

**Inspiración: el papel de los detonantes creativos en la preproducción de obras que
integran elementos del jazz fusión e indie alternativo**

Heidy Daniela Saavedra Valderrama

Proyecto de Investigación - Creación

Trabajo dirigido por:

Diader Esteban Pérez Rincón

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Programa de Música

UDR Soacha

2025

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios por su guía, fortaleza y por brindarme la claridad necesaria para tomar decisiones en cada etapa del proyecto. Extiendo mi agradecimiento al docente Diader Esteban Pérez Rincón, por su orientación y las herramientas brindadas durante el proceso. A la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por brindarme los conocimientos, la formación académica y los recursos necesarios para el desarrollo de este trabajo.

A mi familia, por su apoyo constante, su paciencia y por motivarme a seguir avanzando incluso en los momentos más exigentes. A mi novio, por acompañarme durante todo el desarrollo del trabajo y por su ayuda en la revisión general del contenido. A mi amigo Andres Cortes, por su aporte en las improvisaciones y por acoger de manera positiva la propuesta de trabajar con detonantes creativos.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a la realización satisfactoria de este proyecto.

Resumen

El presente proyecto de investigación–creación tiene como propósito analizar y aplicar los detonantes creativos dentro del proceso de preproducción musical, con el fin de establecer su función metodológica en la construcción de obras originales. La propuesta se desarrolla a través de la creación de dos piezas que integran elementos del jazz fusión y del indie alternativo, explorando la relación entre ambos lenguajes desde una perspectiva compositiva y técnica.

La investigación centra su atención en las etapas de preproducción, producción y postproducción, otorgando un papel predominante a la preproducción como el espacio donde los detonantes creativos adquieren su mayor fuerza orientadora. Es en esta fase inicial donde se definen las directrices conceptuales, se organiza el material musical y se establecen los criterios que guiarán las decisiones técnicas y artísticas posteriores. A partir de este enfoque, el estudio examina cómo la aplicación de estos detonantes incide en la planificación del trabajo sonoro y en la construcción de una identidad estética coherente a lo largo de todo el proceso.

El proyecto plantea una aproximación que une la práctica artística con la reflexión académica, proponiendo una metodología aplicable a futuros procesos de creación musical. De esta manera, se aporta a la comprensión del papel de los detonantes creativos dentro de la producción musical contemporánea y su relevancia en la configuración de nuevas estrategias de composición y experimentación sonora.

Palabras clave: Detonantes creativos, Preproducción musical, Producción musical, Géneros musicales, Proceso creativo.

Abstract

This research–creation project focuses on the analysis and application of creative triggers as a methodological axis within the musical pre-production process. The proposal is developed through the creation of two original works that integrate elements of jazz fusion and alternative indie, addressing their relationship from a compositional and technical perspective.

The study focuses on the stages of pre-production, production, and post-production, highlighting pre-production as the phase where creative triggers most strongly guide decision-making. In this early stage, conceptual guidelines and criteria for later technical and artistic choices are established. The research examines how these triggers shape the organization of the musical work and contribute to a coherent aesthetic identity.

This work presents an approach that connects artistic practice with academic reflection, proposing a methodological framework applicable to future research–creation processes. Thus, it contributes to the understanding of the role of creative triggers in contemporary music production and highlights their relevance in the formulation of new strategies for composition, experimentation, and the expansion of creative possibilities in the musical field.

Keywords: Creative triggers, Musical pre-production, Music, production, Musical Genres, Creative process.

Tabla de Contenido

Introducción	10
Planteamiento Temático	11
Justificación	13
Objetivos	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos	15
Marco Artístico/ Teórico	16
Producción	15
Detonantes Creativos.....	18
Jazz Fusión	22
Indie Alternativo.....	26
Marco Metodológico.....	28
Ramé – Obra 1.....	28
Preproducción Ramé	30
Detonantes Creativos Ramé	31
Decisiones para la Maquetación de Ramé.....	33
Producción de Ramé.....	39
Postproducción Ramé.....	48
Plugin Empleado en el Proceso de Producción.....	48
Mezcla Ramé	49

Masterización Ramé	52
Meraki – Obra 2	54
Detonantes Creativos Meraki	56
Decisiones para la Maquetación de Meraki	58
Producción Meraki	61
La Aplicación de los Detonantes en Meraki	62
Postproducción Meraki	69
Mezcla Meraki	70
Masterización Meraki	72
Conclusiones	74
Bibliografía	76
Anexos	81

Lista de Tabla

Tabla 1. <i>Estructura de la producción Fonográfica</i> -----	17
Tabla 2. <i>Ramé</i> -----	30
Tabla 3. <i>Configuración instrumental dentro de la Obra</i> -----	34
Tabla 4. <i>Sintetizador tipo Pluck</i> -----	43
Tabla 5. <i>Sintetizador Tipo Lead</i> -----	44
Tabla 6. <i>Sintetizador Tipo Organ</i> -----	45
Tabla 7. <i>Meraki</i> -----	55
Tabla 8. <i>Disposición instrumental dentro de la obra</i> -----	59
Tabla 9. <i>Sintetizador Tipo Organ para Meraki</i> -----	64
Tabla 10. <i>Sintetizador Tipo Lead para Meraki</i> -----	65

Lista de Figuras

Figura 1.	<i>Selección del sintetizador tipo Pluck</i> -----	35
Figura 2.	<i>Sintetizador seleccionado de tipo Lead</i> -----	36
Figura 3.	<i>Implementación del sintetizador Pluck</i> -----	36
Figura 4.	<i>Maquetación de Ramé</i> -----	38
Figura 5.	<i>Grabación Piano Introducción</i> -----	40
Figura 6.	<i>Grabación de la voz femenina</i> -----	41
Figura 7.	<i>Detonantes creativos incorporados a la pieza musical</i> -----	42
Figura 8.	<i>Bajo Eléctrico en el piano roll</i> -----	46
Figura 9.	<i>Imagen de Canal es de Batería</i> -----	47
Figura 10.	<i>Plugin Vinyl</i> -----	49
Figura 11.	<i>Proceso de Mezcla de los coros</i> -----	50
Figura 12.	<i>Ecualización Bajo</i> -----	51
Figura 13.	<i>Mezcla de Audio</i> -----	52
Figura 14.	<i>Muestra de Masterización</i> -----	53
Figura 15.	<i>DAW con la estructura completa de Ramé</i> -----	54
Figura 16.	<i>Plugin sintetizador tipo Organ</i> -----	59
Figura 17.	<i>Plugin sintetizador tipo Lead</i> -----	60
Figura 18.	<i>Detonantes creativos expuestos en el DAW</i> -----	63
Figura 19.	<i>Samples Batería</i> -----	66
Figura 20.	<i>Evidencia del detonante creativo en interacción con la improvisación</i> -----	67

Figura 21. <i>Bajo Eléctrico en Piano Roll</i> -----	68
Figura 22. <i>Visualización de los efectos y ecualizadores usados en diferentes Instrumentos</i> ----	70
Figura 23. <i>Mezcla de Audio Meraki</i> -----	71
Figura 24. <i>Masterización de Meraki</i> -----	72
Figura 25. <i>Visualización general Meraki</i> -----	73

Introducción

Este proyecto sitúa a los detonantes creativos como el eje articulador de todo el proceso de producción musical. A partir de su incorporación en la preproducción, se plantea la creación de dos obras originales que integren elementos del jazz fusión y del indie alternativo. La investigación analiza cómo estos detonantes impulsan la generación, selección y desarrollo de ideas musicales, permitiendo definir su función conceptual y metodológica dentro del flujo de trabajo. Asimismo, se examinan las características estilísticas de ambos géneros para favorecer su integración a la luz de los detonantes empleados. El estudio documenta las fases de preproducción, producción y postproducción, estableciendo una metodología donde los detonantes creativos no solo orientan las decisiones artísticas y técnicas, sino que enriquecen y distinguen la propuesta musical final.

Además, la investigación también aborda la definición y las características principales del jazz fusión y del indie alternativo, identificando los elementos que configuran sus lenguajes musicales. Este análisis se apoya en referentes que permiten observar la aplicación de estos recursos en obras concretas, aportando parámetros útiles para su integración en el proceso creativo.

En el desarrollo del proyecto, los detonantes creativos actuaron como puntos de referencia que orientaron decisiones vinculadas a la organización del material musical, la selección de recursos y la articulación de los elementos propios de cada género. Su uso permitió establecer un criterio constante que dio dirección al proceso y facilitó la coherencia entre las distintas etapas de trabajo. Con ello, los detonantes adquirieron un papel determinante en la configuración de las obras y en la definición del enfoque creativo adoptado.

Planteamiento Temático

El proceso de producción musical es el conjunto de etapas técnicas, creativas y organizativas mediante las cuales una idea musical se transforma desde su concepción inicial hasta el producto final listo para distribución. Este proceso involucra decisiones artísticas, arreglos, grabaciones, edición, mezcla, masterización.

Dado que la preproducción es una fase clave para definir y moldear la dirección artística de una obra, los detonantes creativos adquieren una importancia especial dentro de este proceso, puesto que, cobran especial relevancia, ya que actúan como catalizadores del proceso artístico. Más que simples estímulos, representan impulsos capaces de generar nuevas ideas y de propiciar enfoques distintos dentro de esta etapa inicial. Su presencia impulsa la búsqueda de sonoridades y sensaciones diferentes, favoreciendo la experimentación y la innovación a lo largo del proceso creativo.

Por otro lado, el jazz *fusión* es un género que abre espacio a la creación y la experimentación estilística, que, aunque cuenta con una estructura, se caracteriza por su flexibilidad interpretativa y su capacidad de integrar elementos de distintos lenguajes musicales. Entre sus posibilidades estéticas se encuentran la generación de texturas amplias mediante instrumentos eléctricos y efectos, el uso de armonías enriquecidas y variadas, y la construcción de ambientes sonoros que pueden ser tanto complejos como accesibles. Asimismo, su carácter abierto le permite dialogar con una gran diversidad de géneros, potenciando la creación de obras híbridas y en constante transformación.

El indie alternativo se caracteriza por la búsqueda de libertad expresiva y un sonido distintivo, priorizando la expresión artística y la identidad individual por encima de las

convenciones comerciales. Sus posibilidades estéticas incluyen la creación de capas sonoras variadas mediante guitarras, sintetizadores y efectos, el uso de armonías y melodías versátiles que pueden integrarse con distintos estilos, y la elaboración de atmósferas emocionales. Además, su naturaleza flexible permite la experimentación estilística y la integración de diferentes tradiciones y estilos musicales, consolidándose como un espacio propicio para la exploración creativa dentro de la producción musical.

El jazz fusión y el indie alternativo requieren un proceso de preproducción que potencie la creatividad y permita la integración de diferentes elementos musicales. Los detonantes creativos facilitan la exploración de sonidos y la integración de elementos diversos, potenciando la innovación y la flexibilidad propias de estos géneros. Por ello, cabe preguntarse: ¿De qué manera puede incorporarse el uso de detonantes creativos como estrategia metodológica en la etapa de preproducción de dos obras musicales que integren elementos del jazz fusión y del indie alternativo?

Justificación

El uso de detonantes creativos en la etapa de preproducción desempeña un papel fundamental, pues impulsa la generación de ideas, estimula la exploración sonora y favorece la búsqueda de nuevas interacciones sonoras desde las fases iniciales del trabajo. En este proyecto, dichos detonantes se aplican como eje metodológico para explorar la posibilidad de generar nuevas sonoridades a partir del encuentro entre el jazz fusión y el indie alternativo. La propuesta resulta especialmente atractiva porque no solo integra las progresiones armónicas propias del jazz fusión, sino que también incorpora la estética cruda, lo-fi y experimental del indie alternativo. Así, el proyecto trasciende la búsqueda estética para consolidarse como un aporte a la producción musical, al demostrar que la planificación creativa en preproducción puede abrir rutas de innovación y expandir los marcos de experimentación en la práctica musical.

Esta investigación–creación se constituye como un espacio de integración dentro del ámbito musical, que aporta significativamente a la disciplina al articular aspectos técnicos (armonía, ritmo, forma) con dimensiones creativas (estética, autenticidad, experimentación).

Además, la aplicación de detonantes creativos en la preproducción permite establecer un puente entre la intuición artística y la sistematización del proceso creativo. Esto resulta relevante en el ámbito académico y profesional, ya que posibilita documentar y analizar cómo las ideas iniciales se transforman en decisiones concretas de producción. Al situar estos detonantes como herramientas de inspiración dentro de un marco metodológico, se promueve una práctica investigativa que no solo busca resultados estéticos, sino también generar conocimiento aplicable a futuros proyectos musicales que enfrenten el desafío de integrar estilos diversos.

En este marco, el *Jazz Fusión* tiene raíces en la experimentación de músicos que

buscaban romper las barreras del jazz tradicional, mientras que el *Indie Alternativo* surgió como una respuesta a la comercialización de la música, enfatizando la independencia y la autenticidad. En un contexto globalizado, donde los géneros musicales se integran constantemente, la creación de canciones que amalgaman estas dos corrientes ofrece una oportunidad para cuestionar las normas y explorar nuevas formas de expresión. La incorporación de estos géneros puede abrir un espacio para la reflexión sobre la diversidad cultural, la libertad creativa y la experimentación sonora, contribuyendo a la pluralidad de voces dentro del panorama musical contemporáneo. Además, refleja el dinamismo y la flexibilidad del entorno sociocultural, donde las tendencias y las influencias musicales se difuminan y se adaptan a nuevos contextos.

Este proyecto plantea un espacio de exploración orientado a la investigación de nuevos lenguajes sonoros, sustentado en un intercambio de ideas que fomenta la creación artística y fortalece el vínculo entre teoría y práctica. En este marco, la incorporación de detonantes creativos en la etapa de preproducción constituye un aporte significativo en este proyecto, pues convierte el proceso en una práctica de exploración sistemática que trasciende la mera colisión entre jazz fusión e indie alternativo. Estos recursos permiten articular la intuición artística con una perspectiva analítica, favoreciendo que la experimentación sonora adquiera mayor profundidad y abra caminos menos convencionales. En este sentido, la producción musical se plantea no solo como un ejercicio estético, sino también como un espacio de investigación que contribuye al desarrollo de nuevas perspectivas dentro del panorama contemporáneo.

