

Manteniendo la esencia con nuevos sonidos

Leidy Dayanna Lozada Rodríguez

Asesor:

Jesús Hernán Zúñiga Micolta

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela Sociales Artes y Humanidades (ECSAH)

Programa Música

2025

Dedicatoria

Este proyecto lo dedico a mi familia, por ser la base y apoyo constante en cada etapa de mi proceso. A mi madre, quien con su esfuerzo, amor y ejemplo me enseñó a perseverar y a creer en mis capacidades. A quienes han confiado en mi, en mi proceso y me han motivado a seguir creciendo, incluso en los momentos más difíciles.

Agradecimientos

Agradezco principalmente a Dios por brindarme la fortaleza, capacidad e inspiración para avanzar en este camino musical.

A mi familia, amigos y cada persona que, con su apoyo incondicional, sus palabras de aliento y su compañía me animaron a seguir y culminar esta carrera.

A la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) por ofrecer un espacio académico, y a cada uno de los tutores y maestros que contribuyeron a la construcción de esta carrera profesional y el desarrollo de este proyecto.

Resumen

Por medio del presente proyecto se desea producir la reversión de "Un día más" de Miguel Balboa al estilo de los géneros rap, pop y reggae manteniendo la esencia lírica de la composición original e integrando elementos distintivos y característicos de cada género; por medio de este proyecto se busca destacar las características propias de los tres géneros a trabajar, así como los elementos técnicos y creativos necesarios para realizar las reversiones. La metodología consta de cuatro fases donde se iniciará con la investigación de las estructuras rítmicas, melódicas, armónicas y líricas de cada género, como fase dos se explorarán los elementos característicos de producción del rap, pop y reggae, así mismo, en la fase tres se incorporarán las técnicas de producción investigadas, con el fin de que la canción se adapte lo mayor posible al género implementado; y como cuarta fase se tiene la publicación del resultado de las obras. El resultado final será un aporte tanto artístico como académico al ofrecer una visión creativa y técnica de la transformación de la obra seleccionada.

Palabras clave: Reversionar, producción, géneros, rap, pop, reggae

Abstract

Through this project, the goal is to produce a reinterpretation of "One more day" by Miguel Balboa in the styles of rap, pop, and reggae, while maintaining the lyrical essence of the original composition and incorporating distinctive and characteristic elements of each genre. This project aims to highlight the unique features of the three genres to be worked on, as well as the technical and creative elements necessary to create the reworkings. The methodology consists of four phases: the first phase will involve researching the rhythmic, melodic, harmonic, and lyrical structures of each genre; in the second phase, the characteristic production elements of rap, pop, and reggae will be explored; in the third phase, the production techniques researched will be incorporated to adapt the song as much as possible to the implemented genre; and in the fourth phase, the final result will be published. The final outcome will be both an artistic and academic contribution, offering a creative and technical perspective on the transformation of the selected work.

Keywords: Reversion, production, genres, rap, pop, reggae

Tabla de contenido

Introducción	9
Planteamiento Temático	10
Justificación	11
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
Marco Teórico	13
Introducción al Concepto de Reversionar en la Música	13
El Rap	14
Orígenes e historia	14
Características musicales	14
Producción	15
El Pop	16
Historia y evolución	16
Características musicales	17
Producción	17
El Reggae	18
Orígenes históricos y contexto sociocultural	18
Características musicales	18
Producción	19
Metodología	20
Proceso de reversión al género rap	20
Beat y Conceptualización	20
Diseño Vocal	21

Instrumentación Adicional	21
Edición, Mezcla y Procesamiento de Audio	21
Procesamiento de Voces	21
Procesamiento de Instrumentos	22
Monitoreo Visual	22
Masterización	22
Proceso de reversión al género pop	24
Instrumentación y Diseño Sonoro	25
Procesamiento Vocal	25
Tratamiento especial en los coros	26
Efectos adicionales	26
Producción de Batería	26
Mezcla y Masterización	27
Proceso de reversión al género reggae	29
Instrumentación y Arreglos	29
Bajo	29
Batería	30
Ukelele	30
Piano	30
Voz Principal	30
Edición, Mezcla y Masterización	31
Conclusiones	34
Referencias Bibliográficas	36
Enlace Audio Obras Revesiones.....	38

Listado de Figuras

Figura 1. DAW.....	23
Figura 2. Mezcla y procesamiento	23
Figura 3. DAW.....	23
Figura 4. DAW	23
Figura 5. Masterización.....	23
Figura 6. Sintetizador Korg Kross 2	23
Figura 7. Focusrite Scarlett.....	24
Figura 8. Microfono dinámico Shure	24
Figura 9. Micrófono condensador Samsom c02	24
Figura 10. Software y Daw.....	27
Figura 11. DAW.....	27
Figura 12. DAW.....	28
Figura 13. Mezcla y masterización	28
Figura 14. Mezcla y masterización.....	28
Figura 15. Mezcla y masterización.....	28
Figura 16. DAW.....	28
Figura 17. Yamaha FX370C.....	28
Figura 18. Micrófono dinámico Shure	28
Figura 19. Sintetizador Korg Kross 2	29
Figura 20. DAW	31
Figura 21. DAW	31
Figura 22. DAW	31
Figura 23. DAW	31
Figura 24. Mezcla y masterización	31
Figura 25. Mezcla y masterización	31
Figura 26. Mezcla y masterización	31
Figura 27. Ukelele	32
Figura 28. Micrófono condensador Samsom c02	33
Figura 29. Piano yamaha E373	33

