

**Proyecto de grado modalidad creación de obra, periodo académico 2024 - Música desde la
Montaña**

Jhon Alexander Betancur Uribe

Asesor

Daniela Hernández C.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Música

Valparaíso

2025

Contenido

Resumen.....	6
Introducción	7
Planteamiento temático.....	9
Música como Herramienta de Concientización y Sensibilización.....	9
Diversidad Estilística del Reggae y sus Subgéneros.....	9
Reivindicación Cultural y Ancestral	10
Lenguaje y Globalización	10
Técnica y Producción Musical.....	10
Enfoque Educativo y Académico	11
Conclusión	11
Justificación	12
Objetivos.....	14
Objetivo principal	14
Objetivos específicos	15
Conceptualizar y estructurar la propuesta artística	15
Aplicar técnicas avanzadas de grabación.....	16
Producir y diseñar los temas musicales	16
Realizar la mezcla y masterización profesional.....	17
Incorporar un tema en inglés y analizar su impacto global	17
Documentar el proceso de producción.....	17
Promover y divulgar el proyecto.....	18
Marco teórico	19

Análisis de Producción Musical: “Kingston Town” de Alborosie	19
Grabación: Enfoque Clásico con Técnica Moderna	19
Mezcla: Espacio y Enfoque en el Groove.....	21
Mastering: El Toque Final de Unión.....	23
Análisis de Producción Musical: “La Tierra Crece” de Zona Ganjah	24
Grabación:.....	24
Mezcla: El Arte del Espacio y la Dinámica	26
Mastering: Unión y Control Dinámico	28
Análisis de producción de “Hasta las 3 de la mañana” de Gona	28
Grabación	29
Mezcla.....	29
Mastering	30
Conclusión	31
Proceso artístico: MÚSICA DESDE LA MONTAÑA	36
Conceptualización del Proyecto en el Estudio.....	36
Planeación y Estructura de las Canciones en Estudio.....	36
Canción: "El Abrazo a la Montaña" (Reggae)	36
Canción: "Déjate Llevar" (Reggae)	36
Canción: "Dancing with the Moon" (Dancehall).....	36
Canción: "Pachamama" (Reggae Roots)	37
Grabación de Instrumentos Reales.....	37
Creación de Elementos Digitales en FL Studio 20	38

Proceso de Mezcla en Estudio	40
Mezcla de "El Abrazo a la Montaña" (Reggae):	40
Mezcla de "Déjate Llevar" (Reggae):	41
Mezcla de "Dancing with the Moon" (Dancehall):.....	41
Mezcla de "Pachamama" (Reggae Roots):	42
Masterización Final en el Estudio.....	42
Revisión Final en Estudio y Reflexión	42
Resultados del proceso artístico: MÚSICA DESDE LA MONTAÑA	43
Conceptualización del Proyecto en el Estudio.....	43
Visión Creativa y Concepto Original:.....	43
Identidad del Proyecto:	43
Propósito General y Dirección Artística:	43
Planeación y Estructura de las Canciones en Estudio.....	44
Canción: "El Abrazo a la Montaña" (Reggae)	44
Canción: "Déjate Llevar" (Reggae)	45
Canción: "Dancing with the Moon" (Dancehall).....	45
Canción: "Pachamama" (Reggae Roots)	46
Grabación de Instrumentos Reales.....	46
Preparación en el Estudio:	46
Creación de Elementos Digitales en FL Studio 20	50
La Integración de lo Acústico y lo Digital:.....	50

Proceso de Mezcla en Estudio	55
La Mezcla como un Viaje de Sonidos y Emociones:.....	55
Masterización Final en el Estudio.....	60
La Culminación del Viaje Sonoro:.....	60
Revisión Final en Estudio y Reflexión	63
La Música como Parte de Historia.....	65
Conclusiones	66
Referencias.....	68

Resumen

El presente proyecto de grado se enmarca en la profundización de producción musical del programa de Música de la UNAD, donde se enfoca en la producción técnica de cuatro canciones dentro de diferentes subgéneros del reggae: reggae tradicional, dancehall y reggae rap. Cada subgénero fue abordado con un enfoque específico en cuanto a la grabación, la mezcla y el uso de herramientas para capturar su sonido. Se emplearon técnicas de grabación especializadas, combinando instrumentos acústicos y electrónicos, y se prestó especial atención a la producción vocal para lograr un resultado sonoro fiel de la esencia de cada subgénero escogido.

Como valor agregado al proyecto, todas las composiciones están estructuradas en torno a un mensaje central de conciencia ambiental y respeto por la Pachamama. Este enfoque temático se integra en la letra de las canciones, promoviendo el cuidado del medio ambiente.

Introducción

La producción musical ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, convirtiéndose en un campo interdisciplinario que combina arte, tecnología y expresión cultural. En este contexto, el reggae, como género musical y movimiento cultural, ofrece un espacio para la experimentación sonora en este caso específico desde la producción musical. Este proyecto de grado se enfoca en la creación y producción de cuatro canciones (composiciones) pertenecientes a diferentes subgéneros del reggae: reggae tradicional, dancehall y reggae rap. Estas composiciones no solo exploran las características técnicas y estilísticas de cada uno, sino que también se estructuran en torno a un mensaje temático central: la conciencia ambiental y el respeto por la Pachamama.

Desde el punto de vista técnico, la producción de este proyecto implicó una planificación y el uso de herramientas técnicas de grabación y mezcla. Cada subgénero requirió un enfoque particular para capturar su sonoridad:

Reggae Tradicional: Se priorizó la grabación de patrones rítmicos como el one drop, líneas de bajo melódicas, y guitarras con skank características. Además, se utilizaron efectos como spring reverb y tape delay para recrear el sonido orgánico propio de la época dorada del reggae.

Dancehall: Este subgénero, de naturaleza más rítmica y moderna, involucró el uso de bases programadas, sintetizadores percusivos y bajos electrónicos con subgraves pronunciados. Aquí, el énfasis estuvo en la precisión de los elementos digitales y su integración con voces dinámicas y energéticas.

Reggae Rap: Una fusión entre la cadencia del reggae y la expresividad lírica del rap, que requirió un enfoque híbrido de producción, combinando percusión en vivo con programaciones

digitales. Las voces se trabajaron con técnicas modernas como el doblaje y efectos de delay para intensificar el impacto emocional y narrativo.

El proceso creativo y técnico se fundamentó en un enfoque meticuloso, que incluyó:

Preproducción: Se planificaron los arreglos e instrumentación adecuados para cada subgénero del reggae, definiendo el uso de instrumentos y efectos que se capturarían para el proceso de grabación y producción. También se organizaron las técnicas de grabación y el enfoque sonoro para asegurar el proceso de producción en las siguientes fases.

Grabación: Uso de técnicas específicas para capturar la esencia de cada subgénero, combinando instrumentos acústicos y electrónicos.

Producción Vocal: Enfocada en la claridad, el impacto emocional y la integración armónica con los elementos instrumentales.

Mezcla y Masterización: Aplicación de ecualización, compresión y efectos para lograr un equilibrio sonoro que resalte tanto las letras como la musicalidad. Además, este proyecto destaca por incluir un tema en inglés, ampliando así el alcance del mensaje ambientalista a un público global. La elección del idioma responde a la naturaleza internacional del reggae, un género que históricamente ha sido utilizado como medio de comunicación y resistencia en distintas partes del mundo.

Este trabajo no solo es una exploración técnica y creativa, sino también una contribución significativa al diálogo sobre el cuidado del planeta, utilizando la música como un medio de transformación social. Al abordar los subgéneros del reggae desde una perspectiva de producción avanzada, este proyecto evidencia cómo el arte y la tecnología pueden unirse para crear piezas que trascienden lo musical y se convierten en un llamado a la acción en favor de la naturaleza.

Planteamiento temático

El proyecto de grado aborda diversos ejes temáticos que conectan la música con problemáticas y valores culturales, sociales y ambientales, estructurándose en torno a los siguientes enfoques principales:

Música como Herramienta de Concientización y Sensibilización

Este proyecto se suscribe bajo el eje temático de percepción y psicoacústica, centrándose en la capacidad de la música para sensibilizar y movilizar a las personas en torno a una temática, que en este caso es el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y el respeto por la Pachamama, a través de una postura crítica que se devela en las letras de las canciones. Desde allí, se busca promover una reflexión profunda sobre el impacto humano en el planeta, resaltando la importancia de proteger los recursos naturales, preservar la biodiversidad y fomentar una conexión espiritual con la naturaleza, busca inspirar cambios positivos en los oyentes mediante la música, promoviendo un mensaje de unidad, respeto y responsabilidad ambiental. Finalmente, al posicionar temas de relevancia global como el cuidado del planeta, se busca que las canciones actúen como un llamado de atención a nivel colectivo.

Diversidad Estilística del Reggae y sus Subgéneros

El proyecto explora las características distintivas de tres subgéneros del reggae, resaltando su riqueza cultural y versatilidad:

Reggae Tradicional: Vinculado a la espiritualidad y la introspección, ideal para mensajes reflexivos sobre la naturaleza y el equilibrio.

Dancehall: Con una energía más vibrante y dinámica, este subgénero permite conectar con audiencias jóvenes y transmitir mensajes de empoderamiento.

Reggae Rap: Una fusión moderna que combina la cadencia melódica del reggae con la fuerza lírica del rap, creando un canal para discursos contundentes y accesibles.

Reivindicación Cultural y Ancestral

El reggae, como género musical, tiene sus raíces en movimientos culturales que promueven la justicia social, la igualdad y la conexión espiritual con la tierra. Este proyecto honra esas raíces al integrarlas con valores ancestrales relacionados con la Pachamama, destacando la importancia de retomar prácticas y visiones sostenibles que conecten al ser humano con el medio ambiente.

Lenguaje y Globalización

La decisión de incluir un tema en inglés dentro del repertorio resalta el poder del lenguaje como medio para ampliar el alcance de los mensajes. Esto permite que el proyecto trascienda barreras culturales y lingüísticas, alcanzando a públicos internacionales interesados en los valores ambientales y culturales que promueve el reggae.

Técnica y Producción Musical

El proceso de creación de las canciones también aborda un eje técnico importante:

Grabación e instrumentación: Captura de elementos característicos de cada subgénero, empleando tanto técnicas tradicionales como herramientas modernas.

Producción y mezcla: Uso de recursos digitales y analógicos para obtener un sonido profesional que combine fidelidad al género con innovación.

Experimentación sonora: Integración de elementos acústicos y electrónicos para enriquecer la propuesta musical y adaptarla a audiencias contemporáneas.

Enfoque Educativo y Académico

Desde una perspectiva académica, este trabajo integra teoría y práctica en la producción musical, fortaleciendo habilidades técnicas, creativas y analíticas. Asimismo, plantea una conexión entre la música como disciplina artística y su capacidad para abordar temas de interés social y cultural, abriendo espacios para futuros proyectos interdisciplinarios.

Conclusión

El planteamiento temático de este proyecto abarca una amplia variedad de ejes que conectan música, cultura, medio ambiente y técnica. Estos enfoques permiten que el proyecto sea una propuesta integral que no solo resalta la riqueza del reggae como género musical, sino también su capacidad para actuar como un vehículo de transformación social y ambiental, reafirmando el compromiso del arte con las problemáticas contemporáneas.

Justificación

La presente producción cobra pertinencia en el entorno académico musical gracias al enfoque del programa de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el cual se incentiva la creación de obra, promoviendo de esta manera el desarrollo cultural en las regiones y fortaleciendo la creación de músicas nacionales, aportando de manera significativa al desarrollo y renovación del repertorio musical tradicional. En concordancia con las afirmaciones de Borgdorff (2010), “la producción artística es en sí misma una parte fundamental del proceso de investigación, y la obra de arte es, en parte, el resultado de la investigación” (p.1).

La música, como expresión artística y cultural, tiene el poder de transmitir mensajes que generan reflexión y cambio en la sociedad. Este proyecto de grado surge de la necesidad de utilizar el arte como herramienta para generar conciencia sobre uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo: la crisis ambiental. En un contexto global marcado por el cambio climático, la deforestación y la degradación de los ecosistemas, este trabajo busca contribuir desde una perspectiva creativa al fortalecimiento de los valores de respeto y cuidado por la naturaleza y la Pachamama.

El reggae y sus subgéneros (reggae tradicional, dancehall y reggae rap) fueron seleccionados por su historia como géneros musicales asociados con mensajes de justicia social, unidad y espiritualidad. Estas características los convierten en un medio idóneo para comunicar ideas sobre sostenibilidad, amor por el medio ambiente y la importancia de vivir en armonía con la tierra. Además, su diversidad estilística permite conectar con diferentes audiencias, desde aquellas que valoran el sonido tradicional hasta las que buscan propuestas modernas y energéticas.

La producción de las cuatro canciones también se justifica por su carácter interdisciplinario. Este proyecto no solo integra aspectos musicales y técnicos, como la composición, grabación y mezcla, sino también elementos culturales y éticos, promoviendo una conexión entre el arte y la responsabilidad social. Al abordar temas relacionados con la Pachamama, el trabajo contribuye a la preservación de valores ancestrales que honran la tierra, al tiempo que utiliza tecnologías modernas de producción musical para ampliar su alcance.