Objetivos

Objetivo General

Producir dos obras musicales originales que integren elementos característicos del jazz fusión y del indie alternativo, a partir de un proceso creativo fundamentado en la incorporación de detonantes creativos durante la etapa de preproducción.

Objetivos Específicos:

Analizar la aplicación de detonantes creativos en la preproducción musical, evaluando cómo estos elementos favorecen la generación y desarrollo de ideas creativas.

Estudiar las características musicales propias del jazz fusión y del indie alternativo, con el fin de facilitar su integración efectiva en las canciones producidas.

Definir Los “*Detonantes Creativos*” y su aplicación en el proceso de preproducción.

Realizar el proceso completo de preproducción, producción y postproducción de dos obras, estructurando una metodología que permita la aplicación de detonantes creativos, de manera que el resultado evidencie la incorporación de elementos de ambos géneros y refleje cómo estos detonantes contribuyen a enriquecer y diferenciar la propuesta musical.

Marco Artístico/ Teórico

Producción

El proceso de producción de un fonograma comprende un conjunto de etapas interrelacionadas orientadas a la creación, registro y finalización de una obra sonora. Este proceso integra componentes técnicos, artísticos y conceptuales que, en conjunto, configuran la identidad estética y funcional del producto final.

La producción musical se ha consolidado como un campo académico interdisciplinario que articula dimensiones estéticas, tecnológicas y sociales, involucrando la participación de múltiples agentes y decisiones creativas que determinan el carácter sonoro de la obra. En términos generales, este proceso se estructura en cuatro fases principales —preproducción, producción o grabación, mezcla y masterización— que se desarrollan de manera interdependiente para garantizar la coherencia técnica y expresiva del fonograma (Frith y Zagorski-Thomas, 2012).

Tabla 1. Estructura de la producción Fonográfica

Estructura de la producción Fonográfica

Fase	Objetivo Principal	Rol del Productor y Enfoque
Preproducción	Establecimiento de la planificación estética y técnica del proyecto.	Definición de arreglos, instrumentación y la identidad sonora global (Weekhout, 2019).
Producción/Grabación	Captura sónica de los elementos musicales mediante tecnologías analógicas o digitales.	Mediación entre la intención artística del compositor y los recursos técnicos disponibles para el registro (Frith & Zagorski-Thomas, 2012).
Mezcla	Balanceo de niveles, procesamiento de audio (EQ, dinámica) y construcción de la espacialidad sonora.	Búsqueda del equilibrio perceptivo y la cohesión tímbrica entre las pistas multipista (Hepworth-Sawyer & Hodgson, 2016).
Masterización	Optimización del <i>output</i> final para su distribución comercial.	Garantizar la coherencia tonal, dinámica y el nivel de sonoridad entre todas las pistas del álbum (Zagorski-Thomas, 2014).

NOTA: En este apartado se describen la fase correspondiente del proceso de producción, su objetivo principal y el rol específico del productor dentro de dicha etapa.

En su conjunto, estas etapas delimitan un proceso integral cuyo objetivo no es únicamente la fidelidad técnica del registro, sino también la consolidación de una identidad estética consistente con la propuesta artística inicial.

La preproducción musical constituye una fase esencial en el proceso de creación de un fonograma, ya que en ella se establecen las directrices conceptuales, técnicas y estéticas que orientan la obra hacia un resultado coherente y funcional dentro del proyecto artístico (Burgess, 2013).

Esta etapa se concibe como un espacio de diseño y experimentación donde compositor y productor colaboran en la definición de la dirección sonora, los arreglos y la identidad estilística, lo que permite consolidar la visión estética que guiará todo el proceso posterior (Thompson y McIntyre, 2013).

Asimismo, la preproducción implica un proceso de toma de decisiones creativas (ideas melódicas, referencias sonoras o estímulos visuales), orientan la exploración expresiva y favorecen la cohesión entre intención artística y desarrollo compositivo (Thompson y McIntyre, 2013).

Desde una perspectiva técnica, esta fase permite optimizar recursos, prever soluciones ante posibles dificultades de grabación y garantizar la correspondencia entre los objetivos estéticos y los procedimientos técnicos, asegurando así la solidez conceptual de la obra (Weekhout, 2019).

De esta manera, la preproducción trasciende la función operativa y se consolida como un espacio metodológico donde convergen la planificación técnica y la intuición creativa, permitiendo que la obra adquiriera una estructura y un carácter definidos antes de su registro final (Burgess, 2013; Weekhout, 2019).

Detonantes Creativos

La música, como campo de estudio, ofrece una plataforma privilegiada para comprender la creatividad, al integrar dimensiones cognitivas, sociales y tecnológicas que inciden en los procesos de producción musical. Según el prólogo *La mano en la masa de la creatividad musical*, pueden distinguirse tres enfoques fundamentales: el acústico-instrumental, orientado a las técnicas tradicionales de la composición; el algorítmico, que aborda la colaboración entre

humanos y máquinas; y el basado en factores humanos, centrado en la interacción social y emocional que emerge durante la creación musical. (Sigal, 2013).

En el ámbito teórico, diversos modelos han permitido comprender los mecanismos que sustentan la creatividad en contextos artísticos y musicales. Amabile (1996) plantea que la creatividad surge de la interacción entre tres componentes esenciales: la experticia, las habilidades creativas y la motivación intrínseca. Según la autora, los entornos que fomentan la autonomía, la curiosidad y la experimentación propician la generación de ideas innovadoras. De manera complementaria, Keller et al. (2011) proponen que la creatividad musical puede analizarse a partir de tres dimensiones: la material (qué se crea), la procedimental (cómo se crea) y la contextual (dónde y bajo qué condiciones se crea). Estos autores subrayan la relevancia del entorno y de las herramientas tecnológicas como catalizadores del pensamiento creativo en la producción sonora. (Amabile, 1996; Keller et al., 2011).

Desde estas perspectivas, la creatividad musical se concibe como un fenómeno multidimensional y colaborativo, en el que confluyen factores personales, tecnológicos y sociales. Así, el proceso creativo se configura como un conjunto de detonantes interconectados que impulsan la experimentación, la innovación y la transformación dentro de la práctica musical contemporánea. (Sigal, 2013).

En este contexto, la producción discográfica emerge como un espacio donde convergen múltiples dimensiones de la creatividad. El productor musical ejerce la autoridad creativa general a lo largo de todo el proceso de grabación, supervisando las decisiones musicales, técnicas y estéticas necesarias para cumplir con la visión artística y, cuando corresponde, con los requerimientos de la discográfica o del editor musical (Thompson, 2019).

El productor constituye el elemento final del sistema creativo de producción. En el ámbito de la producción discográfica comercial, este configura y articula elementos técnicos, musicales y socioculturales, integrándolos en sus prácticas creativas según su rol y función específica. Asimismo, el productor interactúa con el campo de la producción para evaluar y validar sus aportes creativos conforme a los criterios de selección que operan en dicho contexto. Al identificar y seleccionar momentos específicos dentro del proceso de producción, es posible observar el sistema creativo de producción en funcionamiento, evidenciando la interacción dinámica entre los agentes, los símbolos culturales y las estructuras del entorno creativo (Thompson, 2019).

Como ejemplo del sistema creativo de producción en acción, se puede analizar el trabajo de Sylvia Massy, reconocida productora por su enfoque experimental y dominio técnico en la grabación musical. Durante la producción del álbum *Undertow* (1993) de Tool, Massy empleó métodos poco convencionales —como la grabación de pianos destruidos con mazos y armas de fuego— para fomentar un ambiente de exploración sonora y libertad creativa. Su estilo de producción se caracteriza por ser facilitador, centrado en potenciar la visión artística del intérprete mediante la aplicación de sus conocimientos técnicos e ingenieriles.

Su formación se desarrolló en un entorno familiar musical, complementada por experiencias en radio universitaria y estudios de grabación en San Francisco, donde adquirió habilidades en ingeniería de sonido y producción. Colaboró con artistas del ámbito punk y metal, consolidando su perfil como productora versátil. Aunque enfrentó dificultades al trasladarse a Los Ángeles, logró reconocimiento con el éxito de *Three Little Pigs* (1991) de Green Jelly, hecho que marcó el inicio de su proyección profesional en la industria discográfica (Thompson, 2019).

Para ejemplificar la aplicación de los detonantes creativos en la práctica musical

contemporánea, se toma como referente a Manglar Trío, cuya obra evidencia la integración de la experimentación sonora como parte del proceso compositivo y de producción, reflejando una búsqueda constante de innovación estética y expresiva.

Antes de abordar la obra, se presentará un breve contexto sobre la trayectoria y las características del grupo Manglar Trío, con el fin de situar su propuesta dentro del panorama musical contemporáneo. Activo desde 2018, este proyecto colombiano de jazz contemporáneo explora las músicas tradicionales afrocolombianas desde el formato de *piano trío*, integrando elementos rítmicos y melódicos de raíz con la improvisación y la experimentación sonora.

Manglar Trío concibe su práctica creativa a partir de detonantes musicales inspirados en las tradiciones afrocolombianas, transformándolos en materia prima para la composición y la interacción grupal. Así, su propuesta articula la memoria cultural y la innovación estética, consolidándose como una de las agrupaciones emergentes del jazz experimental colombiano.

El análisis se centra en el fragmento comprendido entre el 5:31 y el 6:48 de la pieza *Letras Nacionales*, del álbum *Bordón* (2023) de Manglar Trío. En este pasaje, se evidencia el uso de un detonante creativo de naturaleza discursiva (entrevista o registro hablado), el cual asume el rol protagónico dentro de la textura. Los instrumentos del ensamble adoptan una función de acompañamiento, construyendo un entorno tímbrico y rítmico que dialoga con dicho detonante, integrándose al discurso musical. Se proporcionará el enlace de la obra con el fin de facilitar su escucha y análisis: [\(5375\) Letras Nacionales - YouTube](#).

A lo largo de la historia, los estilos musicales han estado profundamente marcados por las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que atraviesan las sociedades en las que emergen. En muchas ocasiones, estos estilos respondían a situaciones particulares, dado que

las características sonoras y el discurso musical que los definían estaban estrechamente influenciados por el contexto en el que fueron desarrollados. (Romero, 2022).

Jazz Fusión

Desde esta perspectiva histórica, tales influencias propician la aparición de vínculos estilísticos entre géneros, aunque cada uno mantenga su autonomía como expresión artística. En este sentido, el jazz ha experimentado una constante interacción con otros géneros musicales, lo que ha dado lugar a la evolución de diversas variantes dentro del mismo, entre las cuales se encuentra el jazz fusión; La historia de este subgénero es notablemente fascinante. Sus raíces se ubican principalmente a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando el jazz-rock comenzó a consolidarse en la escena musical. Este estilo surgió precisamente en esa misma época, cuando los músicos de la época combinaron elementos característicos del jazz, como la improvisación, con la rítmica propia de géneros como el *R&B* y el *Funk*. (Academia Lab, 2025). A esta mezcla se le añadieron instrumentos electrónicos amplificados, una característica que en ese momento era comúnmente utilizada en el *Rock*, lo que permitió la creación de una propuesta sonora única y novedosa, el *jazz fusión* ganó popularidad y se presentó como una alternativa frente al *smooth jazz*, más accesible para las emisoras de radio. (Thatcher, 2013. p 8-9).

Este nuevo enfoque se caracterizó por un énfasis en la experimentación y la improvisación, incorporando elementos sonoros inesperados que mantenían la atención de los oyentes. Esta variante musical, se distingue por llevar las técnicas de improvisación a límites inéditos, las cuales fueron aprovechadas al máximo durante las décadas de los años 80 y 90. La experimentación en los ámbitos musical, compositivo y sonoro constituye los pilares fundamentales de este subgénero del *Jazz*, además, este da lugar a un sonido atractivo y novedoso, al mismo tiempo que incorpora influencias de diversos géneros musicales. (Guzanti,

2024).

Este enfoque experimental sigue siendo relevante en la actualidad, aunque los elementos de la *fusión musical* han ido evolucionando con el tiempo. Mientras que los primeros años estuvieron marcados por una fuerte influencia del *Rock Clásico* y un enfoque lúdico, en la actualidad se observa una creciente diversidad de influencias, a medida que la música *Pop* se convierte en un crisol de culturas y surgen nuevos subgéneros dentro de las categorías musicales ya existentes.

En términos de figuras clave, Miles Davis desempeñó un papel crucial en la evolución del *Jazz Fusión*. Si bien inicialmente fue una figura destacada en el *Bebop* (que es otro estilo musical del *Jazz*), su pasión por la experimentación y su inclinación por incorporar sonidos y tecnologías provenientes de otros géneros musicales lo convirtieron en un pionero de este subgénero musical. (Bezerra, 2001. p 7). Además, su prolífica colaboración con otros músicos contribuyó a la difusión de esta visión musical. (Berendt, 1994. p. 160).

Los guitarristas Larry Coryell y John McLaughlin también fueron fundamentales en el desarrollo del género, al combinar la destreza de la guitarra eléctrica con las armonías características del *Jazz*. Asimismo, los tecladistas Chick Corea, Herbie Hancock y Joe Zawinul desempeñaron roles esenciales en la expansión del *Jazz Fusión*, al igual que el bajista Dave Holland y los bateristas Billy Cobham, Jack DeJohnette y Tony Williams, quienes contribuyeron significativamente al avance y la consolidación de este subgénero. El Álbum que marcó un antes y un después durante la época de los 70's es "*Bitches Brew*" de Miles Davis, que también cuenta con algunos de los artistas mencionados anteriormente. (Zula, 2024. p 20), (Martínez, 2010. p 17).

En las décadas de 1980 y 1990, el *Jazz Fusión* continuó evolucionando. Durante los 80s, el auge de la *música electrónica* y la sintetización marcó una etapa de mayor experimentación, con el uso de secuenciadores y efectos de estudio, lo que permitió nuevas formas de creación sonora. Grupos como Buford y Brand X fusionan el *Jazz* con la *Electrónica* y otros géneros como el *Rock Progresivo*. (Academia Lab, 2025).

Durante los 90s, el *Jazz Fusión* empezó a expandirse aún más, con músicos como Jack DeJohnette y John Scofield explorando una fusión entre el *Jazz* y el *Rock* más contemporáneo. (Berendt, 1994. p. 494). (Crimhead, 2023). A la par, surgieron subgéneros como el *Acid Jazz*, que combinaba elementos de *Jazz*, *Funk*, *Soul* y *música Electrónica*, con grupos como Jamiroquai e Incognito que alcanzaron gran popularidad. (*Jazz Acid*, Academia Lab, 2025), (*enjoyingjazzmusic*, 2025).