Introducción

La música ofrece múltiples posibilidades de reinterpretación y adaptación estilística permitiendo al músico crear, explorar y aprender durante ese proceso. Es por esto que en este proyecto se propone reversionar la obra “Un día más” de Miguel Balboa, una composición cargada de emotividad, hacia tres géneros musicales completamente distintos: el rap, el pop y el reggae. Este ejercicio no solo busca la experimentación artística, sino también la reflexión sobre los procesos de creación y producción que conllevan la transformación de una obra musical. Desde el ámbito de la investigación se analizarán los componentes estructurales característicos de cada género, y se registrará, en el transcurso de este proyecto, la metodología empleada para su adaptación, teniendo, así como resultado 3 obras completamente distintas pero basadas en una ya existente.

Planteamiento Temático

Este proyecto va enmarcado sobre la línea de producción musical y bajo el eje temático de pre producción.

El presente proyecto se centra en la exploración del proceso creativo y técnico de reversionar una canción existente a tres géneros musicales distintos; rap, pop y reggae; cada uno de estos géneros tiene características diferentes que los definen, desde la estructura lírica y rítmica del rap, hasta las melodías y formas de producción del pop y los ritmos sincopados y bajos prominentes en el reggae. Por lo tanto, se desea analizar y aplicar estas características con el fin de transformar la obra musical original en interpretaciones que resalten y representen completamente la esencia de cada género escogido. Profundizando así en la comprensión de los diferentes estilos entre los géneros y destacando la adaptabilidad de la canción al ser reversionada en diversos contextos sonoros.

Por esto surgió la siguiente pregunta de investigación:

- ¿Cómo se podría adaptar una canción existente a tres géneros completamente diferentes respetando su esencia lírica y resaltando el género a trabajar?

Justificación

La reversión, cover o reinterpretación de canciones a distintos géneros musicales no solo es un ejercicio creativo, sino que también es un gran aporte al conocimiento y aprendizaje de las características tanto estilísticas como culturales del género. Por consiguiente, este proyecto busca conocer y explorar estas posibilidades artísticas que se encuentran en el rap, pop y reggae; tres géneros que poseen diferentes identidades tanto sonoras como raíces culturales bastante distintas. A nivel académico se puede profundizar por medio de este proyecto tanto en el análisis y conocimiento de las estructuras rítmicas, armónicas y líricas de cada género, como en los instrumentos, formas de producción y técnicas características de cada uno. Así mismo, desde una perspectiva práctica, se desea con la producción de estas reversiones desarrollar habilidades técnicas importantes, como la creación de arreglos, grabación mezcla y masterización.

Por otra parte, esta idea aportará a la edificación del campo sociocultural, ya que estas reversiones tienen la posibilidad de conectar la obra original con un nuevo público, por medio de su reproducción y esparcimiento en diferentes plataformas digitales; así mismo, mostrará la importancia del trabajo de investigación en el desarrollo de una reversión, lo que aportará en el reconocimiento de distintos campos de la UNAD, el arte y la cultura.

Objetivo General

Producir la reversión de "Un día más" de Miguel Balboa al estilo de los géneros rap, pop y reggae manteniendo la esencia lírica de la composición original e integrando elementos distintivos y característicos de cada género.

Objetivos Específicos

Investigar las estructuras rítmicas, melódicas, armónicas y líricas de cada género para integrarlas adecuadamente a la canción seleccionada.

Explorar instrumentos virtuales, pluggins, y algunas tendencias características del rap, reggae y pop.

Incorporar técnicas de producción, así como sintetizadores, efectos digitales o beats programados característicos de cada género musical.

Buscar plataformas de streaming y medios de difusión para compartir al público el resultado final de las obras.

Marco Teórico

Reversionar en la Música

El proceso de reversionar una canción consiste en recrear una obra musical ya existente a un nuevo estilo, diferente al original; pero conservando algunos elementos como el ritmo, armonía, instrumentación, producción, etc; esto con el fin de darle una identidad diferente. Este proceso tiene varias intenciones, como mostrar la versatilidad de la obra, permitir al productor explorar diferentes expresiones musicales, facilitar la conexión con diversos públicos, extender el alcance de la obra, y además, sirve como herramienta pedagógica para entender los componentes estilísticos de los géneros musicales trabajados.

La reversion musical ha sido una práctica constante en la historia de la música. Según Tagg (2012), “la reinterpretación de una obra implica procesos semióticos que transforman el significado del material original al insertarlo en un nuevo contexto sonoro.” Por otro lado, Moore (2012) sostiene que los géneros musicales no solo definen parámetros técnicos, sino también identidades culturales. Así, por ejemplo, en el caso del rap la métrica vocal y el flujo rítmico son elementos centrales del género, el pop da más prioridad a la melodía y la estructura formal de los instrumentos y mezcla, mientras que el reggae se caracteriza por su acentuación rítmica en el contratiempo, su espacialidad y su carga simbólica asociada a la resistencia cultural.