Por otro lado, este proyecto también tiene un propósito académico y profesional. Permite a los participantes aplicar de manera práctica sus conocimientos en técnicas de grabación, producción e instrumentación, consolidando sus habilidades técnicas y creativas. Así mismo, promueve el desarrollo de una sensibilidad artística que conecta con problemáticas reales, ampliando el impacto del trabajo más allá del ámbito musical.

En resumen, este proyecto se justifica tanto por su contribución al ámbito cultural y ambiental como por su valor académico y profesional. Al unir la música con un mensaje de conciencia ambiental, se plantea como una propuesta que inspira, educa y genera un impacto positivo en la sociedad, destacando el papel transformador del arte en tiempos de cambio.

Objetivos

Objetivo principal

Desarrollar la producción musical enfocado en la creación, grabación y finalización de cuatro canciones originales que representen los subgéneros del reggae (reggae tradicional, dancehall y reggae rap), aplicando técnicas avanzadas de grabación, edición, mezcla y masterización. Este objetivo busca explorar y resaltar las características sonoras y estilísticas propias de cada subgénero, integrando recursos técnicos y artísticos contemporáneos para garantizar un resultado profesional. Teniendo presente que “todas las canciones nos enseñan algo, ya que tanto los valores y antivalores que trasladan como los que omiten, forman parte de nuestro contexto sociocultural y de la realidad donde tenemos que vivir y desarrollarnos como seres humanos.” (Colomo, 2013, p. 656), a través de este proceso, se pretende también utilizar la música como un vehículo de transmisión de un mensaje temático centrado en la concienciación ambiental y el respeto por la Pachamama, fusionando creatividad, tecnología y propósito social, puesto que, como concluye

En este contexto, el objetivo principal se fundamenta en:

La exploración técnica: Utilizar métodos especializados para capturar las particularidades de cada subgénero, desde los patrones rítmicos y las líneas de bajo del reggae tradicional, hasta los sonidos electrónicos característicos del dancehall y las dinámicas vocales del reggae rap.

La innovación creativa: Combinar elementos acústicos y electrónicos con un enfoque en la calidad sonora, empleando herramientas como estaciones de trabajo digitales (DAWs), sintetizadores, efectos de audio y técnicas de postproducción avanzadas.

La integración conceptual: Diseñar canciones que, además de ser técnicamente sólidas, sean coherentes en términos temáticos, utilizando las letras y la producción como un medio para promover la reflexión sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza.

El impacto global: Incluir un tema en inglés para buscar alcanzar audiencias internacionales, manteniendo la calidad técnica y artística, apelando a lo dicho por Barker (2024) en su Blog Inglés Hoy después de analizar múltiples estadísticas:“ el inglés se ha convertido en la lengua franca del mundo en los campos de los negocios, la ciencia, la aviación, la informática, la educación, la política y el entretenimiento (y posiblemente en muchos otros).” y utilizando el lenguaje como puente para transmitir un mensaje universal de cuidado ambiental.

El objetivo principal no solo busca el desarrollo de un producto musical de calidad profesional, sino también la consolidación de una propuesta artística que demuestre cómo la producción musical puede ser utilizada para generar conciencia, destacar la riqueza estilística del reggae y explorar las posibilidades creativas y técnicas que ofrece la industria actual.

Objetivos específicos

Conceptualizar y estructurar la propuesta artística

Diseñar una línea temática que integre la conciencia ambiental y el respeto por la Pachamama como eje central de las canciones, asegurando coherencia en las letras y los mensajes transmitidos.

Investigar y analizar las características estilísticas y técnicas de los subgéneros seleccionados (reggae tradicional, dancehall y reggae rap), para garantizar que cada composición refleje con autenticidad su identidad musical.

Planificar los arreglos musicales y la instrumentación de las canciones, definiendo roles sonoros específicos para cada elemento (ritmo, melodía, armonía y voz) y asegurando un balance creativo y técnico en cada tema.

Aplicar técnicas avanzadas de grabación

Grabar instrumentos acústicos y electrónicos utilizando micrófonos y técnicas de captura específicas para cada subgénero, priorizando la calidad y fidelidad sonora.

Para el reggae tradicional: Capturar con precisión el skank de las guitarras, las líneas de bajo melódicas y las percusiones características del one drop. • Para el dancehall: Utilizar herramientas digitales para diseñar bases rítmicas, subgraves y sintetizadores percusivos, logrando un sonido dinámico y contemporáneo.

Para el reggae rap: Grabar y mezclar elementos híbridos, combinando percusión en vivo con programación digital para lograr un efecto de fusión estilística. • Capturar las voces principales y los coros con técnicas vocales modernas, asegurando una interpretación clara, emocional y bien integrada con los arreglos instrumentales.

Producir y diseñar los temas musicales

Diseñar los sonidos y efectos de cada canción utilizando herramientas de producción como sintetizadores virtuales, procesamiento de audio en tiempo real y efectos como reverberación, delay y compresión.

Experimentar con la fusión de texturas acústicas y electrónicas para enriquecer las canciones y adaptarlas a un contexto contemporáneo sin perder la esencia de los subgéneros seleccionados.

Supervisar la integración de las letras con los elementos sonoros, asegurando que el mensaje ambientalista resuene a nivel lírico y musical en cada tema.

Realizar la mezcla y masterización profesional

Efectuar la mezcla de las canciones, aplicando ecualización, compresión y paneo para optimizar el balance entre los instrumentos, voces y efectos en el espectro sonoro.

Incorporar técnicas específicas para recrear atmósferas características de los subgéneros, como el uso de spring reverb y tape delay en el reggae tradicional o los efectos digitales en el dancehall.

Masterizar las canciones para asegurar uniformidad en el nivel de volumen y calidad sonora, cumpliendo con los estándares de la industria y las plataformas digitales.

Incorporar un tema en inglés y analizar su impacto global

Componer y producir un tema en inglés, adaptando las letras y la interpretación vocal en busca de permitir su accesibilidad y efectividad en transmitir el mensaje ambientalista a un público no necesariamente hispano hablante, tomando en cuenta que: “El inglés es la lengua extranjera que más se enseña en las escuelas de todo el mundo, y más de 100 países [...] lo enseñan al menos a un nivel práctico.” (Barker, 2024), por lo que, en dicho idioma, podría ser más fácilmente aprehensible para una mayor cantidad de personas.

Mantener la coherencia técnica y estilística de este tema con el resto del repertorio, asegurando que refleje los valores y estándares de calidad del proyecto.

Documentar el proceso de producción

Registrar cada etapa del proceso, desde la preproducción hasta la masterización, para reflejar las decisiones técnicas y creativas tomadas, así como los retos y aprendizajes surgidos.

Analizar y evaluar los resultados obtenidos, considerando tanto la calidad técnica de las canciones como la efectividad del mensaje ambiental en su interpretación musical.

Promover y divulgar el proyecto

Diseñar una estrategia de distribución y promoción digital para las canciones, utilizando plataformas como Spotify, YouTube y redes sociales para maximizar su alcance.

Complementar la difusión con contenido visual y narrativo que refuerce el mensaje ambientalista y amplifique el impacto cultural del proyecto. Estos objetivos específicos aseguran que el proyecto abarque todas las dimensiones necesarias para una producción musical profesional, desde el diseño conceptual hasta la implementación técnica, promoviendo además una propuesta artística con un propósito social y ambiental claro.

Marco teórico

En el presente marco artístico/teórico, se encuentran las temáticas más relevantes para el desarrollo de la presente investigación-creación, tales como: (Técnicas de grabación o las técnicas identificadas)

Análisis de Producción Musical: “Kingston Town” de Alborosie

“Kingston Town” de Alborosie es una obra que representa una oda tanto a la herencia del reggae clásico como a su integración con técnicas de producción modernas. La canción destaca no solo por su groove típico del género, sino también por el meticuloso trabajo de producción que equilibra las dinámicas del reggae, las texturas sonoras, y el poder narrativo de la letra. Alborosie, un músico prolífico y productor experimentado, tiene un enfoque muy personal en el proceso de producción, donde mezcla la nostalgia del reggae con la tecnología moderna, logrando un sonido robusto y actual sin perder la esencia acústica y orgánica del género.

Grabación: Enfoque Clásico con Técnica Moderna

Voces. Alborosie es conocido por su estilo vocal expresivo, y en “Kingston Town” es posible notar la existe de un tratamiento muy controlado y cálido. Teniendo en cuenta las características audibles de la voz, en términos de micrófono, se puede especular el uso de un micrófono de condensador de diafragma grande como el Telefunken U47 o un Neumann U67, ambos conocidos por su carácter vintage y capacidad para capturar un rango vocal completo con un sonido redondeado y suave (RetroKnob, 2024).

Al ser una canción grabada en el estudio de grabación Geejam Studios, es posible suponer que la grabación de la voz se realizó en un espacio adecuado con paneles de absorción de sonido, lo cual reduciría la interferencia de la sala y reflexiones, permitiendo un mayor control en la fase de mezcla para añadir efectos sin el ruido ambiental.

Bajo. Al escuchar “Kingston Town”, es posible percibir cómo el bajo es el que más impulsa el Groove de la canción, con un carácter poderoso y grueso, lo que podría implicar la utilización de un enfoque mixto: grabación DI (Direct Input) combinada con una captura microfónica de un amplificador de válvulas vintage como un Ampeg B-15, muy utilizado en el reggae por su sonido redondeado y armónicamente rico (La Clave de Fa, 2020).

Para obtener un tono aún más redondo y clásico, se pudo haber utilizado una cadena de compresión ligera en el proceso de grabación, tal vez utilizando un compresor óptico como el LA-2A, que añade una suavidad única a los graves (RetroKnob, 2024b).

Guitarra rítmica (Skank). El Skank es un componente vital en el reggae, y en “Kingston Town” se escucha con una claridad rítmica que refuerza el Groove, lo cual podría implicar la utilización de micrófonos dinámicos como el Shure SM57, situados cerca del cono de un amplificador como el Fender Twin Reverb, conocido por su sonido limpio y brillante (Importaciones Arturia Colombia, 2024).

Ya que las guitarras rítmicas, en “Kingston Town”, dan una sensación de espacio, sin que se sientan demasiado distantes o apagadas, se podría proponer la realización de un paneo estéreo a las guitarras rítmicas para mantener un campo abierto y aireado, utilizando reverberaciones sutiles para generar esa sensación de espacio sin perder sus sonoridades (Brunotts, 2021).

Batería. La grabación de la batería en “Kingston Town” sigue una filosofía tradicional del reggae, donde el bombo y la caja juegan un papel central. El bombo pudo ser grabado con un micrófono especializado en bajas frecuencias, como el AKG D12 VR, que ofrece un ataque claro y un cuerpo resonante en las frecuencias graves (Musical Boutique, s. f.). La caja, por su parte, se graba con un micrófono dinámico como el Shure SM57 o Sennheiser MD421, lo que proporciona un tono seco y directo (Shure, s. f.).

Los overheads son esenciales para capturar la imagen estéreo de los platillos y el ambiente general del kit. Por lo que se podría proponer la utilización de micrófonos de condensador como los Neumann KM184 o AKG C414, que, posicionados de una manera específica, Pueden capturar el brillo natural de los platillos sin que los sonidos de la caja o el bombo dominen la mezcla (Neumann, s. f.).

Teclados y órganos. Los teclados juegan un papel fundamental en “Kingston Town”, especialmente los órganos que añaden textura y calidez al fondo de la mezcla. Para capturar estos sonidos, se pudieron haber empleado grabaciones directas a través de DI boxes, o utilizando plugins de simulación de órgano Hammond, como el Native Instruments B4 II, que emula los sonidos ricos y redondos de los órganos clásicos utilizados en el reggae (Scognamiglio, 2010).

La sensación envolvente de la canción sugiere un procesamiento adicional en la mezcla, como el uso de leslie effects o reverberaciones cortas, que añaden un movimiento espacial generan dicha sensación (Albano, s. f.).

Mezcla: Espacio y Enfoque en el Groove

Ecuación (EQ).

Bajo. El bajo en “Kingston Town” se escucha profundamente ecualizado para realzar las frecuencias sub-graves (por debajo de 60 Hz) y controlar los medios-bajos (alrededor de 120 Hz), permitiendo un sonido profundo y presente sin opacar otros instrumentos (Estudio Durango, 2021). Para evitar que el bajo interfiera con el bombo, es probable que se haya aplicado un sidechain de compresión entre el bajo y el bombo (Connaghan, 2021).

Voces. Se puede percibir que las voces tienen un tratamiento sutil de ecualización, lo que implicaría eliminar las frecuencias bajas (por debajo de 100 Hz) que no son útiles en el rango

vocal y realzar los medios-altos (5-7 kHz) para garantizar que la voz tenga brillo y presencia en la mezcla (Estudio Durango, 2021).

Guitarras. Ya que el Skank de las guitarras se escucha claro, sin ser invasivo, es probable que estén ecualizadas con un recorte en los graves (alrededor de 150 Hz) para hacer espacio para el bajo y el bombo, mientras que se realzan ligeramente los medios (2-4 kHz) (Martínez, 2024).

Teclados. Los teclados y órganos se escuchan con una calidez orgánica, lo que implicaría que estén ligeramente ecualizados. Es probable que haya un recorte de los agudos (por encima de 8 kHz) para evitar conflictos con las voces y los platillos, mientras se realzan los medios-bajos (Servernet, 2013).

Compresión.