La idea se manifiesta por el interés en el *jazz fusión* contemporáneo, con referentes como FKJ (French Kiwi Juice), quien ha desarrollado un enfoque distintivo en la creación musical a través de la integración de instrumentos analógicos y recursos digitales. Su proceso creativo se caracteriza por la composición en vivo mediante *looping*, la improvisación y la superposición de capas sonoras que combinan influencias del *jazz*, el *funk* y la *música electrónica*. Obras como *Us* o *Ylang Ylang* reflejan esta búsqueda de equilibrio entre la técnica y la espontaneidad. Este referente fue identificado en el marco de una investigación previa, donde su manera de concebir la producción musical evidenció un enfoque innovador y sensible, despertando un profundo interés en comprender su metodología creativa. Para ejemplificar su estilo y la relación entre improvisación, producción y ejecución, se incluye el enlace a una de sus obras más representativas: [\(5514\) FKJ - Us | A COLORS SHOW - YouTube](#).

El siguiente referente, de gran relevancia para esta investigación es Miles Davis, pionero

en fusionar el *Jazz* con el *Rock*, lo que dio lugar al género de *Jazz Fusión*. Su enfoque innovador transformó el *Jazz* al incorporar la instrumentación eléctrica de géneros como el *Rock*, el *Funk* y el *Soul*. Su impacto, perdurable en la evolución del *Jazz*, lo sitúa como una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Como apoyo a este análisis, se toma como referencia la interpretación de *In a Silent Way* (Miles Davis, 1969), disponible en plataformas digitales, la cual ilustra de manera clara el proceso de exploración sonora característico de su obra: [Miles Davis In A Silent Way New Blues LIVE STUTTGART 88 HQ converted](#)

Otro artista referente, que fue de gran influencia para este trabajo es Pale Jay, es la misteriosa estrella del *Jazz* y del *Soulful*, también pianista entrenado, reconocido por su estilo singular y el uso distintivo del falsete. Su trayectoria musical ha evolucionado hacia composiciones de mayor complejidad, integrando elementos tradicionales como el piano y la guitarra. Además, su decisión de preservar el anonimato mediante el uso de un pasamontaña contribuye a la construcción de un personaje artístico cargado de misterio. El descubrimiento de su obra se dio durante el proceso investigativo de este trabajo, y su propuesta resultó particularmente impactante por la originalidad de sus composiciones, así como por la identidad sonora única que presenta, puesto que, Pale Jay utiliza una estructura que comienza con un ambiente contemplativo, progresa mediante capas de textura y finaliza no tanto con explosión formal como con una disolución emocional. Este esquema parte con un estímulo inicial (la introducción), un desarrollo colectivo (agregado de capas/interacción), y concluye con una resolución que invita a la reflexión y al cierre emocional de la obra. Como referencia, puede escucharse *By the Lake* (Pale Jay, 2023): [\(5515\) Pale Jay & Okonski - By The Lake \[OFFICIAL AUDIO\] - YouTube](#)

Indie Alternativo

La historia del *Indie Alternativo* como género musical es compleja y tiene sus raíces provenientes de movimientos culturales y musicales que surgieron primordialmente en las décadas de 1980 y 1990. Es muy importante abordar el entorno histórico y social que permitió su desarrollo, sus influencias y los hitos clave que resaltan su evolución.

El origen de la música *Indie Alternativo* puede situarse a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, en el contexto de la era post-punk. Durante este período, surgieron bandas como R.E.M. y Sonic Youth, las cuales representaron los principios fundamentales del movimiento indie a través de la publicación de su música en sellos discográficos pequeños e independientes. El término "*Indie*" se consolidó como una designación para aquellas producciones musicales realizadas fuera del ámbito de las grandes compañías discográficas, enfatizando la autonomía creativa y un enfoque basado en la filosofía del *Do-It-Yourself* (DIY). Este modelo permitió a los artistas experimentar con mayor libertad, desafiando las normas comerciales establecidas y contribuyendo a la diversificación del panorama musical. (Jenna,2024).

La música *indie Alternativo*, tanto en sus inicios como en su desarrollo, se ha caracterizado por su distanciamiento del gusto masivo, lo popular y lo comercial, diferenciándose de otras corrientes musicales por no ser un producto de las grandes compañías discográficas. Su rasgo distintivo radica en la originalidad de sus sonidos, la ausencia de categorizaciones rígidas y una orientación eminentemente artística. Asimismo, sus letras, marcadas por un claro espíritu innovador y crítico, reflejaban una postura de cuestionamiento frente a una sociedad inconforme con las estructuras previamente establecidas.

Este trabajo se nutre, entre otras fuentes, del aporte artístico de Radiohead, una banda británica que, a lo largo de su trayectoria, han transformado significativamente su sonido, integrando elementos del *Rock Alternativo*, la *música Electrónica* y el *Art Rock*, lo que le ha permitido consolidarse como una de las formaciones más influyentes en la historia de la música contemporánea.

El estilo experimental de su propuesta sonora, junto con una lírica introspectiva y cargada de profundidad emocional, aportan a la banda una identidad única dentro del panorama musical. Aunque en sus inicios se dieron a conocer como un grupo que interpretaba versiones, Radiohead se ha convertido en un referente clave del *Rock Alternativo* con una fuerte inclinación hacia lo conceptual y lo innovador. Asimismo, su trayectoria ha sido fundamental en el desarrollo y la consolidación del sonido asociado al movimiento “*Indie*” desde la década de 1990.

El exponente artístico del que hablaré a continuación fue muy significativo para la elaboración de este trabajo, se trata del álbum “*The Dark Side of the Moon*” de Pink Floyd, ya que revolucionó la forma de idear un álbum como una obra continua y conceptual. Este disco toma ideas de trabajos previos de la banda, pero lo transforma al reducir las extensas secciones instrumentales que habían caracterizado sus discos anteriores. Pink Floyd aprovechó al máximo las técnicas de grabación disponibles, como la grabación multipista, el uso de cintas y sintetizadores, lo que les permitió explorar un nuevo horizonte sonoro. El enlace del Álbum será proporcionado para su escucha y referencia analítica: [\(5375\) Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon \(50th Anniversary\) \[2023 Remaster\] {Full Album} - YouTube.](#)

Marco Metodológico

La realización de este proyecto supuso un proceso creativo y técnico en el que se abordaron diferentes fases de exploración, experimentación y consolidación de ideas. A lo largo de este recorrido se presentaron diversos desafíos vinculados tanto a la concepción artística como a la materialización sonora de las obras. El desarrollo de las dos piezas musicales originales se basó en la aplicación de detonantes creativos como eje metodológico, los cuales orientaron la búsqueda estética y la construcción de un lenguaje propio dentro del marco de la producción musical.

Este proceso incluyó las etapas de preproducción, producción y posproducción, articuladas de manera coherente para dar forma a los objetivos creativos y sonoros del proyecto. De esta manera, la metodología empleada favoreció una interacción constante entre la intuición, la técnica y la reflexión crítica, permitiendo que cada decisión creativa contribuyera de forma coherente a la identidad sonora del proyecto.

Ramé – Obra 1

Ramé se fundamenta en la integración de elementos del jazz fusión y del indie alternativo, tomando como punto de partida un detonante creativo que orienta tanto el desarrollo compositivo como la construcción sonora. A partir de este detonante, la pieza propone un espacio de experimentación en el que se explora la interacción entre ambos lenguajes estilísticos, empleando recursos propios de la producción musical contemporánea para articular una identidad sonora híbrida.

El detonante creativo funciona como eje conceptual y metodológico del proceso, definiendo la dirección estética y expresiva de la obra. En este marco, la melodía del sintetizador

adquiere una función estructural fundamental, acompañando y reforzando el contenido expresivo derivado del detonante y actuando como hilo conductor dentro del discurso musical.

A lo largo de su desarrollo, se integran progresiones armónicas características del jazz fusión, combinadas con texturas y timbres asociados al indie alternativo, configurando una atmósfera sonora cruda, lo-fi y experimental. De esta manera, la obra consolida un enfoque de creación sustentado en la metodología de los detonantes creativos, donde la exploración estética y la intención expresiva se articulan de manera coherente para dar forma a un lenguaje musical propio.

Tabla 2. Ramé

Ramé

Plantilla Instrumental	Tipo de Instrumentos	Forma de la Obra	Detonantes Creativos Usados
Sintetizador tipo Pluck	Instrumento virtual	A, B, C y A.	Entrevista realizada a Miles Davis en 60 minutos (USA) - 1989.
Sintetizador tipo Lead	Instrumento Virtual		
Sintetizador tipo Organ	Instrumento Virtual		Entrevista a Miles Davis en Molde, Norway – 1984.
Bajo Eléctrico	Instrumento Virtual		
Batería, percusión y SFX	Instrumento Virtual		
Piano	Grabado		
Dos saxofones tenores	Instrumento Virtual		
Coro Femenino	Grabado		
Samples - 1 entrevista (Minutos 0:29 a 0:42, y 13:06 a 13:13), 2 entrevista (Minutos 2:13 a 3:03)	Grabados		

NOTA: En esta tabla se presenta la Estructura general de Ramé, la obra 1.

Preproducción Ramé

En el marco de la etapa de preproducción, se aplicó una metodología de carácter exploratorio, en la cual se articularon procedimientos técnicos y decisiones estéticas fundamentadas en los detonantes creativos. Este enfoque permitió un desarrollo progresivo y

consciente de cada etapa, favoreciendo la evaluación constante entre la propuesta conceptual y el resultado sonoro obtenido.

En este apartado se presentan los distintos procedimientos que se articularon de manera secuencial para la materialización de la obra, en correspondencia con los aspectos previamente desarrollados en el documento. El componente fundamental de este proceso fue la definición de la estructura general de la producción, la cual integra la plantilla instrumental, los tipos de instrumentos empleados, la forma de la obra y los detonantes creativos utilizados, como se evidencia en la tabla anteriormente presentada.

Detonantes Creativos Ramé

El detonante creativo seleccionado para esta obra corresponde a una entrevista realizada a Miles Davis por Harry Reasoner en el programa *60 Minutes* de CBS News en 1989. En este diálogo, Davis reflexiona sobre su decisión de convertirse en uno de los más destacados trompetistas del jazz en un contexto histórico marcado por la discriminación racial en Estados Unidos, donde el racismo era abiertamente manifestado y estructuralmente sostenido.

A lo largo de la entrevista, se abordan distintos aspectos de su trayectoria artística, entre ellos sus, su papel en la evolución del jazz y su influencia en el surgimiento de subgéneros como el jazz fusión, del cual fue un referente fundamental. Asimismo, se le cuestiona acerca de las diferencias interpretativas entre músicos afroamericanos y blancos dentro del género, así como sobre las técnicas y recursos expresivos que caracterizaban su estilo interpretativo. Davis concluye enfatizando que un músico debe mantenerse en constante aprendizaje y búsqueda de conocimiento, ya que solo a través de la formación continua es posible desarrollarse plenamente en el ámbito musical y consolidar un estilo auténtico y personal.

Para esta obra se seleccionaron fragmentos específicos de la entrevista, comprendidos entre los minutos 0:29 a 0:42, y 13:06 a 13:13, por considerarse los más significativos. En dichos segmentos, Miles Davis expresa con claridad su visión sobre el amor por la música, la importancia del conocimiento y la necesidad de aplicarlo de manera inmediata en la práctica artística. Se anexará el detonante creativo a continuación: [\(17\) 1989 - Miles Davis on Sixty Minutes - YouTube](#)

Este detonante creativo se aplica en la obra como base estructural para la parte A de Ramé, definiendo y moldeando la sensación sonora. El sintetizador tipo *Pluck* cumple la función de acompañamiento melódico, contribuyendo a mantener una atmósfera relajada, mientras los saxofones tenores preservan la esencia característica del jazz fusión. Los fragmentos del detonante se incorporan de manera audible dentro de la obra, integrándose al discurso sonoro y reforzando la conexión entre la narrativa conceptual y el desarrollo musical. De esta manera, el detonante creativo adquiere un papel determinante en la construcción de la identidad sonora de la obra, aportando profundidad expresiva y coherencia en la transmisión de la sensación buscada.

El segundo detonante creativo corresponde a otro fragmento de la entrevista realizada a Miles Davis en Molde, Norway - 1984, el cual se incorpora en esta producción como punto de partida para una improvisación de piano concebida como un espacio de exploración sonora, para este propósito, se seleccionó, debido a la relevancia y el interés de las aportaciones presentadas en esa parte en particular. En este contexto, el detonante se integra con el piano de forma dinámica, estableciendo una relación que simula una conversación musical entre ambos elementos. El enlace de esta entrevista es: [\(5300\) Miles Davis 1984 Norway Interview - YouTube](#).

Decisiones para la Maquetación de Ramé

A partir del detonante creativo que orientó la construcción de Ramé, se definieron una serie de decisiones que permanecieron presentes a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la obra. Estas decisiones no solo guiaron la selección de los instrumentos, sino también la manera en que cada uno sería empleado para construir la atmósfera sonora prevista. De este modo, las cualidades expresivas del detonante creativo funcionaron como punto de partida conceptual, determinando la organización del material sonoro y la participación de cada elemento musical.

Asimismo, se consideró la interacción entre los géneros que enmarcan la propuesta — principalmente el jazz fusión y el indie alternativo—, procurando conservar los rasgos distintivos de cada uno mientras se mantenía el enfoque experimental del proyecto. Este diálogo entre referentes estilísticos permitió orientar el carácter general de la obra y establecer los criterios que guiaron el uso de los instrumentos en relación con la identidad global de Ramé.

Como resultado, la elección y el tratamiento de los instrumentos adquirieron un papel central en la definición conceptual de la obra, contribuyendo a sostener la coherencia expresiva y la intención narrativa derivada del detonante creativo. Cada decisión adoptada buscó asegurar que el discurso sonoro se mantuviera articulado con la identidad estética del proyecto y con los recursos seleccionados para su materialización.

Tabla 3. Configuración instrumental dentro de la Obra.

Configuración instrumental dentro de la Obra.