El Rap

Orígenes e historia

El rap forma parte importante de la cultura hip hop, la cual se originó en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de Nueva York, más específicamente en el Bronx, en la década de 1970; surgió como forma de expresión artística y lucha contra las impunidades de la época y tomó gran fuerza llegando a tener alcance internacional en muy poco tiempo. En esta cultura se identifican cuatro elementos fundamentales: el MCing o rapero (es quien recita la rítmica de letras), el DJing (es la persona encargada del uso de tocadiscos, sampling), el breakdance (bale), y el graffiti.

Con el tiempo, el rap se expandió y fue variando dando lugar a subgéneros como boom bap, gangsta rap, conscious rap, trap y drill, adaptándose a distintos contextos socioculturales. Su evolución está relacionada también con la transformación tecnológica, Katz (2010) afirma que el desarrollo del rap estuvo estrechamente vinculado al uso de “tecnologías de reproducción, edición y manipulación sonora como el sampler y la caja de ritmos”; gracias a esto se ha ido avanzando y modificando el estilo de grabar, mezclar y producir.

Características musicales

La lírica en el rap es rítmica, con métrica y rima que lleva la atención al “flow” y al ritmo interno de las palabras. Este género tiene bastante uso de bases instrumentales repetitivas como los beats, loops, samplers, pads, bajos profundos y percusiones digitales. Al igual, este género es característico por su contenido narrativo, social, testimonial, a veces de denuncia que puede incluir metáforas, juegos de palabras, ritmo de habla acelerado. Este género musical, a diferencia

de otros, no sigue estructuras rígidas, ya que puede tener solo estrofas y estribillos cortos, o en otros casos no tenerlos, según el mensaje o el estilo.

El beat es lo más importante de la producción en el rap, el cual se compone principalmente de baterías programadas (kick, snare, hi-hats, claps) y loops rítmicos; y su enfoque es dar un groove sólido que permita al rapero fluir sobre él. El sampling también es una técnica bastante usada y característica en este género, la cual consiste en tomar fragmentos de canciones anteriores, modificarlas y empezar a trabajar sobre ellas; es de importancia ya que permite a los artistas experimentar, dar vida a fragmentos de creaciones antiguas y transformarlas en algo más moderno e innovador. A diferencia de los inicios del rap, donde se usaban discos de funk, soul, jazz o reggae para crear nuevas bases, hoy en día, además de samples, se emplean instrumentos virtuales (VSTs) y sintetizadores digitales.

Producción

El rap contemporáneo se basa principalmente en la creación de beats digitales, la incorporación de samples o melodías sintetizadas y la prioridad de la voz como elemento expresivo central. Por lo general, las voces se graban con micrófonos de condensador y se procesan digitalmente mediante ecualización, compresión, de-esser y afinación melódica, buscando claridad y presencia. Théberge, (1997) dijo que la mezcla actual privilegia la potencia del bajo y la definición vocal, mientras que el mastering se ajusta a los estándares de plataformas de streaming. Actualmente su enfoque sigue siendo similar, el beat, bajo y la voz cumplen los papeles más importantes y van al frente de la mezcla.

Su producción es digital y prevalente, ya que consta de cajas de ritmo, secuenciadores y software de producción musical; trabajando mucho con ecualización, compresión y efectos como reverb, delay y autotune a la hora de mezclar.

Actualmente el rap se caracteriza por su constante experimentación y fusión con otros géneros, incorporando elementos de la música electrónica, el pop, el R&B, el rock e incluso la música clásica, con el fin de crear sonidos innovadores y únicos, generando más diversidad y globalización de la cultura musical. Así mismo, la inteligencia artificial también está comenzando a tener un gran impacto en la producción musical, siendo usada para crear ritmos, melodías e incluso letras, abriendo nuevas posibilidades de creación.

El Pop

Historia y evolución

El pop emerge a mediados del siglo XX como un género orientado al consumo masivo; basado en melodías accesibles, estructuras simples y alta producción sonora. Su nombre proviene de “popular music”, lo que expresa su intención de alcanzar grandes audiencias. Bennett (2018) señala que el pop se define más por su función social y mediática que por elementos técnicos estrictos, ya que sus características se adaptan constantemente a las tendencias culturales.

Artistas como The Beatles, Madonna, Whitney Houston y Michael Jackson contribuyeron a consolidar el pop como un género global, incorporando elementos característicos del rock, funk, electrónica y R&B; gracias a esta capacidad de absorber influencias externas es que se explica su vigencia y evolución constante.

Características musicales

Este género es característico por tener melodías memorables, hooks (ganchos) que se repiten y estructuras sencillas: verso, estribillo, puente (bridge); sus letras son accesibles, tratando de temas universales como el amor, desamor, relaciones interpersonales, sentimientos comunes, etc. Su ritmo es constante, generalmente en compases simples de 4/4, y consta de patrones rítmicos que favorecen la entrada del público; al igual, se caracteriza por el uso frecuente de coros y armonías simples generando una recordación más fácil en su audiencia.

Sus canciones se caracterizan por ser enérgicas, pegajosas y atractivas para el público; suelen estar compuestas por diversos instrumentos como batería, guitarra eléctrica, bajo, teclados y sintetizadores. Además, se identifican por presentar ritmos bailables y melodías pegajosas que se quedan en la mente de los oyentes. Otra tendencia en el pop es la inclusión de elementos electrónicos, los productores han experimentado con sintetizadores y efectos de sonido para crear atmósferas futuristas y vanguardistas; añadiendo un toque de sofisticación y modernidad a las canciones.