Bajo. Según lo que se escucha, el release está ajustado para que el bajo tenga suficiente sustain, manteniendo una consistencia en las notas más largas. Esto podría implicar una compresión moderada con un ratio de 3:1 a 4:1, con un ataque relativamente lento para permitir que el golpe inicial del bajo se mantenga (McClane, 2023).

Voces. Según lo que se escucha, las voces tienen una compresión más suave, con un ratio de 2:1, lo que permite mantener la dinámica natural del cantante mientras asegura que las frases más suaves no se pierdan en la mezcla. Es posible que se haya utilizado un compresor óptico, como el LA-2A, que proporciona una compresión transparente y musical (The Audio Senssions, 2020).

Batería. Según lo que se escucha, se podría proponer que el bombo y la caja están comprimidos para mantener una pegada consistente, especialmente el bombo, que requiere un ataque fuerte pero un release controlado para que no se solape con el bajo (Rogers, 2022).

Reverberación y Delay. En “Kingston Town”, es posible percibir como los efectos de reverberación son utilizados con moderación para mantener el sonido limpio y directo. Por lo cual es posible proponer la utilización de una reverberación de sala pequeña en las voces y en la batería para añadir una sensación de espacio sin crear un ambiente abrumador (Mikel, 2023).

Delay. Es posible decir que las voces principales están tratadas con un delay slapback ligero, ya que añade un eco corto y sutil, dándole a la voz un mayor cuerpo sin desdibujar las palabras (Mikel, 2023a).

Paneo. El uso del paneo en la mezcla de “Kingston Town” es clave para crear una sensación de espacio, por lo cual se podría proponer el siguiente paneo: Las guitarras estarían paneadas a los extremos izquierdo y derecho, mientras que los teclados ocuparían posiciones intermedias en el estéreo; El bajo y las voces están centrados, manteniendo el groove y el mensaje lírico en el foco principal (Brunotts, 2021).

Mastering: El Toque Final de Unión

Compresión Multibanda. Al ser una canción grabada en el estudio Geejam Studios, es probable que se haya utiliza compresión multibanda en el mastering para asegurar que las frecuencias graves estén controladas sin dominar el rango medio y alto. Las frecuencias graves (por debajo de 100 Hz) se comprimen de manera más agresiva para mantener un bajo consistente y firme, mientras que los medios y agudos tienen una compresión más suave (Paris, 2022).

Limitación. Un limitador final se aplica para elevar el nivel general de la canción sin perder las dinámicas características del reggae. La canción conserva su rango dinámico, crucial en el reggae, mientras asegura que suene fuerte y claro en sistemas modernos (Brunotts, 2021).

Stereo Imaging. En el proceso de mastering, se aplica un procesamiento de imagen estéreo sutil, ampliando ligeramente las guitarras y los teclados para crear una sensación de espacio más amplia sin descentrar la mezcla (Hyperbits, 2023).

Análisis de Producción Musical: “La Tierra Crece” de Zona Ganjah

“La Tierra Crece” es un ejemplo de la maestría de Zona Ganjah en fusionar la música reggae con mensajes profundos sobre la conexión entre los humanos y la naturaleza. Desde la producción musical, la canción revela un enfoque extremadamente cuidadoso tanto en el diseño sonoro como en los elementos de mezcla y mastering, donde cada aspecto técnico está al servicio de la claridad emocional y espiritual que el tema busca transmitir.

El reggae, como género, tiene particularidades específicas en cuanto a la producción: la importancia del bajo y el bombo, la sencillez rítmica de las guitarras (conocidas como “skank”), y la claridad y enfoque de las voces. “La Tierra Crece” no es una excepción, y a lo largo de la canción se mantiene una producción precisa donde el espacio sonoro se maneja cuidadosamente para resaltar tanto la cadencia relajada del ritmo como la resonancia profunda del mensaje.

Grabación:

Por lo general, en la fase de grabación, se busca una captura precisa y natural de los elementos fundamentales, siguiendo la tradición del reggae, pero, para esta canción, con un toque contemporáneo que le da sonido moderno y profesional.

Voces. La voz principal es clara y directa, capturada probablemente con un micrófono de condensador de alta gama como un Neumann U87. La elección de un micrófono de condensador permite capturar cada matiz de la voz, con una respuesta en frecuencia extendida que resalta tanto los armónicos agudos como los graves (Neumann, s.f.).

Técnica de grabación: Por lo general, la voz se graba con una cercanía moderada al micrófono, lo que reduce la captación de sonidos ambientales y reverberación natural, permitiendo un mayor control en la mezcla.

Bajo. El bajo en reggae es el corazón de la canción, y en “La Tierra Crece” no es la excepción. Se opta por una grabación DI (Direct Input), lo que proporciona una señal pura y sin interferencias del ambiente. Esto es clave para lograr un bajo profundo, sólido y controlado que domine las frecuencias graves de manera limpia.

Para obtener un tono más cálido y con cuerpo, es posible que la señal se haya complementado con un preamplificador de válvulas, lo que añade armónicos suaves y una mayor riqueza en los medios-bajos (Carvin audio, 2016).

Guitarra rítmica (skank). La guitarra en “La Tierra Crece” utiliza el típico “skank” del reggae: golpes rítmicos en los contratiempos. Para capturar este sonido se utiliza una configuración tradicional de amplificador microfoneado o simulaciones de amplificadores digitales. Un micrófono dinámico como el Shure SM57 sería una opción probable para captar el carácter percusivo y limpio de la guitarra (Shure, s. f.).

Técnica de grabación: Las guitarras se graban con énfasis en las frecuencias medias, asegurando que su tono no compita con el bajo, pero que tenga suficiente presencia para ser percibido claramente en la mezcla.

Batería. El bombo es fundamental en la mezcla de reggae, y su sonido profundo y controlado puede ser capturado con un micrófono de gran diafragma especializado en bajas frecuencias como el AKG D112 o Shure Beta 52^a (Musical Boutique, s. f.-b).

Los overheads son clave para capturar el brillo de los platillos y el ambiente general de la batería, con micrófonos de condensador como el AKG C414 o Neumann KM184 que ofrecen una captura clara y detallada del rango de frecuencias altas (Neumann, s. f.).

Teclados. Los teclados, que añaden profundidad y atmósfera, se graban directamente mediante line input o instrumentos virtuales (VSTs). Los sonidos más etéreos que crean texturas suelen utilizarse para complementar el espacio sonoro sin interferir con los instrumentos rítmicos.

Mezcla: El Arte del Espacio y la Dinámica

La mezcla de “La Tierra Crece” es un ejemplo de cómo manejar el espacio y las dinámicas en un género tan espacial como el reggae. La atención al detalle en la mezcla de los bajos, las voces y las reverberaciones cortas contribuyen a una sensación de claridad y profundidad.

Ecualización (EQ).

Bajo. El bajo ocupa el centro del espectro de frecuencias bajas, recortando las frecuencias más altas y haciendo espacio para los instrumentos rítmicos como la guitarra y la batería. Un low shelf en 80 Hz probablemente ha sido aplicado para realzar las frecuencias graves más profundas (Connaghan, 2021).

Voces. Pudo ser utilizado un filtro de paso alto (HPF) para eliminar cualquier ruido o resonancia innecesaria en las voces, mientras que se realzan las frecuencias altas (8-10 kHz) para aportar brillo y definición mezcla (Estudio Durango, 2021).

Guitarras. Las guitarras suelen mezclarse con un recorte en las frecuencias graves (hasta 150 Hz) para evitar conflictos con el bajo, y un ligero realce en los medios-altos (2-3 kHz) para que se perciba claramente el ataque del skank. (Martínez, 2024).

Batería. El bombo suele ecualizarse con un énfasis en las frecuencias bajas (alrededor de 60-80 Hz) para darle profundidad y cuerpo, mientras que las frecuencias medias se atenúan para evitar competencia con el bajo (Alessi, 2024).

Compresión.

Bajo. El bajo parece recibir una compresión moderada para suavizar las variaciones de volumen y mantener una presencia constante. Se utiliza un ratio de 4:1 con un ataque lento para permitir que el golpe inicial del bajo pase, y un reléase moderado para controlar la cola de la nota (McClane, 2023).

Voces. La compresión vocal parece más ligera, con un ratio de 2:1 o 3:1, asegurando que la interpretación mantenga su carácter natural. El ataque lento permite que los transitorios iniciales pasen sin ser aplanados, mientras el release es rápido para conservar las dinámicas vocales (The Audio Senssions, 2020).

Batería. El bombo y la caja parecen recibir compresión agresiva, especialmente el bombo, donde se encuentra un golpe seco y consistente sin picos de volumen (Rogers, 2022).

Reverberación y Delay. En “La Tierra Crece”, la reverberación se suele utilizar de forma sutil para generar un sentido de espacio sin abrumar la mezcla. Parece utilizar una reverberación de sala corta en las voces y la batería para añadir profundidad, pero con tiempos cortos de delay para no sobrecargar el espacio (Mikel, 2023).

En las voces parece ser utilizado un delay de tipo ping-pong, donde el efecto se envía a los canales izquierdo y derecho de forma alterna. Esto añade una dimensión estéreo a la voz, manteniendo el centro claro y enfocado (Mikel, 2023a).

Paneo. El paneo en el reggae es crucial para crear una sensación de espacio. Se podría proponer que: Las guitarras están completamente paneadas a los lados, mientras los teclados

ocupan un lugar más cercano al centro, proporcionando un soporte atmosférico. Las voces y el bajo permanecen centrados, asegurando que el mensaje lírico y la base rítmica tengan el enfoque principal (Brunotts, 2021).

Mastering: Unión y Control Dinámico

El mastering en “La Tierra Crece” parece realizarse con la intención de mantener la dinámica natural del reggae mientras se ajusta el nivel general para que compita en un entorno moderno.

Limitación. Suele aplicarse una limitación final para asegurar que la mezcla suene a un volumen adecuado sin sacrificar las dinámicas naturales. Esto permite que el bajo siga siendo prominente y que los picos de la mezcla no distorsionen (Brunotts, 2021).

Compresión. Multibanda: Se utiliza para controlar las frecuencias graves, medias y agudas por separado, permitiendo que el bajo sea controlado sin sobrecargar el resto de la mezcla. Los medios y agudos también suelen recibir un tratamiento sutil para evitar que los platillos o las voces resulten demasiado estridentes (Paris, 2022).

Stereo Imaging. En esta etapa, se amplifica ligeramente la imagen estéreo, particularmente en las guitarras y teclados, para añadir una sensación de espacio más amplia sin desbalancear el centro de la mezcla (Hyperbits, 2023).

Análisis de producción de “Hasta las 3 de la mañana” de Gona

“Hasta las 3 de la Mañana” es una de las canciones más destacadas de Gona, donde combina su estilo introspectivo y melancólico con un beat suave y envolvente. El tema refleja la capacidad de Gona para conectar emocionalmente con su audiencia, manteniendo una producción sólida que equilibra lo lírico con lo musical. Se escogió esta canción para el análisis de producción y futura creación musical debido a su habilidad para evocar una atmósfera íntima

y a la vez profundamente resonante. El uso cuidadoso de las dinámicas en la grabación vocal, el enfoque en una mezcla equilibrada y el detalle en el mastering permiten que el mensaje llegue claro y potente. En este proceso creativo, se quiere emular esta capacidad para lograr un ambiente sonoro donde la emoción sea el eje central y cada elemento esté bien ejecutado desde la grabación hasta el mastering.

Grabación

Uno de los aspectos que destacan en la grabación de “Hasta las 3 de la Mañana” es la claridad y precisión en la captura vocal. Gona mantiene una proximidad cuidadosa al micrófono, lo que añade una sensación de intimidad y cercanía. Las grabaciones vocales en esta pista parecen haber sido realizadas en un espacio controlado acústicamente, ya que no hay ruidos de fondo ni reverberaciones no deseadas. Esta claridad permite que la voz se sienta íntima y personal, algo esencial para un tema de carácter emocional.

Otro punto a resaltar es que la voz principal no está sobreprocesada durante la grabación. Se siente muy natural, con una pequeña cantidad de compresión sutil aplicada desde el comienzo para nivelar las dinámicas, pero sin perder la naturalidad en la interpretación. Este enfoque permite que las emociones fluyan directamente, sin demasiados efectos o artificios que distraigan del contenido lírico.

En una creación propia, adoptar este enfoque minimalista y limpio en la grabación vocal sería esencial para capturar la autenticidad de las emociones, especialmente si el tema se centra en una narración introspectiva o personal.

Mezcla

La mezcla de “Hasta las 3 de la Mañana” es un excelente ejemplo de cómo equilibrar elementos sonoros sin que ninguno eclipse al otro. En este track, el beat es suave, con una base

rítmica simple, que consiste principalmente en kicks y hi-hats suaves, junto con sintes atmosféricos y pads melódicos que se sitúan en el fondo, creando una textura envolvente.

Esta elección de mantener una instrumental simple y atmosférica permite que la voz sea el foco principal, algo que es típico en las producciones de Gona.

El tratamiento vocal en la mezcla es clave. La voz principal está ecualizada para eliminar frecuencias bajas y medias que podrían enturbiar la claridad. Los medios-altos están realzados para asegurarse de que cada palabra se escuche claramente, mientras que una ligera compresión adicional asegura que las dinámicas estén controladas, sin aplastar la interpretación emocional. En cuanto a los efectos de reverb y delay, se usan de manera muy sutil, creando una sensación de espacio y profundidad sin distraer del mensaje de la canción.