Organización estructural de la obra	Segmentación temporal de la obra	Configuración instrumental
Parte A	0:00 – 0:38	Piano
Parte B	0:38 – 3:06	Sintetizador tipo Pluck, SFX, Sintetizador tipo Organ Saxofón, Bajo, Batería, sintetizador tipo Lead y coro.
Parte C	3:06 – 4:20	Detonante creativo, Piano, Coro, Batería, SFX y Sintetizador tipo Organ.
Parte A (Reexposición)	4:20 – 5:00	Sintetizador tipo Organ, Batería, Sintetizador tipo Pluck, Coro y SFX

NOTA: Este cuadro presenta las decisiones adoptadas en el proceso de construcción de la obra, integrando tanto su estructura como la instrumentación distribuida por secciones.

Posteriormente, se detallan las particularidades de los sintetizadores utilizados, con el fin de precisarlos dentro del contexto de la obra:

El primero es un sintetizador tipo *Pluck*, que cumple una función melódica o rítmica percusiva, destacándose por su brevedad.

Figura 1. Selección del sintetizador tipo Pluck

Selección del sintetizador tipo Pluck

NOTA: Se especifican las características correspondientes a este tipo de sintetizador.

El segundo corresponde a un sintetizador tipo Lead, cuya función principal es desarrollar la línea melódica de la obra, generando un timbre que se percibe con claridad y se sitúa en un plano destacado dentro de la mezcla sonora.

Figura 2. Sintetizador seleccionado de tipo Lead

Sintetizador seleccionado de tipo Lead

NOTA: Se describen las características fundamentales de este tipo de sintetizador.

Finalmente, se incorpora un sintetizador tipo Organ, cuya función principal es proveer soporte armónico y textura sonora, mediante la emisión de sonidos de larga duración que refuerzan la estructura y continuidad de la obra.

Figura 3. Implementación del sintetizador Pluck

Implementación del sintetizador Pluck

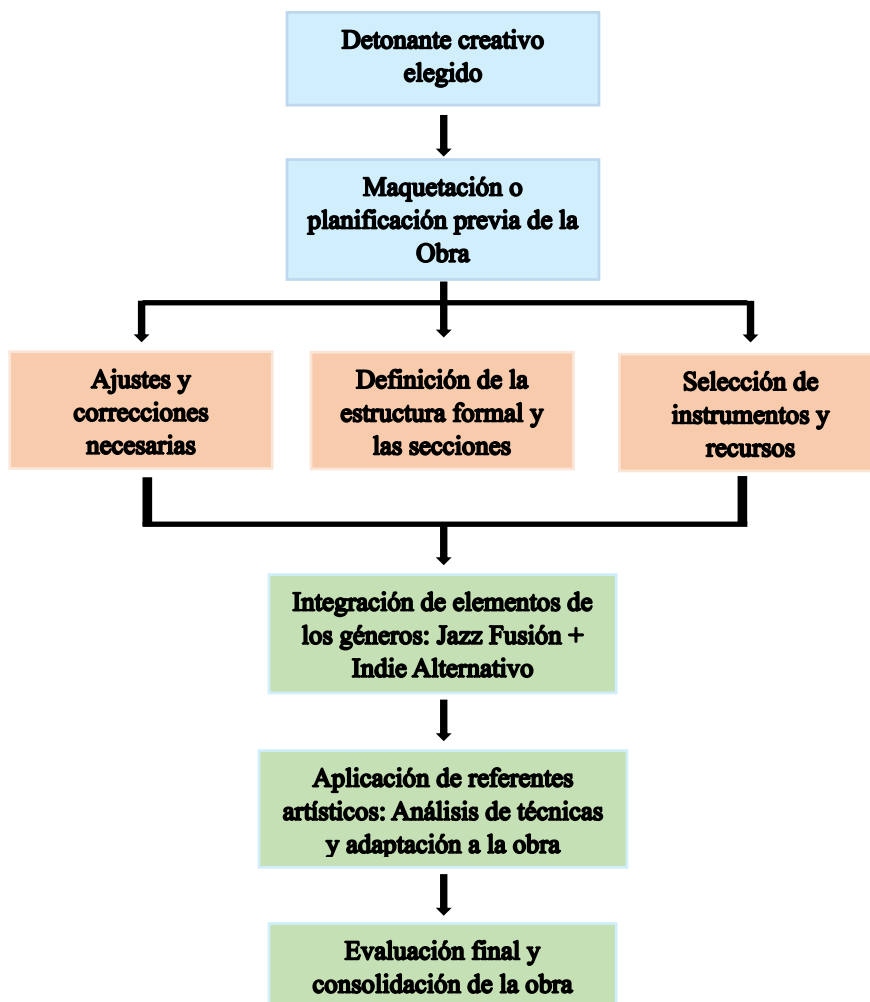

NOTA: Se aclaran las propiedades que distinguen a este sintetizador.

Además, se realiza una maquetación previa de la obra con el propósito de evaluar posibles ajustes y definir la estructura más adecuada para su desarrollo. Este proceso permite aprovechar de manera óptima los detonantes creativos en conjunto con los géneros musicales involucrados, observando progresivamente los resultados que emergen de dicha interacción. Asimismo, se consideran los referentes artísticos utilizados, analizando las técnicas aplicadas por ellos y determinando cómo pueden adaptarse y emplearse de forma pertinente en la obra en construcción.

Este análisis permite reconocer los elementos más representativos de su trabajo, comprendiendo qué aspectos pueden aportar al desarrollo del proyecto. De este modo, las influencias no se toman como una simple imitación, sino como un punto de referencia que orienta las decisiones creativas y aporta solidez al enfoque expresivo y conceptual de la propuesta.

Figura 4. Maquetación de Ramé

Maquetación de Ramé

NOTA: Este proceso constituyó el paso a paso mediante el cual se consolidó la estructura general de *Ramé*.

Todo este proceso fue fundamental para clarificar y comprender el orden que debía mantenerse durante el desarrollo del proyecto, garantizando una organización adecuada y un flujo de trabajo coherente. La planificación y revisión de cada etapa permitió identificar errores, ajustar procedimientos y establecer una secuencia que favoreciera la eficiencia en la producción. Esta estructuración facilitó la toma de decisiones técnicas y creativas, y contribuyó a mantener la

cohesión entre los distintos elementos que conforman la obra. De esta manera, la producción se consolidó como un proceso en el que cada fase cumplió una función específica, asegurando una ejecución ordenada y resultados claros.

Producción de Ramé

El proceso de producción de esta obra se desarrolló mediante el uso complementario de dos estaciones de trabajo de audio digital (DAW): Reaper y FL Studio.

Las grabaciones de instrumentos y voces se realizaron en Reaper, aprovechando su estabilidad, bajo consumo de recursos y buena calidad en la captura de audio. Por otro lado, las etapas de producción, mezcla y procesamiento se llevaron a cabo en FL Studio, que ofrece una interfaz intuitiva, un flujo de trabajo dinámico y herramientas versátiles para la construcción del proyecto.

De esta forma, el uso conjunto de ambos programas favoreció un proceso práctico, fluido y adaptable a las necesidades de la obra.

Posteriormente, en este segmento se presentan las grabaciones de los instrumentos mencionados en la Tabla 1. Seguidamente, se describe de forma clara y breve cómo se llevó a cabo la grabación de cada uno de ellos:

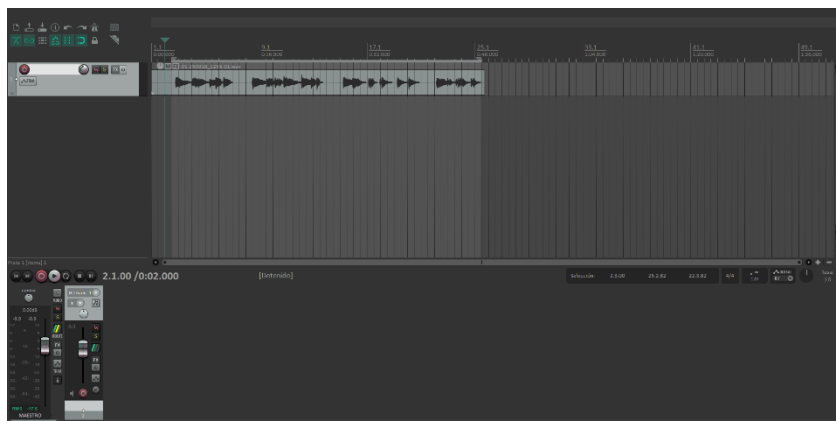
Piano

Para la grabación de este instrumento, el piano fue conectado a la interfaz de audio PreSonus Revelator io44, la cual se enlazó posteriormente al computador donde se utilizó el software de producción Reaper, la captura del sonido se realizó en mono, asegurando un registro preciso y controlado del instrumento. Durante este proceso, se realizaron diversas pruebas y ajustes en la ganancia y dinámica del instrumento, con el propósito de obtener una señal limpia y

balanceada, evitando la saturación y garantizando una óptima calidad en el registro sonoro. El piano que se utilizó para esta grabación fue un Yamaha

Figura 5. Grabación Piano Introducción

Grabación Piano Introducción

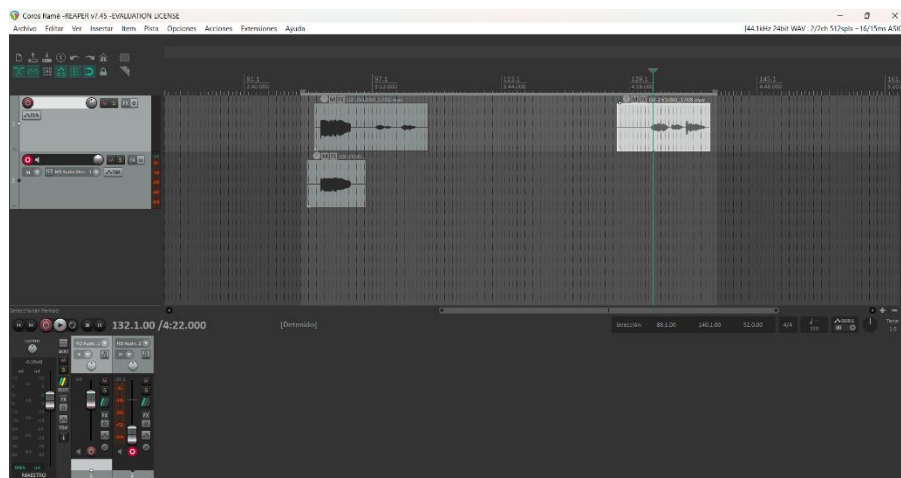
NOTA: Este es el software Reaper, en el cual se realizó la grabación del piano correspondiente a la introducción de Ramé, Obra 1

Coros

Las voces se grabaron utilizando el mismo equipo que para el piano, específicamente un Behringer SL84C dinámico con patrón cardioide, que ofrece claridad, amplia respuesta de frecuencia y bajo nivel de ruido. El micrófono se posicionó a distancia media para capturar la naturalidad de las voces sin saturación. La grabación se llevó a cabo en un espacio sin tratamiento acústico. Sin embargo, gracias a la disposición del mobiliario y al uso de las herramientas mencionadas anteriormente, fue posible obtener una captura con textura equilibrada en los coros.

Figura 6. Grabación de la voz femenina

Grabación de la voz femenina

NOTA: Se registra el proceso de grabación de los coros de *Ramé* en el software Reaper.

También es importante destacar las técnicas y procedimientos aplicados en la configuración y ejecución de cada instrumento virtual utilizado en esta obra, con el propósito de evidenciar las decisiones sonoras y expresivas que intervinieron en su construcción, teniendo presente cómo los detonantes creativos influyeron en este proceso.

Detonantes Creativos

Los detonantes creativos se basan en samples de entrevistas a Miles Davis. La parte A combina dos fragmentos de la primera entrevista para guiar la interpretación de los instrumentos, mientras que la improvisación de la parte C utiliza un fragmento de la segunda entrevista, que se combina con la improvisación del piano de manera efectiva. Estos cuentan con un filtro, dado que el sample proviene del volumen original del video, cuya calidad no era óptima. Mediante la aplicación del filtro, se incrementó el volumen y se mejoró la calidad sonora del material.

Figura 7. Detonantes creativos incorporados a la pieza musical

Detonantes creativos incorporados a la pieza musical

NOTA: Se presenta el sample de audio cargado, identificado de color naranja y visualizado en la interfaz del DAW.

Sintetizadores

Los tres sintetizadores seleccionados son fundamentales para definir el carácter sonoro de la obra; su elección y la configuración de sus parámetros se basaron en los detonantes creativos, orientando las decisiones tímbricas, expresivas y estructurales. En los apartados siguientes, se describen sus funciones y ajustes específicos:

Tabla 4. Sintetizador tipo Pluck

Sintetizador tipo Pluck

Elemento	Descripción
Sintetizador Tipo Pluck	El sintetizador empleado corresponde a EPiano Life, perteneciente a la librería Flex nativa de FL Studio.
Origen / Tipo	Es un sintetizador virtual
Parámetros Usados	<p>utiliza samples de piano eléctrico como base sonora, procesados mediante filtros y efectos internos, sin generar ondas de forma sintética.</p> <p>Este sonido tiene un 13 % de warm, lo que le confiere una ligera calidez tonal.</p> <p>Cuenta con un 35 % de delay tipo Ping Pong, lo que genera un efecto de repetición temporal del sonido.</p> <p>Presenta un 47 % de reverberación, lo que proporciona profundidad y amplitud espacial al sonido, generando una sensación de ambiente más envolvente dentro de la creación musical.</p> <p>Incorpora un filtro Low Pass 6 al 50 %, que modifica completamente el espectro de frecuencias del sonido, aportando claridad y definición al timbre.</p> <p>Presenta un limitador al 100 %, que controla los picos del sonido y mantiene un nivel uniforme.</p>
Técnicas de programación	Su programación se realizó de manera manual en el piano roll, permitiendo una estructuración más precisa y detallada.

NOTA: Se presentan los parámetros y las características del primer sintetizador utilizado.