Producción

Su enfoque de producción va más en la grabación y producción, con el uso frecuente de tecnología como sintetizadores, procesamiento digital, efectos como reverb, delay, capas de voces y arreglos instrumentales limpios. Además, el uso de samples y loops se ha vuelto muy común en las pistas musicales de este género, usando fragmentos de canciones o grabaciones preexistentes para crear nuevas composiciones. Por lo general, la duración de canciones pop en su mayoría es corta-media, entre 2:30 y 4:30 minutos con el fin de facilitar su difusión radial y su

comercialización. Katz (2010) sostiene que la digitalización ha permitido que el pop adopte una estética altamente detallada, donde la edición vocal y el procesamiento digital (como Auto-Tune o Melodyne) forman parte integral del sonido contemporáneo. Por eso, las canciones de este género se caracterizan por ser bastante procesadas, dando un sonido futurista, espacial y llamativo al oyente.

El Reggae

Orígenes históricos y contexto sociocultural

El reggae es un género musical nacido en Jamaica a finales de los años sesenta y con este un movimiento religioso conocido como rastafari, el cual luchaba contra el mundo político que los marginaba y esclavizaba. Manuel, Bilby y Largey (2006) explican que el reggae se encuentra profundamente vinculado al movimiento rastafari, y que promueve valores de conciencia social, espiritualidad y resistencia política. Este género surgió a partir de géneros como el ska, el rocksteady, y de influencias del rhythm and blues y soul. Su evolución fue bastante rápida en el país, y llegó a consolidarse en la siguiente década como un fenómeno internacional; debido a que fue considerado una “voz” para los oprimidos, al llevar un mensaje de paz.

Características musicales

Se caracteriza principalmente por tener ritmo sincopado o ir a contratiempo, siendo las guitarras rítmicas y/o los teclados los que marcan los tiempos débiles; mientras tanto el bajo cumple un papel muy importante, ya que tiene el mayor peso melódico. La batería usa un patrón “one drop”, caracterizado por marcar el bombo en el primer pulso del compás, además se añade el uso de percusión suave, e instrumentos de viento en algunos estilos. La voz es melódica, a

veces con armonías y uso de coros suaves, característica por el fraseo relajado y tempo moderado a lento.

Sus progresiones armónicas son bastante sencillas, generalmente usan un patrón de I - V - VIIm - IV, que en su mayoría se componen con compases de 4/4. También se caracteriza por tener un tempo más lento, entre los 80 y 110 bpm, en Splice, (2023) confirman que “Esto se debe a que el reggae tiene un ritmo fuerte pero espacioso que solo tendría sentido con tempos más lentos”

Producción

La instrumentación combina elementos acústicos y eléctricos: como bajos reales, guitarras, teclados y a veces instrumentos tradicionales. La producción es menos cargada que en géneros como el pop, buscando un equilibrio entre limpieza sonora y calidez orgánica, dando paso a un sonido cálido y vintage. En su proceso de mezcla, el reggae es característico por usar efectos como reverb, delay y saturación generando un ambiente más espacial en sus canciones; mientras que la batería y el bajo se mantienen en el centro, siendo estos los que dan fuerza y carácter. Según Katz (2010), “el reggae fue uno de los primeros géneros en usar la tecnología de estudio como parte activa de su identidad sonora, dando origen al dub, donde los ingenieros manipulaban ecos, reverberaciones y espacialidad como elementos expresivos.”

Metodología

El objetivo principal de este proyecto es producir la reversión de la canción "Un día más" de Miguel Balboa al estilo de los géneros rap, pop y reggae. La idea principal es mantener la esencia lírica de la obra original, y en la reversión integrar elementos distintivos y característicos de cada género.

Proceso de reversión al género rap

Uno de los elementos más característicos en este género es la base rítmica, por eso se inició con la creación del beat. El objetivo fue interpretar una canción existente a formato cover, transformando su carácter melódico original en una versión con enfoque rítmico más cercano al rap, manteniendo la esencia del tema, pero aportando una nueva estética sonora y expresiva.

Beat y Conceptualización

El punto de partida fue la creación del beat, el cual contiene la base rítmica característica del rap, principalmente drums con kick, snare y hi-hats marcados, y se mantuvo como la base instrumental principal del proyecto.

A partir de esta estructura, se desarrolló la idea métrica de la letra, tomando como referencia la canción original, pero adaptando su interpretación hacia un estilo rapeado en lugar de melódico; modificando la tonalidad a Gm y trabajando sobre 95 bpm. Solo los coros conservaron un enfoque melódico, aunque fueron modificados para diferenciarlos del tema original y generar un contraste expresivo en la canción.

Diseño Vocal

La producción vocal estuvo compuesta por tres elementos principales: primero la voz principal masculina, la que realizó la interpretación rapeada. Se grabó con un enfoque directo, enfatizando la claridad y el ritmo en la dirección de la canción. Las segundas voces masculinas fueron realizadas por la misma voz principal, y se ubicaron en segundo plano para reforzar frases clave y resaltar momentos específicos del tema. La voz femenina fue la protagonista en los coros, aportando un contraste tímbrico y emocional con un tratamiento más melódico y suave.