Uno de los aspectos destacados de esta mezcla es cómo cada elemento se mantiene en su lugar sin saturar el espectro sonoro. El panning de los elementos instrumentales, como los pads y los sintetizadores, ayuda a generar un espacio amplio en la mezcla, lo que crea un ambiente aireado y envolvente. Esto es algo que puede aplicarse en nuevas producciones, crear espacio para que la voz y los instrumentos coexistan sin interferencias.

Mastering

El mastering en “Hasta las 3 de la Mañana” es un ejemplo de cómo maximizar el impacto de una canción sin sacrificar su integridad dinámica. La canción tiene una buena relación de volumen entre los elementos, lo que indica un uso controlado de la compresión en el mastering. Se mantiene la dinámica de la pista, lo que es crucial en una canción emocional como esta, ya que los cambios de intensidad en la interpretación vocal son parte fundamental de la conexión con el oyente.

En el mastering, se nota una optimización del rango de frecuencias para asegurarse de que la canción suene limpia y clara en cualquier sistema de reproducción, desde audífonos hasta altavoces más grandes. Los bajos están bien controlados, lo que permite que la voz y los sintetizadores no se vean ensombrecidos por frecuencias bajas demasiado pronunciadas. Asimismo, las frecuencias altas están realzadas, pero de manera sutil, para dar brillo a la mezcla sin crear un sonido fatigante.

Otro punto destacable es el uso del limitador para maximizar el volumen percibido sin distorsionar o aplastar la mezcla. El tema suena fuerte y claro, sin perder la naturalidad de los transitorios, lo cual es crucial para mantener la autenticidad emocional de la canción. Aplicar estas técnicas en el mastering de temas originales permite lograr un sonido competitivo sin sacrificar la calidad de la mezcla.

Conclusión

“Hasta las 3 de la Mañana” es una pieza magistralmente ejecutada en todos los aspectos de la producción, desde la grabación hasta el mastering. Su simplicidad instrumental y su enfoque en una mezcla clara y equilibrada permiten que la emoción fluya directamente desde la interpretación vocal. La forma en que Gona mantiene la calidad en la grabación, mezcla y mastering sirve como una gran inspiración para cualquier artista que busque crear un sonido auténtico y emocional.

Al aplicar las técnicas que Gona utiliza —como una grabación vocal limpia y cercana, una mezcla que crea espacio para cada elemento, y un mastering que optimiza el volumen sin sacrificar la dinámica— se podrá desarrollar un sonido propio que, al igual que su música, resuene emocionalmente con la audiencia. Además, la claridad y simplicidad que muestra en su

producción son elementos que permiten que la emoción se transmita sin barreras, algo que se buscará replicar en futuras creaciones.

Tabla 1: Detalles de los aspectos técnicos de Grabación, mezcla y Mastering utilizados.

Aspecto	Descripción	Elementos utilizados
*Grabación	Captura de la voz e instrumentos	
-Micrófonos	Micrófono cardiode de condensador para capturar la claridad vocal	Neuman U87. Audio technica AT4040, o AKG C214
-Preamplificadores	Preamplificador de alta calidad para resaltar el carácter de la voz	Universal Audio 610 o Neve 1073
- Compresión vocal	Compresión ligera durante la grabación para controlar las dinámicas	LA-2A (compresor óptico para suavidad natural)
- Tratamiento de la sala	Espacio controlado acústicamente para evitar reflejos y ruidos indeseados	Paneles absorbentes y trampas de graves
- Software de grabación	DAW utilizado para la grabación y primeros ajustes	Pro Tools, Logic Pro X, o Ableton Live
- Monitorización	Monitores o audífonos de referencia para evaluar la grabación en tiempo real	Yamaha HS8 o KRK Rokit 8
*Mezcla	Equilibrio de todos los elementos sonoros	
- EQ vocal	Reducción de bajas frecuencias y realce en los medios para claridad	FabFilter Pro-Q3, SSL Channel Strip

- Compresión vocal	Compresión adicional para suavizar las dinámicas en la mezcla	Waves CLA-2A, Waves R-Vox, o FabFilter Pro-C2
- Reverb/Delay	Uso de reverb y delay sutil para dar profundidad a la voz	Valhalla VintageVerb, Lexicon 480L, EchoBoy (Soundtoys)
- Panning	Distribución espacial de los instrumentos (sintes y pads a los lados, voz en centro)	Panning panorámico de instrumentos de fondo, manteniendo la voz principal centrada
- Efectos	Uso de saturación leve para dar cuerpo a la voz o a los instrumentos	Soundtoys Decapitator o Slate Digital Virtual Tape Machines
- Instrumentos	Uso de sintetizadores suaves y percusión ligera	Massive (Native Instruments) o Omnisphere (Spectrasonics) para los sintes; percusión suave y minimalista
- Monitoreo	Uso de monitores y audífonos de alta precisión para verificar mezcla	Yamaha HS8, Focal Alpha 50, y audífonos como Beyerdynamic DT 770 Pro
*Mastering	Optimización final del sonido	

- EQ global	Ajuste del balance tonal de toda la mezcla, realizando o atenuando frecuencias clave	FabFilter Pro-Q3 o Manley Massive Passive
- Compresión global	Uso de compresión suave para controlar las dinámicas a nivel de pista completa	Shadow Hills Mastering Compressor o Waves L2 Ultramaximizer
- Limitación	Limitador para aumentar el volumen general sin distorsionar	FabFilter Pro-L2, Waves L3
- Saturación sutil	Saturación analógica para dar calidez al sonido final	Slate Digital Virtual Tape Machine, UAD Studer A800
- Ancho estéreo	Ampliación del campo estéreo para darle una mayor sensación espacial	Brainworx bx_digital V3, o Ozone 9 Imager
- Monitoreo final	Pruebas en diferentes sistemas de reproducción (audífonos, altavoces de alta y baja gama)	Monitores: Genelec 8040 / Auratone, Audífonos: Audio Technica M50x, sistemas portátiles

Tabla creada a partir de información proveniente de PowerApps (2024)

Proceso artístico: MÚSICA DESDE LA MONTAÑA

Conceptualización del Proyecto en el Estudio

Descripción del Proyecto: "Música desde la Montaña" es una colección de cuatro canciones que fusionan instrumentos reales y digitales en una mezcla de reggae, roots y dancehall, inspirada en la serenidad y energía de la naturaleza.

Objetivo y Propósito: Capturar en cada canción el espíritu de la montaña y la conexión con la tierra, a través de un enfoque acústico y digital que combina ritmos jamaícuinos con influencias de reggae, roots y dancehall.

Planeación y Estructura de las Canciones en Estudio

Canción: "El Abrazo a la Montaña" (Reggae)

Concepto Musical: Como apertura del proyecto, esta canción en estilo reggae pretende sumergir al oyente en una atmósfera de calma y conexión con la montaña.

Instrumentación: Bajo y piano como base melódica, con efectos de viento y reverbs naturales.

Estructura Sonora: Un ritmo reggae pausado, creando una sensación de tranquilidad.

Canción: "Déjate Llevar" (Reggae)

Dirección Creativa: Esta pieza busca evocar una sensación de libertad y paz en un ritmo reggae.

Instrumentación y Estructura: Bajo, guitarra y saxofón destacan en una atmósfera cálida, con efectos digitales ligeros.

Canción: "Dancing with the Moon" (Dancehall)

Dirección Creativa: Inspirada en el dancehall, esta canción evoca la sensación de bailar bajo la luna, con un ritmo más acelerado y festivo.

Estructura Sonora: Ecos y reverbs amplios, con elementos digitales que acentúan la libertad de movimiento y un estilo rítmico vibrante.

Canción: "Pachamama" (Reggae Roots)

Concepto: Un homenaje a la Tierra en un estilo reggae roots, que refleja la fuerza y vitalidad de la naturaleza.

Instrumentación: Trompetas, trombones y percusión, con un bajo profundo y una estructura que simula la energía natural.

Grabación de Instrumentos Reales

Sesión de Bajo y Piano: Grabé bajo y piano para lograr una base sonora cálida y orgánica.

Figura 1. Grabación de Instrumentos Reales.

Figura 2. Grabación de Instrumentos Reales.

Creación de Elementos Digitales en FL Studio 20

Selección de Samples y Librerías: Elegí 38 samples de reggae y dancehall para complementar los sonidos naturales.

Figura 3. Creación de Elementos Digitales en FL Studio 20.

Configuración de Plugins: fue usado reverbs y delays para emular paisajes amplios y abiertos, particularmente en "Dancing with the Moon."

Figura 4. Configuración de Plugins.

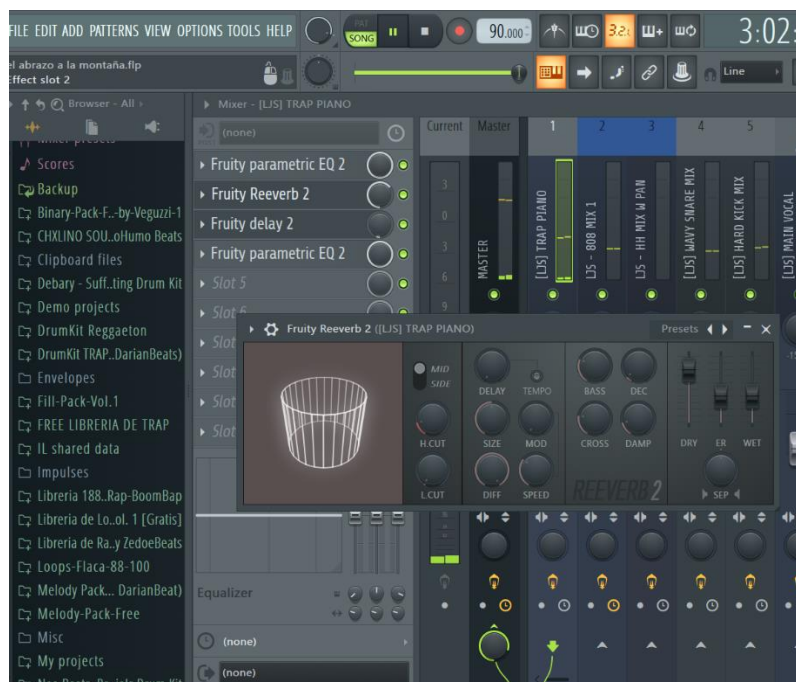

Figura 5. Configuración de Plugins.

Proceso de Mezcla en Estudio

Mezcla de "El Abrazo a la Montaña" (Reggae):

Ajuste de Volúmenes y Ecuilización: Bajo y piano al frente, con efectos de reverb que enmarcan la calma de la montaña.

Figura 6. Proceso de Mezcla en Estudio.

Mezcla de "Déjate Llevar" (Reggae):

Procesamiento del Saxofón: Reverberación sutil y cálida, permitiendo un balance natural con el bajo y la guitarra.

Figura 7. Mezcla de "Déjate Llevar" (Reggae).

Mezcla de "Dancing with the Moon" (Dancehall):

Efectos de Espacio: Ecos y reverbs amplios, creando una atmósfera nocturna de fiesta.

Figura 8. Mezcla de "Dancing with the Moon" (Dancehall).

Mezcla de "Pachamama" (Reggae Roots):

Balance de Instrumentos de Viento: Trompetas y trombones en equilibrio para aportar fuerza al tema y conectar con la esencia de la tierra.

Masterización Final en el Estudio

Masterización de "El Abrazo a la Montaña": Ajuste de compresión y ecualización, resaltando las frecuencias bajas para transmitir tranquilidad.

Masterización de "Déjate Llevar": Ajustes de graves para una experiencia sonora cálida y envolvente.

Masterización de "Dancing with the Moon": Compresión y ecualización, con foco en los agudos y efectos de eco para dar una sensación nocturna.

Masterización de "Pachamama": Limitadores en los instrumentos de viento y bajo para una mezcla sólida y potente.

Revisión Final en Estudio y Reflexión

Escucha General: Ajustes finales en la mezcla para asegurar coherencia entre las canciones. El resultado de "Música desde la Montaña" logra conectar lo acústico con lo digital en un homenaje a los ritmos y la energía de la naturaleza.

Resultados del proceso artístico: MÚSICA DESDE LA MONTAÑA

Conceptualización del Proyecto en el Estudio

Visión Creativa y Concepto Original:

Desde el comienzo, tenía una imagen sonora precisa y poderosa para "Música desde la Montaña". Sabía que cada canción debía ser un reflejo de la calma, el misterio y la fuerza de la naturaleza, en especial de la montaña. Inspirado en los ritmos jamaíquinos como el reggae, el roots y el dancehall, quise crear una experiencia auditiva que transportara a los oyentes a un lugar de tranquilidad y conexión profunda, donde cada acorde, ritmo y silencio tuviera un papel en evocar el espíritu de la montaña. Imaginé sonidos que resonaran como el eco del viento en los árboles, las vibraciones de la tierra, y el murmullo de la vida silvestre a nuestro alrededor.

Identidad del Proyecto:

Bajo el nombre artístico, THE REAL JOHN, se presenta un proyecto que no solo representa al músico, sino que conecta con algo más grande: la naturaleza misma. "Música desde la Montaña" es una extensión de la identidad artística y personal, un proyecto donde se han compuesto y ejecutado cada una de las canciones con dedicación y claridad de propósito. Con conocimiento exacto de aquello que se quería comunicar y cómo debía sonar cada elemento. La fusión de instrumentos reales como el bajo, piano, trombón, trompetas, saxofón y guitarra eléctrica con sonidos digitales era esencial para capturar esta atmósfera única. Cada capa de sonido tenía que estar en su lugar para reflejar no solo la naturaleza del reggae y sus variantes, sino también la esencia de la conexión humana con lo natural.