Tabla 5. Sintetizador Tipo Lead

Sintetizador Tipo Lead

Elemento	Descripción
Sintetizador Tipo Lead	El sintetizador empleado corresponde a Purple Lullaby, perteneciente a la librería Flex nativa de FL Studio.
Origen / Tipo	Es un sintetizador virtual
Parámetros Usados	<p>Purple Lullaby de Flex se basa en samples pregrabados, con procesamiento interno de timbre y efectos, sin usar osciladores clásicos.</p> <p>Este sonido tiene un 15 % de chorus, lo que genera un efecto de duplicación y modulación sutil.</p> <p>Cuenta con un 23 % de delay tipo Ping Pong, lo que genera un efecto de repetición temporal del sonido.</p> <p>Presenta un 46 % de reverberación, lo que proporciona profundidad y amplitud espacial al sonido.</p> <p>Incorpora un filtro Low Pass 12 al 50 %, que modifica completamente el espectro de frecuencias del sonido.</p> <p>Presenta un limitador al 100 %, que controla los picos del sonido y mantiene un nivel uniforme.</p>
Técnicas de programación	Se programó manualmente en el piano roll, logrando una estructuración más precisa.

NOTA: Se presentan los parámetros y las características del segundo sintetizador utilizado.

Tabla 6. Sintetizador Tipo Organ

Sintetizador Tipo Organ

Elemento	Descripción
Sintetizador Tipo Organ	El sintetizador empleado corresponde a Homecoming, perteneciente a la librería Flex nativa de FL Studio.
Origen / Tipo	Es un sintetizador virtual
Parámetros Usados	<p><i>Homecoming</i>, de Flex, utiliza samples pregrabados procesados internamente con timbre y efectos, sin recurrir a osciladores clásicos.</p> <hr/> <p>Este sonido presenta un 12 % de carácter, lo que aporta cualidades tonales y expresivas que enriquecen su timbre.</p> <hr/> <p>Este sonido no presenta delay, manteniendo su reproducción sin efectos de repetición temporal.</p> <hr/> <p>Presenta un 30 % de reverberación, aportando profundidad y amplitud espacial al sonido.</p> <hr/> <p>Incorpora un filtro Low Pass 12 al 80%, que modifica completamente el espectro de frecuencias del sonido.</p> <hr/> <p>Presenta un limitador al 100 %, que controla los picos del sonido y mantiene un nivel uniforme.</p>
Técnicas de programación	Se programó manualmente en el piano roll, logrando una estructuración más precisa y controlada de cada progresión.

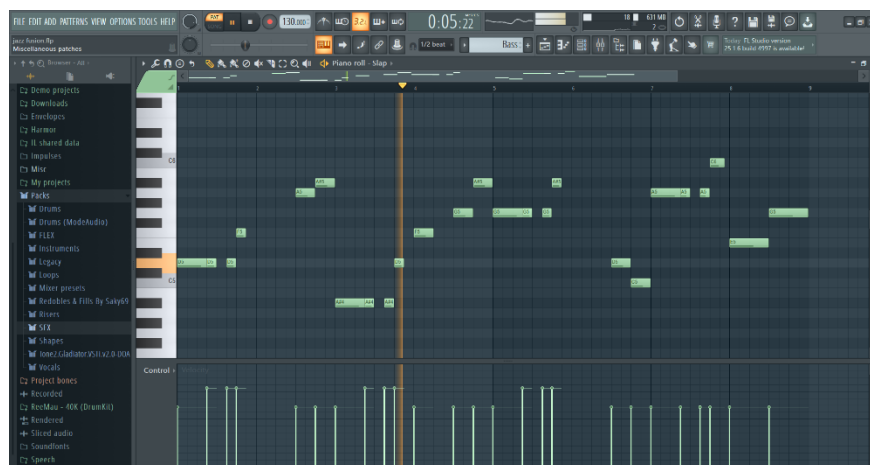
NOTA: Se presentan los parámetros y las características del tercer sintetizador utilizado.

Bajo Eléctrico

Se utilizó un bajo virtual de la librería Slap nativa de FL Studio, caracterizado por una envolvente sonora que le confiere un timbre cálido; no obstante, su ejecución fue programada manualmente en el piano roll. Este instrumento incorpora acentuaciones al final de cada progresión, generando una dinámica particular que contribuye a la diversidad rítmica y enriquece el contenido sonoro de la obra.

Figura 8. Bajo Eléctrico en el piano roll

Bajo Eléctrico en el piano roll

NOTA: Aquí se ve el Bajo Eléctrico en el piano roll y en la parte inferior, se ve las acentuaciones de volumen con las que cuenta el mismo.

Batería

En esta etapa, los elementos de percusión virtual cumplen un papel fundamental en la organización rítmica y expresiva de la obra. Cada instrumento fue seleccionado de manera nativa en FL Studio y se le asignó a un canal independiente para facilitar su ecualización y permitir un control individual sobre el sonido. De este modo, el kick, el hi-hat y la snare se trabajaron por separado, optimizando la claridad y el equilibrio dentro de la mezcla. Para el Hit Hat y el Kick se ajustaron las velocidades en el piano roll con el objetivo de lograr dinámicas más naturales y un sonido más realista. Esta batería fue secuenciada de manera manual, utilizando el piano roll para programar cada uno de sus instrumentos.

Figura 9. Imagen de Canal es de Batería

Imagen de Canal es de Batería

NOTA: Los canales identificados con color rosa corresponden a los elementos de la batería.

Percusión

Para la percusión se empleó un clap de la librería nativa de FL Studio, denominado Pap Clap, el cual se incorporó durante para B. Dicho sonido aportó dinamismo a la pieza musical y genera un contraste rítmico que transforma la energía general de la obra, este también se programó en el piano roll, manteniendo su velocidad original, y se asignó a un canal independiente de los utilizados por la batería.

SFX (Efectos Sonoros)

Se usaron varios efectos sonoros para transformar la pieza, se presentan tres diferentes efectos, nativos de FL Studio, el primero es Hyper GoldenDays Triangle, este cuenta con un paneo a la izquierda, el otro efecto es Fracture Perc 02 este tiene un paneo al lado derecho de la mezcla, el otro efecto se llama Smigen Wind SFX, cuenta con un paneo al lado izquierdo y se cuentan con dos efectos sampleados el primero es Wind Sound, este cuenta con un paneo del 52% a la izquierda, también esta Reloj que tiene un paneo de 36% a la derecha de la mezcla.

Saxofones tenores

Estos saxofones provienen de samples obtenidos en las plataformas SampleFocus y Sloop, sitios web que ofrecen bibliotecas sonoras en línea para producción musical.

Posteriormente, se aplicó efecto de reverberación a estas muestras con el objetivo de optimizar la sensación de amplitud y la percepción espacial del sonido. Dicho procesamiento contribuye significativamente a la atmósfera sonora general y al carácter estético de la pieza.

Postproducción Ramé

En esta fase del proceso, se procede al ajuste y la modificación del panorama estéreo, la cual implica la ecualización de niveles, la distribución espacial de las fuentes sonoras (paneo) y la organización estructural de los elementos musicales. El objetivo es asegurar la consistencia, el equilibrio dinámico y la coherencia espectral de la obra a lo largo de su reproducción, contribuyendo así a la optimización de la calidad final del audio.

Dicha etapa se inscribe en la fase de mezcla del proyecto, donde se aplica rigurosos procesos de procesamiento dinámico y frecuencial, como la compresión y la ecualización paramétrica, para resolver conflictos entre las distintas pistas grabadas. La finalidad primordial de estos ajustes técnicos es lograr una separación instrumental óptima y una coherencia espectral unificada. Esto asegura que la obra mantenga una respuesta tonal consistente en diversos sistemas de reproducción, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos antes de la fase final de masterización.

Plugin Empleado en el Proceso de producción

Con el fin de recrear una atmósfera sonora característica de grabaciones antiguas, como las del jazz clásico, se utilizó el plugin Vinyl, que permite simular el sonido de un disco de

vinilo. Este plugin introduce artefactos como polvo, arañazos y ruido mecánico, generando una textura sonora vintage. Además, ofrece controles para ajustar el grado de desgaste y el año de creación del disco, añadir distorsión y saturación suave para enriquecer la textura del sonido, y reproducir el ruido de fondo típico de los vinilos, incluyendo el crackle y el pop. Estos elementos permiten recrear un entorno sonoro con el carácter auténtico y nostálgico de las grabaciones de épocas pasadas.

Figura 10. Plugin Vinyl

Plugin Vinyl

NOTA: Corresponde a la imagen del plugin Vinyl, mencionado previamente, el cual fue empleado como parte del proceso de producción para aportar un carácter sonoro particular a Ramé.

Mezcla Ramé

Se realizó un proceso de ecualización y mezcla general de los elementos sonoros presentes en la obra. La ecualización tuvo como propósito estabilizar los niveles de cada instrumento, logrando un equilibrio general y un balance adecuado en la mezcla, específicamente se hizo primero ajustes de ecualización y nivel para integrar las voces de manera coherente

dentro del arreglo general. Además, se emplearon diversos plugins para optimizar la calidad sonora. Entre ellos, se utilizó el Fruity Multiband Compressor, que permitió controlar posibles picos de saturación y ajustar de manera detallada cada rango de frecuencia (bajas, medias y altas) para mejorar la claridad y el balance de la mezcla, se aplicó reverberación, asignándola a un canal independiente del de la voz, con el fin de evitar una posible saturación del efecto. Dado que se realizaron varios ajustes durante el proceso, esta separación permitió conservar la claridad del sonido y prevenir acumulaciones no deseadas de reverberación en la mezcla.

Complementariamente, se aplicó un ecualizador para eliminar ruidos residuales y frecuencias no deseadas, asegurando un registro limpio y homogéneo. Estos procesos contribuyeron a que las voces se integraran de manera natural con los demás instrumentos, manteniendo coherencia tímbrica y expresiva hasta el final de la pieza.

Figura 11. Proceso de Mezcla de los coros

Proceso de Mezcla de los coros

NOTA: Se visualizan los parámetros utilizados en la mezcla de las voces, ajustados para mantener

equilibrio y claridad en la mezcla.

Dado que la batería era el elemento más prominente, se ajustó el volumen de cada componente rítmico para integrarlo de manera más coherente con el resto de los instrumentos. Asimismo, se eliminaron sonidos no deseados y se redujo la saturación en elementos como el hi-hat, el sintetizador tipo Pluck y los coros. Por otro lado, se reforzó la presencia y estabilidad de instrumentos fundamentales para la base armónica y melódica, como el bajo y los saxofones, asegurando así una mezcla más clara, uniforme y equilibrada.

Figura 12. Ecuación Bajo

Ecuación Bajo

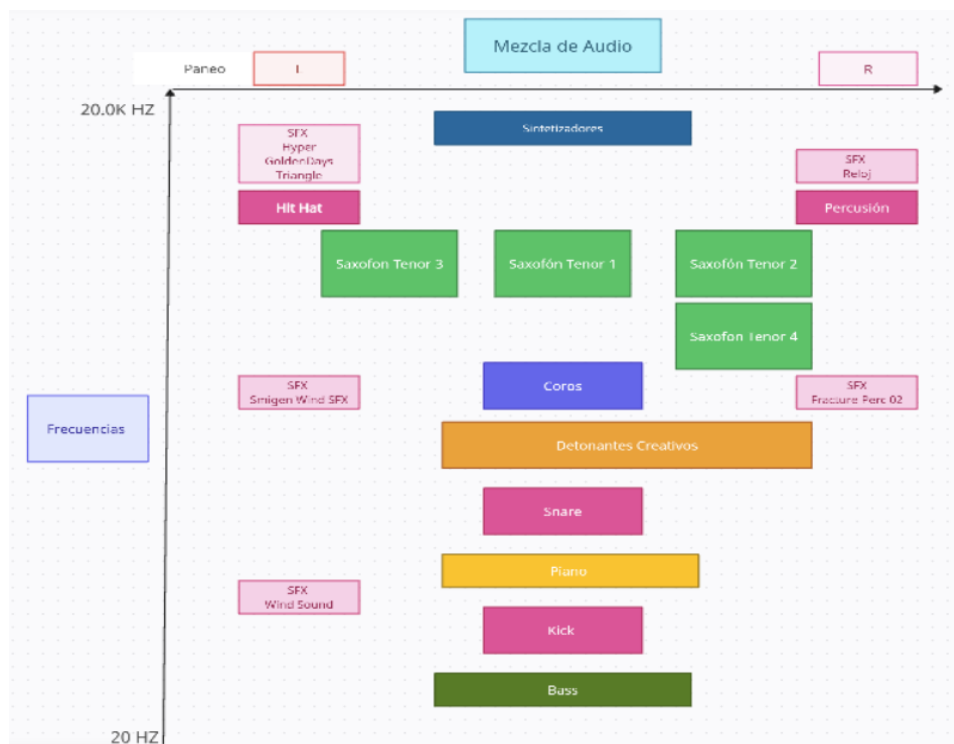
NOTA: Se presenta la ecualización aplicada al bajo.

Se incrementó el nivel de volumen de los detonantes creativos, debido a que estas grabaciones eran antiguas y requerían mayor presencia en la mezcla. Además, se aplicó una automatización de volumen al final de la pieza, con el objetivo de reducir progresivamente la intensidad sonora, replicando una práctica habitual en las producciones musicales de épocas

pasadas.

Figura 13. Mezcla de Audio

Mezcla de Audio

NOTA: Se presentan los instrumentos de la obra *Ramé*, organizados de acuerdo con su ubicación en el panorama estéreo y su respectivo rango de frecuencias.

Masterización Ramé

En esta sección se llevó a cabo un proceso de masterización a pequeña escala, concebido como la etapa final de la producción de la canción. Durante este proceso se realizaron ajustes generales en la dinámica, el balance tonal y la percepción espacial del tema, con el objetivo de unificar y potenciar la sonoridad global de la obra. De esta manera, se logró optimizar la mezcla final, asegurando una adecuada integración de los distintos componentes sonoros y una mayor

coherencia en el resultado auditivo.

