

Producción discográfica de un EP de 3 canciones, basado en la hibridación de las características sonoras del country y el pop en español

Juan Guillermo Moreno Robles

Asesor:

Efraín Zarate

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH
Programa de Música
Bogotá D.C
2025

Dedicatoria

A Dios, por permitirme alcanzar esta etapa soñada, que marca un hito profundo en mi vida.

A mi mamá y a mi abuela, por su constante apoyo durante todo el proceso; gracias a ellas, hoy toco una meta que en otro momento parecía inalcanzable.

A mis hermanos, por su ánimo, su comprensión y por recordarme que los sueños, con esfuerzo y fe, sí se pueden alcanzar.

A la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por apostarle a nuevas metodologías que hacen posible la profesionalización desde la virtualidad.

Y por último, pero no menos importante, al maestro Efraín Zárate: más que un asesor, un verdadero compañero en mi camino formativo dentro del programa de Música. Gracias por creer en este proyecto y en las nuevas formas de creación musical.

Resumen

El presente proyecto de investigación-creación se enfoca en el eje temático de procesamiento y postproducción, a partir de la creación de un EP en formato acústico de tres canciones en español. Este trabajo, explora la adaptación del sonido del country pop, un género originario en Nashville, al contexto hispanohablante, conservando características sonoras propias de los géneros country y pop; manteniendo su calidez y autenticidad. Para ello, se emplean técnicas de técnicas de mezcla, ecualización y efectos, utilizando procesadores de audio digital como plugins y VSTi, y así mantener la calidez y fidelidad del estilo original.

A lo largo de esta investigación, se abordan algunas técnicas de procesamiento de audio como ecualización, procesos dinámicos, panning y efectos vistos dentro del énfasis en producción musical del programa de música. Así mismo, se busca demostrar cómo estas herramientas, no solo pueden respetar la esencia del country pop, sino también; como pueden integrarse coherentemente en una estética sonora que respeta y se adapta a un entorno cultural, o musical local diferente.

Finalmente, el propósito de este trabajo es aportar al campo de la producción musical, evidenciando como a pesar de los retos técnicos y creativos que puedan surgir dentro de contextos musicales concretos, es posible obtener un producto sonoro auténtico y relevante basado en un formato y/o característica musical específica.

Palabras Clave: Producción Musical, Mezcla, Procesamiento de Audio, Efectos, Postproducción

Abstract

This research-creation project focuses on the thematic axis of audio processing and post-production through the development of a three-track acoustic EP in Spanish. The work explores the adaptation of country pop—originally rooted in Nashville—to a Spanish-speaking context, preserving the genre's characteristic warmth and authenticity while integrating its sonic elements into a new cultural setting. To achieve this, various techniques in mixing, equalization, and effects processing are applied using digital tools such as plugins and virtual instruments (VSTi), aiming to maintain fidelity to the original style.

The study addresses a range of audio processing techniques, including equalization, dynamic processing, panning, and effects, aligned with the music program's emphasis on music production. Furthermore, it seeks to demonstrate how these tools can both honor the essence of country pop and be adapted to a distinct local sonic aesthetic.

Ultimately, the project contributes to the field of music production by illustrating that, despite technical and creative challenges, it is possible to create an authentic and culturally relevant sound product grounded in a specific musical genre and format.

Keywords: Music Production, Mixing, Audio Processing, Effects, Post-production

Tabla de contenido

Introducción	7
Planteamiento Temático	9
Justificación	10
Objetivos	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos.....	11
Marco Teórico	12
Contexto Histórico del Country	12
Contexto Histórico del Pop.....	12
Introducción al Country Pop.....	13
Procesos de Mezcla del Country y el Pop.....	14
Ecuación:.....	15
Pano:.....	15
Procesos dinámicos:.....	16
Reverberación y Delay:.....	17
Automatización:.....	17
Proceso de Creación de Obra	18
Pre-Producción.....	19
Producción	20
Grabación Guitarras Electroacústicas	21
Grabación Cajón Peruano	23

Grabación Guitarras Eléctricas	24
Grabación Pianos (Pad's, Eléctricos, Órganos)	26
Otras Percusiones (Shakers y Pandero Media Luna).....	26
Grabación Vocales.....	28
Post-Producción	29
Conclusiones	52
Bibliografía	54
Anexos	56

Introducción

Este proyecto de investigación-creación se centra en la producción musical de un EP de tres canciones de autoría propia, que fusionan el country y el pop, adecuado a un contexto latino y cantado en español. La propuesta del proyecto surge por la exploración de música en formato acústico, la cual lleva al descubrimiento y análisis del country pop. Género que combina instrumentación acústica, con técnicas de procesamiento de audio propios de la producción musical actual. características esenciales que buscan ser adaptadas en dicho EP.

Ahora bien; lo que plantea el problema central refiere cómo preservar la autenticidad y esencia del sonido del country pop, al aplicar procesos de mezcla, paneo, procesos dinámicos, ecualización y efectos. Mientras este, se integra en un contexto musical diferente, como lo es para este caso el latino. En este sentido, la producción musical juega un papel importante, ya que a partir de distintos procesos permite fusionar las características sonoras tanto del country como del pop. El objetivo de este proyecto es no solo crear una fusión entre géneros, sino también una mixtura instrumental, donde a través de técnicas de mezcla influenciadas por los productores Forrest Whitehead y Justin Niebank, la estética del country pop pueda ser adaptable a un contexto hispano.

Con este proceso, se busca aplicar un enfoque técnico detallado en la mezcla y post producción, destacando la importancia de la ecualización, el paneo, los procesos dinámicos y efectos para lograr una sonoridad con las características distintivas del estilo. Finalmente, este documento presenta, en primer lugar, una Introducción que contextualiza la temática y objetivos del proyecto. Posteriormente, Planteamiento temático y la Justificación abordan los aspectos conceptuales y técnicos de la investigación. El marco teórico ofrece un análisis del contexto histórico y sonoro del country y el pop. Además, se describe el proceso de producción e hibridación sonora, con un análisis detallado de las técnicas de mezcla y los elementos acústicos utilizados. Por último, se exponen los resultados del EP, evaluando la

efectividad del resultado final en relación con los referentes establecidos. Y se incluye una reflexión sobre los retos y aprendizajes obtenidos, sin dejar de lado las posibilidades futuras producciones dentro de esta línea de investigación musical.

Planteamiento Temático

Según Fox, P. (2009) El country pop surge de la fusión de dos mundos musicales: la autenticidad y la profundidad narrativa de la música country, con su instrumentación acústica y sus temas rurales, y el atractivo comercial más amplio del pop, caracterizado por su énfasis en la melodía, el ritmo y la producción pulida. Esta síntesis de géneros combina la resonancia emocional y la simplicidad del country con las estructuras animadas y pegadizas del pop, creando un sonido que resuena en públicos diversos a la vez que mantiene elementos de ambas tradiciones musicales.

Como lo señala GRAMMY GO. (2024). El country pop surgió en la década de 1960 en Nashville, Tennessee y ha sido uno de los géneros más influyentes en la industria musical estadounidense, donde ha evolucionado y se ha consolidado con una estética sonora única. Este contexto plantea una oportunidad para explorar y adaptar este género a un público latino mediante la creación y producción de un EP en español. Dicho EP utiliza un formato instrumental acústico integrando características sonoras del pop y el country por medio del procesamiento de audio.

En ese sentido este proyecto, enmarcado en la metodología de investigación – creación, bajo el eje temático de percepción y postproducción, surge por la necesidad de explorar y adaptar las características sonoras tanto del country y el pop a un contexto local latino, esto incluye la aplicación de elementos tales como instrumentación y procesamiento de audio, empleadas por productores relevantes en el género y que se toman como referentes, por tal motivo y a partir de dichas reflexiones surge la pregunta ¿Cómo mantener la autenticidad y la esencia del sonido del country pop al integrar procesos de mezcla, paneo, procesos dinámicos, ecualización y efectos en la producción de un EP de tres canciones inéditas dentro de un contexto latino?

Justificación

El desarrollo de este proyecto de investigación creación busca nuevas posibilidades dentro del ámbito de la producción musical, parte de este trabajo se fundamenta en ideas como las que se plantean en el artículo *The Composer Class* (2023, p. 2), donde subraya la importancia de integrar diferentes elementos musicales y de tradiciones para expandir las posibilidades creativas sin comprometer la identidad original del género. Este avance ha permitido integrar sonidos cotidianos con técnicas contemporáneas. Por medio del uso de herramientas digitales y la incorporación de instrumentos acústicos procesados mediante tecnologías de audio, el proyecto busca desarrollar enfoques inéditos para la adaptación de géneros musicales a realidades locales, generando así aportes significativos al conocimiento aplicado en la producción musical moderna.

