justito a mi vida

Me enamore como nunca creía

Por favor no te vayas nunca

Estrofa

Cuantas noches que yo sueño estar alado tuyo

Necesito de tus besos siempre he sido tuyo

La distancia no puede con todo lo que siento

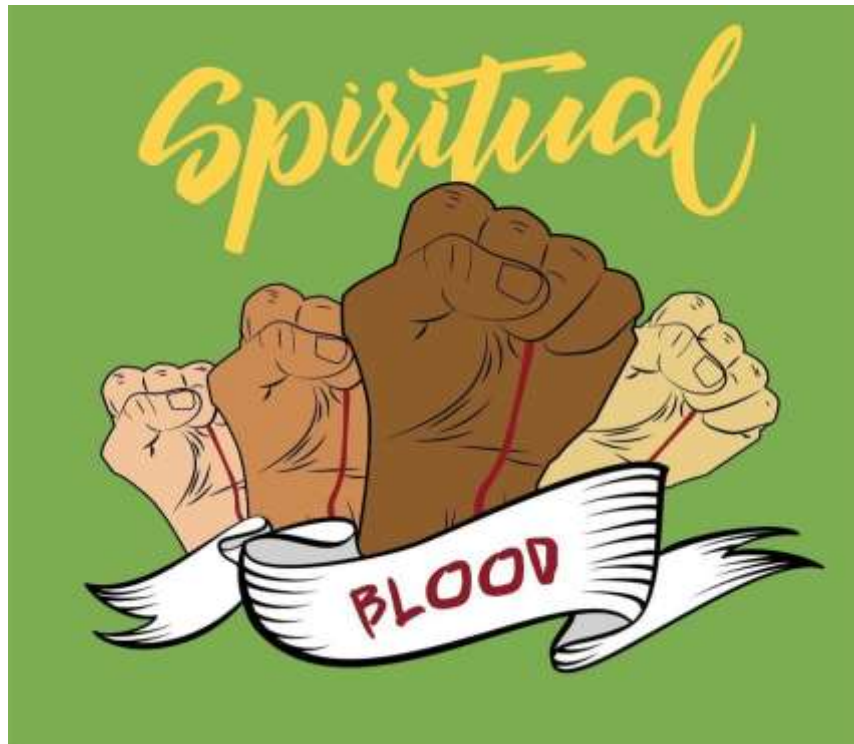
Eres parte de mi tiempo, tú eres como el viento.

4.6. Elaboración del arte del disco

La elaboración del arte del EP, se considera como uno de los puntos fundamentales y de vital importancia al momento de hablar de la producción musical. En la actualidad, y dado el alto nivel de presencia que tienen los artistas a nivel mundial en redes sociales, plataformas de *Streaming* y otros puntos, el arte del EP.

Figura 25

Arte del EP "Blood"





De modo sencillo, el arte del disco representa un arte de revolución. El arte fue elaborado por el diseñador Alejandro Raquela, mismo que fundamentó su trabajo en las luchas sociales. Se pueden apreciar cuatro puños cerrados, de diferentes tonalidades de piel, representando la diversidad étnica presente en el Ecuador. Del mismo modo, los puños cerrados con un chorro de sangre cada uno representan la lucha que tiene la sociedad por reclamar sus derechos sociales y la paz. Se aprecia también la unidad de un solo pueblo en contra de las injusticias presentes en la sociedad. El arte conlleva también el uso de los principales colores de la cultura jamaicana (verde, rojo, negro y amarillo), mismos que se presentan de forma sobria. El nombre de la banda se presenta en letra cursiva, con un estilo de escritura a mano.

Adjunto los links, de la canciones con su respectivo lanzamiento en plataformas.

Blood.

https://www.youtube.com/watch?v=wr-ELPaeZ_I

You and me

<https://www.youtube.com/watch?v=5faCWGDGG2k>

Nos vamos de aquí

<https://www.youtube.com/watch?v=Z40WWRAd6WE>

U-14

<https://www.youtube.com/watch?v=8fzQtX7zPy0>

Shortie

<https://www.youtube.com/watch?v=Pv24EFHYuWI>

Link Spotify:

<https://open.spotify.com/artist/7dJnUKfWyG3iYsPFyo5HpQ>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Luego de finalizado el desarrollo del presente trabajo de investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- El trabajo de investigación se enfocó directamente en la composición de 5 canciones del género reggae. Este objetivo se realizó mediante la composición de 5 obras musicales, mismas que fueron agrupadas bajo el nombre de “Blood”.
- La parte más importante para realizar una producción musical de calidad, es la pre producción, ya que ahí es donde se pulen todos los sonidos, melodías, arreglos que no aporten en el Ep. en la pre producción se pueden mejorar los aspectos técnicos y cuando se realice la grabación final de las obras no perder mucho tiempo.
- Es importante al momento de tener el Ep, terminado hacer una reunión con diferentes personas del medio, amigos y fans, y ver que canciones o que canción puede ser la que despunte del Ep. y poder realizar la promoción necesaria a la canción y escoger la indicada, esto es muy importante para no gastar no solo dinero sino tiempo, el mismo que es lo más valioso que tenemos.
- En lo que respecta al género reggae, este género musical se originó en Jamaica, mismo que fue popularizado por artistas como Bob Marley. La principal característica que tiene este género musical es su sentimiento de protesta, siendo empleado en la gran mayoría de protestas sociales vividas en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Este género ha dado cabida también a la aparición de otros géneros musicales derivados, como el Dancehall y el Afrobeat.
- En lo que respecta a las canciones elaboradas, es importante mencionar que cada una de las letras compuestas tienen un trasfondo tanto revolucionario como romántico, lo que muestra el amplio nivel de versatilidad que tiene el género. Del mismo modo, cada una de las canciones se presentó con base en una escala melódica y un hook musical. Este hook varió dependiendo de la intensidad y el beat de la canción.
- Con relación a los procesos de grabación, mezcla y masterización, cada una de las canciones empleó un proceso y cadena de efectos diferente, logrando así que cada una de las canciones tenga una característica diferente y única. Es importante mencionar que el proceso de mezcla y masterización se presenta como un proceso

artístico, entendiéndose así que este proceso aporta también de forma directa al resultado final en la canción.

5.2 Recomendaciones

De igual manera, mediante el desarrollo del presente trabajo se pueden mencionar las siguientes recomendaciones:

- Al momento de producir una canción, para cualquier género musical, se debe tener en claro la idea a transmitir a través de dicha composición musical. Es decir, el artista o productor musical debe tener claros los puntos y sentimientos a transmitir mediante su obra musical, considerando que su obra será escuchada por una infinidad de personas y de audiencias.
- La calidad al momento de generar el archivo final de masterización debe ser la mejor, con la finalidad de obtener un resultado agradable para ser publicado en plataformas digitales y otros medios de reproducción de contenido.

BIBLIOGRAFÍA

- Ampeg. (2022). *Ampeg Models*. Obtenido de Ampeg: <https://ampeg.com/index.html>
- Arturia. (2022). *Arturia Analog Lab*. Obtenido de Arturia: <https://www.arturia.com>
- Avid Technology. (2022). *ProTools*. Obtenido de Avid Technology: <https://www.avid.com/es/pro-tools>
- Carnota, S. (6 de Noviembre de 2020). *La historia del raggamuffin, la instrumentalización digital del reggae*. Obtenido de Más de Cultura: <https://masdecultura.com/musica/la-historia-del-raggamuffin-la-instrumentalizacion-digital-del-reggae/>
- Castilla, A. (2021). *Afrobeat y su sintaxis musical. Un análisis de la composición y los arreglos de la música de Fela Kuti*. Obtenido de Universidad Nacional de la Plata: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/127528/Tesis.pdf-PDFA.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Central Dogma. (18 de Julio de 2011). *YA LLEGA: el Quinto Festival de Artes Musicales, "SAN PEDRO MUSIK CAMP"*. Obtenido de Central Dogma: <https://dogmacentral.wordpress.com/2011/07/18/ya-llega-el-quinto-festival-de-artes-musicales-%E2%80%9Csan-pedro-musik-camp%E2%80%9D/#:~:text=Espiritual%20es%20una%20banda%20que,diferente%20en%20la%20escena%20local.>
- Costa, J. (2018). Bob Marley: la muerte del espíritu "reggae". *Diario El País*. Obtenido de https://elpais.com/diario/1981/05/13/cultura/358552802_850215.html#:~:text=Bob%20Marley%20era%20el%20cantante,el%20pueblo%20de%20Santa%20Ana.
- Diario El Telégrafo. (3 de Julio de 2013). *Los ritmos jamaíquinos crecen entre los artistas ecuatorianos*. Obtenido de Diario El Telégrafo: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tele/1/los-ritmos-jamaiquinos-crecen-entre-los-artistas-ecuatorianos#:~:text=Este%20g%C3%A9nero%20tiene%20su%20origen,inclinan%20por%20los%20ritmos%20jamaiquinos.>

- Diario El Telégrafo. (24 de Octubre de 2013). *Reggae hecho en Ecuador propone Green Meditation*. Obtenido de Diario El Telégrafo: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tele/1/reggae-hecho-en-ecuador-propone-green-meditation>
- Diario La Hora. (20 de Septiembre de 2016). *Música para volverse mutante*. Obtenido de Diario La Hora: <https://www.lahora.com.ec/noticias/m-sica-para-volverse-mutante/#:~:text=Rocola%20Bacalao,-Cuenta%20con%2017&text=Esta%20banda%20quite%C3%B1a%20se%20caracteriza,y%20el%20rock%20and%20roll>.
- Epiphone. (2022). *Epiphone Les Paul*. Obtenido de Epiphone: <https://www.epiphone.com/en-US/Collection/les-paul>
- Fender. (2022). *Fender Stratocaster*. Obtenido de Fender: <https://www.fender.com/es/start>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México DF.: McGraw - Hill. Obtenido de https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Heron, T., & Hume, Y. (2012). Stepping Out: Peter Tosh and the Dynamics of Afro-Caribbean Existence. *Caribbean Quarterly*, 58(4). doi:<http://dx.doi.org/10.1080/00086495.2012.11672455>
- Instrumentos Musicales Blog. (2018). *Género Musical: Reggae – Historia, Evolución, Interpretes y Más*. Obtenido de Instrumentos musicales: <https://instrumentosmusicales10.net/generos-musicales/reggae>
- iZotope. (2022). *Ozone 10*. Obtenido de The Future of Mastering: <https://www.izotope.com/en/products/ozone.html>
- Jewell, C. (Junio de 2016). *El reggae: el regalo de Jamaica al mundo*. Obtenido de OMPI Revista: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/03/article_0004.html

- LANDR. (2022). *¿Qué es la masterización?* Obtenido de LANDR:
<https://www.landr.com/es/que-es-la-masterizacion>
- Larrique, D. (2008). Reggae e identidades en Caracas: una introducción a los mulatos márgenes de la modernidad. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, 14(2), 341-361. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/364/36414219.pdf>
- Mapex Drums. (2022). *Mapex Drums*. Obtenido de Mapex:
<http://mapexdrums.com/international/>
- Medina, J. (2017). *La mezcla: ideas fundamentales*. Obtenido de La mezcla: ideas fundamentales:
<https://www.analfatecnicos.net/archivos/64.LaMezcla-JoseAntonioMedina-Hispasonic.pdf>
- Midas. (2018). *Digital Console for Live and Studio with 40 Input-Channels, 32 Midas Microphone Preamplifiers and 25 Mix Buses*. Obtenido de Midas:
<https://www.midasconsoles.com/product.html?modelCode=P0B3I>
- MXL. (2022). *MXL 990*. Obtenido de Condenser Series:
<https://mxlmics.com/products/mxl-990/>
- Planeta Musik. (28 de Agosto de 2017). *Qué caracteriza a la música reggae*. Obtenido de Géneros musicales: <https://planetamusik.com/blog/caracteriza-la-musica-reggae/>
- Pulgarón, Y. (2014). Identidades juveniles y consumo musical de 'reggae' y 'rap' en Cuba. *Desidades*, 5(2), 9-17. Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/desi/v5/es_n5a02.pdf
- Reggae Music. (5 de Noviembre de 2017). *Principales representantes del reggae*. Obtenido de Reggae Music:
<https://informareggae.blogspot.com/2017/11/principales-representantes-del-reggae.html>
- Salazar, V. (2013). *Análisis descriptivo del hip hop en la ciudad de Quito*. Obtenido de Universidad Central del Ecuador:
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1459/1/T-UCE-0009-79.pdf>

- Sánchez, R. (2015). Música reggae y modulaciones sociales: notas acerca de la relación individuo-grupo en una isla caribeña. *Hallazgos*, 12(24), 159-175. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v12n24/v12n24a10.pdf>
- Sandín, J. (2015). *El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo*. Obtenido de Universidad Politécnica de Valencia: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20-%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo.pdf?sequence=2>
- Shure. (2022). *SM57*. Obtenido de Micrófono dinámico de instrumento: <https://www.shure.com/es-ES/productos/microfonos/sm57?variant=SM57-LCE>
- Steinberg Technologies. (2022). *VST Plugins*. Obtenido de Steinberg Technologies: <https://www.steinberg.net/es/vst-instruments/>
- Stravadanza. (2018). *Historia del Dance Hall*. Obtenido de Stravadanza: <http://www.stravadanza.com/view.php?id=52>
- Tijoux, M., Facuse, M., & Urrutia, M. (2012). El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación? *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 11(33), 1-16. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/305/30525012020.pdf>
- Univisión. (14 de Marzo de 2018). *17 artistas que hicieron que el reggae fuese más comercial*. Obtenido de Historia de la Música: <https://www.univision.com/entretenimiento/cultura-pop/17-artistas-que-hicieron-que-el-reggae-fuese-mas-comercial>
- Vázquez, M. (2013). *Metodología de diseño de estudios de grabación y aplicación a caso práctico*. Universidad Politécnica de Madrid. Obtenido de https://oa.upm.es/21502/1/TESIS_MASTER_MANUEL_VAZQUEZ_ROSADO.pdf
- Villavicencio, T. (2019). *Afrobeat desde la raíz: Producción de tres temas inéditos basados en la exploración sonora del género Afrobeat de la última década*. Obtenido de Universidad de las Américas:

<https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10547/1/UDLA-EC-TLMU-2019-05.pdf>

Von Kelemen. (21 de Septiembre de 2017). *Características musicales del Reggae*.

Obtenido de Von Kelemen:

https://vonkelemen.org/leeloo/es/vktv?videoid=3174_HDCaracter%C3%ADsticas%20musicales%20del%20Reggae