Figura 14. Muestra de Masterización

Muestra de Masterización

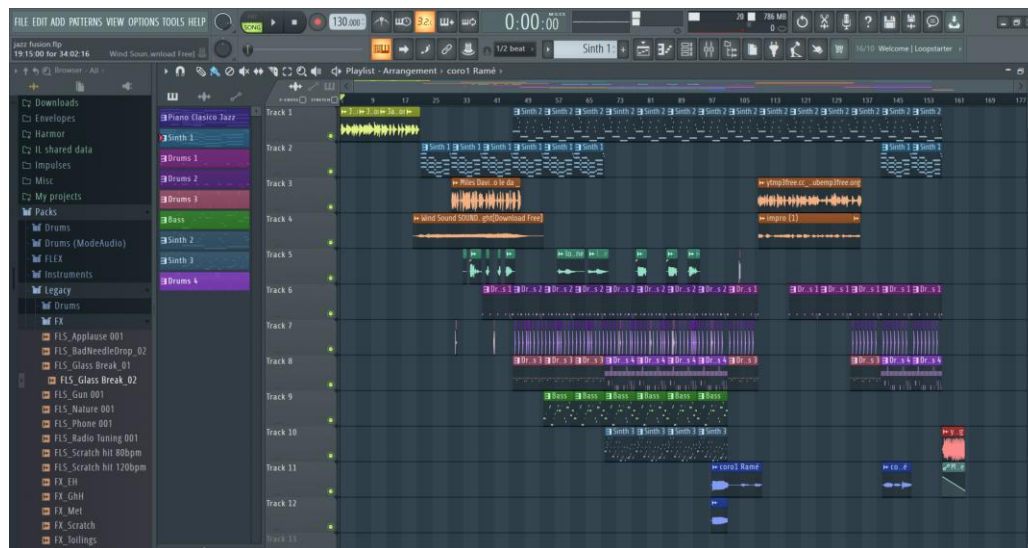

NOTA: Se observa una ecualización sutil y un filtrado general que refinan el carácter sonoro de la obra.

Se mostrará la pantalla del DAW, en la cual se podrán observar todos los elementos musicales utilizados en Ramé, evidenciando la organización de las pistas y los instrumentos empleados. Esta visualización permite comprender de manera más detallada la estructura de la obra y el modo en que cada componente sonoro se integra para conformar el resultado final.

Figura 15. DAW con la estructura completa de Ramé

DAW con la estructura completa de Ramé

NOTA: Se muestra la pantalla inicial del DAW, donde se pueden observar los distintos instrumentos utilizados en la obra completa de *Ramé*.

Meraki – Obra 2

Al igual que la obra anterior, esta pieza combina elementos del jazz fusión y el indie alternativo. No obstante, se distingue por partir de un nuevo detonante creativo que guía su desarrollo y permite explorar diferentes enfoques creativos. Este planteamiento busca generar una propuesta distinta a la expuesta anteriormente, observando cómo las decisiones experimentales influyen en el proceso y en el resultado final de la obra.

Esta obra se desarrolla a partir de la interacción entre un detonante creativo y la improvisación, integrando ambos elementos de manera que se respeten las características de cada género involucrado. La improvisación actúa como un recurso expresivo y como un espacio de experimentación en el que se exploran relaciones sonoras y dinámicas musicales. Al combinar el

detonante creativo con la libertad interpretativa de la improvisación, la obra busca generar un equilibrio entre control y espontaneidad, permitiendo observar cómo las decisiones creativas afectan la evolución del resultado final y cómo cada género conserva su esencia dentro de este proceso.

Tabla 7. Meraki

Meraki

Plantilla	Tipo de Instrumento	Forma de la Obra	Detonantes Creativos Usados
Instrumental			
Sintetizador Tipo Lead	Instrumento Virtual	<i>A, B, C y A</i>	Fragmento de la película <i>Soul</i> de Pixar, correspondiente a la conversación entre Joe y su madre (1:24 y 1:49). Un fragmento de la película <i>Lalaland</i> , donde Sebastián presenta el jazz como un lenguaje universal y advierte sobre su posible desaparición comprendido entre los minutos (1:35 a 2:16)
Sintetizador Tipo Organ	Instrumento Virtual		
Batería y SFX	Instrumento Virtual		
Piano	Instrumento Grabado		
Guitarra Eléctrica	Instrumento Virtual		
Bajo Eléctrico	Instrumento Virtual		
Trompetas	Instrumento Virtual		
Samples - 1 Fragmento (Minutos 1:24 a 1:49) 2 Fragmento (Minutos 1:35 a 2:16).	Instrumento Virtual		

NOTA: En esta tabla se presenta la Estructura general de Meraki, la obra 2.

Preproducción Meraki

Para esta obra musical se tomó el detonante creativo como base y fundamento para el desarrollo sonoro. Además, se definieron aspectos esenciales como la estructura formal y la plantilla instrumental, según lo presentado en la tabla anteriormente expuesta. Durante esta etapa se planificó detalladamente cada sección de la obra con el propósito de asegurar una coherencia en su desarrollo y facilitar un proceso de producción eficiente y organizado.

La fase en cuestión se caracterizó por la exploración y la definición metodológica. En ella se establecieron las ideas primordiales que estructuraron la pieza musical y se concretó la identidad sonora, comprendiendo la función esencial que desempeña cada instrumento al interactuar con el detonante creativo considerado.

Es importante destacar que, a lo largo de este proceso, Meraki atravesó una etapa de evaluación continua en la que se depuraron las ideas menos funcionales y se reforzaron aquellas que aportan al propósito estético de la obra. Se buscó, de este modo, preservar la esencia de los géneros implicados, otorgar un papel central al detonante creativo y mantener un diálogo constante con la improvisación pianística como eje creativo dentro de la creación musical.

Detonantes Creativos Meraki

En esta obra, el detonante creativo seleccionado es un fragmento de la película *Soul* de Pixar, ya que aborda de manera profunda y conmovedora las dificultades y sacrificios que implica vivir de la música. La historia de Joe Gardner, un profesor de música y aspirante a pianista de jazz, refleja la lucha constante por encontrar un propósito y la pasión por la música, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Este fragmento sirve como punto de partida para explorar cómo la música puede ser tanto una vía de expresión personal como un

desafío constante, y cómo la búsqueda de un propósito puede influir en la creación artística.

Es importante destacar que se identificó un video en la plataforma YouTube que contiene el fragmento de la escena seleccionada como detonante creativo. Según dicho material, el segmento corresponde al intervalo comprendido entre los minutos 1:24 y 1:49, en el cual el protagonista, Joe Gardner, sostiene una conversación trascendental con su madre. En esta escena, el personaje expresa su conciencia sobre las dificultades de dedicarse profesionalmente a la música, pero manifiesta que esta constituye su razón de ser. De igual modo, revela su anhelo de cumplir sus sueños y su temor de que, en caso de morir en ese momento, su vida careciera de significado. El enlace del video correspondiente se presenta a continuación: (5143) Best conversation between Joey and His Mom - Soul - YouTube.

Este detonante creativo constituye el fundamento de la obra, ya que se toma como punto de partida la inspiración que emerge del diálogo presentado. A partir de este, se comienza a construir la sonoridad de la pieza, orientando las decisiones estéticas y técnicas que guían su desarrollo. Dichos fragmentos serán integrados en la composición musical y su presencia estructural se manifestará en dos secciones específicas de la pieza: la sección A se plantea como el punto de partida para la configuración de la sonoridad general, mientras que la sección C se concibe como un espacio de exploración, en el cual la improvisación pianística interactúa con los materiales previos, dando lugar a una transición que refleja la evolución y transformación del discurso musical.

El segundo detonante creativo proviene de La La Land, donde Sebastián Wilder explica su profundo aprecio por el jazz a Mia Dolan. Su argumento principal es que el jazz funciona como un diálogo universal que supera las barreras del lenguaje. Describe el género como una conversación musical continua entre los intérpretes, basada en la improvisación recíproca, la

composición espontánea y la expresividad individual. A pesar de destacar el valor cultural y artístico del jazz, Sebastián expresa su preocupación por su declive o "muerte" debido a la falta de interés actual en mantenerlo vivo.

Este detonante se obtuvo de un video de YouTube y abarca el segmento comprendido entre los minutos 1:35 a 2:16, se utilizó la herramienta Vocal Remover para separar la banda sonora del audio original y se integró a Meraki. A continuación, se presenta el enlace correspondiente al fragmento seleccionado: [\(5697\) La La Land 2017 - Sebastian explains Jazz to Mia - YouTube](#)

Decisiones para la maquetación de Meraki

La disposición y posicionamiento de los instrumentos en la obra se definieron a partir de decisiones orientadas a equilibrar la identidad de los géneros de referencia con la coherencia espacial del discurso sonoro. Cada elemento fue ubicado de manera intencionada para resaltar su función dentro del conjunto, garantizando un diálogo fluido entre las distintas capas tímbricas.

Las decisiones de paneo, profundidad y jerarquía sonora respondieron tanto a la intención expresiva de la obra como a la necesidad de preservar su claridad estructural. En este proceso, se prioriza que cada instrumento ocupará un espacio definido dentro del espectro sonoro, evitando solapamientos y favoreciendo la interacción entre secciones.

Tabla 8. Disposición instrumental dentro de la obra

Disposición instrumental dentro de la obra

Organización estructural de la obra	Segmentación temporal de la obra	Configuración instrumental
Parte A	0:00 – 0:40	SFX, Sintetizador tipo Organ, Batería, Detonante Creativo.
Parte B	0:40 – 2:48	Sintetizador tipo Lead, SFX, Trompeta, Bajo, Guitarra de Jazz, Batería.
Parte C	2:48 – 4:09	Detonante creativo, Piano, Trompeta, Sintetizador tipo Lead, Batería.
Parte A (Reexposición)	4:09 – 5:10	Trompeta, Sintetizador tipo Lead, Batería, Bajo Eléctrico y Guitarra Eléctrica.

NOTA: Este cuadro sintetiza las decisiones que orientan el desarrollo de la obra.

A continuación, se darán a conocer las librerías seleccionadas para los sintetizadores empleados en la obra, considerando las especificaciones y recursos que cada una proporciona, a partir de la revisión de las características disponibles en sus respectivas colecciones.

Figura 16. Plugin sintetizador tipo Organ

Plugin sintetizador tipo Organ

NOTA: Corresponde a la librería empleada para este tipo de sintetizador.

Figura 17. Plugin sintetizador tipo Lead

Plugin sintetizador tipo Lead

NOTA: Visualización general de la librería empleado para este tipo de sintetizador.

La etapa de preproducción resultó esencial para consolidar los lineamientos conceptuales y técnicos de la obra. En este proceso se definieron los criterios estéticos, las referencias sonoras y la función específica de cada instrumento dentro del conjunto, estableciendo así la base estructural sobre la cual se desarrollará la producción. Del mismo modo, se planificaron aspectos relativos al tempo, la disposición formal y la interacción tímbrica, garantizando una coherencia entre la intención creativa y la proyección sonora esperada. Esta fase permitió, además, anticipar las necesidades técnicas del registro y orientar las decisiones interpretativas que darán continuidad al enfoque experimental y estilístico propuesto, buscando un equilibrio orgánico donde, la integración de los géneros seleccionados con los detonantes creativos permite establecer una propuesta sonora coherente, donde la experimentación se convierte en el eje articulador del discurso musical. Este proceso previo asegura que la obra conserve las características distintivas de sus influencias, al tiempo que introduce nuevas posibilidades expresivas derivadas de la exploración técnica y conceptual.

Como parte integral de este proceso, también se llevó a cabo la maquetación completa de

la obra. Esta etapa fue crucial para validar la estructura formal y probar la coherencia sonora de la fusión entre los géneros seleccionados y los detonantes creativos. La maqueta sirvió como una herramienta de previsión que facilitó la toma de decisiones críticas sobre la estructura y los arreglos, asegurando la viabilidad técnica y artística del concepto. Los detalles de esta previsualización estructural y armónica pueden apreciarse en la Figura 1, donde se visualiza la disposición de las secciones de la obra.

Producción Meraki

Este proceso implicó la aplicación de procedimientos técnicos orientados a estructurar y equilibrar el sonido del proyecto, considerando que cada decisión debía responder a los objetivos conceptuales y musicales establecidos. Para ello, se realizaron tareas de grabación, edición, mezcla y ajuste de niveles, con el fin de asegurar la coherencia entre los distintos elementos sonoros. Asimismo, se evaluaron aspectos relacionados con la espacialidad, la dinámica y la relación entre instrumentos, buscando que el resultado final refleje de manera precisa la intención creativa y la identidad del proyecto.

Antes de detallar los procedimientos técnicos, se describirá el proceso de grabación del instrumento empleado, en este caso, el piano.

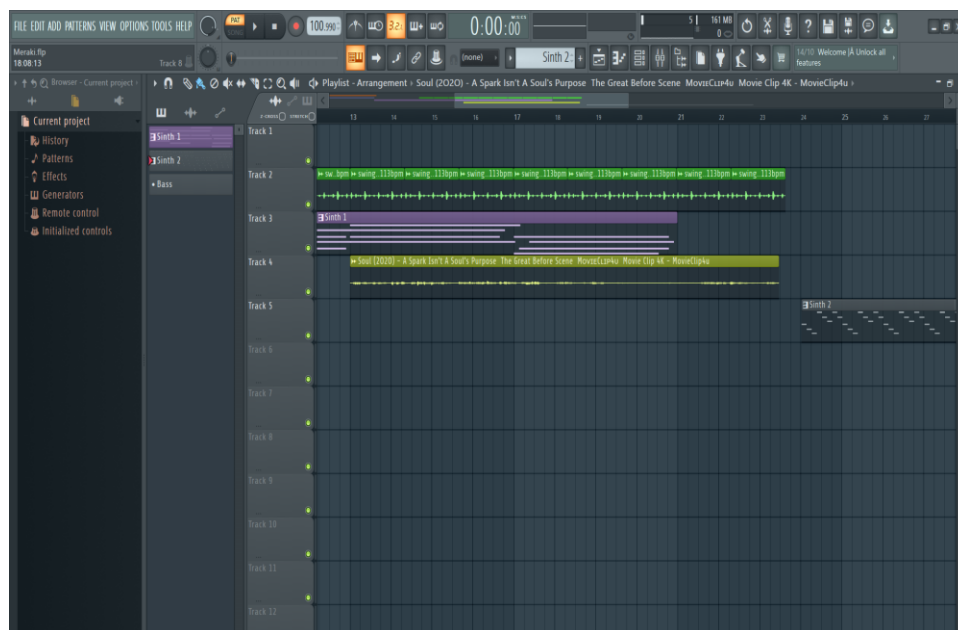
Para el desarrollo de este proyecto se empleó como DAW Logic X, aprovechando sus herramientas de edición y producción musical. El piano Steinway & Sons, incluido como VST en Logic, se grabó directamente a través de MIDI en el DAW, lo que permitió un control sobre la dinámica y el fraseo, asegurando que el piano se integrara con las progresiones armónicas y la interpretación de la obra.