Instrumentación Adicional

Seguidamente se grabó el piano al que se le aplicó el dispositivo Redux en Ableton Live, reduciendo la calidad del audio para generar un carácter más lo-fi y añadir armónicos que hicieran más interesante la obra. Este piano se paneó 25L (izquierda) y se duplicó una pista igual 25R (derecha) para obtener una sensación estéreo más amplia. También se añadió una línea de bajo sencilla y estable para reforzar la base rítmica del beat.

Adicionalmente se agregaron acordes simples con otro piano limpio, complementando la armonía general de la canción sin sobrecargar la mezcla.

Edición, Mezcla y Procesamiento de Audio

El proceso de mezcla se desarrolló buscando equilibrio, claridad y cohesión entre todos los instrumentos, aplicando los siguientes procesamientos:

Procesamiento de Voces

Compresión: se empleó BUSTERse para controlar la dinámica y mantener las voces estables dentro de la mezcla.

Ecualización: mediante Pro-Q 3, se recortaron frecuencias graves innecesarias y se realzaron medios-altos para resaltar la presencia y claridad.

Saturación: se utilizó Saturn 3 de FabFilter para añadir armónicos y dar calidez a la voz.

Reverb: se aplicó Pro-R 3 de FabFilter con una cola corta y sutil, evitando que las voces perdieran definición.

Delay: se usó el Delay nativo de Ableton, configurándolo de manera rítmica para que se integrara con el tempo del beat, aportando profundidad sin saturar el espacio.

Procesamiento de Instrumentos

El beat fue ecualizado con Pro-Q 3 para abrir espacio a las nuevas capas instrumentales. Los pianos fueron tratados con Redux y filtrados para evitar frecuencias bajas innecesarias; al igual se les aplicó una ligera compresión paralela. El bajo fue tratado con Saturn 3, añadiendo saturación suave para mayor presencia en el rango medio-bajo.

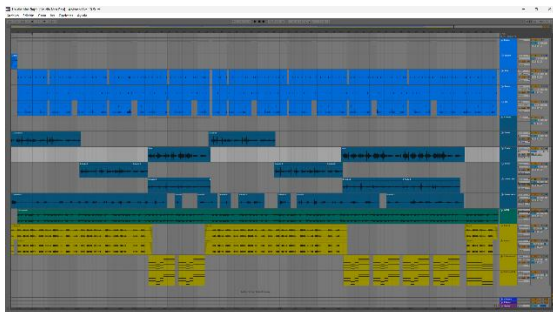
Monitoreo Visual

Durante todo el proceso se utilizó YouLean Loudness Meter, para mantener un nivel de sonoridad adecuado y Spectrum Analyzer, para visualizar la distribución frecuencial y asegurar un balance tonal equilibrado.

Masterización

En el proceso de masterización se aplicó el FabFilter Limiter 2, configurado para alcanzar un nivel de sonoridad competitivo sin tener pérdida significativa de dinámica. El objetivo fue lograr una mezcla limpia, con carácter en los graves, nitidez en las voces y una imagen estéreo coherente.

Figura 1. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 2. Mezcla y procesamiento

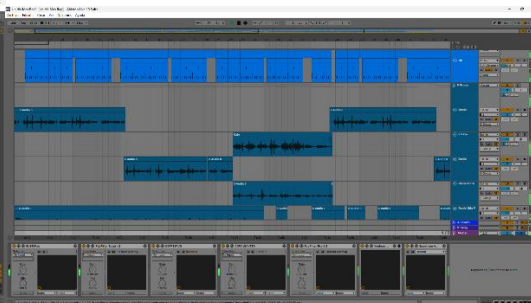
Nota. Autoría propia

Figura 3. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 4. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 5. Masterización

Nota. Autoría propia

Figura 6. Sintetizador Korg Kross 2

Nota. Autoría propia

Figura 7. Focusrite Scarlett

Nota. Autoría propia

Figura 8. Microfono dinámico Shure

Nota. Autoría propia

Figura 9. Micrófono condensador Samsom c02

Nota. Autoría propia

Proceso de reversión al género pop

El propósito de esta reversión fue explorar un enfoque sonoro completamente diferente, manteniendo la estructura y la línea melódica original, pero llevándola hacia una estética inspirada en los años 80, caracterizada por sintetizadores brillantes, texturas amplias y una mezcla moderna con referencias al estilo de the weeknd, en su tema take my breath.

Se mantuvo la misma tonalidad (A) y progresión de acordes que en la canción original, pero se incrementó el tempo a 130 bpm para darle más energía y dinamismo. Toda la

interpretación vocal fue realizada por una voz femenina, buscando transmitir un carácter más etéreo y elegante acorde al género.

Instrumentación y Diseño Sonoro

La grabación del sintetizador se realizó con el Korg Kross 2, cuidando que las fuentes sonoras tuvieran una coherencia tímbrica basada en formas de onda de sierra, para conservar ese brillo y densidad típicos del pop de los años 80. La línea melódica principal se caracteriza por ser un arpeggio descendente que se repite constantemente desde la nota más aguda hasta la más grave.

