

**Llano, tradición y vida: producción musical de tres obras a partir de la integración
de música llanera y música electrónica**

Daniel Ernesto Padilla Rozo

Asesor

Eduardo Ríos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Maestro en música

2024

Dedicatoria

Este proyecto está dedicado primero a mi esposa y compañera de vida, quien estuvo siempre alentándome a superarme y crecer dentro de mi profesión, a quien agradezco por siempre estar presente, para mis necesidades y las de nuestros hijos.

También está dedicado a mis padres, porque me enseñaron a siempre luchar por mis sueños, a ser una persona honesta y a amar nuestras raíces.

Muchas gracias, familia por ser mi motor.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por la bendición de vivir, por ponerme al frente las personas adecuadas en mi entorno familiar y personal que siempre me alentaron y fortalecieron para hacer este proyecto realidad.

A mi esposa Mónica Parra, por las horas de sueño sacrificadas, por darme la fuerza cada día para no desistir.

A mi hermano Juan Carlos, que fue el impulsor de todo este proceso.

A los maestros Jonathan Arias, Luis Ramírez, Jorge Alvarado, Daniela Hernández, Efraín Zárate, Ricardo Londoño, Alexander Amézquita, Sebastián García, Mauricio Mosquera, Edwin Carlos Murillo por ser mi luz en todo el proceso educativo.

Un agradecimiento especial al maestro Eduardo Ríos por alentarme, acompañarme y guiarme en el proceso que hizo posible este proyecto de grado.

A la maestra Luisa Arias porque me ayudó a aterrizar el proyecto y a pesar de no ser mi asesora, siempre tuvo la disposición de compartir su conocimiento.

Daniel Ernesto Padilla Roza

Resumen

El presente proyecto de investigación-creación busca integrar elementos de música electrónica con música llanera para la producción de tres piezas, respetando y exaltando la cultura, tradiciones y costumbres de la región de la Orinoquía. Esto se hará a través de la búsqueda de nuevas estéticas sonoras que promuevan el diálogo musical intercultural, consolidando una producción musical titulada *Llano, tradición y vida*.

Con esta producción se pretende que los sonidos regionales traspasen fronteras, llevando el joropo, género musical propio de la cultura de los llanos colombianos, a otros contextos. El objetivo es acercarse a públicos más allá de la región llanera de Colombia y promover el diálogo entre modernidad y tradición.

Palabras clave: Producción, integración, música electrónica, música llanera

Abstract

The present research-creation project seeks to integrate elements of electronic music with llanera music, for the production of three songs created by the author of this work, respecting and exalting the culture, traditions and customs of the llanera region, through of the search for new sound aesthetics that promote intercultural musical dialogue, consolidating a musical production that has been titled: Llano, tradition y vida.

With this production it is intended that regional sounds cross borders, taking traditional music to other contexts, in order to awaken the interest of new generations in Colombian folklore, promoting the dialogue between modernity and tradition.

Keywords: Production, fusions, music electronic, music llanera

Tabla de Contenido

Introducción	13
Planteamiento Temático.....	14
Justificación	16
Objetivos.....	17
Objetivo General.....	17
Objetivos Específicos.....	17
Marco Teórico.....	18
Música llanera en Colombia	18
Contexto Histórico.....	19
Cultura y Músicas	20
Elementos Técnicos Representativos de Algunos Instrumentos del Conjunto Llanero	23
El Cuatro	23
El Arpa.....	24
La Bandola Llanera.....	25
La Música Electrónica	25
Integración de géneros musicales	26
El Folklore y la Música Electrónica desde la Perspectiva de Iván Benavides.....	28
Descripciones de las Obras	28
Música Electrónica: Análisis de la obra “Time” de Hans Zimmer y Alan Walker	28

Música electrónica con folclor.....	30
Música Electrónica con Sonidos del Llano: Análisis Colombia Tierra de Sabrosura del Cholo Valderrama, Productor Iván Benavides	32
Desarrollo Metodológico	33
Enfoque cualitativo	33
Tipo de investigación.....	33
Proceso Creativo	34
Desarrollo Proceso Creativo	35
Preproducción.	37
Postproducción.....	40
Tema 2: Nací llanero.....	42
Preproducción.	42
Producción.	43
Tema 3: Nuevos retos.	46
Preproducción.	47
Postproducción.....	49
Resultado: Producción musical.....	51
Etapas 3: Divulgación.....	52
Conclusiones.....	54
Recomendaciones	56

Referencias Bibliográficas	57
Apéndices.....	61

Lista de Tablas

Tabla 1 Fases Metodológicas.....	34
Tabla 2 Planificación	35
Tabla 3 Descripción de cada tema de la producción llano, tradición y vida.	51
Tabla 4 Plan de divulgación.....	53

Lista de Figuras

Figura 1 Esquema de Marco Teórico.....	18
Figura 2 Polimetría	21
Figura 3 Simples por corrido	21
Figura 4 Fragmento el pajarillo tradicional llanero	23
Figura 5 El cuatro.....	24
Figura 6 El Arpa.....	24
Figura 7 La Bandola Llanera	25
Figura 8 Concepto de creación musical para este trabajo.....	27
Figura 9 Propiedades del Tema 3.....	¡Error! Marcador no definido.

Lista de Imagenes

Imagen 1 Adaptación Home Studio	36
Imagen 2 Instrumentos utilizados en la grabación.....	38
Imagen 4 Selección de instrumentos Virtuales para ser leídos por el MDI.....	39
Imagen 5 Grabación de Voces Tema 1	39
Imagen 6 Posproducción.....	40
Imagen 7 Proceso de Mastering	41
Imagen 8 Maqueta tema 2.....	¡Error! Marcador no definido.
Imagen 9 Instrumentos Utilizados en la grabación.....	43
Imagen 10 Adecuación espacio de grabación del cantante en Portugal	44
Imagen 11 Proceso de Mastering, Tema 2.....	46
Imagen 12 Lead sheet: Score (Apéndice C) y letra del tema 3 (Apéndice D).....	¡Error!
Marcador no definido.	
Imagen 13 Grabación de Instrumentos	48
Imagen 14 Proceso de Premezcla	49
Imagen 15 Proceso de Mastering	50
Imagen 16 Ciclo PHVA Plan de difusión	¡Error! Marcador no definido.

Lista de Apéndices

Apéndice 1 Tema 1	61
Apéndice 2 Nací Llanero	62
Apéndice 3 Letra Tema 3.....	63

Introducción

La producción musical "Llano, Tradición y Vida" integra dos géneros musicales: la música electrónica y la música llanera. Enaltece la cultura musical de la región a través de nuevas estéticas sonoras, lo que permite la creación de tres obras inéditas, mediadas por el uso de tecnologías.

En la actualidad, algunos artistas mantienen un enfoque tradicionalista y preservan, en la medida de lo posible, las particularidades rítmicas y armónicas de la música llanera de Colombia, manteniendo así la identidad del género. Sin embargo, Gutiérrez (2019) expresa que seguir estrictamente los patrones tradicionales puede limitar la capacidad de los artistas para explorar nuevas posibilidades creativas. Por esta razón, se plantea realizar una producción musical basada en el formato tradicional de contexto, pero con un sonido orientado hacia la música electrónica, mediante procesos de producción, grabación y posproducción.

En el marco teórico se aborda la contextualización de los géneros musicales, así como los referentes nacionales e internacionales dan origen a la integración musical. De igual manera, expone las características musicales del pasaje llanero, junto con los referentes y análisis de las obras empleadas para este trabajo.

Como resultado de este proyecto, se logran producir tres obras que integran ambos géneros musicales: Alborada y tormenta, Nací llanero y Nuevos retos, permitiendo la experimentación musical con el objetivo de acercarse a públicos más allá de la región llanera de Colombia.

Planteamiento Temático

Este proyecto de investigación-creación pretende desarrollar una producción musical experimental basada en el folclore llanero, utilizando el arpa como instrumento principal debido a su legado cultural en la región llanera. El objetivo es integrar ritmos llaneros con música electrónica, enmarcando el proyecto en el eje temático de síntesis de sonido, que se centra en la creación y transformación de sonidos mediante herramientas digitales, promoviendo la experimentación y creatividad del productor y artista.

Grandes artistas internacionales colaboran en producciones experimentales que respetan y fortalecen la intención original de los compositores, como Hanz Zimmer y Alan Walker en el remix "Time," donde el DJ reemplaza la instrumentación orquestal original con sintetizadores, transformando la melancolía de la pieza original en jovialidad (Berg, 2020),

De manera similar, González (2021) explora la adaptación de la marimba sinfónica a los géneros de la música andina colombiana, ampliando el repertorio musical en la cátedra de percusión con su trabajo "Arreglo y adaptación de tres piezas de la música andina colombiana para marimba sinfónica."

De manera similar, Nicola Cruz, compositor, percusionista y productor musical, integra algunas de las manifestaciones más representativas del folclore musical ecuatoriano en una producción que, de forma extremadamente sutil, emplea instrumentos y otros elementos musicales de distintas músicas populares del país, así como samples de grabaciones de estas, a la vez que sintetizadores y otros instrumentos modernos como guitarras y bajos eléctricos (Segura Torres, 2017), podemos atribuir su aporte fundamental en la integración de varios géneros musicales, que fortalecen este trabajo, como fuente para explorar nuevas composiciones musicales.

De igual manera, algunas agrupaciones a nivel nacional son muestra de estos estilos musicales y realizan trabajos donde integran la música llanera con otros géneros, por ejemplo, el grupo Cimarrón, dirigido por el arpista Carlos Rojas, con la cantante llanera Ana Veydó como voz líder, busca experimentar con su rico patrimonio conservando la esencia de la tradición. Cimarrón; ha sido la primera banda de joropo que ha añadido instrumentos como el Cajón peruano flamenco, el surdo brasilero, la tambora afrocolombiana, desarrollando un nuevo tipo de sonoridad para el joropo colombiano que ha empezado a influir en las nuevas generaciones de músicos de este género. (Navarro, 2019)

En esta línea de trabajo, la banda colombiana Chimo Psicodélico, originaria de Puerto Rondón, combina sonidos autóctonos de los llanos colombianos con géneros como rock y punk, conservando la tradición, letras e historia de la cultura llanera. (Osorio Guillott, 2017) , asimismo, Wolfgang David Ordóñez Peña, compositor de Villavicencio y egresado de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, basa su estilo en la música tradicional de los Llanos colombo-venezolanos para crear obras académicas para banda y orquesta sinfónica. En una entrevista, Ordóñez menciona: “El Taguarote está inspirado en el joropo y rinde homenaje a los cantos de vaquería, a los cantos que hacen los campesinos a la hora de ordeñar el ganado” (Ordóñez, 2022, entrevista). Estos ejemplos evidencian cómo la música llanera ha sido estudiada e integrada con otros géneros, contribuyendo al conocimiento del patrimonio musical colombiano. A partir de estos referentes, se plantea la siguiente pregunta que orienta este trabajo.