La Aplicación de los Detonantes en Meraki

Los detonantes creativos son samples generados a partir de los fragmentos seleccionados para este proyecto. Como se explicó en la preproducción, se eligieron dos partes de la película. El primer detonante se utiliza en la parte A como introducción, destacando junto con el sintetizador tipo Organ y marcando la identidad de la pieza. El segundo detonante aparece en la parte C, manteniendo un diálogo junto con la improvisación del piano. Ambos cuentan con Fruity Blood Overdrive, que aporta ganancia al sample, compensando su calidad sonora limitada y evitando que se pierda dentro de la instrumentación.

Figura 18. Detonantes creativos expuestos en el DAW

Detonantes creativos expuestos en el DAW

NOTA: Vista principal del DAW con los detonantes creativos incorporados.

Es crucial evidenciar la intencionalidad de las decisiones sonoras y expresivas que guiaron la configuración y ejecución de cada instrumento virtual empleado en la obra. Para este fin, se detallan las técnicas y procedimientos aplicados, haciendo hincapié en la influencia determinante de los detonantes creativos en la construcción de su carácter tímbrico.

Sintetizadores

La obra incorpora además dos tipos de sintetizadores: uno de tipo Lead y otro de tipo Organ. A continuación, se detallan las características específicas de estos instrumentos virtuales, destacando cómo su implementación contribuye a la paleta tímbrica de la pieza y al desarrollo de su identidad sonora, aportando texturas, colores y movimiento a lo largo de la composición.

Tabla 9. Sintetizador Tipo Organ para Meraki

Sintetizador Tipo Organ para Meraki

Elemento	Descripción
Sintetizador Tipo Organ	El sintetizador empleado corresponde a Retro Fifth, perteneciente a la librería GMS nativa de FL Studio.
Origen / Tipo	Es un sintetizador virtual
Parámetros Usados	<p>El GMS (Groove Machine Synth) es un sintetizador híbrido que combina síntesis sustractiva y wavetable, conformado por tres osciladores, filtro multimodo, envolventes, LFOs y efectos integrados. El preset Retro Fifth utiliza una onda sinusoidal, caracterizada por su forma suave y carente de armónicos, comúnmente empleada para generar tonos limpios y bajos de timbre puro.</p> <p>Dispone de un filtro de corte de frecuencias con el 100% de Keyboard Tracking, lo que permite que la frecuencia de corte varíe proporcionalmente con la altura de las notas, manteniendo la coherencia tonal en todo el rango del teclado.</p> <p>Presenta una amplitud de 9.2 dB, lo que indica un aumento perceptible en la intensidad sonora dentro del rango de medición del sistema.</p> <p>Integra un FX LFO Rate de 3/4, lo que indica que la velocidad de modulación del oscilador de baja frecuencia está sincronizada con el tempo del proyecto, completando un ciclo cada tres tiempos y aportando movimiento rítmico a Meraki.</p> <p>Posee un Attack de 0.73%, un Decay de 1.00%, un Sustain de 1.00% y un Release de 0.72%, parámetros que determinan la forma temporal de la envolvente y, por tanto, la evolución dinámica del sonido.</p> <p>Incluye una reverberación del 15.00%, la cual aporta profundidad y espacialidad al sonido, simulando la reflexión natural del audio en un entorno acústico.</p>
Técnicas de programación	Fue programado manualmente en el piano roll, permitiendo una estructuración precisa y controlada de cada progresión, de acuerdo con el carácter sonoro del instrumento y con el objetivo de determinar la secuencia armónica más adecuada para su timbre y función dentro de la composición.

NOTA: Se presentan los parámetros y las características del Sintetizador tipo Organ.

Tabla 10. Sintetizador Tipo Lead para Meraki

Sintetizador Tipo Lead para Meraki

Elemento	Descripción
Sintetizador Tipo Lead	El sintetizador empleado corresponde a Funky Rhodes, perteneciente a la librería GMS nativa de FL Studio.
Origen / Tipo	Es un sintetizador virtual
Parámetros Usados	<p>El Funky Rhodes de GMS emplea una onda sinusoidal, definida por su forma simple y ausencia de armónicos, utilizada principalmente para generar sonidos limpios y bajos de timbre estable.</p> <p>El diseño incorpora un filtro de corte de frecuencias con Keyboard Tracking al 100%. Esta modulación garantiza que la frecuencia de corte se ajuste proporcionalmente a la altura de la nota ejecutada, manteniendo la coherencia espectral y el timbre a lo largo de todo el rango del teclado.</p> <p>Presenta un Decay de 0.87% y un Release de 0.10%, valores que determinan la duración de la caída y la liberación del sonido dentro de la envolvente.</p> <p>Este sintetizador cuenta con FX PHSR, un efecto de phaser que añade movimiento y riqueza al sonido, creando barridos tonales característicos y texturas envolventes.</p> <p>Cuenta con una reverberación del 20%, creando un sonido más profundo y envolvente con sensación de espacio natural.</p> <p>Incluye FX LFO Rate de 3/4, sincronizado con el tempo del proyecto, que completa un ciclo cada tres tiempos y añade movimiento rítmico a Meraki.</p>
Técnicas de programación	Cada progresión se diseñó manualmente en el piano roll, garantizando un control detallado sobre la estructura armónica y ajustándose al timbre del instrumento para cumplir su función dentro de la pieza.

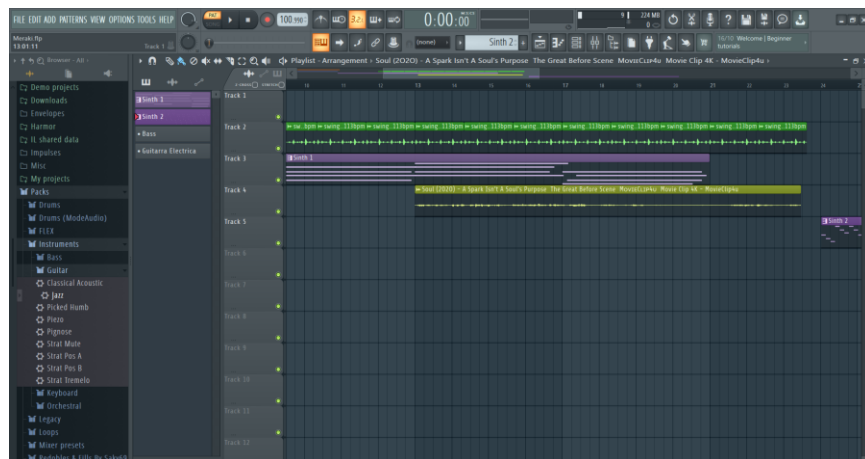
NOTA: Se presentan los parámetros y las características del sintetizador tipo Lead.

Batería: Para la obra se emplearon varios samples obtenidos de la plataforma Sample Focus, los cuales aportan un carácter Lo-Fi e incorporan patrones rítmicos asociados al jazz. Estos recursos se integraron como elementos fundamentales para definir la atmósfera y el estilo de la pieza, utilizando una configuración de batería distinta en cada sección para generar variaciones rítmicas

y mayor dinamismo. Aunque los samples presentaban tempos diferentes, en el DAW se ajustó su velocidad para unificarlos con el tempo general de la creación musical.

Figura 19. Samples Batería

Samples Batería

NOTA: El track diferenciado de color verde, es el sample usado en Meraki.

SFX (Efectos Sonoros)

Se emplearon varios efectos sonoros a lo largo de la composición, cada uno con una función expresiva específica. El primero, presente en la parte A, corresponde al sonido de un reloj, utilizado como referencia al cierre de la obra anterior y como recurso de continuidad hacia la siguiente pieza. El segundo efecto, denominado *Nature 001*, incorpora sonidos de naturaleza y agua cayendo, lo que contribuye a intensificar la atmósfera general de la obra. En la parte B se integró un tercer efecto, *SFX Mega Sub*, caracterizado por un sonido de estallido que aporta mayor impacto y enfatiza la transición entre secciones. Finalmente, se incorporó un cuarto efecto consistente en el sonido de un avión despegando, el cual introduce elementos de la vida cotidiana para enriquecer la ambientación. A este último se le aplicó una automatización de volumen con el

fin de evitar un corte brusco y garantizar una transición más suave y natural en su desvanecimiento.

Piano

Este instrumento se encuentra presente en la parte C de la composición, donde realiza una improvisación musical que establece un diálogo directo con el fragmento de la película de La la land. Su incorporación permite que la interpretación del instrumento interactúe con las líneas de diálogo, generando una relación sonora que refuerza la narrativa y la atmósfera de la obra, integrando de manera coherente los elementos filmicos con la música.

Figura 20. Evidencia del detonante creativo en interacción con la improvisación

Evidencia del detonante creativo en interacción con la improvisación

NOTA: Los tracks resaltados en amarillo y piel constituyen el detonante principal de la obra, en articulación con el pasaje de improvisación.

Guitarra Eléctrica

Se empleó el plugin JazzGuitar, reconocido por su capacidad para generar un timbre realista que incorpora articulaciones, matices y resonancias propias de la guitarra jazz. La línea

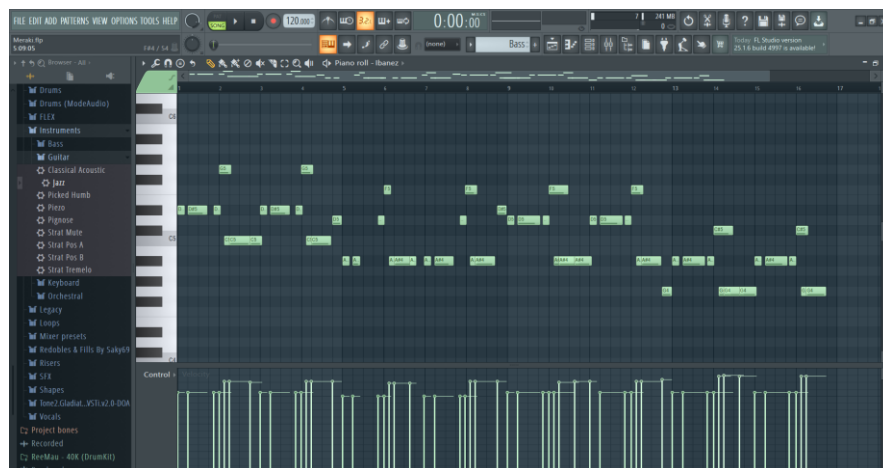
de guitarra fue programada manualmente en el piano roll, permitiendo un control detallado sobre la duración, dinámica y expresión de cada nota, adaptándose a la armonía y al estilo de la composición. Además, este plugin cuenta con reverberación, lo que aporta profundidad y espacialidad al sonido.

Bajo Eléctrico

Se utilizó el plugin BooBass, que permite que las notas graves generadas por este instrumento suenen limpias y funcionales. El sonido se produce mediante ondas sinusoidales, y el plugin ofrece control sobre el tono y la octava de las notas. La línea de bajo fue creada manualmente en el piano roll, lo que permitió un proceso más detallado en la edición de cada nota y progresión, modificándole la velocidad a final de cada progresión, al final de cada una de estas progresiones se modifica la velocidad para definir adecuadamente el cierre de la frase musical.

Figura 21. Bajo Eléctrico en Piano Roll

Bajo Eléctrico en Piano Roll

NOTA: Se presenta el piano roll correspondiente a la progresión del bajo eléctrico.

Trompeta en Bb

Los samples fueron seleccionados de la plataforma Sample Focus e incorporados en la obra para aportar dinamismo y complementar la instrumentación de Meraki. Su incorporación aporta dinamismo a Meraki, al tiempo que funciona como acompañamiento dentro de la instrumentación, reforzando las progresiones armónicas y enriqueciendo la textura sonora. Los samples se programaron cuidadosamente en la Playlist del DAW, permitiendo un control preciso sobre su entrada, duración y articulación, lo que asegura que se integren de manera coherente con los demás instrumentos y contribuyan al desarrollo global de la pieza.

Postproducción Meraki

En el proceso de postproducción de Meraki se desarrollaron diversos procedimientos orientados a optimizar la calidad sonora de la obra. Entre ellos se realizaron tareas de ecualización y mezcla general, así como la implementación de automatizaciones de volumen tanto en la sección A como en su reexposición. Adicionalmente, se aplicaron efectos de reverberación en instrumentos específicos para enriquecer la espacialidad y aportar mayor profundidad al resultado final.

En el proceso de mezcla de la pieza se buscó consolidar la interacción entre las distintas capas sonoras mediante un balance preciso de niveles y un tratamiento detallado del panorama estéreo. Cada instrumento fue ubicado en el espacio con el fin de evitar enmascaramientos y resaltar su función dentro del arreglo. La mezcla también consideró el control de frecuencias para mantener una distribución espectral equilibrada, permitiendo que cada elemento conservara definición y presencia. Este abordaje técnico aseguró una integración homogénea de los componentes musicales y una estructura sonora sólida en todo el proyecto.

Mezcla Meraki

Como primer procedimiento se implementó una automatización de volumen que permitió un incremento progresivo al inicio de la obra y una atenuación gradual al cierre, favoreciendo transiciones más naturales y dinámicas. Posteriormente, se aplicó una ecualización general enfocada en equilibrar el espectro sonoro, optimizando la relación entre las diferentes secciones e instrumentos para obtener una mezcla más clara, estable y definida.

El manejo del campo estéreo se realiza mediante el paneo, asignación de pistas a buses y control de niveles, asegurando equilibrio espacial y consistencia sonora. Se incorporan efectos como reverberación, Blood Overdrive y Limitadores, aplicados de manera selectiva para generar profundidad, espacialidad y coherencia en la interacción entre los distintos elementos musicales.