Propósito General y Dirección Artística:

El objetivo con "Música desde la Montaña" va más allá de lo sonoro; es una invitación a un viaje introspectivo y sensorial. A través de las cuatro canciones, quiero que el oyente se

sumerja en un estado de paz, se deje llevar por el ritmo que la naturaleza misma inspira, y sienta el latido de la montaña en cada pulso de la música. Al explorar esta combinación de instrumentos reales con texturas digitales, la idea era crear un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre lo acústico y lo electrónico, uniendo estos mundos para dar vida a un sonido envolvente y evocador. Mi intención era transmitir algo tan vasto como la misma montaña: una sensación de plenitud y pertenencia.

Esta conceptualización fue la brújula que orientó cada etapa de la producción, asegurando que cada decisión estuviera alineada con la visión original de un proyecto que reflejara la pureza, fuerza y serenidad de "Música desde la Montaña".

Planeación y Estructura de las Canciones en Estudio

Canción: "El Abrazo a la Montaña" (Reggae)

Dirección Conceptual. Esta canción, encargada de abrir el proyecto, debía ser el primer encuentro con la energía de la montaña. La idea era crear una pieza que abrazara al oyente con una serenidad profunda y cálida, como si se adentrara en un bosque frondoso bajo el sol de la mañana. En un estilo reggae suave, "El Abrazo a la Montaña" debía transmitir la paz y la conexión con lo natural desde los primeros compases, dejando que cada instrumento actuara como una voz en un diálogo entre el ser humano y la montaña.

Instrumentación y Arreglos. El bajo y el piano se establecieron como el ancla melódica y rítmica de esta canción, creando una base sólida y envolvente sobre la cual se desarrollarían los demás elementos. Incorporé reverberaciones amplias para simular espacios abiertos y la sensación de inmersión en la naturaleza. Cada acorde y línea melódica fue pensado para resonar como el eco de la montaña, casi como una bienvenida cálida y meditativa a este universo sonoro.

Canción: "Déjate Llevar" (Reggae)

Dirección Conceptual. La segunda canción busca abrir un espacio para la libertad y la ligereza, capturando ese momento de soltar el peso y permitir que el ritmo te guíe. "Déjate Llevar" pretende ser como una brisa suave, una invitación a relajarse y simplemente fluir con el ritmo. Esta canción se apoya en el reggae clásico, con un tono alegre y relajante, diseñado para transmitir una sensación de paz y simplicidad.

Instrumentación y Arreglos. Aquí, el bajo mantiene una línea sólida y constante, mientras que la guitarra y el saxofón aportan detalles sutiles, como destellos de luz entre las sombras de los árboles. Quise que los arreglos en esta pieza fueran como un paseo ligero, con una percusión que marcara un pulso relajado y natural. Utilicé efectos de eco y reverberación para resaltar la sensación de amplitud, permitiendo que el sonido fluyera libremente como el agua en un río.

Canción: "Dancing with the Moon" (Dancehall)

Dirección Conceptual. Inspirada en la energía vibrante del dancehall, "Dancing with the Moon" fue creada para evocar la libertad de bailar bajo la luz de la luna. Imaginé esta canción como una celebración nocturna, un momento de comunión con la noche y la naturaleza. Es la transición hacia una atmósfera más rítmica y audaz, donde el oyente se encuentra rodeado de ecos y sombras que reflejan el misterio y el encanto de la noche.

Instrumentación y Arreglos. Para esta canción, quise que los bajos y la percusión tuvieran un impacto directo y potente, mientras los ecos y reverbs amplios ayudaban a construir una atmósfera expansiva y envolvente. El ritmo es más rápido y lleno de dinamismo, invitando a moverse con la música. Los sonidos digitales aportan un toque moderno, integrándose con el dancehall y realzando esa conexión especial que sentimos al estar bajo el cielo estrellado.

Canción: "Pachamama" (Reggae Roots)

Dirección Conceptual. "Pachamama" es el cierre del proyecto y se presenta como un homenaje a la Tierra, a su fuerza y vitalidad. Inspirada en el reggae roots, esta canción busca recordar la conexión profunda con la Madre Tierra, evocando su poder y su resiliencia. La intención era terminar con una pieza que tuviera una presencia fuerte, casi sagrada, que honrara la inmensidad de lo natural y dejara una impresión duradera.

Instrumentación y Arreglos. Aquí, los instrumentos de viento, como trompetas y trombones, tienen un rol protagónico, aportando una sensación de majestuosidad y respeto. El bajo tiene un papel fundamental, sosteniendo la canción con un pulso profundo que emula el latido de la tierra. Cada sonido y cada silencio fueron cuidadosamente pensados para mantener la solemnidad de esta última pieza. La estructura de los instrumentos se diseñó para que, al unirse, crearan un sonido completo y denso, lleno de matices y fuerza, como un llamado a recordar nuestras raíces y nuestra conexión con la tierra.

En la planificación y estructura de las canciones permitió que cada pieza tuviera su propio carácter y su espacio en la narrativa del proyecto, construyendo una experiencia completa que lleva al oyente desde la calma de la montaña hasta la energía y conexión con la naturaleza.

Grabación de Instrumentos Reales

Preparación en el Estudio:

La grabación de instrumentos reales era fundamental para capturar la autenticidad y el carácter orgánico que imaginé para "Música desde la Montaña". Cada instrumento debía aportar su propia "voz", contribuyendo a crear un paisaje sonoro vivo y dinámico que reflejara la riqueza de los ritmos jamaicanos en combinación con la calma y fuerza de la naturaleza. Antes de iniciar,

el estudio se acondicionó cuidadosamente para lograr la mejor acústica posible, optimizando los espacios y usando microfonía especializada que captara cada matiz y detalle con precisión.

Sesión de Bajo. La grabación del bajo fue el pilar de este proceso, estableciendo las bases rítmicas y melódicas para cada canción. Opté por un bajo eléctrico y cálido¹ que pudiera resonar con la gravedad de la tierra, emulando un latido constante en el corazón de la música. Se eligieron técnicas de monitoreo para capturar su sonido completo y vibrante, destacando su papel en las canciones de reggae, donde el bajo no solo guía el ritmo, sino que sostiene la estructura completa del tema. Cada línea de bajo fue interpretada con atención al groove, buscando un balance perfecto entre precisión y fluidez, que sirviera de columna vertebral para el proyecto.

Figura 9. Sesión de Bajo.

¹ Revisar *Tabla 1*, Pág. 34 para conocer más detalles.

Grabación de Piano. La grabación del piano fue un momento especial, ya que el objetivo era que este instrumento aportara una atmósfera melódica suave y envolvente. El piano debía evocar la serenidad de los paisajes naturales, con cada nota reflejando calma y profundidad. Usé un piano MIDI para captar el rango completo del piano, desde los graves oscuros hasta los agudos delicados, logrando un sonido que resonara con claridad y armonía². Durante la ejecución, me enfoqué en un toque suave y contemplativo, logrando que cada acorde y arpeggio se desvaneciera lentamente, casi como el eco de una voz que se aleja en la montaña.

Figura 10. Grabación de Piano

² Revisar *Tabla 1*, Pág. 34 para conocer más detalles.

Grabación de Vientos (Trombón, Trompetas y Saxofón). Los instrumentos de viento debían añadir un toque épico y, al mismo tiempo, aportar esa textura cálida y natural que caracteriza al reggae roots. En la grabación del trombón, trompeta y saxofón, la intención fue capturar su presencia única y envolvente, utilizando micrófonos de condensador que captaran tanto el cuerpo del sonido como sus detalles más finos. Cada sesión se planeó cuidadosamente para que los instrumentos de viento no solo fueran acompañantes, sino que resaltaran en ciertos momentos como protagonistas, llevando el mensaje de cada canción hacia un punto de máxima expresividad. La grabación incluyó técnicas de paneo y efecto estéreo para que estos instrumentos sonaran como si estuvieran flotando en el espacio, rodeando al oyente.

Figura 11. Grabación de Vientos.

Proceso General y Dirección en la Grabación. En cada sesión de grabación, me aseguré de que el sonido de cada instrumento fuera fiel a la idea original, cuidando de que no solo aportaran notas, sino también texturas y emociones. Las tomas se revisaron minuciosamente, buscando la mejor interpretación en cada momento. El objetivo era que cada instrumento respirara, que los silencios fueran tan importantes como los sonidos, y que cada línea musical reflejara la calma, la fuerza o la energía que cada tema requería. Este proceso de grabación fue un viaje en sí mismo, una serie de momentos donde cada instrumento adquirió vida propia, añadiendo una capa única a la experiencia sonora de "Música desde la Montaña.

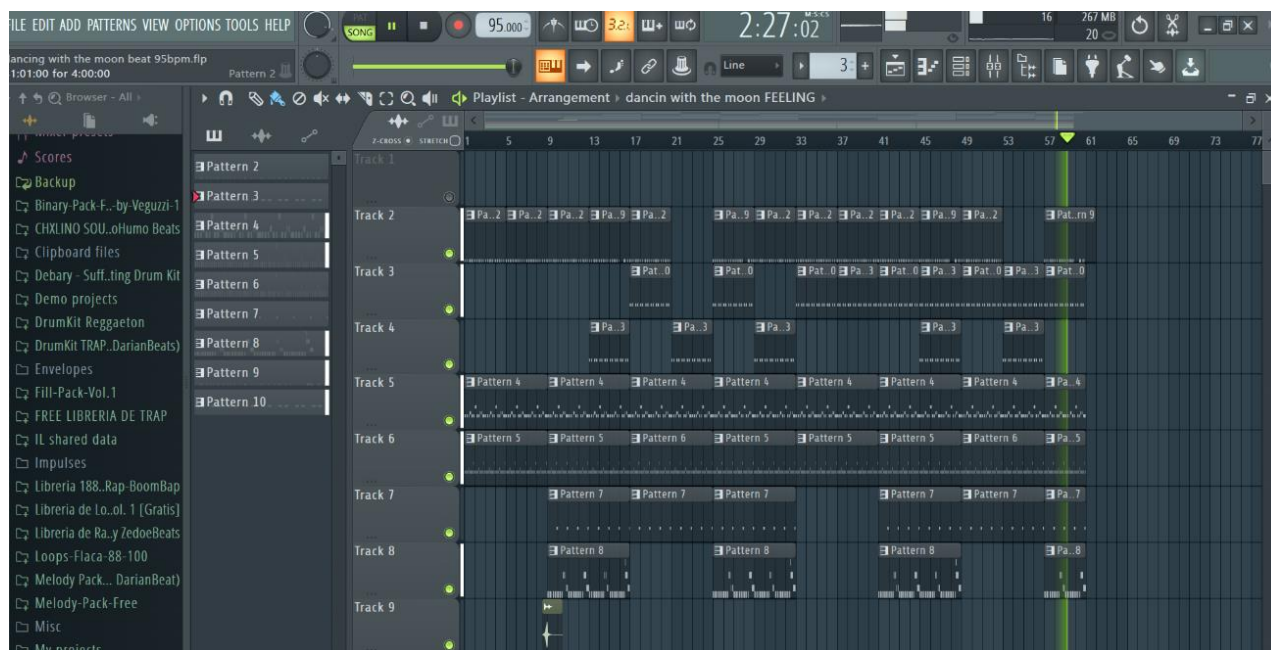

Figura 12. Proceso General y Dirección en la Grabación.

Creación de Elementos Digitales en FL Studio 20

La Integración de lo Acústico y lo Digital:

Después de haber capturado los instrumentos reales, el siguiente desafío fue crear una fusión perfecta entre la calidez de lo orgánico y la precisión de lo digital. Sabía que el uso de FL Studio 20 me permitiría experimentar con una amplia gama de herramientas y sonidos que

expandirían las posibilidades creativas para las canciones de Música desde la Montaña. Mi visión era incorporar texturas electrónicas que complementarían, no reemplazarían, la esencia natural de los instrumentos reales. Los elementos digitales servirían como una capa de profundidad, añadiendo una nueva dimensión a la atmósfera sonora sin perder la conexión orgánica con la música.

Creación de Percusión Digital. En este proyecto, la percusión no solo sería un ritmo, sino un viaje. Empecé por diseñar un conjunto de percusión electrónica en FL Studio, utilizando muestras y librerías de sonidos que emularan la vibración de la tierra, el susurro del viento y los ecos lejanos de la naturaleza. Las baterías, aunque digitales, fueron modeladas para sonar como si fueran parte del paisaje natural. Usé efectos de reverb y delay para darles una sensación de espacio abierto, como si los golpes de batería provinieran de las montañas mismas, o el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas.

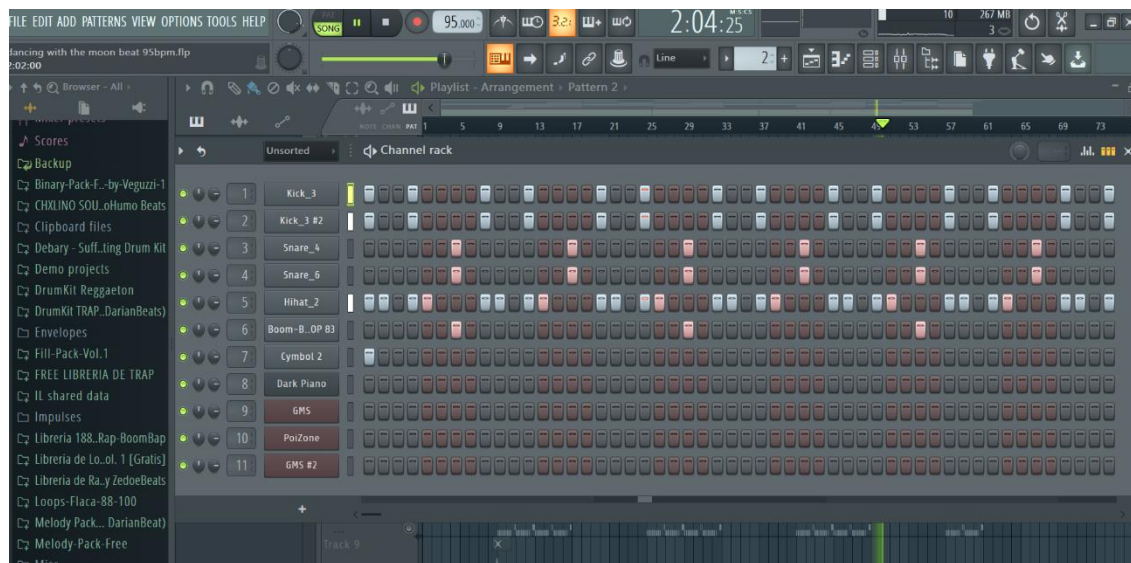

Figura 13. Creación de Percusión Digital.

Manipulación de Sonidos y Efectos con Plugins Nativos. FL Studio 20 se convirtió en mi espacio de experimentación para modelar el sonido digital. A través de los plugins nativos de la DAW, pude transformar y manipular los elementos de las grabaciones en tiempo real,

permitiéndome explorar nuevas texturas y formas sonoras. El uso de efectos como Fruity Reeverb 2, Fruity Delay 2 permitió añadir profundidad y espacialidad a las pistas, creando atmósferas envolventes que transportaban al oyente a un entorno natural y, al mismo tiempo, moderno. La manipulación de la resonancia y la modulación de los sonidos me permitió dar una sensación de organicidad a los sonidos digitales, como si estuvieran naciendo del mismo lugar que los instrumentos reales.

Creación de Melodías y Arpeggios con Sintetizadores. Utilicé sintetizadores dentro de FL Studio para dar forma a melodías y arpeggios que complementarían los instrumentos acústicos y aportarían un aire más etéreo y fluido. Los sintetizadores me permitieron crear ambientes sonoros flotantes y suaves, que eran esenciales para canciones como "Déjate Llevar", donde el enfoque era evocar ligereza y calma. En otras canciones, como "Dancing with the Moon", los sintetizadores aportaron una atmósfera más moderna y energética, creando una fusión que resonaba con el ritmo dancehall. Las líneas de sintetizador se entrelazaron con los vientos y las guitarras, generando una sensación de coherencia y fluidez a lo largo de todo el álbum.

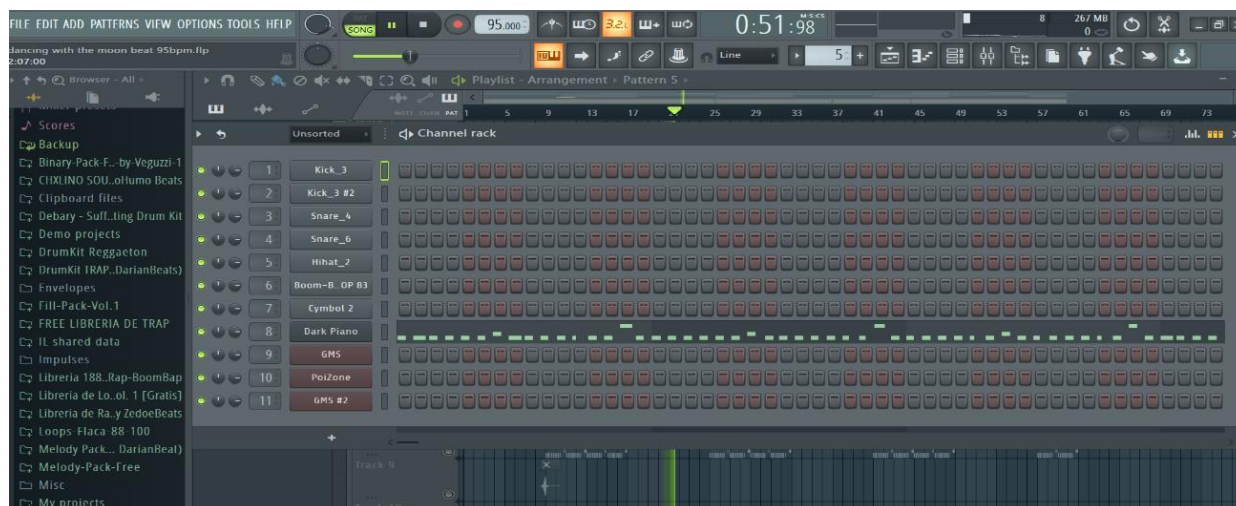

Figura 14. Creación de Melodías y Arpeggios con Sintetizadores.

Arreglos y Edición de Voces. Aunque las voces principales ya estaban grabadas, los elementos digitales también jugaron un papel crucial en la edición y el tratamiento de las voces. Utilicé FL Studio para añadir efectos como compressor Fruity EQ 2 y fruity delay 2 que permitieron manipular las voces de una manera única. El Fruity reverb 2 se empleó para dar un toque etéreo y espacial a algunas partes de las canciones, me permitió crear armonías en las voces, en conjunto con los elementos digitales, se convirtieron en una extensión de la idea central del proyecto: la unión de lo humano con lo natural, lo real con lo digital.

Figura 15. arreglos y Edición de Voces.

Diseño de Transiciones y Elementos Ambientales. Una de las tareas más interesantes fue crear transiciones entre canciones que no solo se sintieran naturales, sino que también reforzaran el concepto del proyecto. Utilicé Fruity EQ 2 y Fruity reverb para crear cambios suaves en la energía de las canciones, simulando el paso de un paisaje a otro, como si el oyente estuviera caminando entre diferentes estaciones de la montaña. Los elementos digitales se usaron para hacer que las transiciones entre los temas fueran fluidas, como un viaje continuo de principio a fin. Los sonidos ambientales, como el susurro del viento o el canto lejano de un

pájaro, se usaron no solo como decorado, sino como elementos activos que creaban un flujo constante entre las canciones.

Creación de Efectos Especiales. Los efectos digitales en Música desde la Montaña fueron claves para darle al proyecto un toque único y experimental. Jugué con el uso de efectos de Granular Synthesis y Pitch Modulation, lo que me permitió crear texturas ricas y complejas que hacían que cada canción se sintiera viva y en constante evolución. Estos efectos no solo se usaron para la música, sino también para generar una sensación de profundidad espacial en las canciones, como si estuvieras rodeado por los sonidos del paisaje, los árboles moviéndose al ritmo del viento, o el crujir de las piedras bajo tus pies.

Figura 16. Creación de Efectos Especiales.

Proceso de Mezcla en Estudio

La Mezcla como un Viaje de Sonidos y Emociones:

Llegó el momento crucial en el que todo lo grabado en el estudio debía tomar forma y encontrar su equilibrio. La mezcla no fue simplemente un proceso técnico; para mí, fue una inmersión profunda en las emociones de cada tema. Cada uno de los instrumentos y elementos digitales que habíamos creado tenía una historia que contar, y la mezcla era el medio a través del cual esas historias podían realmente conectarse con el oyente. Sabía que la música debía transmitir un mensaje claro, sin que ningún sonido opacara a otro, pero sin perder la textura que hace que la música sea única y viva.

Figura 17. Proceso de Mezcla en Estudio.

Balance de Instrumentos. En este proceso, la primera tarea fue encontrar el balance perfecto entre todos los elementos de cada canción. El bajo, que había sido grabado con tanto detalle, debía ser el alma de las canciones de reggae, y por eso se situó en una frecuencia baja sólida y potente. El piano, tocado con una delicadeza especial, necesitaba un lugar claro y nítido, pero sin opacar el peso del bajo. Los vientos, como el trombón, la trompeta y el saxofón, añadían la riqueza melódica necesaria, pero se colocaron de forma que su presencia fuera clara y majestuosa, sin que sobresalieran de manera desmesurada. A través del uso de EQ (ecualización), ajusté las frecuencias de cada instrumento para que pudieran coexistir de manera armónica,

destacando sus cualidades individuales, pero también creando una sensación de unidad en todo el arreglo.

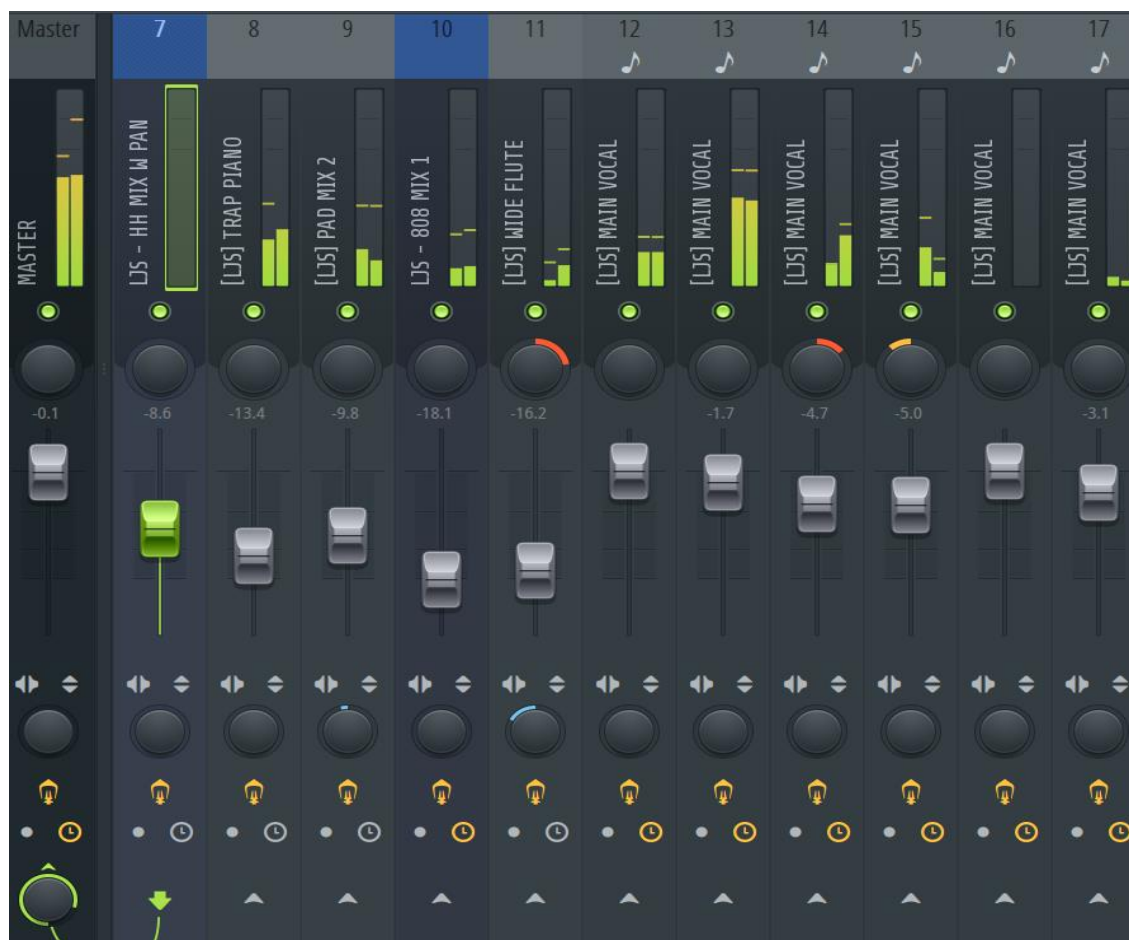

Figura 18. Balance de Instrumentos.

Control de Dinámica y Movimiento. Uno de los mayores desafíos fue el control de la dinámica. En canciones como "El Abrazo a la Montaña", el uso de la compresión fue esencial para dar vida a las partes más suaves sin perder la potencia de las secciones más intensas. No quería que la canción sonara plana, así que me aseguré de que las transiciones entre los momentos suaves y los más energéticos fueran orgánicas. En "Déjate Llevar", la mezcla debía ser ligera y fluida, por lo que utilicé compresión suave para que las partes vocales flotaran por encima del ritmo sin que el bajo fuera demasiado dominante. Cada canción pedía un enfoque

distinto, y la clave estaba en crear una mezcla que mantuviera su energía natural y que hiciera que cada sonido respirara de manera independiente dentro de la totalidad de la canción.