Adicionalmente, se pretende que las obras creadas en el marco de esta investigación sirvan como recurso académico, incentivando la interacción entre tradiciones musicales y corrientes culturales actuales. Este enfoque no solo amplía el repertorio de música en español, sino que también promueve el posicionamiento del country pop en español como un género flexible y relevante, capaz de dialogar con distintas expresiones musicales y culturales.

Por último, este trabajo ofrece una plataforma para afianzar el enfoque interdisciplinario del programa de música de la UNAD, así como el compromiso con la innovación y la interdisciplinariedad, demostrando cómo la investigación-creación puede generar productos artísticos de alta calidad con impacto académico, donde se integra la teoría y la práctica. La combinación de conocimientos técnicos con procesos artísticos y de creación de obra fortalecen la formación en áreas como la música, la tecnología y la cultura, consolidando un modelo de aprendizaje práctico que beneficia tanto a los estudiantes como al entorno académico.

Objetivos

Objetivo General

Producir un EP de tres canciones inéditas que mantengan la autenticidad y esencia del sonido del country pop, mediante la integración de procesos técnicos como mezcla, paneo, ecualización, procesos dinámicos y efectos, adaptándolo a un contexto latino, que permitan la ampliación de nuevo conocimiento aplicable a otros géneros musicales ajenos a nuestra cultura y contexto.

Objetivos Específicos

Analizar las características sonoras del country pop, mediante la revisión de obras representativas y la identificación de los elementos técnicos utilizados en la producción, como la mezcla, ecualización, procesos dinámicos, paneo y efectos.

Realizar la preproducción de tres canciones inéditas, a partir de la implementación de los elementos técnicos hallados y como estos pueden integrarse en un formato acústico sin perder la esencia del género.

Evaluar la integración de los procesos en la postproducción del EP, con el objetivo de alcanzar un sonido equilibrado, que mantenga la identidad del country pop, que pueda ser replicado o adaptado a otros géneros musicales ajenos a la cultura latinoamericana.

Marco Teórico

Contexto Histórico del Country

Como lo menciona Neal (2013) en su libro “Country Music” El género country tiene sus raíces en las tradiciones musicales de los inmigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX, especialmente en las regiones montañosas de los Apalaches. Este estilo comenzó como una mezcla de música celta, folk, blues y góspel, caracterizándose por el uso de instrumentos acústicos como el violín, la guitarra y el banjo. Su desarrollo como género se consolidó a principios del siglo XX, cuando grabaciones comerciales y transmisiones radiales, como las de la emisora WSM en Nashville, promovieron su popularidad. Figuras como Jimmie Rodgers y The Carter Family se consideran fundamentales en esta etapa inicial, al combinar narrativas rurales con melodías sencillas y accesibles.

A lo largo del libro Neal (2013), menciona la evolución estilística del country, desde sus orígenes más autóctonos hasta su transformación en subgéneros como el honky tonk, el bluegrass, y más tarde, el country-pop y el outlaw country. Se destaca cómo los cambios sociales y culturales, la migración rural-urbana, influyeron en la evolución de su sonido. Con el paso del tiempo, el country se ha moldeado y transformado, fusionándose con otros géneros musicales como el rockabilly y el rhythm and blues. Esta fusión ha permitido al country atraer audiencias más amplias y diversas. Logrando por su versatilidad y por sus características tanto sonoras como instrumentales hibridar con otros géneros, abriendo la posibilidad de exploración y fusión hacia otros contextos musicales.

Contexto Histórico del Pop

Según Firth & Goodwin, (1990) El género pop, abreviatura de “popular”, se originó a mediados del siglo XX como una derivación comercial y accesible de otros géneros como el

rock and roll y el rhythm and blues. Desde sus inicios, el pop ha priorizado melodías pegadizas, estructuras armónicas simples y letras que buscan conectar emocionalmente con un público amplio. La evolución del género ha estado marcada por su capacidad de adaptarse a las tendencias tecnológicas y culturales, desde el uso del formato de vinilos en los años 50 hasta la incorporación de sintetizadores y técnicas de producción digital en las décadas posteriores.

Como lo complementa Negus, (1996) En la actualidad, el pop se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de hibridación con otros estilos, como el hip-hop, el EDM (electronic dance music) y el reggaetón. Este proceso de hibridación no solo amplía su alcance, sino que también redefine su estética al incorporar elementos globales y multiculturales, lo que lo convierte en un género dinámico y en constante renovación. Además, el desarrollo de plataformas digitales como Spotify y YouTube ha transformado su consumo, permitiendo la democratización de la música y la diversificación de su público.

Introducción al Country Pop

El country pop es un subgénero que surge de la fusión entre la instrumentación tradicional del country y las técnicas de producción del pop contemporáneo. Según Yellowbrick (2023), esta combinación se manifiesta en el uso de guitarras acústicas y eléctricas, pianos procesados, sintetizadores y percusión, elementos que logran integrar las características melódicas y armónicas del country con la accesibilidad comercial del pop.

Este fenómeno tiene sus raíces en Estados Unidos, particularmente en Nashville, considerada la "capital de la música country". De acuerdo con Martínez, C. (2020)., sobre los años 50 casi finalizando la década se fundarían las bases para el sonido Nashville Sound enfocado en un country más suave, que se centra en melodías pegajosas y arreglos pensados para atraer a audiencias masivas. Sin embargo, la década de 1960 se conoce como la era de

los productores, quienes se enfocaron en expandir el sonido del country hacia las grandes ciudades y atraer a una audiencia fuera del género. Para lograrlo, se integraron grandes orquestas con secciones de cuerdas y vientos, mientras que las tradicionales armonías del country fueron reemplazadas por coros más pulidos y elaborados. Esta hibridación permite que el nuevo sonido de Nashville, conocido como Country Pop, represente una ampliación del mercado musical y una transformación en la sonoridad del género y que conserve la esencia, adaptándose al mismo tiempo a las demandas del mercado musical popular.

Tal como lo señala GRAMMY GO (2024), el country pop sigue evolucionando en respuesta a un entorno musical dinámico. Artistas contemporáneos como Maren Morris, Dan + Shay y Kelsea Ballerini han ampliado los límites del género, incorporando nuevas influencias sonoras y experimentando con una gama más amplia de estilos musicales. Este proceso de transformación ha permitido que el country pop se consolide como un género distintivo, caracterizado por su capacidad para integrar influencias del pop, rock y folk, abriendo el camino para la diversificación y expansión de su sonoridad.

Estas transformaciones reflejan no solo una evolución estética, sino también un cambio en la forma en que se concibe la música country dentro del contexto de la música popular global, lo que permite a los artistas ofrecer una propuesta más accesible, diversa y acorde con las tendencias musicales actuales.

Procesos de Mezcla del Country y el Pop

Según Maningo, E. (2012). La música country, a nivel mundial, presenta características comunes que la hacen fácilmente reconocible. Al escuchar música country de Estados Unidos, Australia o Canadá, las diferencias son casi imperceptibles. Sin embargo, el sonido country no surge directamente de la grabación, sino que es el resultado de un proceso de mezcla y producción detallado. Entonces, ¿qué hace un productor discográfico para darle a

una canción ese distintivo sonido country? Todo comienza no con la grabación, sino con la canción y el propio artista. El productor se enfoca principalmente en cuatro aspectos clave: la instrumentación, la mezcla, la masterización y las voces. Aunque las voces son fundamentales, también se presta especial atención a la claridad de los instrumentos.

El modo en que se maneja el sonido de la guitarra tiene un impacto significativo en el sonido country. Por ejemplo, los productores evitan usar distorsiones agresivas o saturación en las guitarras, prefiriendo un tono limpio en la mayoría de las ocasiones. Las guitarras acústicas son esenciales en cualquier álbum de música country, siendo uno de los instrumentos más importantes en la producción. Los productores se aseguran de que el ritmo de la canción esté marcado principalmente por los rasgueos de una guitarra acústica de seis o doce cuerdas, siguiendo un compás común. Dicho esto Owsinski, (2017). Menciona que la mezcla en el country pop requiere equilibrar la calidez y autenticidad del country con la claridad y brillantez del pop. Sugiriendo algunos elementos que este proceso incluye:

Ecualización

Basando en la argumentación de Gibson, D. (2006) en su libro “The art of mixing second edition” La ecualización es un proceso esencial para gestionar y balancear las distintas frecuencias en una mezcla sonora. En el contexto del country pop, se priorizan las frecuencias medias y altas para resaltar la definición de instrumentos como la guitarra acústica y la voz principal, mientras que las frecuencias graves se mantienen presentes, proporcionando una base tonal cálida y sólida.