¿Cómo integrar ritmos llaneros con música electrónica para realizar una producción de tres composiciones, a partir de la combinación de instrumentos tradicionales llaneros con elementos electrónicos?

Justificación

Este trabajo expone un proceso de investigación-creación en torno a la producción y experimentación de tres composiciones musicales, tomando como base los géneros de música llanera y música electrónica. Representa una contribución para quienes deseen incursionar en este tipo de producciones, a partir de diferentes estilos musicales. Además, se convierte en un punto de referencia que documenta los desafíos y obstáculos enfrentados durante el proceso de producción.

Este proyecto promueve la exploración estética del formato tradicional de la música llanera, presentando el desarrollo de tres creaciones musicales que combinan el folclore colombiano con la música electrónica, la cual tiene una amplia difusión a nivel internacional (Blánquez, 2018). Esto permite mostrar un proceso creativo que atrae a nuevos públicos interesados en las nuevas formas sonoras.

Por otro lado, este trabajo permite aplicar las competencias adquiridas en el programa de música de la UNAD, con énfasis en producción, utilizando herramientas tecnológicas que enriquecen las características melódicas, rítmicas y armónicas de los géneros musicales empleados en el proyecto. Además, sirve como referencia para estudiantes interesados en explorar territorios sonoros aún no explorados, expandiendo así el horizonte de la expresión musical. Asimismo, proporciona un marco metodológico y resultados tangibles que pueden ser utilizados como referencia en nuevos trabajos dentro de esta línea de investigación.

Objetivos

Objetivo General

Realizar una producción musical que integre ritmos llaneros con música electrónica para crear tres composiciones, incorporando la combinación de instrumentos tradicionales llaneros con elementos electrónicos.

Objetivos Específicos

Identificar y estudiar las características sonoras, rítmicas y melódicas de la música llanera y de la música electrónica, con el fin de determinar las bases conceptuales para la integración de ambos géneros en las composiciones.

Diseñar y ejecutar un proceso experimental que permita la integración de instrumentos tradicionales llaneros con elementos electrónicos, explorando posibilidades creativas para lograr la estética buscada.

Crear un plan integral para la promoción y difusión de las composiciones producidas, destacando su valor artístico y profesional en contextos locales

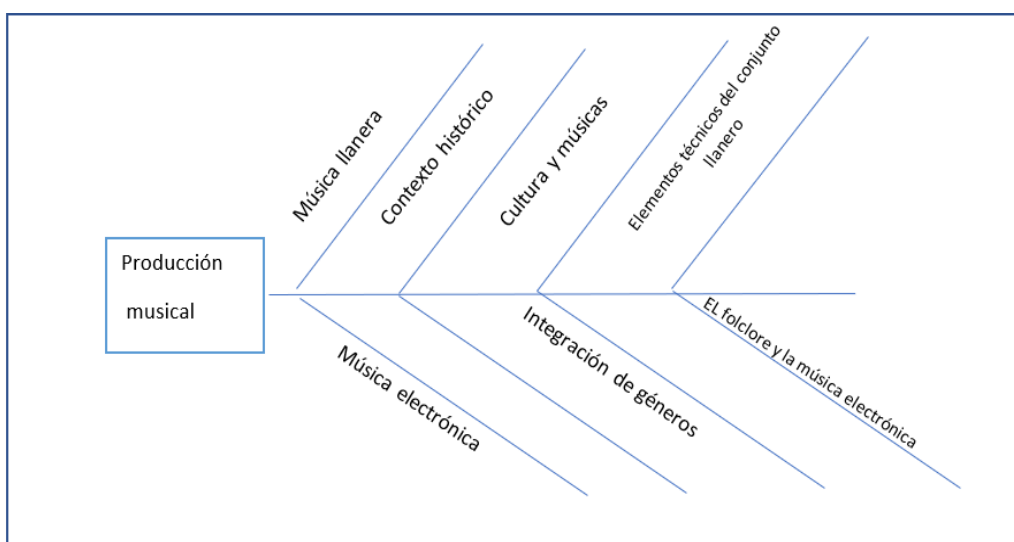
Marco Teórico

En este apartado se presenta una contextualización teórica del proyecto de investigación – creación, la cual se desarrolla a partir de un ejercicio de revisión documental; así mismo se realiza el análisis de artistas y obras producidas que se han referenciado para esta producción musical. Que han servido de inspiración para la producción musical

A continuación, se presenta en un esquema la base teórica del proyecto y se desarrolla de forma expositiva en el orden que indica el mismo:

Figura 1

Esquema de Marco Teórico

Nota. Elaboración propia.

Música llanera en Colombia

La música llanera ha sido interpretada en diversos contextos sociales y culturales, destacándose especialmente en los primeros momentos de su incursión en la industria discográfica. Este fenómeno cobra relevancia en el marco de este trabajo de investigación, que aborda su influencia en la creación de obras dentro de la tradición musical.

El maestro Luis Ariel Rey, pionero en este ámbito, realizó las primeras grabaciones en 1950, utilizando instrumentos como guitarras, instrumentos andinos, cuatro y maracas. En 1957, incorporó el arpa, estableciendo el formato de arpa, cuatro y maracas que luego se consolidó con la radiodifusión. Aunque no hay registros sonoros tempranos con instrumentos andinos, la discografía llanera se consolidó como un reflejo de la identidad cultural y sociopolítica, evidenciando, en parte, momentos de violencia a través de canciones como los Corridos Guerrilleros, que documentan hechos históricos de conflicto en la región.

Contexto Histórico

Existen dos facetas en la música llanera: la tradicional, vinculada al ámbito rural, y la urbana. La versión campesina es la forma original, que preserva los ritmos, instrumentos y el lenguaje auténtico del campo, lo que le otorga su carácter criollo y su estatus como símbolo cultural. Por ello, no necesita transformarse en urbana para ser valorada, ya que por su propia naturaleza es una expresión cultural significativa. (Aristides, 2012). No obstante, es innegable que los cantantes de la música llanera vocal, como Reynaldo Armas, Luís Silva, Ignacio Rondón y Arnulfo Briceño, han alcanzado un notable reconocimiento popular, superando incluso las fronteras de Colombia y Venezuela. A pesar de su éxito, mantienen la esencia de la música llanera, sin perder sus raíces, aunque se diferencien del repertorio más académico.

En las últimas cuatro décadas, la influencia de otras regiones sobre el folclor llanero se ha vuelto evidente. La migración hacia los Llanos ha favorecido una mezcla cultural que, en algunos casos, ha dado lugar a nuevas interpretaciones y fusiones de la música y bailes tradicionales, enriqueciendo su valoración y evolución; este trabajo parte de la premisa inicial de la importancia del arpa en el discurso cultural llanero, así como su papel principal en la permanente

negociación entre los elementos valorados como tradicionales y los procesos de cambio en la estética musical del joropo.

Cultura y Músicas

En Colombia y Venezuela, el término "JOROPO" se usa como un nombre genérico para referirse a las diversas manifestaciones musicales predominantes en estas regiones. Este concepto engloba una variedad de subgéneros, cada uno con sus características armónicas, melódicas y rítmicas propias. Dentro de estos subgéneros encontramos los cantos de trabajo, tonadas, pasajes y golpes, cuyas estructuras cerradas en estos aspectos serán el foco para comprender mejor la forma de estas expresiones musicales. (Acosta Mosquera & Ubaque , 2019), asimismo, al explorar brevemente estas músicas, es importante comenzar con los cantos de trabajo, que a menudo se interpretan a *capela* por los trabajadores de la zona. Estos cantos reflejan una profunda conexión entre su vida cotidiana y su herencia cultural. Los músicos tradicionales desarrollan este arraigo cultural a través de *tonadas* y *pasajes*, mientras que en los diferentes golpes tradicionales encuentran inspiración poética para cantar sobre su entorno.

Acento y ritmo: Estas músicas tienen una polimetría 6/8,3/4, que definen dos grandes segmentos de estas músicas por su proceso de acentuación, “por corrido” y “por derecho”.

En la acentuación “por corrido” el 6/8 se da por énfasis en la tercera y sexta corchea en los instrumentos cohesores de primer orden (cuatro y maracas); el comportamiento básico del bajo está en 3/4 con la figuración de negra, silencio de negra, negra de la siguiente manera: figura 2

Los golpes tradicionales del llano suelen hacer referencia a elementos específicos de su entorno, como la flora, la fauna y los paisajes. Cada golpe se distingue por su particular

secuencia armónica, lo que también influye en su estructura melódica (melotipos), la cual puede interpretarse "por corrido" o "por derecho".

Figura 2

Polimetría

The musical score for Figure 2 shows four staves: Cuatro, Maraca MI, Maraca MD, and Bajo. All are in 3/4 time. The Cuatro staff has a rhythmic pattern of eighth notes with accents. The Maraca MI staff has a pattern of eighth notes with accents. The Maraca MD staff has a pattern of eighth notes with accents. The Bajo staff has a pattern of eighth notes with accents.

Nota. Tomado de Música Llanera Cartilla de iniciación musical (p. 9), por C. Rojas, 2004, Ministerio de Cultura

Estos golpes pueden clasificarse como simples o compuestos, según su complejidad. A continuación, se exponen algunos de los golpes junto con sus secuencias armónicas características

Figura 3

Simple por corrido

Simple por corrido:

Corrido:

Harmonic sequence for Corrido: I, IV, V₇, and a repeat sign.

Gaván:

Harmonic sequence for Gaván: Im, a repeat sign, V₇, and a repeat sign.

Numero:

Harmonic sequence for Numero: I, V₇ de IV, IV, and V₇.

Compuestos por corrido:

Zumba que zumba:

Harmonic sequence for Zumba que zumba: Im, a repeat sign, V₇, Im, a repeat sign, a repeat sign, V₇ de IV, IV_m, a repeat sign, a repeat sign, V₇ de V, V₇, IV_m, Im, V₇, Im.