Se automatizó el panning para que el sonido se desplazara progresivamente de izquierda a derecha, generando un efecto de movimiento constante. La reverb asociada fue enviada a un canal de retorno configurado post-fader, de modo que el movimiento del panning no afectara la posición estéreo del efecto, conservando una reverb estable y envolvente. Simultáneamente, se automatizó el ecualizador nativo de Ableton, aplicando movimientos coordinados en el pasa alto y pasa bajo para que se expandieran hacia los extremos y luego se retrajeran al centro, imitando el mismo patrón rítmico del panning, creando así un efecto de respiración sonora.

Los pads, con timbres suaves y cálidos, se ubicaron en planos medios para aportar textura y llenar el espacio estéreo. Del mismo modo se añadieron armonías con el fin de complementar las progresiones con timbres brillantes y sutiles variaciones armónicas. Y por último se añadió el bajo, sintetizado con Vital, al cual se le añadió una onda de sierra filtrada con un low pass suave para mantener presencia sin invadir el rango del kick.

Procesamiento Vocal

Toda la interpretación vocal fue realizada por una voz femenina, con el fin de mantener la misma melodía de la versión original y se procesó de la siguiente manera:

Compresión: con BUSTERse, para mantener la dinámica controlada y homogénea.

Ecuilización: mediante Pro-Q 3, se enfatizó las frecuencias medias-altas para lograr claridad y aire.

Saturación: con FabFilter Saturn 3, añadiendo calidez y textura analógica.

Reverb: Pro-R 3 de FabFilter, con tiempos medios y una cola amplia para generar la atmósfera ochentera característica.

Delay: Delay de Ableton, sincronizado con el tempo del proyecto, usado principalmente en frases largas y finales de verso.

Tratamiento especial en los coros

Para los coros, se duplicó la pista principal, reduciendo su volumen y aplicando un Doubler con una reverb tipo Hall más extensa, generando un efecto estéreo más amplio y denso. Además, las voces fueron afinadas y estabilizadas tonalmente mediante Melodyne y Auto-Tune, manteniendo una afinación precisa sin perder naturalidad.

Efectos adicionales

En el interludio de la canción se aplicó un efecto de sidechain a la voz principal, controlado por el kick, mediante un compresor configurado por sidechain que solo se activaba en esa sección; esto generó un bombeo rítmico sincronizado con la percusión, típico de la producción moderna inspirada en synthwave y retropop.

Producción de Batería

Los drums se construyeron sobre una estructura electrónica precisa, buscando un sonido limpio y potente. Cada pista fue tratada individualmente y luego agrupada para control global.

En el caso del kick, snare, Hi-Hat y Claps, cada elemento fue procesado con compresión individual para equilibrar su dinámica. Seguidamente, el grupo de batería fue tratado con un Glue Compressor, logrando cohesión entre los elementos; y al final se aplicó compresión paralela mediante un canal de retorno dedicado, lo que añadió fuerza y pegada sin perder claridad.

Mezcla y Masterización

El proceso de mezcla mantuvo la coherencia con la versión rap, utilizando las mismas herramientas de procesamiento:

Ecualización: Pro-Q 3 para control tonal y separación de frecuencias.

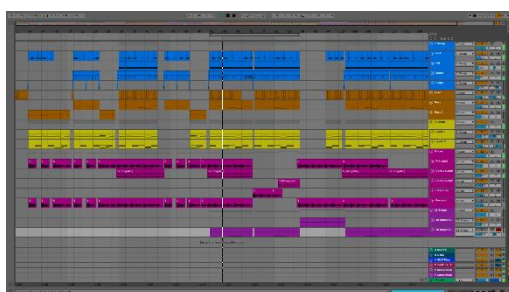
Saturación: Saturn 3 para enriquecer armónicos.

Compresión general: BUSTERse en el bus principal, aportando cohesión global.

Limitación final: FabFilter Limiter 2, buscando una sonoridad moderna sin distorsión.

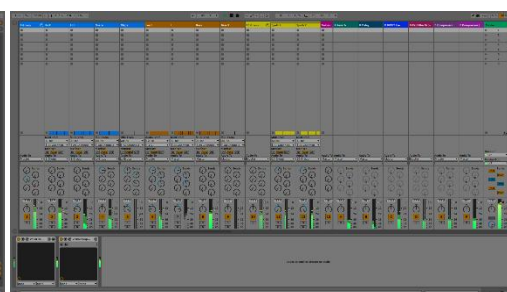
Monitoreo visual: con YouLean Loudness Meter y Spectrum Analyzer, asegurando niveles de sonoridad y balance frecuencial adecuados.

Figura 10. Software y Daw

Nota. Autoría propia

Figura 11. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 12. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 13. Mezcla y masterización

Nota. Autoría propia

Figura 14. Mezcla y masterización

Nota. Autoría propia

Figura 15. Mezcla y masterización

Nota. Autoría propia

Figura 16. DAW

Nota. Autoría propia

Figura 17. Yamaha FX370C

Nota. Autoría propia

Figura 18. Micrófono dinámico Shure

Nota. Autoría propia

Figura 19. Sintetizador Korg Kross 2

Nota. Autoría propia

Proceso de reversión al género reggae

El propósito de esta tercera versión fue explorar la simplicidad y la calidez del reggae tradicional, manteniendo la esencia melódica del tema, pero trasladándola a un entorno rítmico y armónico característico del género, el cual es más relajado, orgánico y con una fuerte conexión entre bajo, batería y voz. El proyecto conserva la misma estructura armónica y melódica de la canción original, pero con una interpretación más libre y un groove característico del reggae, destacando los acentos en los tiempos débiles del compás. Su tonalidad fue modificada a C y el tempo a 80 bpm.