Paneo

El paneo estratégico permite crear una espacialidad que simula el efecto de una presentación en vivo. Por ejemplo, Gibson, D. (2006) menciona que el paneo puede ayudar a destacar ciertos elementos de la mezcla y a crear una experiencia auditiva más envolvente

para el oyente. Por ejemplo, en una mezcla de música country, se podría panear las guitarras acústicas hacia los lados para dejar espacio en el centro para la voz principal. En el pop, el paneo se puede utilizar para crear efectos de movimiento y dar una sensación de dinamismo a la canción. las guitarras rítmicas pueden colocarse ligeramente a los lados, mientras que la voz principal permanece en el centro.

Procesos Dinámicos

Los compresores y limitadores controlan la dinámica para que los picos de volumen no sobresalgan demasiado, garantizando una experiencia auditiva uniforme. Según la postura de Justin Niebank, (Vdovin, M. (s/f). en entrevista con el sitio web Uadio.com la compresión en las mezclas de música country pop debe ser usada con moderación para preservar la dinámica natural de la música. Niebank insta a los ingenieros de mezcla a trabajar sin compresión durante un período, para redescubrir la esencia dinámica del sonido auténtico. Sostiene que una mezcla bien equilibrada puede auto comprimirse de manera natural con el tiempo y dedicación adecuados, criticando el uso excesivo de compresores por parte de ingenieros que buscan soluciones rápidas.

Desde su perspectiva, aunque los compresores pueden agregar un nivel de agresividad necesario en ciertos momentos, la verdadera emoción y conexión emocional se alcanzan a través de la dinámica. Niebank argumenta que las mezclas con demasiada compresión pueden tener un impacto inicial, pero a largo plazo pueden resultar menos atractivas para los oyentes. Destaca que los discos más influyentes en su carrera, y en la de otros profesionales, son aquellos que mantienen una excelente dinámica, lo cual es esencial en la música country pop para transmitir sentimientos auténticos y profundos. Así, aboga por un enfoque que priorice la dinámica en la creación y mezcla de música country pop actual.

Reverberación y Delay

En el country pop, la reverberación se utiliza para añadir profundidad y atmósfera, simulando espacios como salones pequeños o grandes auditorios, dependiendo de la estética buscada. El delay, por su parte, se emplea sutilmente para enriquecer las voces sin hacerlas perder claridad. Sin embargo, Owsinski, (2017). Menciona diferentes tipos de reverberación, como la de sala, la de placa y la de resorte, y cómo cada una puede ser utilizada para diferentes propósitos. Por ejemplo, la reverberación de sala puede añadir una sensación de realismo y espacio natural, mientras que la de placa puede ser utilizada para voces y para añadir brillo y presencia. En cuanto al delay, Owsinski describe cómo este efecto puede ser utilizado para crear ecos y repeticiones que añaden interés y complejidad a una mezcla. A partir de un delay largo o corto dependiendo de la intención que se esté buscando.

Automatización

Los volúmenes y efectos se ajustan en tiempo real para resaltar momentos clave de la canción, como transiciones entre estrofas y coros, que convierte en una herramienta esencial para dar forma a la evolución de la pista y que mantiene la atención del oyente. Según Aladid, J. (2024). La automatización se presenta como una herramienta fundamental para generar efectos dinámicos en el panning. Al aplicar técnicas de panning automatizado durante el proceso de mezcla, se logra agregar variación y profundidad a la experiencia auditiva, permitiendo que los sonidos se desplacen de manera más fluida dentro del espacio estéreo. Además de darle vitalidad a la mezcla, la automatización del panning también puede resaltar momentos puntuales o generar efectos de movimiento que enriquezcan la narrativa sonora.

Proceso de Creación de Obra

Este apartado describe el proceso creativo detrás de la producción musical del EP, compuesto por tres temas inéditos que hibridan las características sonoras del country y el pop. El enfoque de este trabajo es la aplicación de una serie de elementos técnicos propios de la producción musical, previamente detallados con el objetivo de lograr una propuesta sonora que se acerque al estilo country pop. Para cada tema, se tomaron decisiones específicas, como la selección de instrumentos (tanto virtuales como reales), así como los procesos de audio, mezcla y otros aspectos técnicos, todos basados en los hallazgos de la investigación.

Las obras que componen este proyecto surgen de la exploración del género country pop, inspiradas en artistas como David Nail y Brett Young. Además, se basan en las teorías de Justin Niebank y Forrest Whitehead, cuyos enfoques han sido clave para entender los procesos técnicos involucrados. Al igual que estos referentes, se busca integrar en las composiciones elementos musicales que definieran la estética del country pop, prestando especial atención a la unidad de compás, la métrica, la instrumentación y la estructura de las canciones. El objetivo es lograr una hibridación precisa entre los géneros, sin perder de vista la importancia del procesamiento de audio y la mezcla en el resultado final.

A partir de lo expuesto, se inicia el proceso de construcción musical, el cual requiere una descripción general de los elementos y procedimientos empleados en las canciones. Para estructurar esta explicación de manera ordenada, se divide en tres fases clave: **Pre-Producción, Producción y Postproducción**. Es importante aclarar que, aunque la grabación forma parte del proceso, la ejecución de la producción musical se enfoca principalmente en el procesamiento de audio y la mezcla. Además, el formato instrumental seleccionado, que se detallará a lo largo de las fases del proyecto, será el mismo para las tres canciones, al igual que las capturas de los instrumentos acústicos y/o reales.

Pre-Producción

En esta fase, se define todo lo necesario para la grabación de cada tema, con especial énfasis en la construcción sonora del proyecto. Se opta por un sonido country pop adaptado a un formato instrumental predominantemente acústico, por lo que es crucial seleccionar los instrumentos que mejor representen esta propuesta. Es por esto por lo que se utilizaron guitarras electroacústica y eléctrica, cajón peruano, pandero y shakers como instrumentos reales. Además, se incorporaron instrumentos virtuales como pianos (pads, ¡eléctricos y órganos) utilizando la librería Xpand!2 y los recursos nativos del DAW Cubase. Esta combinación de recursos acústicos y digitales permite lograr una sonoridad rica, dinámica y coherente con la estética del proyecto.

Seguido de esto, comenzamos el proceso de composición de las letras y la elaboración de las armonías o acompañamientos, con el objetivo de alinear el tono emocional de las canciones. Para ello, tomamos como referencia las progresiones armónicas características del country (I-IV-V-I) y del pop (I-V-VIm-IV), lo que permite explorar la interacción entre ambos géneros. De esta forma, se busca que las canciones reflejen la atmósfera y estética deseadas, tanto en la estructura armónica como en el sonido global. Posteriormente, se realiza un análisis de las letras, armonías y melodías para asegurar que todos los elementos se ordenaran con la visión del proyecto y mantuvieran una coherencia interna.

Por último, en esta primera fase, se decide revisar y ajustar, cuando sea necesario, las estructuras de cada pista, incluyendo versos, pre-coros, coros, puentes, intros y outros. El objetivo es mejorar la fluidez de cada tema y asegurar que la recepción por parte del oyente sea satisfactoria. Se procede a realizar las primeras grabaciones de prueba, antes de la grabación final. Este paso permite evaluar el funcionamiento de la instrumentación, reforzar los arreglos y, lo más importante, garantizar que las características sonoras deseadas sean predominantes y coherentes a lo largo de la producción.

Producción

En esta segunda fase, nos centramos en la visión creativa y técnica, con el objetivo de dar forma final a lo planeado en la Fase 1 (**Pre-Producción**). Este proceso es más multifacético, e incluye la grabación de instrumentos acústicos y virtuales, voces, arreglos definitivos y todo el procesamiento de audio necesario para lograr el ambiente sonoro deseado. Cada tema de este trabajo discográfico presenta una complejidad particular, lo que requirió que las grabaciones de los instrumentos se realizaran en múltiples tomas. Para asegurar un proceso de grabación fluido y eficiente, es necesario configurar el estudio de manera que cada toma fuera lo más fiel posible a las capacidades instrumentales.

Durante la grabación del EP se utilizaron tres micrófonos: el Shure SM57 (patrón cardioide, dinámico), el Shure PGA181 (patrón cardioide, condensador) y el AKG P120 (patrón cardioide, condensador). Cada uno tiene características de respuesta frecuencial distintas, lo que, según la intención musical, resultó beneficioso para la captura del sonido. A lo largo de este apartado, se especifica cómo fueron distribuidos y cuál fue su colocación.

A continuación, se utiliza una consola Allen & Heath ZED-6, con el único propósito de aprovechar sus preamplificadores. Estos realzan la señal de manera limpia y añaden riqueza armónica. Además, se respeta la fuente de audio sin aplicar ecualización previa, manteniendo la señal plana. Luego, la señal se envió directamente a las entradas 3 y 4 de la interfaz Behringer UMC404HD, sin realizar ajustes adicionales, para garantizar que la señal llegara lo más limpia posible al DAW.

Figura 1

Diagrama Flujo de Señal, Grabación de Audio

Nota. Diagrama que ilustra el flujo de señal en una cadena de grabación de audio, desde los micrófonos (Shure SM57, AKG P120 y Shure PGA181) hasta el DAW Cubase, con el uso de una consola Allen & Heath ZED-6 y una interfaz Behringer UMC404HD. *Generado por IA (ChatGPT, 2025).*

Grabación Guitarras Electroacústicas

Dentro del proyecto, las guitarras electroacústicas desempeñan un papel fundamental, ya que definen en gran medida la estética sonora propuesta. Por ello, se exploran distintos tipos de microfonía con el objetivo de capturar fielmente su timbre y dinámica, manteniendo siempre la naturalidad del sonido acústico. La guitarra utilizada es una Cort con acabado Open Pore Satin (poro abierto), una característica clave que permite que la madera resuene con mayor libertad, mejorando la proyección y el tono natural del instrumento. Esto contribuye a un sonido más orgánico, cálido y dinámico, cualidades esenciales que van alineadas con la identidad sonora propuesta en este trabajo.

A partir de esto, las guitarras electroacústicas son las primeras en ser grabadas ya que sirven como pistas guía, definiendo la estructura de las distintas canciones y que a la final dan

paso al resto de instrumentos que componen cada tema. A continuación, veremos en las figuras 2, 3 y 4 la colocación de los micrófonos, su combinación entre sí y con señal directa.

Figura 2

Captura Guitarra Acústica Tema N°1 Mi Ilusión

Nota. Grabación de guitarra electroacústica combinada, Utilizando micrófono Shure PGA181 (Condensador), sobre traste 12; y señal directa hasta consola Allen & Heath ZED-6. *Fuente.*

Autoría Propia.

Figura 3

Captura Guitarra Acústica Tema N°2 Espacio

Nota. Colocación micrófonos Shure PGA181 y AKG P120 (patrón polar cardioide), Simulando técnica de grabación estéreo XY, creando más apertura en el espectro. *Fuente.*

Autoría Propia.

Figura 4

Captura Guitarra Acústica Tema N°3

Nota. Grabación de guitarra electroacústica combinada, Utilizando micrófono Shure SM57 (Dinámico), sobre traste 12; y señal directa hasta consola Allen & Heath ZED-6. *Fuente.*

Autoría Propia.

Grabación Cajón Peruano

Después de grabar las guitarras electroacústicas, y con el objetivo de consolidar cada pista, comenzamos con la grabación de las percusiones. En este caso, el cajón peruano fue la opción ideal, ya que permitió flexibilidad para incorporar el resto de los instrumentos. Al establecer una base rítmica definida, el cajón facilita las dinámicas, variaciones, arreglos y secciones de la canción, haciéndolas más precisas y fáciles de ejecutar.

La captura del sonido del cajón peruano requería mucha precisión en la elección del espacio y la microfónica, lo que representa un desafío importante. Aunque parece un instrumento sencillo, el cajón posee una riqueza sonora considerable, por lo que su correcta grabación es esencial para el proyecto. Su sonido característico, con graves profundos y agudos brillantes, necesita atención especial. Por eso, se realizan tres pruebas hasta encontrar la ubicación óptima para la grabación y aprovechar al máximo su capacidad sonora.

La primera prueba se hizo con un micrófono Shure SM57 colocado en la parte frontal del cajón, a unos 30 cm de distancia, apuntando ligeramente hacia la mitad superior. Sin

embargo, esta posición no capturó bien los graves, debido a la respuesta frecuencial limitada del micrófono en la zona de graves.

En la segunda prueba, se utiliza un micrófono de condensador AKG P120 en la parte posterior, apuntando hacia el orificio de salida, pero en un ángulo de 45° para no capturar toda la potencia de los graves. Aunque este micrófono ofrecía una mejor respuesta en frecuencias bajas, los golpes de la tapa se perdían debido a la energía concentrada en esa área.

Finalmente, tras analizar las grabaciones y considerar las características acústicas de la sala, optamos por usar el Shure SM57 micrófono dinámico en la parte frontal y el AKG P120 micrófono de condensador en la parte posterior. Esta combinación logra un equilibrio frecuencial que permitió resaltar tanto los agudos brillantes como los graves profundos. La figura 5 ilustra este proceso.

Figura 5

Captura Cajón Peruano

Nota. Grabación de Cajón Peruano, Utilizando micrófono Shure SM57 (Dinámico) Frontal y AKG P120 (Condensador) Posterior. *Fuente.* Autoría Propia.

Grabación Guitarras Eléctricas

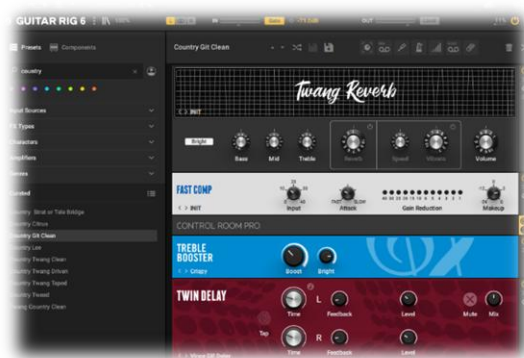
En la grabación de este instrumento, nos centramos en dos aspectos clave: el soporte rítmico y los elementos melódicos que definen el estilo del proyecto. Gracias a la versatilidad

de los efectos, pudimos enriquecer cada tema sin sobrecargar el sonido. Aunque el country y el pop suelen requerir guitarras más robustas, buscamos un tono más limpio, con una saturación ligera que añadiera musicalidad sin saturar.

El proceso de grabación seguía el enfoque del productor Forest Whitehead, utilizando una interfaz de audio y procesando el sonido con el software Guitar Rig 6. Sin embargo, optamos por pasar la guitarra a través de la consola Allen & Heath ZED 6, añadiendo un toque de ganancia para calentar la señal. Esto permitió que, al procesarse con el VST, se añadieran más armónicos a la grabación. Además, incorporamos un slide de vidrio para emular el sonido de la Steel Guitar, lo que aporta un toque emocional y un sonido más fluido y profundo. En la figura 6 se muestra uno de los presets utilizados, con su configuración aplicada a los tres temas del proyecto.

Figura 6

Captura Guitarra Eléctrica Mediante Plug-In Guitar Rig 6

Nota. Plug-In Guitar Rig 6, Configurado sobre el preset Country Git Clean, realizado en brillos, con un ligero Booster, un compresor de ataque rápido y un Delay estéreo para dar algo de profundidad, tempo configurado de acuerdo con el proyecto. *Fuente.* Autoría Propia.

Grabación Pianos (Pad`s, Eléctricos, Órganos)

En cuanto a la grabación de los pianos o teclado, se piensa principalmente en realizar una intersección entre el country y el pop, En el country, aportan texturas suaves y melódicas, mientras que, en el pop, ofrecen un fondo envolvente y moderno. Para lograr esto, se experimenta con pads, teclados eléctricos y órganos, buscando complementar la estética sonora de cada canción. Este proceso se llevó a cabo de manera digital, utilizando el controlador Alesis V61 junto con el plugin Xpand!2, un instrumento virtual que permitió crear sonidos exclusivos para cada tema a partir de su librería, reforzados por las características del DAW.

Figura 7

Captura Pianos Mediante Plug-In Xpand2

Nota. Plug-In Xpand!2, En proceso de configuración, para ruteo de Pad, Órgano y Piano Eléctrico. *Fuente.* Autoría Propia.

Otras Percusiones (Shakers y Pandero Media Luna)

Los shakers y el pandero media luna se usaron para añadir movimiento y energía a las secciones que requerían destacar. Aunque la grabación no fue el enfoque principal, como se mencionó anteriormente, se crearon capas rítmicas que mantienen la precisión y fluidez del ritmo, sin quitar protagonismo a otros elementos. Estos recursos enriquecen la mezcla, resaltando otros sonidos y aportando una atmósfera cálida. Para su captura, se utiliza un

micrófono de condensador AKG P120, que incluye un filtro pasa altos, el cual se activó para centrarse en las características tímbricas de cada uno. En las Figuras 8 y 9 se ilustra lo dicho en este apartado.

Figura 8

Captura Shakers

Nota. Grabación Shakers (Forma de huevo), micrófono AKG P120, Inclinación 135° Grados Aproximadamente, distancia de micrófono a fuente sonora 10cm aproximadamente. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 9

Captura Pandero Media Luna

Nota. Grabación Pandero (Media Luna), Micrófono AKG P120, inclinación 135°, distancia de micrófono a fuente sonora 10 cm aproximadamente. *Fuente.* Autoría Propia.

Grabación Vocales

Para la grabación de las voces, fue importante tener en cuenta la estética vocal que se maneja en ambos géneros, por ejemplo, en el **country** se caracteriza por tener voces en registros graves y medios-graves, mientras que en el **pop** tiende a utilizar registros más agudos o medios-agudos. Por esta razón, la voz que acompaña cada tema debe ajustarse a estos rangos para mantener la coherencia dentro de la estética sonora propuesta en el proyecto. En este proceso, se utilizan dos micrófonos de condensador: el **Shure PGA181** y el **AKG P120**, aprovechando las características respecto a respuesta frecuencial de cada uno, y la intención de cada canción.

Respecto a la colocación de los micrófonos, se emplea un posicionamiento frontal lejano, como se muestra en la **Figura 10**, que permite resaltar las frecuencias bajas, también se empleó posicionamiento por debajo de la cabeza, ilustrado en la **Figura 11**, que beneficia la interpretación vocal al enfatizar la resonancia diafragmática. Esto da como resultado una mayor presencia y cuerpo en la voz, elementos clave para consolidar el concepto estético.

Figura 10

Grabación Voces Tema N° 1 y 3

Nota. Grabación de Voces (Posicionamiento Frontal Lejano), Micrófono Shure PGA181, distancia de micrófono a fuente sonora 30 cm aproximadamente. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 11

Grabación Voces Tema N°2

Nota. Grabación de Voces (Posicionamiento por debajo de la cabeza), Micrófono AKG P120, distancia de micrófono a fuente sonora de 10 a 15 cm aproximadamente. *Fuente.* Autoría Propia.

Post-Producción

La etapa de postproducción marca el cierre técnico y estético del proceso de creación musical, con el objetivo principal de aportar cohesión, balance y profundidad sonora a cada una de las canciones. En esta fase se llevaron a cabo tareas fundamentales como la edición, la mezcla (descritas previamente) y el proceso final de masterización, todo orientado a realzar la intención expresiva de cada tema. Es en este punto donde se consolidan las decisiones artísticas tomadas durante la preproducción y la producción, permitiendo que la obra adquiriera su forma definitiva y alcance una coherencia estilística integral dentro del contexto del EP.

Para la primera canción, *Mi Ilusión*, una vez concluida la grabación de instrumentos y voz, se procedió a aplicar los arreglos y correcciones necesarias —como el ajuste de timing, afinación y edición de secciones específicas—. En este contexto surge la pregunta clave: ¿hasta qué nivel de procesamiento debía intervenir cada pista sin comprometer la naturalidad del formato acústico?

Para responder a esta cuestión, se tomaron como referencia criterios estilísticos y técnicos extraídos de obras representativas dentro del género country pop. A partir de esta base conceptual, se organiza la sesión en el DAW (ver Figura 12) de manera estructurada, facilitando una navegación eficiente entre pistas e instrumentos, lo cual es clave para abordar el procesamiento de audio de manera efectiva y coherente con la visión del proyecto.

Debido a que *Mi Ilusión* estableció la línea técnica y estética sobre la cual se construye el procesamiento de los temas posteriores, su tratamiento se describe a mayor detalle, mientras que en las canciones siguientes se presentara únicamente las variaciones significativas con respecto a este modelo inicial.

Figura 12

Captura Sesión DAW

Nota. Muestra de la sesión y organización de instrumental, empezando por percusivos, finalizando en melódicos y voces. *Fuente.* Autoría Propia.

Un rasgo distintivo del género country es el uso de paneos amplios para crear una imagen estéreo abierta, especialmente en las guitarras acústicas. En *Mi Ilusión*, se emplean dos señales: una captada por micrófono, paneada completamente a la izquierda (L100%), y otra por línea directa (DI), paneada a la derecha (R100%) **Figura 13**. Esta configuración aportó un carácter estéreo amplio y natural, con matices tímbricos propios de cada tipo de captura. El procesamiento aplicado fue sutil, priorizando la preservación de la dinámica

original del instrumento. Se utiliza ecualización correctiva mínima para resaltar frecuencias medias y mejorar la definición, junto con una compresión ligera de tipo óptico para controlar leves variaciones de nivel sin afectar la expresividad **Figuras 14 y 15**.

Figura 13

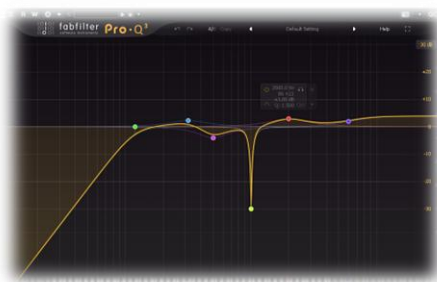
Captura Paneo Guitarras Electroacústicas

Nota. Configuración de paneo guitarras electroacústicas en el MixConsole, con diferentes ajustes de volumen. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 14

Captura Eq Guitarra Electroacústicas

Nota. Eq de guitarras electroacústicas, Corte pasa altos aproximadamente en 120Hz, un pequeño Boost sobre 300 Hz, un ligero corte en 500 Hz, Filtro Notch en 1000 Hz, un ligero Boost en 2000 Hz y un filtro Shelving en 6000 Hz. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 15

Captura Compresor (Tipo Fet) Guitarras Electroacústicas

Nota. Compresor de guitarras electroacústicas, Ataque moderado sobre los 300ms, reléase medianamente rápido sobre 500ms, Input cantidad de compresión, Output compensación de compresión *Fuente.* Autoría Propia.

Para la base rítmica, representada por el cajón peruano, se trabaja a partir de dos tomas distintas de una misma fuente sonora, permitiendo procesar de forma individual los diferentes tipos de golpe. El golpe “slap” o agudo, captado desde la parte frontal, fue ecualizado específicamente para resaltar los armónicos superiores, como se muestra en la **Figura 16**. De igual manera, el golpe “bajo” o grave fue tratado con una ecualización distinta, orientada a controlar resonancias y reforzar la presencia en frecuencias graves, **Figura 17**. Esta separación permitió un modelado tonal más preciso y adaptado al rol de cada golpe en la mezcla.

Ambas señales fueron luego dirigidas a un Mix Bus, donde se aplicó un saturador con el fin de realzar el rango de frecuencias comprendido entre 1800 Hz y 20 kHz, generando armónicos que aportan definición y carácter al instrumento, **Figura 18**. Posteriormente, se realizó una segunda ecualización conjunta para cohesionar ambas tomas y optimizar su integración en la mezcla, **Figura 19**. A través de un envío auxiliar hacia este mismo Mix Bus, se implementa compresión paralela, técnica que permitió conservar la dinámica original mientras se incrementaba la densidad y la presencia sonora del instrumento, **Figura 20**. Finalmente, se añadió una reverberación tipo “room” con un nivel de mezcla bajo, aportando profundidad sin comprometer la claridad del sonido, **Figura 21**.

Figura 16

Captura Eq Golpe Slap (Frontal)

Nota. Eq golpe frontal cajón peruano, Corte pasa altos en 103 Hz, Boost de +2 dB en 180 Hz, Boost de +1.5 dB en 600 hz, Boost de +2 dB en 4000 Hz y un filtro Shelving de + 2dB en 14500 Hz. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 17

Captura Eq Golpe bajo o grave (Trasero)

Nota. Eq golpe frontal cajón peruano, Corte pasa altos en 62 Hz, Boost de +2.5 dB en 145 Hz Q de 1.1, Boost de +3 dB en 1900 hz, Q de 0.8, Boost de +2 dB en 11500 Hz, Q de 1.5 y un corte pasa bajos en 16800 Hz a 24dB/Oct. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 18

Captura Saturador Cajón Peruano

Nota. Saturador cajón peruano, aplicado en el MixBus. Mix del 100%, modo tape (cinta), saturación de 55 %, Crunch (Distorsión) 80%, Smash 50%. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 19

Captura Eq en Mix Bus

Nota. Eq cajón peruano, aplicado en el MixBus. Corte pasa alto en 84 Hz. Boost en 127 Hz, de +2.7 dB y Q de 2.0. Recorte en 362 Hz de -1 dB y Q de 1.8. Boost en 1100 Hz de +1.7 dB y Q de 1. Boost en 4000 Hz, de +1.7 dB y Q de 1.05. por último, filtro shelving en 10200 Hz de +2.1 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 20

Captura Compresión por Envió

Nota. Compresión aplicada mediante envío cajón peruano, Threshold -38 dB, Ratio de 6:01, Attack rápido de 20 ms, Reléase medio rápido de 50 ms, Make up (compensación ganancia) 8 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 21

Captura Reverb Tipo Room Envió

Nota. Reverb aplicada mediante envío cajón peruano, Pre Delay 40 ms, Time 1.5 s, Diffusion (Densidad de Reflexiones) 25%, Mix 25%. *Fuente.* Autoría Propia.

Para el tratamiento de las percusiones complementarias, específicamente los shakers y el pandero, se aplica un flujo de trabajo similar al utilizado con el cajón peruano. Cada instrumento fue procesado por separado, comenzando con una ecualización individual orientada a resaltar sus características tímbricas propias. **Figura 22** y **Figura 23** muestran los ajustes aplicados en este paso.

Posteriormente, ambas señales se enviaron a un Mix Bus, donde se utiliza un saturador con el propósito de aumentar la presencia y enriquecer los armónicos, favoreciendo su integración en la mezcla. **Figura 24.** Finalmente, se aprovecha la misma pista de efectos empleada para el cajón, la cual incluye compresión paralela y una reverberación tipo “room”, ajustando el nivel de envío según las necesidades dinámicas y espaciales de cada instrumento

Figura 25.

Figura 22

Captura Eq Shakers

Nota. Configuración Eq Shakers, Filtro Shelving en 200Hz de -8 dB, Corte en 7kHz de -2 dB, Boost en 8 kHz de +2 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 23

Captura Eq Pandero

Nota. Configuración Eq Pandero, High Cut agresivo en 3.4 kHz de -0.4 dB y Q de 0.92, Boost en 5750 Hz de +5 dB y Q de 2.4, Filtro Shelving en 15 kHz de -1 dB y Q de 0.9.

Fuente. Autoría Propia.

Figura 24

Captura Saturador MixBus Shakers y Pandero

Nota. Saturador Shakers y Pandero, aplicado en el MixBus. Mix del 100%, modo 37uve (Tubo), saturación de 50 %, Crunch (Distorsión) 90%, Smash 20%, rango frecuencial 89 Hz a 10 kHz. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 25

Captura Cantidad de Envió Mix Bus Shakers y Pandero

Nota. Cantidad de envío, aplicado en el MixBus. *Fuente.* Autoría Propia.

El procesamiento del piano se aborda en tres capas diferenciadas: **Rhodes, Pad y Órgano.**

En el caso del **Rhodes** (piano eléctrico), se busca moldear su sonido conservando su carácter cálido, suave y acampanado. Para ello, se utilizó una ecualización correctiva que permite resaltar sus frecuencias medias con sutileza, **Figura 26**, complementada por una compresión ligera para suavizar los picos dinámicos sin perder naturalidad, **Figura 27**.

El **Pad**, construido a partir de múltiples capas sonoras, fue agrupado en una pista de grupo para un tratamiento conjunto. Sobre esta se aplican tres procesos principales: compresión para estabilizar la dinámica general, **Figura 28**; ecualización para definir el espacio armónico de cada capa, **Figura 29**; y una reverberación amplia, que aporta profundidad y realzó la textura ambiental del sonido, **Figura 30**.

Finalmente, el **órgano** (teclado electrónico) es procesado de forma individual, con énfasis en su ubicación dentro del panorama estéreo a través de la ecualización, **Figura 31**, y en su integración balanceada en la mezcla mediante compresión sutil, **Figura 32**, dado que su función era principalmente melódica.

Figura 26

Captura Eq Rhodes

Nota. Configuración Eq, Filtro pasa altos en 127 Hz, Corte en 220 Hz de -4dB, Boost en 400 Hz de +4 dB, Boost en 5 kHz de +5 dB, Boost en 12.5 kHz de +2dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 27

Captura Compresión Rhodes

Nota. Configuración compresión, Threshold -20 dB, Ratio 3:1, Attack 16 ms, Release 624 ms, +8dB de compensación. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 28

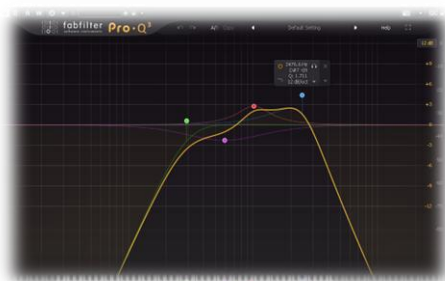
Captura Compresor Pad Mix Bus

Nota. Compresor Pad, Threshold -20 dB, Ratio 2:1, Attack 2 ms, Release 50 ms. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 29

Captura Eq Pad Mix Bus

Nota. Configuración Eq, aplicado en el MixBus. Corte pasa alto en 292 Hz. Recorte en 591 Hz, de -2.2 dB y Q de 0.7. Boost en 1000 Hz de +2.7 dB y Q de 1.7. Por último filtro pasa bajos en 2.4 kHz de 12 dB/oct y Q de 1.7. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 30

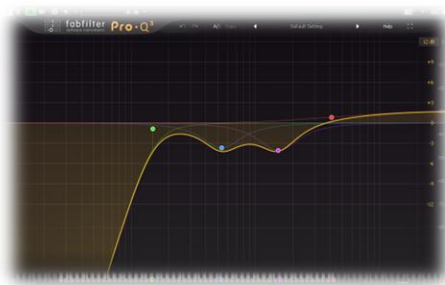
Captura Reverb Pad Mix Bus

Nota. Reverb Preset BlackHole, aplicado en el MixBus. Mix 30%. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 31

Captura Eq Órgano (Teclado Eléctrico)

Nota. Eq como inserto. Corte pasa alto en 150 Hz. Recorte en 536 Hz, de -3.6 dB y Q de 1.5. Boost en 1530 kHz de +4.0 dB y Q de 1.5. Por último filtro shelving en 4.1 kHz de 1.7 dB y Q de 0.7. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 32

Captura Compresión Órgano (Teclado Eléctrico)

Nota. Parámetros Compresor Órgano (Teclado Eléctrico), Threshold -22 dB, Ratio 4:1, Attack 30 ms, Reléase 200 ms, Compensación de +4 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Respecto a las guitarras eléctricas, se procesaron 3 pistas: La primera corresponde a la guitarra rítmica, grabada con una señal limpia (clean) ligeramente saturada y paneada hacia el canal derecho en un 44%. A esta pista se le aplicaron los procesos de ecualización **Figura 33** y compresión **Figura 34**.

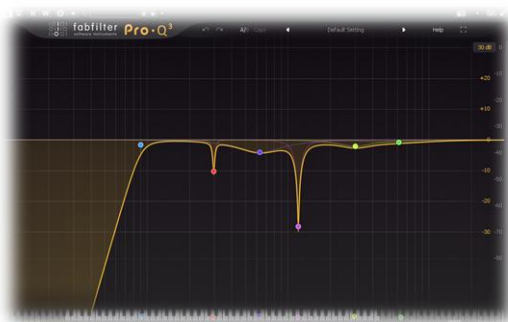
La segunda pista incluye un efecto de trémolo y también está paneada hacia el canal derecho, esta vez en un 17%. En esta se aplicaron los mismos ajustes de ecualización y tratamiento dinámico aplicados en la primera.

La tercera pista corresponde a una guitarra melódica ejecutada con técnica de *slide*. A esta se le aplicaron ecualización **Figura 35**, compresión con la misma configuración de la **Figura 34**, para un manejo sutil de la dinámica y dos procesos complementarios: automatización de parámetros y panning, tal como se detalla en la **Figura 36**.

Finalmente, las tres pistas fueron enviadas a un mix bus, donde se aplicó una compresión tipo FET **Figura 37**, con el objetivo de mejorar la dinámica, la definición y la cohesión general entre las guitarras.

Figura 33

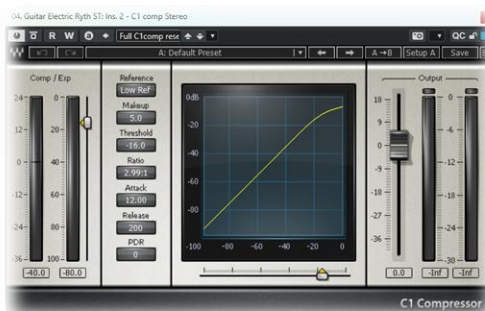
Captura Eq Guitarra Eléctrica Rítmica

Nota. Eq como inserto. Corte pasa alto en 90 Hz. Filtro Notch en 297 Hz, de -10 dB. Recorte en 632 kHz de +4.0 dB y Q de 1.5. Filtro Notch en 1100 Hz de -28 dB. Recorte en 3000 Hz de -2 dB y Q de 2.0 y Por último recorte en 6100 Hz de 0.8 dB y Q de 1. *Fuente Autoría Propia.*

Figura 34

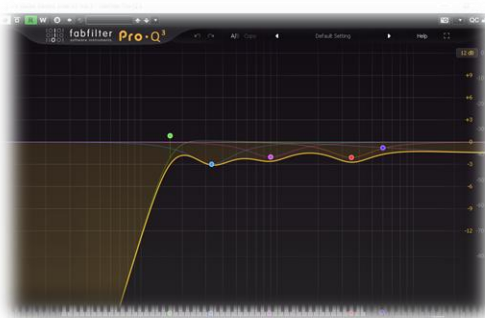
Captura Compresión Guitarra Eléctrica Rítmica

Nota. Parámetros Compresor Guitarra Eléctrica Rítmica, Threshold -16 dB, Ratio 3:1, Attack 12 ms, Reléase 200 ms, Compensación de +5 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 35

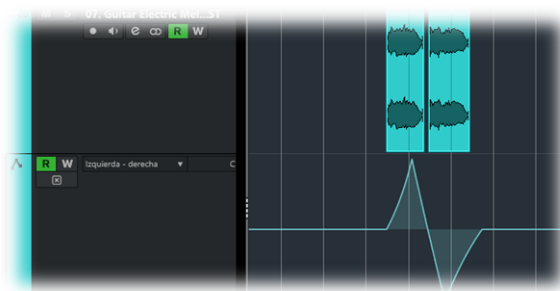
Captura Eq Guitarra Eléctrica Slide

Nota. Eq Guitarra Eléctrica Slide Corte pasa alto en 164 Hz. Recorte en 330 Hz, de -3 dB. Recorte en 900 kHz de +2.0 dB y Q de 1.5. Recorte en 3500 Hz de -2 dB, Q de 1.5. Filtro Shelving en 6000 Hz de -1.5 dB. *Fuente.* Autoría Propia

Figura 36

Captura Automatización Paneo Guitarra Eléctrica Slide

Nota. Paneo Guitarra Eléctrica Slide, C (centro) desplazamiento a L (Izquierda) luego a R (derecha) y regresa a C (centro) aplicado por automatización. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 37

Captura Compresión Mix Bus Guitarras Eléctricas

Nota. Compresor tipo FET Mix Bus de guitarras eléctricas, Ataque lento sobre los 150ms, reléase moderado sobre 400ms, ratio 4:1, Input cantidad de compresión, Output compensación de compresión. *Fuente.* Autoría Propia.

Para el tratamiento vocal, se busca un enfoque híbrido entre los dos géneros involucrados, evitando caer en los extremos característicos de cada uno. Por un lado, se evita una voz excesivamente procesada, como suele encontrarse en producciones pop; por el otro, también se descartó una voz demasiado natural o “cruda”, típica de formatos acústicos como el country. El objetivo fue lograr una sonoridad equilibrada, profesional y orgánica.

Se trabaja con dos pistas vocales: una correspondiente a la voz principal y otra a los coros.

En cuanto a la voz principal, se realiza inicialmente una limpieza de frecuencias mediante un proceso de ecualización **Figura 38**, reforzada posteriormente con el uso del

plugin **CLA Vocals Figura 39**, aplicado a través de un envío auxiliar. Este plugin permitió posicionar la voz en un plano frontal dentro de la mezcla, con un carácter compacto, añadiendo además compresión desde el mismo módulo.

Respecto a las voces de los coros, el procesamiento fue el siguiente: la pista original se duplica y, para evitar problemas de fase y sumatoria de señales, se aplicó un efecto de *chorus* a una de las dos pistas **Figura 40**, más específicamente a la pista paneada hacia el lado izquierdo. Esto permitió generar un leve retardo mediante modulación, facilitando así el tratamiento de ambas señales. Dado que la función principal de los coros es aportar refuerzo armónico, se procesaron ambas pistas bajo la misma configuración de ecualización **Figura 41** y compresión **Figura 42**, con ajustes sutiles entre ellas para lograr una mayor riqueza tímbrica y cohesión sonora. Quedando una de las voces 100% L (izquierda) y la otra 100% R (derecha). Para finalizar el procesamiento vocal, se aplicó un reverb tipo room con un nivel de mezcla (mix) del 20%, junto con un efecto de delay en subdivisión rítmica a 1/8 y un control dry/wet ajustado al 50%. Estos efectos se utilizaron mediante envío auxiliar, con el propósito de añadir profundidad y dimensión espacial a la señal procesada, sin comprometer la claridad ni el enfoque vocal en la mezcla.

Figura 38

Captura Eq paramétrico Lead Vocal

Nota. Configuración Eq paramétrico, ajuste frecuencial detallado. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 39

Captura Procesamiento Lead Vocal

Nota. Configuración plugin CLA Vocals, aplicado mediante envío para Lead Vocal, Refuerzo en medios, +8 dB's en compresión. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 40

Captura Efecto Chorus 2da Voz

Nota. Configuración efecto chorus, aplicado mediante inserto a pista 2da Voz, parámetros editados. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 41

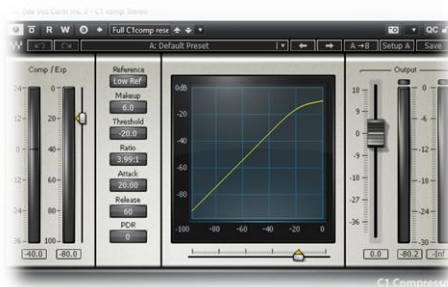
Captura Eq Background Vocals

Nota. Parámetros Eq, Background Vocals aplicado mediante inserto. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 42

Captura Compresor Background Vocals

Nota. Parámetros Compresor, Threshold -20 dB, Ratio 4:1, Attack 20 ms, Reléase 60 ms, Compensación de +6 dB. *Fuente.* Autoría Propia.

A partir del enfoque técnico y estético establecido en *Mi Ilusión*, se establece un marco sonoro base que guio el procesamiento de audio en los dos temas restantes del EP. Este marco se caracterizó por el tratamiento orgánico de los instrumentos acústicos, el uso moderado de efectos digitales y una mezcla que priorizó la calidez y la claridad de cada elemento. Si bien el formato instrumental se mantuvo constante —guitarras electroacústicas, guitarras eléctricas, piano (pads, Rhodes, órganos), shakers, pandero y cajón peruano—, cada canción presenta matices específicos que justificaron ligeras variaciones en el procesamiento. A continuación, se describen únicamente aquellas diferencias relevantes que se alejaron del tratamiento base ya expuesto en *Mi Ilusión*.

En Espacio, se mantuvo la línea de tratamiento aplicada en Mi Ilusión, respetando el carácter acústico del formato y el enfoque cálido y natural en la mezcla. Sin embargo, esta canción incorporó elementos electrónicos propios del pop, como simulaciones de cuerdas y pianos con efectos, lo que requirió un procesamiento diferenciado en estos instrumentos. Las cuerdas, obtenidas mediante el plugin Xpand!2, fueron tratadas con un ecualizador paramétrico **Figura 43**; para reducir frecuencias bajas que competían con el cajón peruano, además de aplicarse una reverberación tipo plate con un tiempo de decaimiento largo (5 s), para ampliar la atmósfera del arreglo **Figura 44**.

Figura 43

Captura Ecualizador Paramétrico Strings

Nota. Parámetros de ecualización aplicados al grupo de Strings. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 44

Captura Reverb Strings

Nota. Reverb aplicado al grupo de Strings, Preset Vintage Plate Reverb, modificando Reverb Time, Low y High Level, Mix, Pre-Delay y por último Diffusion. *Fuente.* Autoría Propia.

En cuanto al piano electrónico, se utilizó un plugin de saturación suave para imitar el carácter analógico de los pianos vintage del pop ochentero **Figura 45**, complementado con un efecto tipo tremolo aplicado desde el plugin Xpand!2 que amplió su imagen en la mezcla **Figura 46**. El resto de los instrumentos (percusión, guitarras, voz) conservaron cadenas de procesamiento similares a las implementadas en el primer tema.

Figura 45

Captura Saturador Piano Electrónico Rhodes

Nota. Saturador aplicado a teclado electrónico tipo Rhodes, Preset default, Mix 100%, Saturación 30%, tipo tubo. *Fuente.* Autoría Propia.

Figura 46

Captura Parámetros Teclado Tipo Rhodes

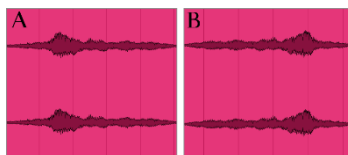

Nota. Parámetros de configuración teclado tipo Rhodes, Banco A, Sección Part A, Tremolo Rate, ajuste 58%. *Fuente.* Autoría Propia.