Nota. Tomado de Música Llanera Cartilla de iniciación musical (p. 9), por C. Rojas, 2004, Ministerio de Cultura

El pajarillo, golpe tradicional llanero

Según la tradición oral, el golpe fue creado por el compositor colombo-venezolano José Agustín Pinto entre 1880 y 1890, inspirado por su caballo, que murió tras ser mordido por una serpiente cascabel. Este ritmo, ágil y vivaz, se popularizó como el preferido para el baile criollo entre parejas. En diversos concursos, los bailarines demuestran su habilidad a través del zapateo y otras técnicas, acompañados por el arpa y las maracas. El golpe sigue una estructura fija en términos rítmicos, armónicos, melódicos y literarios.

En el aspecto armónico, el pajarillo es un golpe de estructura cerrada con un circuito armónico no modulante, que se desarrolla en tonalidad menor. Recorre las funciones armónicas de tónica, subdominante y dominante (Im-IVm-V7), manteniendo su secuencia sin alteraciones.

Rítmicamente: El pajarillo, como se mencionó antes, pertenece al sistema "por derecho".

Melódicamente: En el formato llanero, los instrumentos responsables de la melodía son el arpa o la bandola llanera, conocidos como los instrumentos principales. La voz también juega un papel crucial, ya que narra la historia, lo que a su vez estructura las secciones del golpe. Para analizar este aspecto, se aborda la forma del golpe para identificar los melodiosos específicos de cada sección.

Forma: El pajarillo presenta divisiones claras que organizan su desarrollo:

Introducción:

En esta parte, el instrumento principal introduce una idea melódica basada en el estilo personal del intérprete, como se ve en el siguiente ejemplo:

Figura 4

Fragmento el pajarillo tradicional llanero

Fragmento "Leyenda del alma sabanera"

Nota. Fragmento leyenda de alma sabanera

De esta manera, cada arpista desarrolla una versión propia del llamado realizando un diseño rítmico que alterna bordaduras melódicas sobre el acorde dando su propia marca en la interpretación.

Elementos técnicos representativos de algunos instrumentos del conjunto llanero

El Cuatro

Es un instrumento típico de los llanos colombo-venezolanos, con orígenes vinculados a la guitarra o vihuela española (Lozano, 2016). Se menciona por primera vez en Colombia en 1911 (Díaz, 2007), y en los años 60, con la creación del concurso internacional del joropo, se consolidó su uso en el formato llanero colombiano (Arbeláez, 2015).

Figura 5*El cuatro*

Nota: Tomado de

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Cuatro_Ramon_Blanco.jpg

El Arpa

Un instrumento de 32 o 33 cuerdas de nylon, se construye mayormente de cedro y otras maderas duraderas (Aponte, 2007). Su llegada a América ocurrió durante la conquista española, siendo difundida ampliamente por los procesos de dominación y las misiones jesuitas, manteniéndose relevante en varias regiones hasta hoy (Arbeláez, 2015).

Figura 6*El Arpa*

Nota. Tomado de

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Cuatro_Ramon_Blanco.jpg

La Bandola Llanera

Originaria de los llanos colombo-venezolanos, es un instrumento melódico clave en la interpretación del joropo, junto al arpa. Deriva del laúd, que llegó a América en el siglo XVII (Vera, 1993).

Figura 7

La Bandola Llanera

Nota. Tomado de Tomado de <https://venezuelaenmicolegio.blogspot.com/2019/11/llanera-con-el-nombre-de-bandola-se.html>

La Música Electrónica

Es aquella producida o interpretada por instrumentos sintéticos y eléctricos como los sintetizadores y sonidos pregrabados, pese a que sus inicios se dieron en el siglo XIX, fue en la década de los 70 que se empezó a introducir comercialmente ya que, el uso de sintetizadores era más económico para los estudios y algunos géneros como el jazz y el rock empezaron a incluir esta música en sus composiciones, creando nuevos estilos hoy conocidos como el acid jazz y el rock progresivo. De esta manera la década de oro de la música electrónica de baile (Década de los 80) se posiciona con temas como “Move your body” de Marshall Jefferson (1986), en el siglo XXI la música electrónica se hace más popular contando con la inclusión de sus sonidos o subgéneros por artistas como Madonna, Black Eyes Peas y Justin Bieber. A partir del 2010 se consolida la EDM (Electronic Dance Music) y varios artistas decidieron empezar a hacer

colaboraciones con cantantes como Rihanna y SIA, logrando reconocimiento mundial como Avicii, Calvin Harris, Skrillex.

Actualmente hay muchas variaciones en donde se combina la música electrónica con otros géneros, algunos de los resultados son el moombhton, trap, groove house y las mezclas de electrónica con folklore.

Integración de géneros musicales

La integración musical se entiende como parte de procesos en los que producciones culturales previamente separadas se combinan para crear nuevas estructuras y prácticas (Corti, 2009). En este contexto, las músicas tradicionales son transformadas o reivindicadas como parte de la identidad cultural, mientras que la música popular urbana surge impulsada por las nuevas culturas musicales globales (Beltrán, 2023).

Asimismo, Montero (2018), destaca que la música intercultural no solo actúa como una herramienta de discusión social, sino también como una tecnología para transformar conflictos, promoviendo una interacción armónica y respetuosa entre diversas culturas y lenguas. La diferencia cultural es celebrada en nuevas producciones musicales. Investigaciones como las de Michelle Bigenho (2012) sobre la música andina en Japón y de Zoila Mendoza (2008) sobre colaboraciones entre mestizos e indígenas andinos, señalan que la apropiación musical es un proceso bidireccional que implica diálogos e interacciones mutuas, generando debates sobre poder, ética e impacto en músicos y audiencias.

De igual manera, se reconocen integraciones musicales históricas que sirven de sustento para este proyecto, como el trabajo de Quincy Jones, productor de Michael Jackson, cuyo álbum Thriller es el más vendido del mundo. Jones abarcó géneros como el R&B y jazz, con tendencia a la fusión musical (Jones, 2002). Asimismo, Eddie Kramer y Jimmy Hendrix fueron pioneros en

técnicas musicales que influyeron internacionalmente, como en la colaboración con Miles Davis en el disco de jazz-rock fusión. Estas creaciones combinan culturas, enriqueciendo los sonidos y creando nuevas sonoridades que reflejan los intereses de músicos y productores, independientemente de su origen (Sanz Morales, 2023). La producción musical permite a los artistas ser libres y crear su propio concepto musical, un proceso dinámico de intercambio entre culturas (Gracia, 2023). Este proyecto se basa en integrar la música electrónica con la llanera, sustentado en estos referentes musicales históricos.

En la imagen 1 se describe el concepto central de la propuesta, donde la creación musical se basa en la hibridación entre cultura y sociedad. Este proceso permite la reelaboración e integración de sonidos, generando nuevas sonoridades que reflejan la identidad cultural del autor. A través de esta interacción, se busca crear un sello musical propio.

Figura 8

Concepto de creación musical para este trabajo

Nota. Elaboración propia

El Folklore y la Música Electrónica desde la Perspectiva de Iván Benavides

Iván Benavides es un referente importante en el desarrollo del presente documento, ya que ha incursionado en la creación de integraciones con una idea clara y es como lo expresa en el podcast: el toque de Midas al sonido colombiano (Benavides, 2017) la búsqueda de “sonoridades y estilos basados siempre en la misma idea: el diálogo estético, el diálogo entre generaciones, entre géneros, el encuentro de la modernidad entre lo local con el mundo”.

Así mismo hace una reflexión que sirve de guía para los nuevos productores Benavides, (2017), propone: “Cuando uno aprende de los grandes maestros tiene grandes referentes, cuando solo aprende de lo último que se puso de moda estás condenado al fracaso”, dando con esta apreciación un valor especial a la cultura colombiana, al origen de la música del territorio nacional y a los grupos que han enfocado su obra en los sonidos tradicionales.

Descripciones de las Obras

En este apartado, se explica la exploración y descripción de obras musicales usadas en la propuesta con el fin de describir la riqueza de cada pieza para identificar elementos clave que puedan ser usados e incorporados en la creación.

Música Electrónica: Análisis de la obra “Time” de Hans Zimmer y Alan Walker

Para empezar el análisis de la obra, es importante resaltar que el tema original Time, fue escrito para la película “El origen”, e interpretado por una orquesta y posteriormente Hans Zimmer y Alan Walker unieron fuerzas para hacer una versión moderna y con sonidos electrónicos.

Al iniciar el tema lo más notorio es el uso de la tonalidad de Sol mayor, iniciando con su segundo menor (la menor), con su sexto menor (mi menor), con su tónica (Sol mayor), y con su

quinto (re mayor), esto interpretado por un piano, jugando así durante toda la intervención armónica del tema. Estos cambios se realizan cada cuatro pulsos y así por ocho compases.

Los siguientes ocho compases son interpretados en la misma frecuencia de notas, pero esta vez hechas por un sintetizador, acompañados por un sonido que diera la impresión de reverberación. A continuación, aparecen otros ocho compases, esta vez interviene una parte percusiva, dándole fuerza a cada acorde, ingresando el sonido de los violines melódicos y dándole paso al ingreso del Sonido característico de la música electrónica del Beat haciendo juego con los violines y un piano.

Sorpresivamente hace una parada de cuatro compases, para darle paso a los mismos acordes está vez haciendo cambios que pareciera fueran más rápidos que los del inicio pero esto debido a que hubo un aumento en el tempo de la canción, que involucra efectos de ascenso dándole fuerza a una melodía muy electrónica cargada de *delay*, sin salirse la armonía haciendo uso de un motivo donde le paso a los violines que se conviertan en melodía principal, para hacer una parada súbita y dejar un sonido muy cargado de *rever* de los violines, de esta forma finaliza el tema.

Al analizar la música electrónica y el trabajo de grandes DJ Producers, se concluye que una característica común en muchas de sus composiciones es la estructuración para generar cambios cada ocho compases. Estos cambios pueden ser de tipo armónico, melódico, percusivo, rítmico, o de otro tipo, dependiendo del enfoque del productor. Sin embargo, lo que resulta particularmente interesante es que, en muchos casos, el motivo principal de la composición permanece constante, mientras que lo que varía es el *entorno musical*.

Este *entorno musical*, se refiere a los elementos que rodean el motivo principal y que le dan variabilidad a lo largo de la pieza. Entre estos elementos podemos incluir la instrumentación, la dinámica, la textura sonora, el diseño de efectos y la manipulación de las capas de sonido. Estos cambios en el entorno no alteran el núcleo melódico o armónico, sino que modifican cómo ese núcleo se percibe a lo largo del tema, creando variaciones que mantienen el interés del oyente sin perder la coherencia musical.

Música electrónica con folclor

Análisis de la obra Tierra del olvido, productor Iván Benavides.