Instrumentación y Arreglos

Bajo. El bajo constituye el eje central del arreglo, con un patrón repetitivo, cálido y redondo que sostiene la armonía y marca el groove. Fue procesado con Saturn 3 de FabFilter para agregar armónicos en las frecuencias medias y con Pro-Q 3 para recortar el exceso de subgraves y mantener un rango controlado. Una compresión ligera con BUSTERse permitió mantener la estabilidad del nivel sin sacrificar la dinámica natural.

Batería. La batería se programó con un patrón one drop clásico, acentuando el segundo y cuarto tiempo. Cada elemento (kick, snare y hi-hat) fue tratado con compresión individual y posteriormente agrupado en un bus con Glue Compressor, aportando cohesión. Se aplicó compresión paralela a través de un canal de retorno exclusivo, añadiendo cuerpo sin perder la sensación natural del instrumento.

Ukelele. El ukelele cumplió la función rítmica principal, marcando los acordes con upstrokes en los tiempos débiles; para darle carácter, se aplicó Pro-Q 3 retirando frecuencias graves y realzando los medios agudos. También se utilizó Redux de Ableton Live para reducir ligeramente la resolución del sonido y darle un tono más orgánico, por último, se paneó 20L y se duplicó el canal a 20R con una leve diferencia temporal para generar una sensación estéreo suave.

Piano. El piano aportó un colchón armónico sutil, reforzando la progresión de acordes. Fue tratado con Saturn 3 para enriquecer armónicos, y una reverb corta con Pro-R 3 para colocarlo en un espacio más profundo del plano sonoro, sin opacar los demás elementos.

Voz Principal. La voz fue grabada con una interpretación relajada y natural, acorde al carácter del reggae. Se aplicó el mismo flujo de procesamiento que en las versiones anteriores:

Compresión: con BUSTERse, para controlar la dinámica.

Ecuación: Pro-Q 3, recortando graves innecesarios y realzando claridad en los medios-altos.

Saturación: con Saturn 3, aportando calidez y densidad armónica.

Reverb: Pro-R 3 con un ambiente tipo room para mantener cercanía y naturalidad.

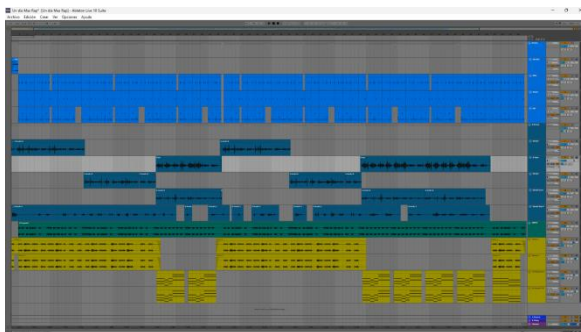
Delay: Delay de Ableton, configurado en tiempos cortos y con baja retroalimentación, aportando profundidad sutil.

Edición, Mezcla y Masterización

Aunque la producción es simple en cuanto a número de pistas, el proceso de mezcla se enfocó en lograr equilibrio y sensación orgánica, se ajustaron los niveles manualmente para mantener una mezcla dinámica, se aplicó YouLean Loudness Meter y Spectrum Analyzer durante todo el proceso para asegurar un balance tonal adecuado y una sonoridad coherente.

En el bus principal, se utilizó BUSTERse para compresión general, Pro-Q 3 para ecualización fina, Saturn 3 para dar color armónico y Limiter 2 de FabFilter en la etapa final de masterización. El objetivo fue mantener una mezcla cálida, natural y relajada, donde cada instrumento ocupara su espacio sin saturar el espectro.