Volver a empezar es el último tema del EP, retoma el formato acústico base sin la inclusión de elementos electrónicos adicionales, lo cual permite un tratamiento aún más minimalista y directo. La producción busco conservar la naturalidad de cada instrumento, por lo que se evitó el uso de efectos y automatizaciones. Excepto a la pista de la guitarra eléctrica, que por su procesamiento en esta canción imprime ese sonido country a partir de Swells y Audio Reverse **Figura 47**. El enfoque del procesamiento se centra en la claridad y equilibrio de frecuencias, especialmente en la guitarra acústica, la cual fue paneada en estéreo utilizando ecualización correctiva leve con una compresión transparente para mantener la dinámica interpretativa.

Figura 47

Captura Audio Reverse

Nota. Imagen A Audio Original, Imagen B Audio Aplicando Reverse. *Fuente.* Autoría Propia.

El cajón peruano es tratado con una cadena sencilla: un filtro pasa altos en 80 Hz, compresión con ataque medio para preservar transitorios, una leve saturación para resaltar armónicos graves y paneo extremo. La mezcla final prioriza la sensación de cercanía, logrando una textura íntima y coherente con el carácter general del EP. Tras finalizar las mezclas, cada canción fue masterizada de manera individual, con el objetivo de optimizar su sonoridad. Aunque el tratamiento fue distinto para cada tema, se buscó mantener una coherencia sonora global en el proyecto.

En *Mi Ilusión*, la masterización se centra en equilibrar las frecuencias medias y graves, preservando la calidez y dinámica del formato con una ligera compresión. Para *Espacio*, se ajustaron los elementos electrónicos, como las cuerdas y los pianos, para integrarlos sin perder su presencia en la mezcla. Y *En volver a empezar*, se priorizó la claridad de los instrumentos acústicos, con un tratamiento sutil de EQ y compresión. Aunque cada tema presenta características distintas, los ajustes realizados en la masterización se basaron en la estética sonora propuesta, buscando siempre mantener una coherencia. La idea es evitar procesos repetitivos o extremos, permitiendo que cada canción tenga su propia identidad sin perder el foco sonoro y estilístico.

Conclusiones

Este proyecto de investigación-creación demostró que es posible conservar la esencia y autenticidad del sonido country pop al trasladarlo a un entorno hispano, sin perder su identidad. A través de un enfoque sonoro acústico cuidadosamente trabajado basado en guitarras, percusiones y pianos. Apoyado por procesos técnicos como la mezcla, ecualización, compresión y efectos. Por lo tanto, el género musical fue presentado en un contexto cultural diferente sin forzar su estética o distorsionar su naturaleza.

Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que la producción musical no se trata solo de herramientas, sino de decisiones conscientes. A partir del análisis de referentes como Forrest Whitehead y Justin Niebank, fue posible reinterpretar sus enfoques desde mi realidad, utilizando los recursos disponibles en un home studio. La manera en que se trataron aspectos como el paneo, la dinámica y la ecualización, buscó siempre reforzar el carácter cálido, claro y natural que define al country pop, adaptándolo al idioma español y a una sensibilidad más cercana a lo latinoamericano.

Desde lo estético, el EP logró un equilibrio entre lo acústico y lo producido, entre lo tradicional y lo contemporáneo. Cada canción tiene su propio carácter, pero todas comparten una misma línea sonora: cercana, orgánica, emocional. Esto no solo aportó cohesión al proyecto, sino que permitió que el country pop, sin dejar de ser fiel a su estilo, pudiera dialogar con nuevas sensibilidades culturales y expresarse desde un lugar distinto al de su origen.

Teóricamente, el proyecto confirma que hibridar géneros no es solo una búsqueda creativa válida, sino también una estrategia de producción con mucho potencial. Aporta al campo de la música una metodología replicable, que permite adaptar estéticas foráneas sin perder profundidad ni coherencia.

Finalmente, el proceso no solo me permitió afianzar conocimientos técnicos y artísticos, sino que me dejó la certeza de que, con criterio, sensibilidad y atención al detalle, es posible construir una propuesta sólida desde lo que se tiene a mano. Más que un resultado, este EP representa un punto de partida para seguir explorando caminos donde lo acústico, lo digital y lo identitario puedan convivir y dialogar sin jerarquías. Si bien soy consciente de que con un mayor conocimiento y recursos se podrían haber llevado los productos fonográficos aún más lejos, sin embargo me siento satisfecho con lo logrado, ya que refleja de manera auténtica la visión que tenía desde el principio.

Bibliografía

Aladid, J. (2024). Técnicas de paneo: Guía completa para capturar movimiento fluido. *Estudios Aladid: Estudio de Grabación en Barcelona*.

<https://www.aladidstudios.com/blog/tecnicas-paneo/>

Firth, S., & Goodwin, A. (1990). On Record: Rock, Pop and the Written Word. Routledge. Recuperado de

<https://archive.org/details/onrecordrockpopw00frit/page/n11/mode/2up>

Fox, P. (2009). *Natural acts: gender, race, and rusticity in country music*. University of Michigan Press. Recuperado de

<https://archive.org/details/naturalactsgende0000foxp/page/220/mode/2up>

Gibson, D. (2006). *the art of mixing second edition*. Academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/21432867/El_Arte_de_la_Mezcla_2e_Espa%C3%B1ol_David_Gibson

GRAMMY GO. (2024). The evolution of country pop music. GRAMMY GO. Recuperado de <https://go.grammy.com/music-genres/the-evolution-of-country-pop-music-a-fusion-of-genres/>

Maningo, E. (2012). *Producción de música country: consejos y técnicas de producción*. Grabación de audio. Recuperado de <https://www.audiorecording.me/producing-country-music-production-tips-and-techniques.html>

Martínez, C. (2020). *Breve historia de la música Country*. Edición febrero 2025. Recuperado de <https://www.quiramedios.com/breve-historia-de-la-m%C3%BAsica-country/>

Neal, J. R. (2013). *Country Music: A Cultural and Stylistic History*. Oxford University Press. Recuperado de <https://global.oup.com/academic/product/country-music-9780190499747>

Negus, K. (1996). *Popular Music in Theory: An Introduction*. Polity Press. Recuperado de <https://archive.org/details/popularmusicinth0000negu/page/252/mode/2up>

The Composer Class. (2023). *The Evolution of Music Production Technologies: A deep dive into the history*. Recuperado de <https://thecomposerclass.com/articles/the-evolution-of-music-production-technologies-a-deep-dive-into-the-history-and-development-of-music-production-technologies-from-analog-to-digital>

Owsinski , B. (2017). “The mixing engineer's handbook”. Los Ángeles: Bobby Owsinski Media Group. P. 50-78. Recuperado de [https://soma.sbccc.edu/users/davega/FILMPRO_181_AUDIO_I/FILMPRO_181_04_Reference_Notes/FILMPRO_181_Mixing_MUSIC/\(e-Book\)_The%20Mixing%20Engineers%20Handbook.pdf](https://soma.sbccc.edu/users/davega/FILMPRO_181_AUDIO_I/FILMPRO_181_04_Reference_Notes/FILMPRO_181_Mixing_MUSIC/(e-Book)_The%20Mixing%20Engineers%20Handbook.pdf)

Peterson, R. A. (1997). *Creating Country Music: Fabricating Authenticity*. University of Chicago Press. Recuperado de <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3625068.html>

Vdovin, M. (s/f). *Engineer Justin Niebank—creating country and crossover gold for Taylor swift, rascal flatts, Keith urban and more*. Uaudio.com. Recuperado 2025, de <https://www.uaudio.com/blog/justin-niebank-ua-interview/>

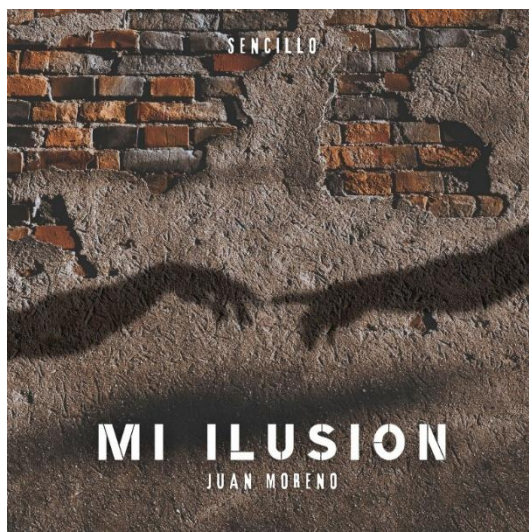
Yellowbrick. (2023, August 24). *Exploring the country pop crossover phenomenon*. Yellowbrick. <https://www.yellowbrick.co/blog/music/exploring-the-country-pop-crossover-phenomenon>

Anexos

EP: <https://on.soundcloud.com/89NzZTYbpDx14dfa8>

Caratula de los sencillos:

Mi ilusión

Espacio

Volver a Empezar