Panning y Espacialidad. La espacialidad y el panning fueron herramientas clave en este proceso. Al tratarse de una fusión entre sonidos reales y digitales, era fundamental que el oyente tuviera la sensación de estar rodeado por la música. En canciones como "Dancing with the Moon", usé el panning para mover los instrumentos de un lado a otro, creando una sensación de movimiento y danza. Los vientos fueron panning de forma que se distribuyeran de manera envolvente, casi como si estuvieran bailando con el oyente. La guitarra eléctrica, por ejemplo, se colocó ligeramente hacia la derecha para que acompañara al bajo de manera fluida, mientras que las partes del piano se distribuyeron de manera que abrieran el espacio, creando una sensación de amplitud. A través de técnicas de stereo widening, trabajé para que la música se sintiera expansiva, como si estuviera situada en un espacio abierto, rodeada por las montañas.

Uso Creativo de Efectos. La mezcla de los efectos no solo fue una cuestión de crear una atmósfera, sino de reforzar el impacto emocional de cada canción. Para canciones como "Pachamama", que tienen un ritmo más profundo y rooted, utilicé reverb para crear un ambiente cálido, casi como si la canción se estuviera llevando a cabo en un espacio natural y vasto, como una cueva de montaña o un paisaje agreste. En canciones con un tono más vibrante como "Dancing with the Moon", los efectos de delay y flanger fueron esenciales para aportar esa energía moderna y "bailadora". Aquí, los efectos de modulación se usaron para darle una sensación de profundidad a los sonidos, pero de forma que nunca se perdiera la claridad de los elementos principales.

Detalles Finos en la Ecuilización. La ecualización de las cuatro canciones fue crucial para crear un sonido claro y coherente en todo el proyecto. En "El Abrazo a la Montaña", una de

las canciones más tranquilas, traté de destacar las frecuencias bajas del bajo y la calidez del piano, mientras que en "Dancing with the Moon", quise darle más presencia a los agudos, asegurando que la percusión y las guitarras eléctricas se destacaran sin perder su naturaleza orgánica. El reto era encontrar el balance perfecto entre la potencia y la claridad, sin que un instrumento o un elemento digital dominara a los demás.

Figura 19. Detalles Finos en la Ecuación.

Trabajo de Voces. Las voces, tanto las principales como las secundarias, fueron otro componente esencial de la mezcla. En temas como "Déjate Llevar", quise que las voces flotaran de manera suave sobre la instrumentación, utilizando un enfoque más sutil con la compresión y la EQ. Para "Pachamama", donde el ritmo más marcado y profundo requería más intensidad, las voces se acercaron al centro, con una compresión más ajustada para darles un golpe más directo. Las armonías vocales fueron tratadas de forma que enriquecieran la textura sin que se sintieran artificiales. En algunos momentos, usé efectos de reverb sutiles para dar a las voces una atmósfera más amplia, especialmente en momentos de mayor energía, creando un sentido de "espacio" alrededor de las mismas.

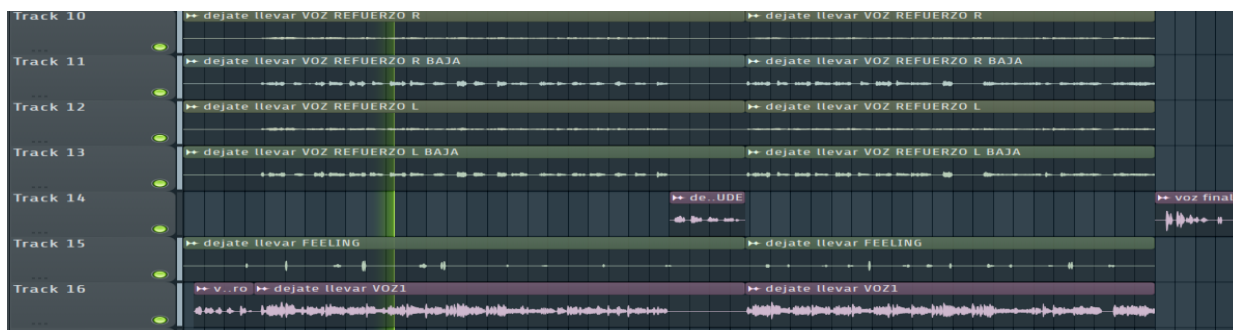

Figura 20. Trabajo de Voces.

Trazado de la Mezcla para el Mastering. Finalmente, después de lograr un equilibrio perfecto entre los instrumentos y los efectos, la mezcla se preparó para el proceso de mastering. Me aseguré de que cada canción tuviera una coherencia sonora en términos de volumen, tono y claridad, con una dinámica que fluía de manera natural de una canción a otra. Cada corte debía tener su propia personalidad, pero, al mismo tiempo, debía formar parte de un conjunto que funcionara como un solo relato musical. Ajusté los niveles de salida para que la música tuviera el impacto necesario, pero sin sacrificar los matices delicados que caracterizan al proyecto.

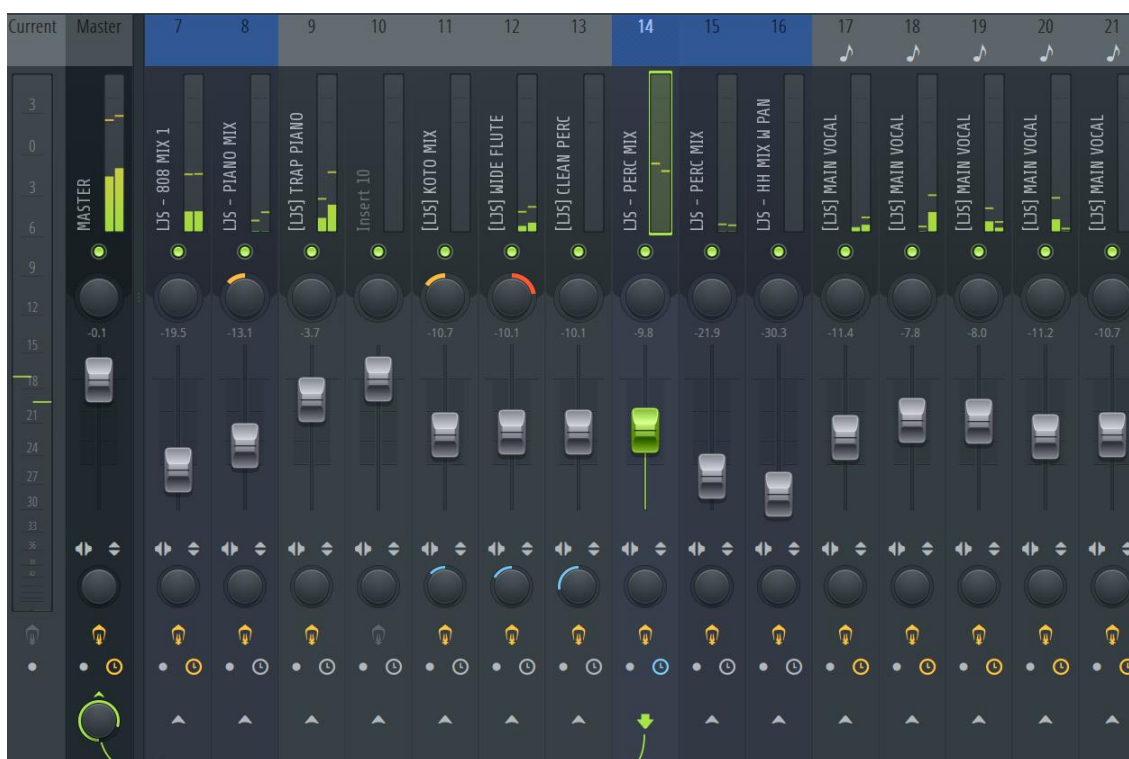

Figura 21. Trazado de la Mezcla para el Mastering.

Masterización Final en el Estudio

La Culminación del Viaje Sonoro:

La masterización fue el último paso crucial en el proceso de creación de Música desde la Montaña. Después de pasar por todas las etapas de grabación, mezcla y refinamiento, la masterización representó el toque final, el último momento en el que cada detalle de la música cobró vida con la claridad y la profundidad que imaginé. La masterización no solo consistió en hacer que las canciones sonaran “bien” en todos los sistemas de audio, sino en perfeccionar la energía, el carácter y la cohesión de todo el proyecto. Sabía que este proceso sería el que llevaría las canciones a su máximo potencial y me permitiría entregar una experiencia auditiva sin igual.

Figura 22. Masterización Final en el Estudio.

Ajustes de Volumen y Dinámica. El primer desafío al iniciar la masterización fue asegurarse de que todas las canciones estuvieran en un volumen coherente. No solo se trataba de que cada pista tuviera un volumen adecuado, sino de mantener la dinámica natural de las canciones. En Música desde la Montaña, la dinámica era vital: algunas canciones necesitaban amplitud, otra sutileza. La compresión utilizada en la masterización fue clave para mantener ese equilibrio. Apliqué una compresión multibanda para ajustar la energía de las frecuencias más bajas, medias y altas, de modo que no solo se aumentara el volumen general de la pista, sino que se mantuviera la sensación de espacio y la claridad de los elementos más sutiles. Este paso permitió que cada canción respirara con su propia identidad, mientras se mantenía una coherencia sonora en todo el álbum.

Ecualización Final y Ajustes Tonales. La ecualización en la masterización fue el siguiente paso esencial. Aunque la mezcla ya había logrado un balance en las frecuencias, el proceso de masterización permitió hacer ajustes finos en las frecuencias más críticas para que el sonido tuviera un equilibrio perfecto en todos los sistemas de reproducción. En las canciones de reggae como "El Abrazo a la Montaña" y "Déjate Llevar", donde las frecuencias bajas son fundamentales para crear esa sensación de peso y calor, hice ajustes delicados para asegurar que el bajo fuera potente, pero no aplastante. En canciones como "Dancing with the Moon", que tiene un enfoque más energético y moderno, trabajé para que los agudos fueran brillantes y claros, sin resultar estridentes. En "Pachamama", el enfoque estaba en las frecuencias medias, que son esenciales para la calidez y la esencia del reggae roots, asegurándome de que la guitarra y los vientos tuvieran la presencia que merecían, pero sin que se perdieran entre las capas de la mezcla. La ecualización final permitió darle al álbum una sonoridad cohesiva y envolvente.

Refinamiento de la Imagen Estéreo. A medida que el proyecto avanzaba hacia la fase final, la imagen estéreo fue ajustada con precisión. Sabía que para que el álbum tuviera una sensación de amplitud, debía aprovechar al máximo las herramientas de stereo widening disponibles durante la masterización. Al mismo tiempo, no quería que la música perdiera su equilibrio. Trabajé cuidadosamente para que los elementos de la mezcla no se dispersaran en exceso, sino que se mantuvieran centrados, de manera que la imagen estéreo fuera expansiva, pero sin perder el enfoque. Esto fue especialmente importante para canciones como "Dancing with the Moon", que requerían una sensación de movimiento constante, mientras que en temas como "El Abrazo a la Montaña", la imagen estéreo se mantenía más centrada y envolvente, evocando la calma y la serenidad de la naturaleza.

Optimización para Diferentes Formatos. Durante la masterización, uno de los objetivos más importantes fue asegurarme de que Música desde la Montaña sonara bien en todos los formatos posibles: desde los sistemas de sonido de alta calidad hasta los reproductores de música de baja resolución. Usé técnicas de normalización y procesamiento de picos para que las canciones pudieran mantener su calidad en una variedad de plataformas, desde streaming hasta CD y vinilo. Para lograr esto, tuve que tener en cuenta las limitaciones de cada formato. Los ajustes que hice fueron sutiles, pero cruciales: quería asegurarme de que las canciones tuvieran la misma fuerza y claridad en los altavoces de un coche como en unos auriculares de alta gama.

Detalles Sutiles para la Coherencia del Proyecto. A lo largo de la masterización, no solo se trataba de mejorar cada canción de forma individual, sino también de lograr una cohesión sonora entre todas las pistas del proyecto. El álbum tenía que sonar como una pieza única, y cada canción debía fluir naturalmente hacia la siguiente. Me aseguré de que las transiciones entre canciones fueran suaves, manteniendo la energía sin que hubiera saltos abruptos. Esto lo logré

con transiciones de volumen sutiles, pero también con la aplicación de reverb y delay en puntos estratégicos para dar continuidad a la atmósfera general del proyecto. Sabía que los oyentes podrían pasar de una canción tranquila como "El Abrazo a la Montaña" a una más energética como "Dancing with the Moon", por lo que trabajé en el detalle de las transiciones para que el cambio de tono fuera fluido, manteniendo la cohesión.

Toques Finales con Limiter y Maximización. Al final, después de todos los ajustes de volumen, ecualización y compresión, utilicé un limiter para maximizar el volumen sin sacrificar la calidad sonora. Este paso fue el toque final que permitió que las canciones alcanzaran su máximo potencial en cuanto a volumen y definición sin llegar a la distorsión. Con el limiter en su lugar, me aseguré de que cada canción tuviera un impacto sólido, pero que, al mismo tiempo, no se perdieran los matices sutiles que hacían que el álbum fuera especial.

Revisión Final y Preparación para Distribución. Una vez que terminé el proceso de masterización, me tomé el tiempo necesario para escuchar cada canción en diferentes sistemas de audio: en el estudio, en auriculares, en altavoces de coche y en sistemas de sonido domésticos. Este paso fue fundamental para garantizar que el proyecto tuviera la misma sensación y calidad sin importar el formato de reproducción. Después de hacer estos últimos ajustes, preparé las canciones para su distribución, asegurándome de que el proyecto estuviera listo para ser compartido con el mundo, tal como lo había visualizado desde el principio.

Revisión Final en Estudio y Reflexión

La revisión final en estudio fue uno de los momentos más cruciales y decisivos del proceso de producción. Después de meses de trabajo intensivo, de experimentación creativa y ajustes técnicos, el proyecto estaba prácticamente listo para ser lanzado. Sin embargo, este último paso, aunque técnico, conllevaba una carga emocional significativa. El productor sabía

que cada ajuste final y cada última escucha serían determinantes para asegurar que Música desde la Montaña conservara su esencia.

Esta etapa no solo consistió en identificar posibles errores o imperfecciones técnicas, sino en realizar una escucha crítica de cada detalle con un enfoque renovado, como si fuera la primera vez. El objetivo era evaluar cada canción con total objetividad, asegurándose de que todos los elementos estuvieran balanceados, desde la ecuación entre los niveles de mezcla, hasta la dinámica de los elementos instrumentales. La claridad en la representación de la música y el mensaje que debía transmitir fue clave en esta fase. Cada ajuste en la ecualización, la panoramización³ y la compresión se realizó para garantizar que la mezcla final lograra una reproducción fiel y clara del concepto original, asegurando que la obra tuviera la coherencia estética y sonora deseada.

Durante el proceso de producción, se dedicó un tiempo considerable a alejarse temporalmente de las canciones antes de volver a escucharlas. Esta distancia estratégica permitió al productor abordar las piezas desde una perspectiva fresca, como si fuera un oyente externo, alejándose de la inmersión profunda en los detalles de la creación. El objetivo principal de este enfoque era asegurarse de que cada tema tuviera una sonoridad natural y fluida, que la transición entre las canciones fuera orgánica y que, a lo largo del álbum, la energía se mantuviera coherente y consistente.

Al escuchar nuevamente "El Abrazo a la Montaña", se pudo percibir la calidez y serenidad de la introducción, notando cómo la canción fluía de manera natural hacia "Déjate

³ “la panoramización consiste en tomar una pista estéreo o mono y distribuirla por los canales izquierdo y derecho de un campo estéreo” (Brunotts, 2021).

Llevar", con un ritmo constante, pero con contraste. En "Dancing with the Moon", la producción alcanzó un balance entre la estructura rítmica característica del dancehall y la atmósfera ambiental deseada. Se emplearon líneas de bajo, patrones de percusión sincopados y la utilización de filtros y efectos de modulación para preservar la energía del subgénero. Para crear la atmósfera nocturna, se incorporaron capas de efectos de reverb y delay, así como texturas de sintetizadores atmosféricos. La transición entre estos elementos se gestionó mediante automatización de parámetros, asegurando la integración fluida de la pulsación rítmica con el espacio sonoro expansivo. Finalmente, en "Pachamama", con su base de reggae roots, el productor logró transmitir una conexión profunda con la tierra y la naturaleza, algo que se evidenció tanto en la instrumentación como en la dinámica general de la canción. Este proceso de revisión y reflexión, mediante el distanciamiento temporal, permitió afinar las canciones, asegurando que cada una cumpliera su función dentro del álbum y que la fluidez y consistencia del proyecto fueran coherentes con la visión artística original.

La Música como Parte de Historia

Al analizar detenidamente cada acorde y cada transición, se pudo identificar un aspecto fundamental del proyecto, este no se limitaba a ser una obra musical, sino que representaba una extensión profunda de la identidad artística. A través de cada canción, se evidenció un relato que abarcaba sus raíces, sus pasiones y el conocimiento adquirido a lo largo de su trayectoria. Si bien cada tema mantenía su propia atmósfera, en conjunto formaban una narrativa cohesionada que reflejaba tanto sus influencias personales. Música desde la Montaña no debía considerarse únicamente como un álbum, sino como un testimonio de los orígenes y la evolución creativa dentro del proceso de formación como Producto en la UNAD.

Conclusiones

La producción de canciones en tres subgéneros del reggae (reggae tradicional, dancehall y reggae rap) permitió explorar distintas formas de expresión musical, respetando la esencia de cada estilo y adaptándola para conectar con públicos diversos. Esto evidencia la versatilidad del reggae como género musical y su capacidad para evolucionar sin perder su identidad. El trabajo destacó el uso de técnicas avanzadas de grabación, producción y mezcla, incluyendo la integración de herramientas digitales y analógicas. Esto no solo garantizó un producto final profesional, sino que también evidenció el valor de combinar tradición e innovación en la música.

El proyecto demuestra que la música es una herramienta poderosa para transmitir mensajes de cuidado del medio ambiente y respeto por la Pachamama. A través de las letras de las canciones, se logró sensibilizar sobre temas como la sostenibilidad, la conexión espiritual con la naturaleza y la necesidad de proteger los recursos naturales.

La incorporación de un tema en inglés amplificó el alcance del proyecto, permitiendo que el mensaje ambientalista trascienda las barreras lingüísticas y sea aprehensible por más personas. Esto refuerza la importancia del lenguaje como recurso estratégico en proyectos de impacto global.

Al abordar la conexión del reggae con valores culturales y espirituales, el proyecto rescató la esencia de este género como un movimiento que promueve la justicia social y la armonía con la naturaleza. Esto no solo fortalece la relevancia del reggae en el panorama actual, sino que también fomenta su potencial transformador.

Conexión entre arte, academia y sociedad:

Este proyecto consolidó un enfoque interdisciplinario, integrando aspectos creativos, técnicos y sociales. Además de ser una experiencia formativa, evidenció cómo el arte puede influir en problemáticas sociales y culturales, abriendo puertas para futuros trabajos que unan estas áreas.

Referencias

- Albano, J. (s. f.). *Understanding The Leslie Effect*. MacProVideo.com.
<https://www.macprovideo.com/article/audio-software/understanding-the-leslie-effect>
- Alessi, M. (2024, 13 febrero). *Cómo ecualizar la batería*. Emastered Blog.
<https://emastered.com/es/blog/how-to-eq-drums>
- Alonso, I. (2023, febrero 9). *Cómo ECUALIZAR UN BAJO | Guía de ecualización BÁSICA*. Estudio Durango. <https://estudiodurango.com/como-ecualizar-un-bajo/>
- Berg, R. (2017). *The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production*. Taylor & Francis.
- Bradley, L. (2000). *Bass Culture: When Reggae Was King*. Penguin Books.
- Brunotts, K (2021, noviembre 11). *Qué es la panoramización de audio y cómo utilizarla en tu música*. Emastered Blog. <https://emastered.com/es/blog/audio-panning>
- Brunotts, Kate. (2021, 13 noviembre). *Qué es un limitador y cómo utilizarlo en masterización*. Emastered Blog. <https://emastered.com/es/blog/what-is-a-limiter>
- Carvin Audio. (2016, 15 septiembre). *Preamp and Power Amp Tubes: What They Are and What They Do*. Carvin Audio. https://carvinaudio.com/blogs/guitar-bass-education/preamp-and-power-amp-tubes-what-they-are-and-what-they-do?srsId=AfmBOoo_8dyNazvp261vd5H1FHOr9FV5wWaC-R72mT5TioozLM63pK13
- Collington, K. (2020). *Recording Techniques for Small Studios: Tips and Tricks for the Modern Musician*. Routledge.
- Colomo, E. (2013). *La influencia de las letras de las canciones en educación: principales valores transmitidos*. *Revista de Ciencias de la Educación*. p. 656

Connaghan, T. (2021, noviembre 2) *Compresión Sidechain: La guía completa*. Emastered Blog.

<https://emastered.com/es/blog/sidechain-compression>

De Expertos En Educación, E. (2023, 6 noviembre). Las posibilidades educativas de las letras de

las canciones. *VIU España*. [https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-](https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/las-posibilidades-educativas-de-las-letras-de-las-canciones)

[expertos/las-posibilidades-educativas-de-las-letras-de-las-canciones](https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/las-posibilidades-educativas-de-las-letras-de-las-canciones)

Hyperbits. (2023, 5 septiembre). *Stereo Imaging: The Complete Guide to a Wide Mix*. Hyperbits.

<https://hyperbits.com/stereo-imaging/>

Katz, D. (2012). *Solid Foundation: An Oral History of Reggae*. Jawbone Press.

La Clave de Fa (2020, 23 noviembre). *Amplificadores para bajo (II): Ampeg B15*. La Clave de

Fa. <https://laclavedefa.net/el-sonido-de-un-clasico-ampeg-b15/>

Martinez, M. (2024, 16 diciembre). *Tips para ecualizar una guitarra correctamente*.

Clasesdeguitarra.Com.Co. [https://clasesdeguitarra.com.co/tips-para-ecualizar-una-](https://clasesdeguitarra.com.co/tips-para-ecualizar-una-guitarra-correctamente/)

[guitarra-correctamente/](https://clasesdeguitarra.com.co/tips-para-ecualizar-una-guitarra-correctamente/)

McClane, A. (2023, 21 febrero) *Cómo comprimir un BAJO – Ajustes de compresión*. Crea Tu

Propia Música. [https://www.creatupropiamusica.com/tutoriales/bajo/ajustes-de-](https://www.creatupropiamusica.com/tutoriales/bajo/ajustes-de-compresion-para-bajo/)

[compresion-para-bajo/](https://www.creatupropiamusica.com/tutoriales/bajo/ajustes-de-compresion-para-bajo/)

Microsoft Learn. (2024, 18 junio). *Tipos de tablas - Power Apps*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/power-apps/maker/data-platform/types-of-entities>

Mikel. (2023, 4 octubre). *Efecto reverb: qué es, tipos y cómo usarlo*. Txirula.

<https://www.txirula.com/blog/que-es-reverb-efecto.html>

Mikel. (2023a, julio 14). *¿Qué es el Delay y cómo funciona?* Txirula.

<https://www.txirula.com/blog/que-es->

[delay.html#:~:text=El%20Delay%20funciona%20al%20tomar,el%20efecto%20que%20se%20crea.](#)

Milner, G. (2009). *Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music*. Faber & Faber.

Musical Boutique. (s. f.). *AKG D12 VR / Micrófono dinámico cardioide de diafragma grande para bombo*. https://musicalboutique.co/products/akg-d12-vr?srsltid=AfmBOor_mhNPY9-TdDlsAmQumrkroaB6eKMePBpsWdNXaA7uS2H7DgD7

Musical Boutique. (s. f.-b). *AKG D112 MKII / Micrófono de condensador para bombo*. <https://musicalboutique.co/products/akg-d112-mkii?srsltid=AfmBOopf3g4sZEahr4MRbZ-lxi8M5nSHW2Qt-yvi922s--ABLHAsXKkj>

Neumann. (s. f.). *U 87 Ai - Micrófono de estudio*. Neumann. <https://www.neumann.com/es-mx/products/microphones/u-87-ai>

Neumann. (s. f.) *KM 184 (Series 180) - Miniature Microphone*. Neumann. <https://www.neumann.com/en-us/products/microphones/km-184-series-180>

Paris, V. (2022, 10 junio). *Técnicas de Compresión: Paralela, Sidechain y Multibanda – en Ableton Live*. Aulart. https://www.aulart.com/es/blog/tecnicas-de-compresion-paralela-sidechain-y-multibanda-en-ableton-live/?srsltid=AfmBOoowgqMbr4jz7Dkn7NHob_IzkXSizyTkJvRRNqTneISLz_r2jWoH

Pohlmann, K. C. (2020). *Principles of Digital Audio*. McGraw-Hill Education.

RetroKnob. (2024, 15 marzo). *Telefunken elektroakustik U47 - Retro Knob*. Retro Knob. <https://retroknob.com/telefunken-elektroakustik-u47/?srsltid=AfmBOopRE7M8ekcEoFtXLJ4y5djzIIOGDe0o0RhR4y9IK0H3-oKLLc9k>

- RetroKnob. (2024b, agosto 1). *Universal Audio - Teletronix LA-2A Classic Leveling Amplifier - Retro Knob*. Retro Knob. <https://retroknob.com/universal-audio-teletronix-la-2a-classic-leveling-amplifier/?srsltid=AfmBOooLoKhNcIQs0z2TfcGDJoyf7KptTkqSL7ii0l5UmIddZ8aOuZ>
- If
- Rogers, N. (2022). *Drum compression*. Sound On Sound.
<https://www.soundonsound.com/techniques/drum-compression>
- Savona, A. (2003). *The Reggae Songbook: A Comprehensive Anthology of Classic Jamaican Songs*. Hal Leonard Corporation.
- Servernet. (2013, 30 diciembre). *Cómo ecualizar un teclado: pasos y consejos (seo: ecualización teclado) - ServerNet*. ServerNet. <https://servernet.com.ar/como-ecualizar-un-teclado/>
- Shure. (s. f.). *SM57 - Micrófono dinámico de instrumento - Shure Spain*. Shure.
<https://www.shure.com/es-ES/productos/microfonos/sm57?variant=SM57-LCE>
- Snoman, R. (2020). *Dance Music Manual: Tools, Toys, and Techniques*. Routledge.
- TheAudioSessions. (2020, 30 enero). *Compresión de voces en la mezcla - The Audio Sessions*.
The Audio Sessions. <https://theaudiosessions.com/tutoriales/compresion-de-voces/>
- Veal, M. E. (2007). *Dub: Soundscapes and Shattered Songs in Jamaican Reggae*. Wesleyan University Press.
- White, P. (2018). *Basic Mixing Techniques*. Music Sales Limited.