Figura 20. DAW

Nota. Autoría propia

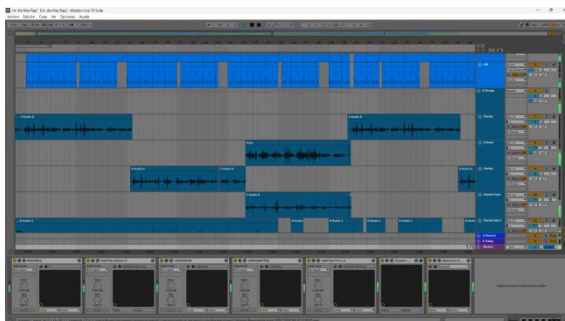
Figura 21. DAW

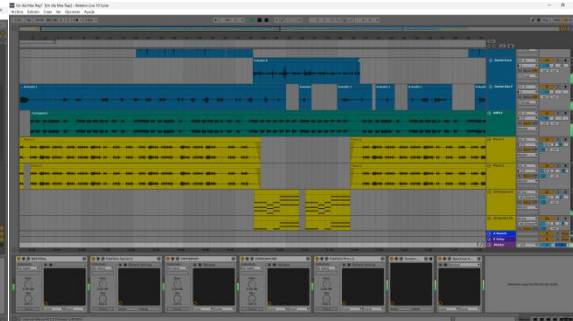
Nota. Autoría propia

Figura 22. DAW

Figura 23. DAW

Nota. Autoría propia

Nota. Autoría propia

Figura 24. Mezcla y masterización

Figura 25. Mezcla y masterización

Nota. Autoría propia

Nota. Autoría propia

Figura 26. Mezcla y masterización

Figura 27. Ukelele

Nota. Autoría propia

Nota. Autoría propia

Figura 28. Micrófono condensador Samsom c02

Nota. Autoría propia

Figura 29. Piano yamaha E373

Nota. Autoría propia

Conclusiones

El proyecto realizado permitió comprender la manera en que cada uno de los géneros musicales incluye características históricas, estéticas y técnicas de producción diferentes que influyen directamente en el resultado sonoro y en la identidad artística de cada obra musical. Así mismo se pudo evidenciar que la reversión no consiste únicamente en cambiar el ritmo de una canción, sino que es un ejercicio más profundo donde se reinterpretan, transforman o modifican elementos musicales, líricos, tímbricos y rítmicos para adaptarlos a cada género musical.

En el ámbito de la producción musical, se pudo evidenciar que cada género posee técnicas particulares y estandarizadas. El rap da énfasis a compases marcados, baterías programadas y espacialidad vocal; el pop se centra en efectos, capas armónicas, voces procesadas y una estética pulida; mientras que el reggae destaca la acentuación rítmica, líneas de bajo profundas, reverbs y uso moderado de elementos instrumentales. Estos lineamientos permitieron definir la paleta sonora adecuada para cada versión, asegurando coherencia estilística y calidad musical.

El desarrollo del proyecto permitió transformar una canción de género pop-rock a una producción de rap sólida y moderna, destacando la voz masculina como eje principal y la voz femenina como elemento melódico de contraste. El uso combinado de herramientas digitales como los plugins de FabFilter, Ableton Live y BUSTERse, dieron un resultado dinámico y equilibrado.

Con la versión pop ochentero se logró una reinterpretación moderna, elegante y emocional, donde al integrar sintetizadores virtuales, automatizaciones dinámicas y varios efectos se pudo crear una atmósfera rica y en constante movimiento. El uso del panning

automatizado, el control independiente del reverb, y las modulaciones de ecualización aportaron profundidad y originalidad al diseño sonoro.

La versión reggae representa una reinterpretación minimalista pero profunda. A través de pocos elementos instrumentales y un tratamiento cuidadoso del audio, se logró capturar la esencia tranquila y espiritual del género. El resultado fue una mezcla equilibrada y orgánica, donde el bajo y la voz dominan con naturalidad, acompañados por texturas suaves del ukelele y el piano; esta versión demuestra cómo la simplicidad puede ser igual de expresiva que una producción compleja, destacando el poder del groove y la musicalidad en su estado más puro.

Referencias Bibliográficas

AmpedStudio. (s.f.). Cómo hacer música reggae. <https://ampedstudio.com/es/como-hacer-musica-reggae/>

Bennett, A. (2018). Música, estilo y envejecimiento: crecer sin perder el ritmo. Routledge.

Cunin, E. (2021). La investigación sobre reggae y ska en el Caribe mexicano: genealogía, identidad y juventud. En M. de la C. López-Moya & F. M. Bermúdez-Urbina (Eds.), Estudios sobre las Culturas Contemporáneas.

El corte inglés. (2021). Origen del rap: la historia del género urbano.

<https://www.elcorteingles.es/entradas/blog/origen-historia-rap/>

España, M (2024). ¿Qué es la música reggae y quiénes son sus máximos exponentes?

<https://www.santandersmusic.com/magazine/diccionario/que-es-la-musica-reggae-y-quienes-son-sus-maximos-exponentes>

Katz, M. (2010). Capturando el sonido: cómo la tecnología ha cambiado la música. Universidad de California. https://archive.org/details/mat-bib_201710

Mackey Kallis, S. (2024). Música rap. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/rap-music>

Manuel, P., Bilby, K., Largey, M. (2006). Corrientes del Caribe: de la rumba al reggae.

https://books.google.co.cr/books?id=_7NIe_I298MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Moore, A. (2012). *Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*. Routledge

Rodríguez Álvarez, A., & Iglesias Da Cunha, L. (2014). La “cultura hip hop”: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 26(1), 163–182. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/teoredu2014261163182>

Soc, S. (2023). Descubre cuáles son las características del rap. *Silencio*.
<https://silencio.com.ar/caracteristicas-del-rap/>

Splice. (2023). 5 características de la música reggae. <https://splice.com/blog/5-core-elements-reggae/>

Tagg, P. (2012). *Los significados de la música: una musicología moderna para no músicos*. The Mass Media Music Scholars' Press. <https://search.worldcat.org/es/formats-editions/905838615>

Théberge, P. (1997). *Cualquier sonido que imagines: hacer música y consumir tecnología*. Wesleyan University Press.
<https://books.google.com.co/books?id=asBnYmKKz6kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Enlace Audio Obras Musicales

[https://soundcloud.com/leidy-rodriquez-712958366/sets/un-dia-mas-leidy-lozada-
reversiones?si=29ff3862cf0e49879c6318e853254617&utm_source=clipboard&utm_medium=te
xt&utm_campaign=social_sharing](https://soundcloud.com/leidy-rodriquez-712958366/sets/un-dia-mas-leidy-lozada-reversiones?si=29ff3862cf0e49879c6318e853254617&utm_source=clipboard&utm_medium=te
xt&utm_campaign=social_sharing)