El tema inicia con sonidos ambiente (viento) involucrando música incidental, el intro del tema es con un bosquejo del motivo musical de la canción interpretado por una Mandolina, pasando al minuto 0:32 y entrando a la canción principal en modo de versión propia por Coral group (Grupo tradicional de San Andrés y Providencia), en el minuto 1:08 suena una versión actualizada con la base de La provincia que es haciendo la introducción igual a la original, donde suena la batería, la guitarra eléctrica y el bajo de acuerdo al formato de ese grupo.

Con respecto a la segunda estrofa en el minuto 1:18 Andrea Echeverri hace su participación, cambiando la base rítmica a rock en fusión con el vallenato, en el minuto 1:37 volvemos al tema original de La provincia, haciendo su participación el cantante original Carlos Vives con el primer coro; en el minuto 2:15 la base rítmica cambia a pop pero continúa con el sonido de la caja vallenata; Fanny Lu sigue con la base rítmica en el minuto 2:33 en donde Carlos Vives hace un contra alto en el minuto 2:43. En el minuto 2:52 entra un cuatro y el arpa dando paso al Cholo Valderrama cambiando la idea y letra del tema original para vincular la música llanera dentro de este tema.

En cuanto al pregón, en el minuto 3:21 la melodía del mismo la hace una marimba de chonta, anunciando que el grupo Herencia de Timbiquí va a hacer una parte del dicho pregón en donde no varía la letra como lo hizo el Cholo, dentro de su intervención la segunda melodía menor la hace el brass de Herencia de Timbiquí, luego de cuatro vueltas en el minuto 4:07 cambia el ritmo a una fusión de reggae, rap y rock, cambian la base rítmica y el motivo de la guitarra eléctrica con las voces de Maluma y Carlos Vives que hacen un sub-coro para darle paso a un Free Style de Maluma.

En el minuto 4:35 todos los anteriores cantantes hacen el coro de la canción con solo la base rítmica de la percusión. En el minuto 4:45 entran todos los músicos de La provincia y algunos de los que participaron antes como el brass de Herencia de Timbiquí. Pasamos a la parte final de la canción con la intervención de la misma Mandolina del principio y el mismo motivo del inicio de la canción.

En relación con los análisis realizados de las obras, a modo de reflexiones personales a partir del trabajo realizado se puede determinar que luego de sacar un éxito como la tierra del olvido en 1995, hacer un remake del mismo tema es un reto específicamente del productor ya que este fue producido por Iván Benavides en su primer lanzamiento y para esta versión 2015 le dio giro sin cambiar melodías de los primeros arreglos y fue un éxito; desde la producción hecha en su primera versión (1995) hasta la segunda

(2015) se nota la diferencia de procesos de las diferentes épocas y sonoridades del tema ya conocido, así como la evolución productiva dentro de los procesos de mezcla y mastering.

Música Electrónica con Sonidos del Llano: Análisis Colombia Tierra de Sabrosura del Cholo Valderrama, Productor Iván Benavides

Los primeros sonidos son una adecuación de sonidos del llano generando espacialidad y efectos. A los 0:22 segundos genera un acorde con un Vst, combinado con un sonido como de maracón que hace el efecto de sonido de agua. La voz del Cholo entra a los 0:27 segundos con efectos de espacio y cantando vaquerías tradicionales llaneras, pasados los 0:55 segundos empieza a sonar un bajo a ritmo de negras, haciendo una nota pedal que no hace el ritmo del bajo de tradición llanera, sino lleva a que se fusione con una bandola llanera, que hace un arpeggio, sumándose 4 segundos más tarde la maraca haciendo el ritmo tradicional de joropo por derecho.

Al minuto 1:47 todo el esquema tradicional pasa a ser totalmente electrónico manteniendo el mismo ritmo y la voz del Cholo, pero efectos característicos de la música electrónica. En el minuto 2:39 un efecto de rayo interrumpe la música y quedan los sonidos de la voz del Cholo con *delays* y *paneos* con los cuales termina la canción.

En relación con la obra Colombia tierra de sabrosura se puede apreciar que este producto fue hecho para mostrar a Colombia fuera del país y se escogieron varios ritmos y culturas para musicalizarlos y ponerles imágenes que provoquen la visita de extranjeros, teniendo este contexto claro es entendible por qué en la fusión de género de tradición como el llanero con música electrónica el productor usó sonidos ambientales de la llanura colombiana y además creó sensaciones por medio de VST (Virtual Studio Tecnología) que elevaban el sentido de estar allí.

También se reconoce el valor del uso de instrumentos tradicionales como la bandola y las maracas, combinándolos entre sí para crear autenticidad, caracterización e identidad

con esa cultura y la voz del Cholo Valderrama que es un gran referente de este género. Ponerle sonidos electrónicos a esta obra capta la atención de los receptores musicales de todas las edades ya que son sonidos actuales y usados en géneros que hoy en día tienen gran acogida.

Desarrollo Metodológico

El capítulo de desarrollo metodológico expone los enfoques, herramientas y procesos empleados para llevar a cabo esta investigación, fundamentando cada decisión en la naturaleza cualitativa del estudio. A través de una estructura clara, se detallan los métodos seleccionados, las etapas de recolección y análisis de datos, y los criterios que guían la interpretación de los resultados, asegurando la coherencia y rigor del trabajo.

Enfoque cualitativo

La investigación cualitativa ha emergido como un paradigma en las ciencias sociales que permite generar conocimiento a partir de experiencias no medibles, pero esenciales para comprender la realidad social y cultural desde la perspectiva de los participantes (Hernández et al., 2014). Utiliza métodos como entrevistas, narraciones y notas de campo, que varían según cada investigación, con el fin de capturar las emociones, experiencias y significados de los participantes, y comprender cómo perciben y entienden el mundo y los eventos dentro de su contexto único (Cifuentes Gil, 2014). De esta manera, en la creación de una producción musical, se pueden establecer paralelismos con la investigación cualitativa, ya que ambos procesos buscan capturar y transmitir experiencias y emociones complejas que no siempre son medibles o cuantificables.

Tipo de investigación

De acuerdo con algunos autores e investigadores expertos en este concepto, la investigación artística es un nuevo paradigma de investigación creación con el objetivo de

transformar los modos de enseñanza en el ámbito de las artes y las academias de arte (López & San Cristóbal , 2014), Este tipo de investigación-creación es presentado por los organismos europeos partiendo de la idea de que la práctica artística se sitúa dentro de los sistemas institucionales de educación y gestión del conocimiento y en los programas de estudios superiores. Por otra parte, en Canadá antes que Europa, la investigación-creación ya contaba con programas universitarios, financiamiento y una abundante producción. (Beltran, 2023).

En Colombia, se ha debatido sobre la investigación-creación o investigación artística desde 2013 en las conversaciones del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de las universidades que ofrecen programas de educación artística a nivel superior es integrarse al sistema de gestión y financiación de la investigación científica en el país. Un logro significativo fue el reconocimiento de la investigación-creación como una tipología de investigación por parte de Colciencias en 2014 (López & San Cristóbal , 2014).

Siguiendo con esta línea de trabajo, se opta por desarrollar el proceso investigativo con base en las fases metodológicas propuestas por Wallace (Wallace, 1926) y se distribuyen de la siguiente manera:

Proceso Creativo

El proceso creativo se desarrolla en 3 etapas las cuales corresponden simultáneamente a la fase 2, 3 y 4 del proceso metodológico de la siguiente manera:

Tabla 1

Fases Metodológicas

Fase 2 Incubación	
Etapa 1: Planificación	Corresponde a la planeación de los procesos preproducción, producción y post producción.
Fase 3 Iluminación	

Etapa 2: Ejecución	Consiste en el desarrollo del ejercicio de producción de la obra, es decir, la ejecución de las actividades planificadas de la fase 1 y divulgación.
-------------------------------------	--

Fase 4 Verificación

Continuación de la tabla 1.

Etapa 3: Evaluación	Hace referencia a la evaluación del proceso de producción la cual se realiza a manera de reflexión a través del DOFA
--------------------------------------	--

Nota. Elaboración propia

Desarrollo Proceso Creativo

En esta etapa se presenta la planificación de las actividades que se desarrollaran para realizar los procesos de preproducción, producción y postproducción de cada uno de los temas propuestos:

Tabla 2

Planificación

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN	
Proceso	Actividades
Preproducción	Identificación de la estética musical y referenciación sonora
	Composición musical
	Composición de letras
	Lead sheet
	Creación de Maquetas
Producción	Grabación de instrumentos análogos
	Grabación de instrumentos virtuales
	Grabación de voces
	Edición
	Premezcla
Postproducción	Mezcla
	Mastering

Nota. Elaboración propia

Cabe mencionar que el proceso productivo de los tres temas fue realizado en el Home Studio adaptado para esta investigación y presentación del proyecto de creación, en donde se usaron para el tema 1 y el tema 2 un computador de escritorio, interfaz FOCUSRITE 2i4 DE 2º GENERACION, micrófonos MXL 990 Y 991, controlador MIDI behringuer UMX240.

Para el tema 3 se utilizó otra interfaz ya que se empezó a usar una consola Digi Desing 003 para la producción del tercer tema, para la mezcla y mastering esta fue usada para los 3 temas.

Etapa 2: Ejecución. Desarrollo del objetivo: Explorar diversas posibilidades sonoras que surgen de la combinación de varios instrumentos en un proceso de producción musical de tres fusiones de música electrónica con música llanera

A continuación, se presenta el desarrollo o ejecución del proceso de planificación de cada uno de los temas musicales que conforman la producción musical a partir del proceso de preproducción, producción y postproducción, teniendo en cuenta una exploración en las producciones musicales

Imagen 1

Adaptación Home Studio

Nota. Home Studio adaptado para el presente trabajo.

Tema 1: Alborada Y Tormenta.

Autor: Daniel Padilla

Preproducción.

Estética musical: Con el primer tema, se pretende abordar un trabajo netamente académico para la experimentación de un ritmo como el llanero, basado en el Pajarillo tradicional de este folclore, que siempre está escrita en $\frac{3}{4}$, pero la electrónica en su mayoría está escrita en $\frac{4}{4}$, lo que hizo que la exploración musical fuera todo un reto.

Composición musical: Al escribir en finale su base rítmica y algunos elementos usados en el DAW Pro Tools, el principal reto fue hacer que se sintiera en $\frac{4}{4}$ y para esto se programó en finale que la obra estuviese en $\frac{3}{4}$, pero el autor del proyecto basado en su sensación uso la base de $\frac{6}{8}$ para el bajo y la percusión, escribiéndolas en negras con puntillo y su contratiempo, posteriormente se hizo una melodía principal en sintetizador con una contra melodía en arpegio en el arpa, acompañados del cuatro en la armonía.

Como contribución rítmica se usó un sonido parecido al de las maracas, escribiéndolas de la siguiente forma: un silencio de corchea, dos corcheas, silencio de corchea, dos corcheas por compas, generando un sonido parecido a las maracas cuando su golpe es descendente, ya que es el que más fuerza tiene por el intérprete del instrumento.

Lead sheet: Finalizado el proceso, el Score, se pasó a PDF como lead sheet y a su vez se migró a MIDI para posteriormente incluirlo en el DAW Pro-Tools. (Apéndice A)

Creación de Maquetas: Con este insumo se hizo una primera maqueta con instrumentos virtuales, para que el intérprete hiciera la práctica necesaria para posteriormente grabar.

Producción. Grabación de instrumentos análogos: Se realizan ensayos entre el intérprete y autor del proyecto, que incluyen sesiones de grabación del cuatro y el arpa de acuerdo con la maqueta y el Score.

Imagen 2.

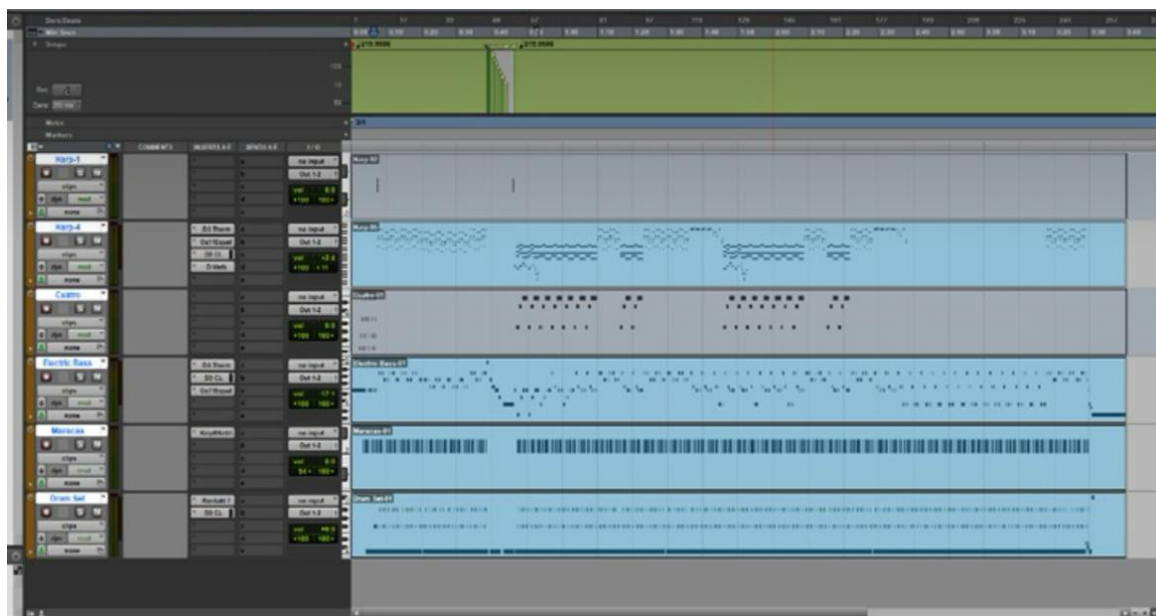
Instrumentos utilizados en la grabación

Nota. En la imagen 2 se evidencia la grabación de instrumentos virtuales: Posterior al MIDI, se realiza la selección de sonidos apropiada para lo que el autor desea transmitir en la obra.

Imagen 3

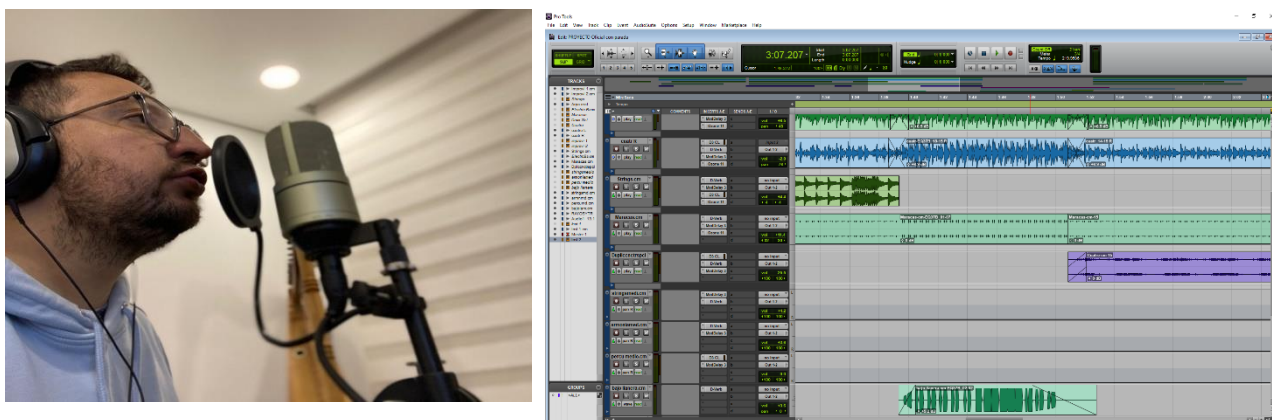
Selección de instrumentos Virtuales para ser leídos por el MDI

Nota. Grabación de voces: Esta se basó en hacer una onomatopeya del viento con sonidos producidos por la boca y el aire adicionando alteraciones en la reverberación y Delay, creando un sonido que da la impresión de ser virtual, colocando en las grabaciones análogas los suavizados para quitar elementos que contaminen las diferentes grabaciones

Imagen 4

Grabación de Voces Tema 1

Nota. Premezcla: Con los cortes realizados, se hace una premezcla de las automatizaciones de panning y volúmenes, esto se puede evidenciar en la imagen 4.

Postproducción.

Mezcla: Se hace el proceso de mezcla en el DAW Pro-Tools donde se aplican compresores, para limpiar frecuencias al igual que algunos gates, del mismo modo se ecualiza, se balancean los colores y la sonoridad de los instrumentos reales: el arpa y el cuatro, tratando de que la ecualización se encuentre más cargada de sonidos medios y el sintetizador tenga un sonido más brillante cargado de agudos.

Imagen 5

Posproducción

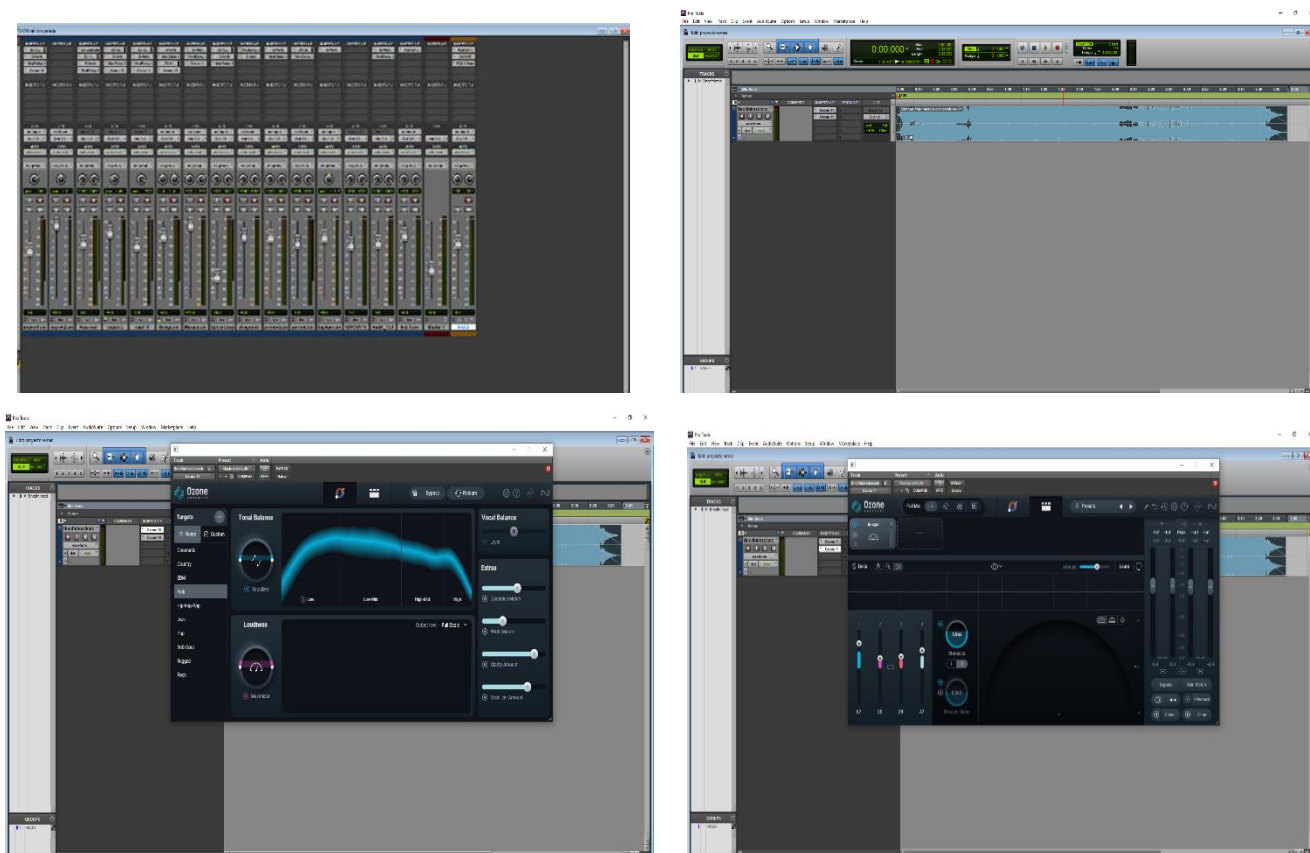

Nota. La imagen 5 muestra la evidencia fotográfica donde aplicaron gates y compresores para controlar la dinámica, junto con el ecualizador del plugin Ozone 11 para ajustar las frecuencias y ampliar el espectro estéreo, logrando una mayor claridad y precisión en el sonido.

Mastering: Se hace el proceso de Masterización con los plugins de ozone, donde se fomenta el uso del compresor. Se ecualiza de acuerdo con la sonoridad esperada, se exalta el paneo y eleva el brillo de la pieza. se optimizó la mezcla para lograr una mayor claridad y profundidad sonora.

Imagen 6

Proceso de Mastering

Nota. En la imagen 6 referente al tema 1, se ajustaron niveles con ecualización, se amplió el espectro estéreo.

Tema 2: Nací llanero.

Autor: Daniel Padilla

Voz: Axel Moronta

Preproducción.

Estética musical: A diferencia del tema 1 este se dejó a 3/4, en donde también se pretende exaltar la composición de letra ya que es un regalo para la señora madre del autor del proyecto y se pretende mantener y exaltar los sonidos tradicionales. Entonces intervienen el cuatro, una guitarra, el beat, un sintetizador y el bajo VSTI.

Composición musical: La composición de este tema inicia al recordar la frase de la canción de salsa “Nací Moreno” de Luigi Texidor, donde a modo anecdótico: mientras el autor del proyecto estaba en una calle llega la idea melódica con las palabras “Nací llanero”, la idea principal de esta canción, es hacer un homenaje a la madre del autor de esta investigación creación, al momento de tener un espacio de soledad y tranquilidad de recordar momentos e instantes vividos, pero adaptados en su totalidad a la jerga llanera (tradicional del llano Colombo-venezolano) ya que como valor agregado su intérprete, es de nacionalidad venezolana residente en Portugal.

Lead sheet: Como Lead sheet en el segundo tema se presenta la letra de la canción (Apéndice B) y evidencia fotográfica del proceso de creación musical (Figura 9 - 13)

Creación de Maquetas: La maqueta inicialmente se hizo en la tonalidad de La menor incluyendo la guitarra el cuatro y el bajo, al momento de compartirlo con el intérprete se hizo

necesario realizar una modificación de tonalidad, dejándola en Sí menor por petición del cantante.

Producción.

El proceso de captura se lleva a cabo en el home studio, permitiendo registrar la instrumentación de manera auténtica y preservando un sonido natural. Para lograr una atmósfera que fomente el ambiente de vaquería y el llano puro criollo, se evita una carga armónica excesiva, manteniendo la sonoridad simple y orgánica. El cuatro se graba como base armónica en un ciclo de Si menor, mientras que la guitarra se emplea como acompañamiento melódico-armónico, añadiendo una base rítmica y arpeggios que complementan al cuatro.

Imagen 7

Instrumentos Utilizados en la grabación

Grabación de instrumentos virtuales: Para estos se emplea el controlador MIDI Behringer umx250, adicionando elementos percusivos, el bajo y el sintetizador que hace melodía principal en los espacios que no interviene la voz.

Grabación de la voz: El proceso de grabación fue un reto, ya que el cantante que participó en la interpretación de la canción se encuentra radicado en Portugal hace poco tiempo y no cuenta los equipos necesarios de estudio, por lo cual se acude a un equipo iPhone 14 pro-Max desde el DAW Garageband y adaptó la sala de su casa con elementos en la pared, como tapetes, colchones y demás para reducir las reverberaciones, haciendo la grabación de 4 tomas.

Imagen 8

Adecuación espacio de grabación del cantante en Portugal

Nota. La imagen 9 muestra el estudio improvisado del cantante en Portugal

Edición: La grabación de la canción, realizada sin el uso de partituras, implicó un proceso de edición que requirió especial atención a múltiples elementos. En el caso de las tomas de voz, fue necesario seleccionar los mejores segmentos de cada grabación y ajustar el nivel de voz en cada intervención. Esta grabación "a libre interpretación" permitió obtener diversas tomas, de las cuales se eligieron las más adecuadas para su posterior edición.

Premezcla: Al igual que en el tema anterior, con los cortes realizados se hace una premezcla para las automatizaciones de panning y volúmenes, que en este caso no fueron tan drásticos como el tema 1 (Alborada y tormenta) que se evidencia en la imagen 9.

Imagen 10

Premezcla

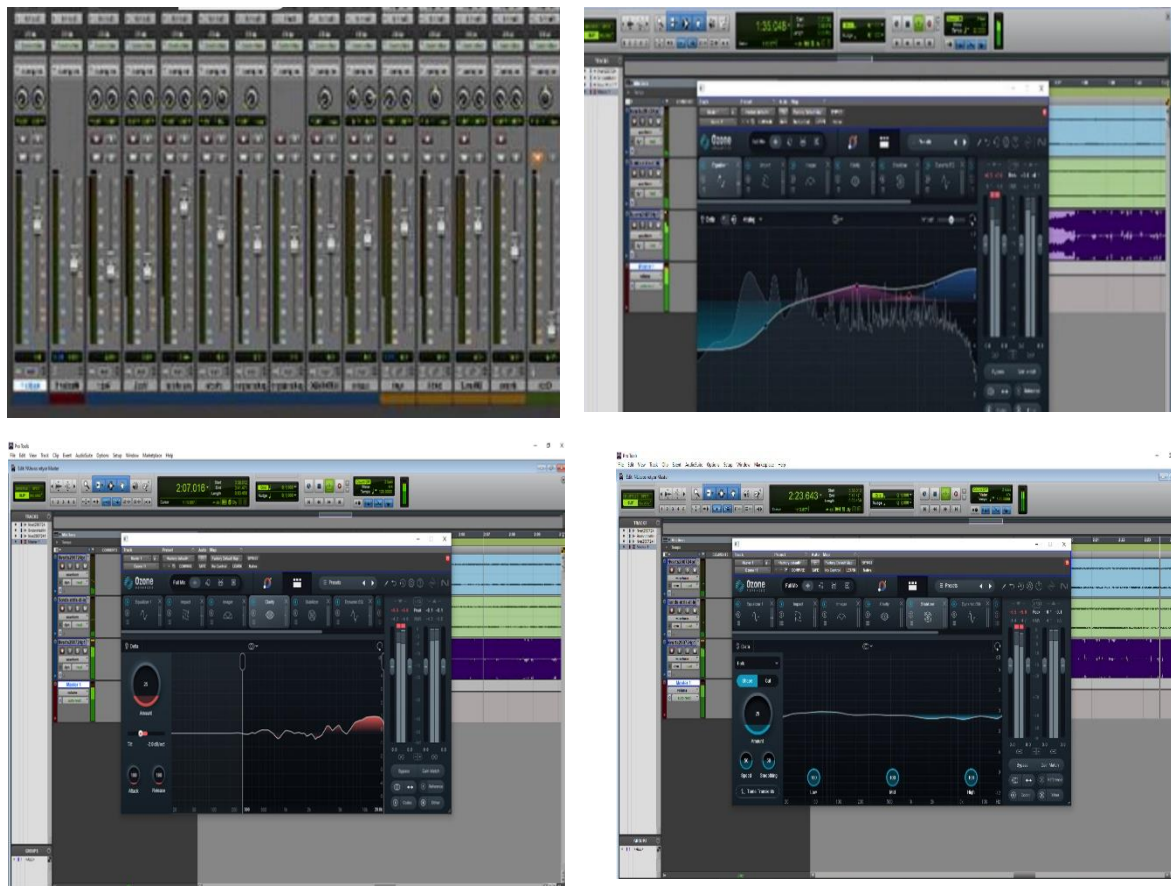

Postproducción.

Mezcla: Al ser una obra cantada, el proceso es un poco más sencillo que en el tema 1 ya que todo el centro musical se ve reflejado en la voz que intervine casi todo el tema, lo que demanda mucho tiempo por los limitantes, principalmente el haber grabado por medio de un celular, el cual no es un elemento propio de un estudio de grabación y si genera un reto aún mayor del previsto en esta canción. En la mezcla se buscó que la música quedara con muchos sonidos medios y la voz con algo más de brillos.

Imagen 11

Proceso de Mastering, Tema 2

Nota. La imagen 10 muestra la evidencia del mastering: En este proceso al igual que en el tema 1, se usó el plugin ozone 11, donde se dio más compresión, también se trabajó en equalización y se dio más paneo a los diferentes instrumentos que intervienen también se incluyó sonido de ambiente natural de la vida en el llano.

Tema 3: Nuevos retos.

Autor: Daniel Padilla

Voz: Marcela Navarrete

Preproducción.

Estética musical: En el tercer tema, titulado *Nuevos retos*, se decidió realizar una mezcla de métricas, alternando entre compases de 3/4 y 4/4. La estructura comienza en 3/4, transita hacia 4/4, regresa a 3/4 y finalmente concluye en 4/4. Los sonidos en esta pieza fusionan elementos de los dos temas anteriores, brindando continuidad y cohesión a la obra. La interpretación vocal está a cargo de Marcela Navarrete, quien, a pesar de enfrentar una situación personal desafiante, aceptó la invitación para participar en el proyecto, contribuyendo de manera significativa a la expresión artística de esta composición

Composición musical: La letra del tema se construye en torno a una narrativa que invita a la paz y a la tranquilidad, alentando a dejar atrás los errores del pasado. Esta composición lírica se integra en el proceso creativo de la obra, aportando un mensaje de reflexión y apoyo, lo que enriquece la expresión emocional del proyecto.

Producción.

Grabación de instrumentos análogos: Luego del montaje, el intérprete y autor del proyecto de investigación creación hizo las sesiones de grabación del cuatro, guitarra y el arpa de acuerdo con la maqueta y el Score.

Imagen 9

Grabación de Instrumentos

Nota. Grabación de instrumentos virtuales: Al terminar la partitura en Fínale, se hizo la exportación del Score a MIDI, guardando los cambios de métricas y a su vez la migración de los cambios de tiempo para que el DAW Pro-Tools los reconozca de manera fácil, y no sea necesario alterar el tiempo de manera manual, sino que, al importarlo, genere esos cambios automáticamente. Se hizo la selección de sonido VSTi apropiada para lo que el autor quiere expresar en este tema.

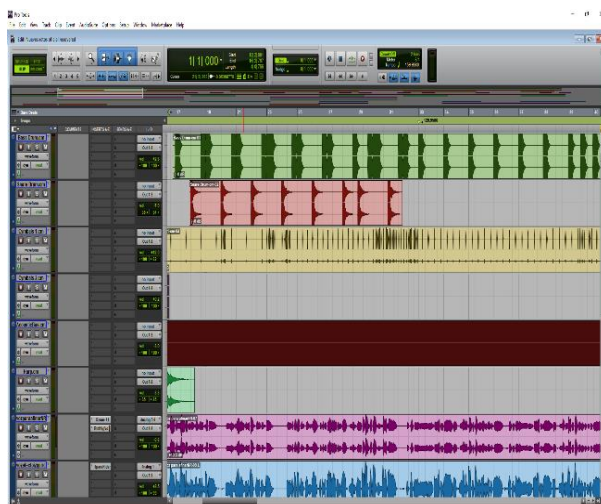
Grabación de voces: Posterior al ensayo del tema, la cantante hizo el proceso de grabación en una labor juiciosa y dedicada haciendo tres tomas de todo el tema, usando el micrófono MXL990 con un filtro anti-pop pequeño.

Edición: Después de haber realizado las tomas, se hizo la labor de cortar y desechar las partes de los instrumentos reales y voces.

Premezcla: En la imagen 13 se realiza una premezcla abordando el tratamiento acústico para posteriormente mezclar y masterizar. A diferencia del tema 2 (Nací llanero) en la voz femenina se hizo proceso de afinación con Melodine.

Imagen 10

Proceso de Premezcla

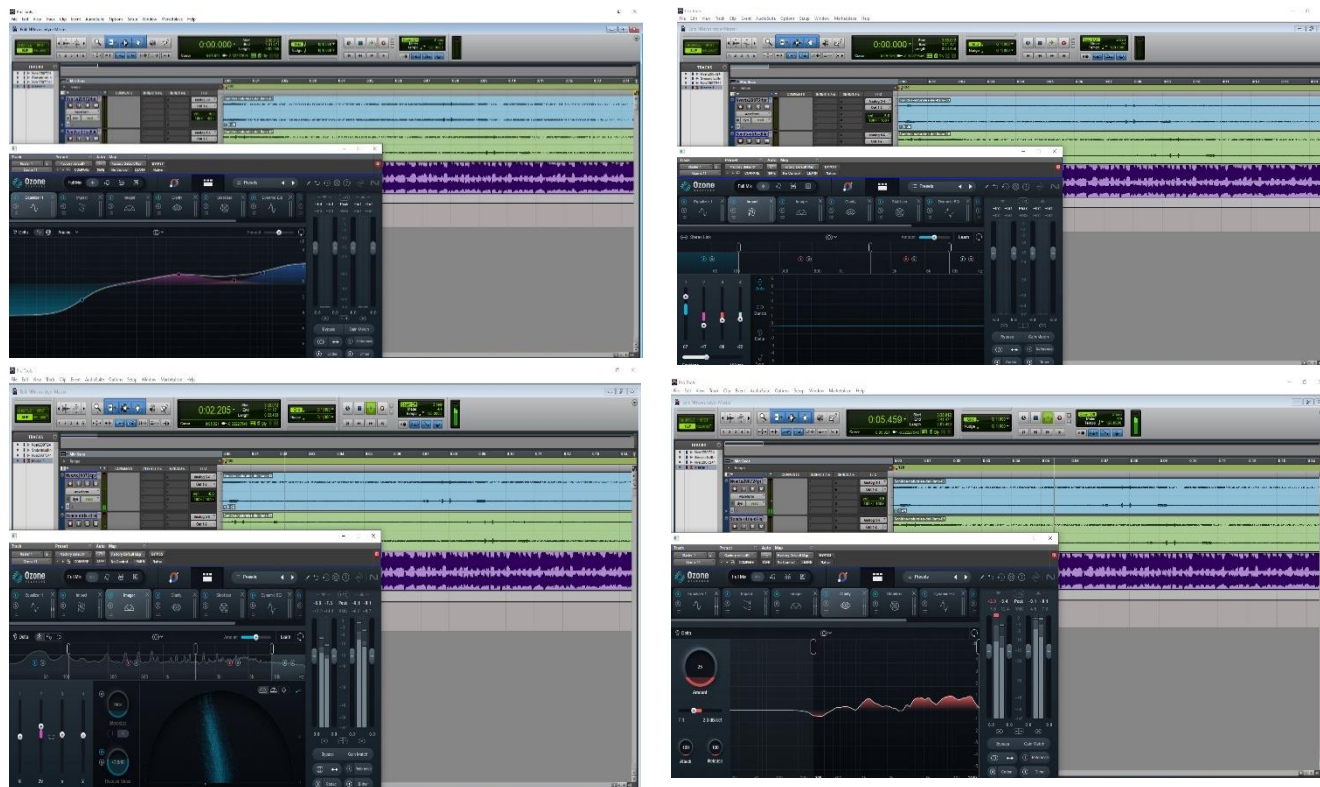
Postproducción.

Mezcla: En la ventana de mezcla, se activan plugins de compresión en voces, instrumentos reales y ecualización de los mismos, se organiza de mejor manera el paneo, se usa el plugin Waves; en los instrumentos virtuales se hace renderización para liberar espacio de almacenamiento de proceso ya que el computador a veces quedaba corto en procesamiento. Dentro del proceso de mezcla en los tres temas se usaron los mismos plugins para que se generara el mismo color en los diferentes temas de la producción musical final.

Mastering: Luego de haber escuchado la mezcla en diferentes reproductores, se pasó a masterizar usando el plugin ozone, aumentando brillos, forzando el paneo y mejorando la ecualización y claridad adicional se incluye sonido de ambiente natural de la vida en el llano.

Imagen 11

Proceso de Mastering

Después de escuchar la mezcla en diversos reproductores para asegurar su coherencia sonora, se procedió a la etapa de masterización utilizando el plugin Ozone. Durante el proceso de masterización, se ajustaron varios elementos para optimizar la calidad de la mezcla: se aumentaron los brillos, se aplicó un paneo más definido y se mejoró la ecualización general, enfocándose en lograr mayor claridad y balance.

Además, se incorporaron sonidos ambientales naturales del llano, lo cual añade una dimensión acústica auténtica al tema, evocando la vida y la atmósfera de esta región. Este detalle

complementa la identidad sonora de la composición, reforzando la conexión entre la música y su contexto cultural

Resultado: Producción Musical.

Finalmente se obtiene como resultado la producción musical titulada: Llano, tradición y vida, una construcción cargada de emociones y sentimientos elaborada con dedicación, compromiso y el deseo de avanzar en el camino de la producción; está compuesta por tres temas musicales que integran la música electrónica y la música llanera exaltando características de la música tradicional colombiana y evidenciando el dialogo entre modernidad y tradición, continuación se presenta una breve descripción de cada tema:

Tabla 3

Descripción de cada tema de la producción llano, tradición y vida.

Tema 1 Alborada y tormenta	Es un tema instrumental experimental que tiene la intención de generar la sensación de estar en el llano por eso el sonido de rayos y de ambiente del llano reales haciendo referencia a la tormenta en la madrugada. EL ritmo base usado para este tema fue el pajarillo donde se alterna con melodías atípicas de este género con su instrumentación natural arpa y cuatro tocando el ritmo autóctono de pajarillo con una base percusiva completamente electrónica 2/4.
Continuación de la tabla 3	Avanzando en el tema hay una variación rítmica donde el tema musicalmente baja su velocidad y suena más suave queriendo dar para dar una pausa a él contrapunteo que existe entre la electrónica y la música llanera. Interviene una melodía que improvisa el Sintetizador, para dar paso a la melodía principal del tema que después termina con una acorde en la tonalidad dejando el final en delay. Enlace producción alborada y tormenta: https://on.soundcloud.com/56JpKgbsLyxyXVMH7
Tema 2 Nací llanero	El segundo tema tiene una interacción más tradicional y folclórica, ya que se hizo un pasaje llanero con un fondo de llanura real en el que se incluyeron instrumentos y sonidos percusivos y característicos de la música electrónica en su variable a ¾ de Trap; se inicia con una guitarra haciendo un arpeggio en compañía del cuatro y un arpa, anunciando la entrada de la voz, que

canta una letra alusiva a la vida Llanera. En Intermedio la melodía la toma el sintetizador que interacciona con el arpa y del mismo arpegio de la Guitarra con el cuatro, acompañando con el bajo y la percusión haciendo una melodía en modo mayor, para pasar a las estrofas restantes el coro, pasando al final que hace la misma melodía del intermedio, para terminar en un acorde de subdominante. Enlace producción Nací llanero:

<https://on.soundcloud.com/jm8DnjsNT7cPEoH97>

Tema 3

Nuevos retos

La intención de este tema es dar un mensaje de vida, dedicado a la hija mayor del autor de este proyecto de investigación creación; su enfoque musical consiste en lograr una armonía juvenil, que de cierta forma una el tema 1 con el tema 2 en cuanto forma refiere, ya que empieza con un arpegio en el arpa en compañía del cuatro en ritmo de pasaje con una armonía no tradicional llanera a $\frac{3}{4}$ pasando luego a la percusión que entra en la segunda vuelta al tiempo que la voz femenina, luego de la primera estrofa al pasar al coro su base rítmica pasa a $\frac{4}{4}$, donde la línea melódica busca ser joven y más comercial, posteriormente este hace una segunda introducción en $\frac{4}{4}$ finalizando con una parada para volver a la segunda estrofa en $\frac{3}{4}$, y así hacer la misma función de volver al $\frac{4}{4}$ para el coro, buscando la parte final de la canción con la segunda introducción haciendo unas paradas de improvisación del arpa bajando su intención fuerte para dar un respiro a su música y que no se torne monótona y aburrida. Al final sin cambiar su armonía va decreciendo para dar un acorde final en subdominante teniendo un balanceo de derecha a izquierda y así acabar el tema.

Enlace producción Nuevos retos:

<https://on.soundcloud.com/GJYowodGixQYnyGF7>

Nota. Elaboración propia.

Etapa 3: Divulgación

Desarrollo del objetivo: Ampliar el alcance y la influencia de los hallazgos obtenidos, mediante la creación de un plan integral de divulgación para la producción musical.

Este plan se concibe como una estrategia detallada que abarca diversos canales de difusión, desde las plataformas digitales, con el propósito de alcanzar a audiencias amplias y diversas, promoviendo así el conocimiento y la apreciación de la producción musical y sus implicaciones culturales, sociales y artísticas.

A continuación, se presenta en una tabla la acción Planificar en donde se realiza una breve introducción para cada producto, autor, audiencia, lanzamiento, divulgación en medios (definición de los mismos), logo empresarial, propuesta adaptada de: The imagos (2023)

Tabla 4

Plan de divulgación

Plan de divulgación			
Actividad	Tema 1 Alborada y tormenta	Tema 2 Nací llanero	Tema 3 Nuevos retos
1. Introducción para cada producto	Una mirada al llano, desde el presente de la música en el mundo.	Para aquellas personas que les gusta la tradición y cultura del llano y que no vive ahí.	Para quienes tienen algún problema, les queremos decir: “No están solos”
2. Autor	Daniel Ernesto Padilla Rozo	Daniel Ernesto Padilla Rozo	Daniel Ernesto Padilla Rozo
3. Audiencia	Gente joven	Adulta	Adolescentes
4. Lanzamiento	12 de mayo 2024 Plataformas: - Redes sociales: Instagram, Facebook - Canales de la UNAD - Streaming: Spotify, Deezer, YouTube music, Sound cloud	13 de mayo 2024 Plataformas: - Redes sociales: Instagram, Facebook - Canales de la UNAD - Streaming: Spotify, Deezer, YouTube music, Sound cloud	17 de mayo de 2024 Plataformas: - Redes sociales: Instagram, Facebook - Canales de la UNAD - Streaming: Spotify, Deezer, YouTube music, Sound cloud
5. Divulgación en medios	10 de mayo 2024	11 de mayo 2023	15 de mayo de 2024
6. Logo de la empresa			
Nota. Elaboración propia			

Conclusiones

El proyecto de investigación-creación logró una integración entre los ritmos llaneros y la música electrónica, a través de la creación de tres composiciones originales que integran instrumentos tradicionales llaneros con elementos electrónicos, brindando una propuesta sonora única. La planificación detallada de las fases de preproducción, producción y postproducción garantizó una integración efectiva entre ambos géneros, permitiendo mantener la integración estilística en cada pieza. Además, la experimentación con diversas combinaciones de instrumentos tradicionales y electrónicos contribuyó a optimizar la calidad sonora y la coherencia estilística de la producción. Por otro lado, la implementación de un plan integral de divulgación favoreció la visibilidad del proyecto en el ámbito profesional, destacando su valor artístico y cultural.

En la creación de este proyecto de grado, se logró demostrar que el uso de herramientas tecnológicas para la captura, transformación y reproducción del sonido permite integrar diferentes géneros musicales de manera práctica. Al utilizar estudios musicales ubicados en el hogar, se puede acceder a ellos sin limitaciones. Además, la integración de los procesos de preproducción, producción y postproducción establece las etapas que contribuyen a la profesionalización de las piezas realizadas.

El proceso fue satisfactorio, ya que permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de música de la UNAD. A través de la exploración de la música llanera de Colombia y la música electrónica, se crearon tres piezas que destacan el rol del productor musical en la industria. Se llevaron a cabo diversos procesos, como la mezcla, que incluyó la limpieza de ruidos y la nivelación de volúmenes. Asimismo, el proceso de masterización permitió la integración final de la creación: Llano, tradición y vida.

En el plan de divulgación, se puede concluir que el uso de redes sociales y plataformas digitales resultó ser una herramienta eficaz para la promoción y distribución de la música. Estas tecnologías no solo facilitaron el acceso a un público más amplio, sino que también permitieron una interacción más directa y constante con los oyentes, optimizando la visibilidad del proyecto y aumentando su alcance. De esta manera, el uso estratégico de estos medios contribuyó significativamente al éxito de la difusión musical.

Como parte de la evaluación del proceso, se determinó que la grabación de las voces representó un reto importante. Fuera de un entorno completamente acústico, los resultados no fueron los esperados, lo que obligó a realizar ajustes en el lugar de grabación. Adaptar el espacio fue clave para mejorar la calidad del sonido, lo que resultó en un avance significativo. Estos ajustes no solo mejoraron el resultado final, sino que también permitieron optimizar el proceso de producción.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los estudiantes del programa de música de la UNAD, particularmente a los que decidieron realizar el proyecto de grado con énfasis de producción:

Se sugiere utilizar métricas que faciliten la combinación de géneros y prestar especial atención a los arreglos y la mezcla para evitar la saturación, asegurando así una integración armoniosa de instrumentos reales y virtuales. Esto permitirá una mayor integración entre los diferentes elementos musicales y garantizará un resultado final equilibrado.

Además, se recomienda hacer un reconocimiento especial de herramientas como PROTOOLS y algunos plugins, ya que estas son fundamentales para avanzar eficazmente en el proceso productivo, permitiendo una manipulación precisa y profesional del sonido.

En cuanto a la difusión del proyecto, es esencial crear un plan integral de promoción que incluya el uso de redes sociales y otras plataformas digitales, con el fin de llegar a una audiencia diversa, tanto del público general como del ámbito académico. Esto ayudará a asegurar una mayor visibilidad y apreciación de la obra musical.

Referencias Bibliográficas

- Acosta Mosquera, J., & Ubaque, D. (2019). *Composición e interpretación sobre el golpe de pajarillo a partir del estudio del estilo*. Universidad Distrital. Trabajo de Grado.
- Aristides, J. (2012). *Folclor Colombiano*. https://doi.org/http://elfolclorcolombianoeshermoso.blogspot.com/2012/08/folclorllanero_1.html
- Bassman. (2020). *La producción musical*. Scrib: <https://es.scribd.com/document/605187762/Pasos-de-la-produccion-musical>
- Beltran, J. (2023). *Suite skambuquera, una fusión entre el ska y el bambuco*. Universidad Pedagógica. Tesis. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12209/18691>.
- Benavides, I. (2017). Iván Benavides, compositor y productor artístico colombiano. (P. Castro, Entrevistador)
- Berg, K. (14 de mayo de 2020). Showbiz Culture,.
- Blánquez Gómez, J. (2018). *Una historia de la música electrónica en el siglo XXI*. Random House. <https://doi.org/https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hlhUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=historia+música+electrónica&ots=8JaM8tnn4Q&sig=k-dfvNIidzS7aumuyiRz92gaHU#v=onepage&q&f=false>
- Cedeño, J. (2015). *El bajo eléctrico en la música llanera colombiana. Descripción musical en el estilo de uno de sus exponentes el maestro Ricardo Zapata Barrios*. Universidad Pedagógica Nacional. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12209/1692>.
- Cifuentes Gil, R. (2014). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. Ediciones Novedades educativas. Buenos Aires .

- Corti, B. (2009). Fusiones, hibridaciones y mezclas en la música popular: Raza, nación, y jazz argentino. . *Actas de la VIII Reunión de Antropología del Mercosur*. Buenos Aires,: Universidad Nacional de San Martín.,.
- file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Fusiones_Hibridaciones_Y_Mezclas_En_La_M.pdf
- Creus, M. (2023). *Posproducción de sonido, edición mezcla y masterización*. Cómograbar.com: <https://www.comograbar.com/postproduccion-de-sonido/>
- El Tiempo. (13 de junio de 1993). Caifanes o el grito del silencio.
- Elsa, B., & Ballesteros, M. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación*.
- Gracia, E. (2023). *Cuatro maneras de entender la fusión musical capaces de erizarnos la piel*. Alhambra: <https://www.cervezasalhambra.com/es/mirador/musica/fusion-musical>
- Hernández Sampieri, R., Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación. McGRAW-HILL. Education.
- Jon, H. (2017). *Audio producción.com*. <https://www.audioproduccion.com/etapas-de-la-produccion-musical/>
- Jones, Q. (2002). *the autobiography of Quincy Jones*. Harlem Moon.
- López, R., & San Cristóbal , U. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*.
- Martinelli. (2016). *Guía Rec*. Cultura.cog.ar: https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/09-produccion-musical-en-estudios-no-profesionales_guia-rec.pdf

Minciencias. (2021). *Minciencias*.

file:///C:/Users/ktala/Downloads/M601PR04G02%20Investigacion%20+%20Creacion%20-%20Definiciones%20y%20reflexiones.pdf

Montero-Díaz, F. (2018). La música fusión, ¿verdadera inclusión? Una exploración de la escena fusión en Lima. *Anthropologica*, 36(40), 97-120. <https://doi.org/https://doi.org/10.18800/anthropologica.201801.005>

Muñoz, F. (2020). *Diálogo entre el jazz y la música colombiana a través de cinco contrafacts*. Universidad EAFIT. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/10784/25853>

Olaya González, A. (2021). *Arreglo y adaptación de tres piezas de la música andina colombiana para marimba sinfónica*. Universidad Distrital. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11349/25927>.

Rodríguez, J. (2018). *Producción Musical. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]*. . Repositorio Institucional UNAD. . <https://doi.org/https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18951>

Romero, M., & Puerta, D. (1990). *Cantan los Alcaravanes*. Bogotá: Impresos Panamericana.

Sanz Morales, J. (27 de agosto de 2023). Noticias de la música <https://www.plasticosydecibelios.com/cat/noticias-musica/>

Segura Torres, M. (2017). *Procesos de hibridación en la Sudamérica del s. XXI: Música folclórica y música electrónica*. Universidad de granada.

Sevilla, M., Ochoa, J., Santamaría, C., & Cataño, C. (2014). *Travesías por la tierra del olvido*. Javeriana.

Wallace, G. (1926). *El arte del pensamiento*. Medium.com:

<https://medium.com/@facilitadorimpulsa/las-4-etapas-del-proceso-creativo-seg%C3%BAAn-graham-wallas-d3456b4531ef>

Zimmer, H. (14 de marzo de 2024). Biografías. Los Ángeles Times.

Apéndices

Apéndice 1. Tema 1

Score

trabajo de grado

Daniel Padilla

Soprano

Tenor

Strings

Harp

Cuatro

Electric Bass

Maracas

Drum Set

Nota. Primera página de la obra

Apéndice 2 Letra Nací Llanero

Nací llanero

Nací llanero en los brazos de mi mama
 Con la templanza y el cariño de mi a pá
 Entre ganao arriao pa mete al corral
 La aguaitacaminos que no para de cantar.

Nací llanero a este Lao de mi patria
 En el oriente o el occidente no importa
 El llano es grande donde muchos compartimos
 En que el ganao se tiene que majadear

Coro

Este es mi llano lindo
 Y lo tienes que cuidar
 No olvides hijo mío
 Es la herencia de nuestros taitas no las debes olvidar (Bis)

Nací llanero con un grito en mi espalda
 Cabrestero recio forajido pa vaquear
 Cachapa dulce al desayuno y buen tinto
 Que mi viejita me prepara pa madrugar

Nací llanero yo les canto solo a ustedes
 Joropo, pasajes, gabanés y algo más
 Y pa contrapuntar yo no tengo ni un rival
 Amigos todos, vamos pues a parrandear...

Apéndice 3. Letra Tema 3

En la vida van llegando nuevos retos
ilusiones y metas que afrontar
pero no te dejes derrumbar
por quien no te ama de verdad
sólo disfruta del viaje sin ver atrás

Coro

aquí estaremos
para apoyarte
para abrazarte
cuando más va a estar

aquí estaremos|
para apoyarte
para guiarte
cuando necesites más

busca tu felicidad en lo bueno
no renuncies sin siquiera empezar
marcha adelante propone algo nuevo
siembra cultiva y recoge nuevos retos.

Coro.....