Figura 22. Visualización de los efectos y ecualizadores usados en diferentes Instrumentos

Visualización de los efectos y ecualizadores usados en diferentes Instrumentos

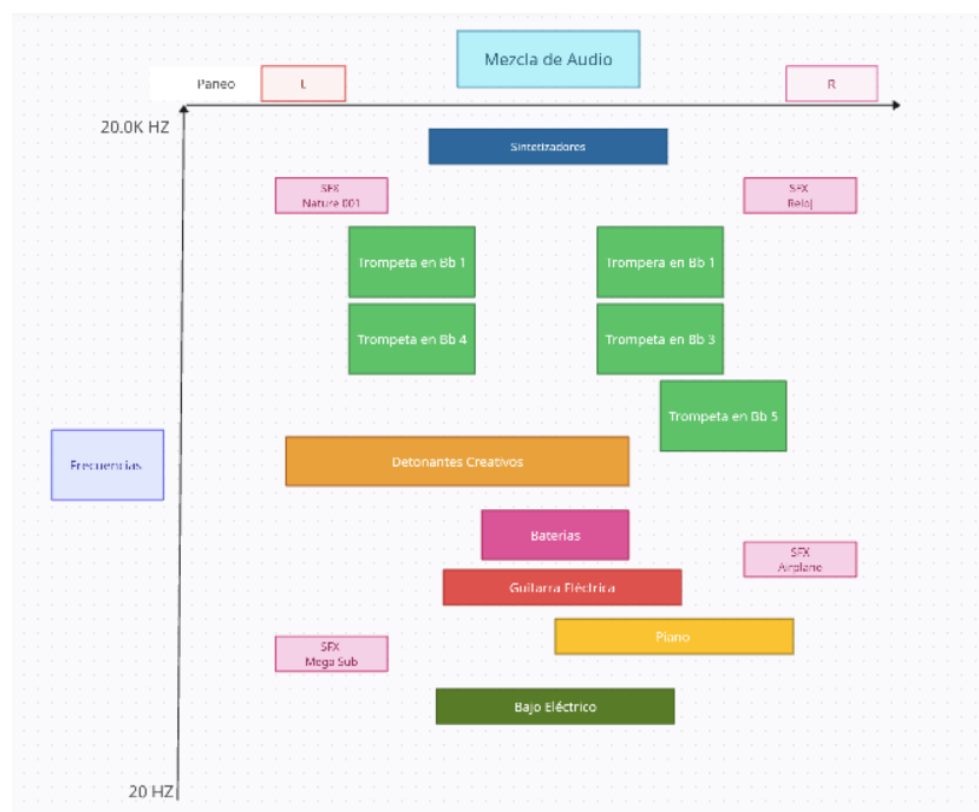

NOTA: Se presentan los distintos procesos y efectos empleados en la mezcla general de la obra.

Se implementó un tratamiento específico de frecuencias por rangos —graves, medios y agudos— con el fin de evitar el enmascaramiento entre instrumentos y asegurar la claridad de cada línea sonora. Este procedimiento garantiza que la mezcla conserve su consistencia y calidad en distintos sistemas de reproducción, cumpliendo con los estándares profesionales requeridos para la etapa de masterización y proporcionando una experiencia auditiva equilibrada, fluida y coherente con la intención compositiva del proyecto.

Figura 23. Mezcla de Audio Meraki

Mezcla de Audio Meraki

NOTA: Se presentan los instrumentos de Meraki, organizados de acuerdo con su ubicación en el panorama estéreo y su respectivo rango de frecuencias.

Masterización Meraki

Con el proceso de mezcla ya finalizado, la masterización se entendió como la fase destinada a afinar el resultado global de la obra. Considerando la combinación estilística entre jazz fusión, indie alternativo y la incorporación de fragmentos de la película Soul de Pixar, esta etapa se orientó a integrar todos los materiales dentro de una misma identidad estética.

La intervención se centró en ajustar el balance general del espectro, con el fin de distribuir de forma coherente graves, medios y agudos desde una visión global, y en optimizar la espacialidad, definiendo cómo los elementos se perciben en el campo sonoro para favorecer claridad, cohesión y una experiencia auditiva más inmersiva para el oyente.

El propósito de la masterización no fue modificar la intención musical establecida en la mezcla, sino consolidarla como una versión final consistente, preparada para ser reproducida y traducida adecuadamente en diferentes sistemas y contextos contemporáneos.

Figura 24. Masterización de Meraki

Masterización de Meraki

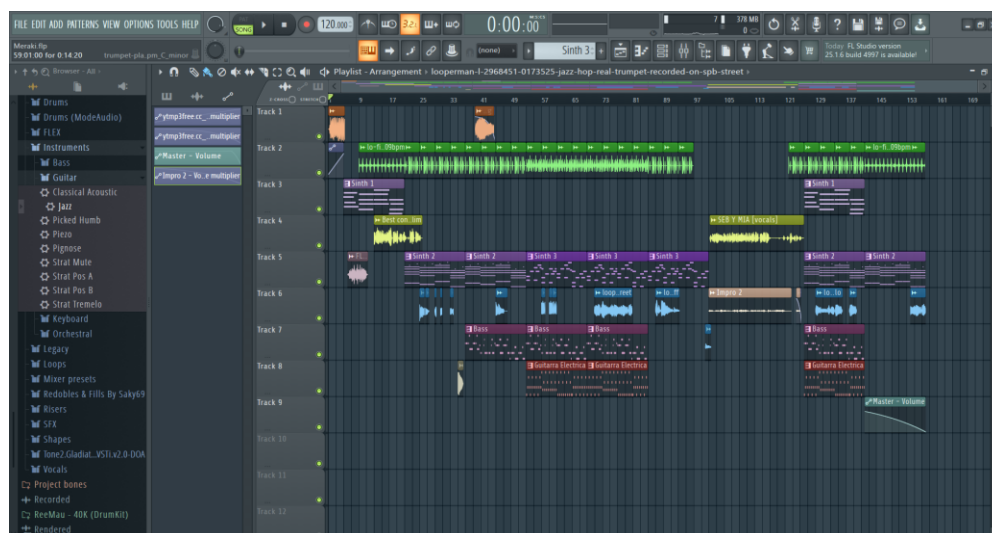

NOTA: Se presentan la ecualización y el limitador empleados en el proceso de masterización de Meraki.

La visualización del proyecto en el DAW permitirá apreciar la disposición general de las pistas y los recursos empleados en la obra. A través de esta instancia se evidenciará cómo los distintos elementos sonoros conviven y se articulan entre sí dentro del entorno digital, posibilitando una lectura más amplia del proceso constructivo y del modo en que la pieza se configura a nivel estructural y musical.

Figura 25. Visualización general Meraki

Visualización general Meraki

NOTA: Esta es la visualización principal del DAW utilizado para la producción de Meraki.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió evidenciar que la incorporación de detonantes creativos en la etapa de preproducción constituye una herramienta metodológica eficaz para dinamizar el proceso compositivo y potenciar la exploración sonora. A través de su aplicación, fue posible generar ideas musicales coherentes, articular decisiones estéticas con fundamentos conceptuales y mantener una dirección creativa clara durante todas las fases del trabajo.

A su vez, el estudio de las particularidades del jazz fusión y del indie alternativo permitió reconocer elementos comunes entre ambos géneros, tales como la improvisación, la experimentación sonora y la libertad creativa. Estos puntos de convergencia posibilitaron una integración sólida que preserva la identidad estética de cada estilo, al tiempo que configura un nuevo marco expresivo sustentado en la exploración y la innovación musical. Además, esta interacción entre géneros permitió comprender cómo las dinámicas interpretativas del jazz fusión y las estructuras del indie alternativo pueden complementarse para construir un lenguaje musical propio y consistente.

Asimismo, el proceso investigativo permitió definir los detonantes creativos como estímulos conceptuales, visuales o sonoros que actúan como impulsores del pensamiento musical. Su implementación en la preproducción orientó la toma de decisiones técnicas y expresivas, transformando la intuición artística en una práctica sistematizada que combina reflexión y experimentación.

Finalmente, la realización del proceso completo de preproducción, producción y postproducción de las dos obras musicales confirmó la efectividad del método propuesto. La aplicación de los detonantes creativos en cada fase contribuyó a mantener la coherencia entre los

recursos técnicos y la intención estética, evidenciando cómo estas herramientas enriquecen la narrativa sonora, diferencian la propuesta musical y consolidan una metodología replicable en futuras producciones.

Bibliografía

Acid Jazz. (s/f). Enjoyingjazzmusic.com. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de

<https://www.enjoyingjazzmusic.com/acid-jazz.html>

Arena, H. F. (2007). *Produccion Musical Con La PC*. M.P. Ediciones. *El jazz fusión y su*

impacto en la identidad musical. (s/f). Reddigitalcatolica.com. Recuperado el 18 de

noviembre de 2025, de [https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-](https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-identidad-musical?utm_source)

[identidad-musical?utm_source](https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-identidad-musical?utm_source)

Dyfonarow, W. e. n. (2006). *Empire of Dirt the aesthetics and rituals of british i*

n die music (Wesleyan University Press, Middletown, Ed.). Doctajazz. (2019,

diciembre 18). *Historia del Jazz: Jazz Fusión*. Doctajazz.com; Doctajazz.

<https://www.doctajazz.com/historia-del-jazz/fusion-artistas-discos.htm>

El jazz fusión y su impacto en la identidad musical. (s/f). Reddigitalcatolica.com. Recuperado el

15 de mayo de 2025, de [https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-](https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-identidad-musical)

[identidad-musical](https://reddigitalcatolica.com/el-jazz-fusion-y-su-impacto-en-la-identidad-musical)

Eton. (2020, julio 8). *Jazz y protesta (II): De la expresión rebelde del free jazz a la línea*

integracionista en el jazz fusión. La Izquierda Diario.

<https://www.laizquierdadiario.com/Jazz-y-protesta-II-De-la-expresion-rebelde-del-free->

[jazz-a-la-linea-integracionista-en-el-jazz](https://www.laizquierdadiario.com/Jazz-y-protesta-II-De-la-expresion-rebelde-del-free-jazz-a-la-linea-integracionista-en-el-jazz)

Fusión de jazz. (s/f). Academia-lab.com. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de

<https://academia-lab.com/enciclopedia/fusion-de-jazz/>

George Coleman. (2009, mayo 12). Asociación Apolo y Baco; Apolo y Baco.

<https://apoloybaco.com/jazz/george-coleman/>

Gibson, D. (2019). *The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production.*

Guzzanti, F. (16 de enero de 2024). *La Evolución del Jazz.* La Evolución del Jazz.

<https://www.rockyarte.com/evolucion-del-jazz-raices-hasta-contemporaneas/>

Impacto del jazz fusión y las colaboraciones entre géneros. (s/f). Music396.com. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de <https://es.music396.com/topic/impact-of-jazz-fusion-and-cross-genre-collaborations/176063>

Jazz Rock Fusion Guitar. (s/f). Blogspot.com. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de

<https://jazz-rock-fusion-guitar.blogspot.com/2023/05/trio-beyond-2006-saude-des.html>

Jenna, T. (2024, mayo 20). *The evolution of indie music: From underground to mainstream.*

TJPL NEWS. <https://www.tjplnews.com/post/evolution-of-indie-music-underground-to-mainstream>

Martínez, G. (2012). “*El Lenguaje Fusión de Greg Howe*”. UNIVERSIDARCIS Universidad de Artes y Ciencias Sociales.

Martínez-Pereda, J. A. (2010). *EL JAZZ. ORIGEN Y EVOLUCIÓN*.

Ni género musical ni sólo un estilo: el fenómeno “indie” en La Plata como un nuevo uso de la música Astrolabio. (s/f). Edu.ar. Recuperado el 18 de noviembre de 2025, de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.14192/pr.14192.pdf

Perez de Ziriza, C. (2018). *Indie & Rock Alternativo: Historia, Cultura, Artistas y Álbumes Fundamentales*. Redbook Ediciones.

Quito, A. E. (2024, noviembre 18). *Morfema Press*. Morfema Press.
<https://morfema.press/viejaescuela/que-es-la-fusion-jazz/>

Rith, S., & Zagorski-Thomas, S. (2012). *The Art of Record Production: An Introductory Reader for a New Academic Field*.

Roads, C. (1996). Referencia fundamental sobre síntesis y diseño de sonido. En *Explica los tipos de envolventes, ataques y decaimientos - bases del sonido “pluck*. MIT Press.

Russ, M. (2019). *Routledge*. *Detalla los métodos de síntesis y las aplicaciones de sonidos lead para construir líneas melódicas destacadas dentro de una mezcla*.

- Sigal, R. (2013). La mano en la masa de la creatividad musical. *Sonus: Publicación bilingüe del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras*, 5(10). *Sonus: Publicación bilingüe del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras*, 5.
- Smirke, R. (2013, marzo 16). *Pink Floyd, 'The Dark Side of the Moon' at 40: Classic track-by-track review*. Billboard.
- Snoman, R. (2020). Routledge. Aborda el uso de timbres tipo órgano en la mezcla y su importancia como base armónica dentro de la producción musical. En *Dance music manual: Tools, toys, and techniques*.
- Thatcher, & Blake, A. (2013). *Fracturing jazz, freeing fusion: Miles Davis's role in counterculture rock*.
https://cupola.gettysburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=student_scholarship
- Thompson, P. (2019). *Creativity in the recording studio: Alternative takes*. Palgrave Macmillan.
- Thompson, P., & McIntyre, P. (2013). Rethinking Creative Practice in Record Production and Studio Recording Pedagogy. *Technology & Education*, 6(2), 215–230.
- Weekhout, H. (2019). *Music Production: Learn How to Record, Mix, and Master Music*.

Wikipedia contributors. (s/f-a). *French Kiwi Juice*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=French_Kiwi_Juice&oldid=159865623

Wikipedia contributors. (s/f-b). *Radiohead*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiohead&oldid=167264514>

Yittse. (2025, febrero 20). *¿Qué es la música alternativa independiente?* Sentido Radio.

<https://sentidoradio.com/blog/que-es-la-musica-alternativa-independiente/>.

Zagorski-Thomas, S. (2020). *The Bloomsbury Handbook of Music Production*. Bloomsbury Academic.

Zagorski-Thomas, Simon. (2017). *The musicology of record production*. Cambridge University Press.

Zula Hidalgo, G. D. (28 de octubre 2024). *Ecuajazz: Creación y difusión de cinco piezas del género jazz con fusión de géneros tradicionales de la sierra ecuatoriana*. Universidad Nacional de Loja.

Anexos

Acceso a las obras mediante el siguiente enlace:

https://soundcloud.com/daniela-saavedra-167628428/rame-y-meraki-integradas-en-un-solo-proyecto?si=c3bbd756c3234fd7862cb4852375576d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing