

**La preproducción musical como eje creativo de un EP de tres canciones inéditas:
Fusión de Cumbia con Jazz, Ska y Funk**

Herlin Jahseth Cano Henao

Asesor

Efraín Zarate Lozada

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH

Música

2026

Agradecimientos

A Dios, por brindar fortaleza, claridad y la posibilidad de culminar este proceso académico y creativo con dedicación y propósito.

A mis padres y hermanos, por su apoyo constante y por acompañar cada etapa de mi formación con confianza y motivación.

A mi esposa e hijo, cuyo amor, paciencia y comprensión representan una fuente esencial de inspiración y equilibrio. Su presencia y apoyo emocional permiten sostener este proceso con serenidad y determinación, recordándome cada día el valor de avanzar con propósito y gratitud.

A mi asesor, por su orientación académica y su guía metodológica, que permiten consolidar este trabajo con rigor y coherencia dentro del campo de la producción musical.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, aportan a este proceso creativo y académico. Cada palabra, consejo y gesto de apoyo fortalece el camino recorrido y hace posible la culminación de este proyecto.

Resumen

Este proyecto de investigación-creación aborda la preproducción musical como eje creativo en la construcción de un EP instrumental de tres composiciones inéditas de cumbia, cada una se fusiona con un género específico: jazz, ska o funk. La propuesta toma como punto de partida el análisis y la aplicación de técnicas de preproducción, tales como la creación de maquetas iniciales, la planificación de arreglos, y la estructuración formal de cada obra, basadas en referentes artísticos seleccionados. El objetivo principal consiste en adaptar y fusionar las características distintivas de estos géneros dentro de un proceso creativo que permita desarrollar una propuesta musical con identidad propia. Para ello, se analizan elementos del jazz, las estructuras rítmicas del funk, la dinámica del ska y el ritmo característica de la cumbia, los cuales son articulados en la construcción de las composiciones. El proceso de preproducción incluye la creación de maquetas, la selección de formatos instrumentales y el diseño de arreglos musicales, consolidando decisiones técnicas y estéticas propias de la producción musical contemporánea. Como resultado se obtiene un EP de tres canciones inéditas que evidencian la relación entre la preproducción y la construcción de una identidad sonora basada en la fusión de géneros. De esta manera, el proyecto aporta al campo de la preproducción musical al evidenciar cómo la preproducción puede funcionar como un eje estructurador en los procesos de creación sonora dentro de la música popular contemporánea.

Palabras clave: Preproducción musical, EP, Fusión, Composición, Maquetación musical, Instrumental, Cumbia, Jazz, Ska, Funk.

Abstract

This research-creation project approaches musical pre-production as the creative axis in the development of an instrumental EP composed of three original cumbia pieces, each fused with a specific genre: jazz, ska, or funk. The proposal takes as its starting point the analysis and application of pre-production techniques such as the creation of initial mockups, arrangement planning, and the formal structuring of each piece, based on selected artistic references. The main objective is to adapt and merge the distinctive characteristics of these genres within a creative process that enables the development of a musical proposal with its own identity. To achieve this, elements from jazz, the rhythmic structures of funk, the dynamic qualities of ska, and the characteristic rhythm of cumbia are analyzed and articulated in the construction of the compositions. The pre-production process includes the creation of mockups, the selection of instrumental formats, and the design of musical arrangements, consolidating technical and aesthetic decisions characteristic of contemporary music production. As a result, the project yields an EP of three original songs that demonstrate the relationship between pre-production and the construction of a sonic identity based on genre fusion. In this way, the project contributes to the field of musical pre-production by showing how pre-production can function as a structuring axis in the processes of sound creation within contemporary popular music.

Keywords: Musical pre-production, EP, Fusion, Composition, Musical mock-up, Instrumental, Cumbia, Jazz, Ska, Funk.

Tabla de Contenido

Agradecimientos	2
Resumen.....	3
Abstract.....	4
Lista de Tablas	8
Lista de Figuras.....	9
Lista de Apéndices.....	10
Introducción	11
Planteamiento Temático.....	13
Justificación	14
Objetivos	15
Objetivo General.....	15
Objetivos Específicos.....	15
Marco Teórico.....	16
Introducción al Marco Teórico	16
Preproducción Musical: Concepto y Relevancia en la Industria	17
Características y Análisis de los Géneros Musicales Seleccionados	18
Cumbia: Orígenes, Evolución y Características Musicales	18
Jazz: Progresiones Armónicas y Aplicación en la Fusión	19
Ska: Elementos Distintivos y Relación con Otros Géneros.....	20
Funk: Groove y su Impacto en la Producción Musical.....	20
La Fusión de Géneros en la Música Popular Contemporánea	21
Casos Históricos de Fusiones Exitosas.....	21

La Fusión de Cumbia, Jazz, Ska y Funk en el Proyecto	22
Desafíos y Ventajas de la Fusión de Géneros	23
Referentes Artísticos y su Influencia en el Proyecto	23
Edy Martínez: Influencia del Jazz en la Cumbia	24
Los Aguas Aguas: Cumbia y Funk en la Música Moderna	24
Chicos de Barrio: La Relación Entre Cumbia y Ska.....	25
Anarkía Tropikal: La exploración Experimental de la Cumbia.....	25
Panteón Rococó: Características Estilísticas del Ska.....	25
Producción Musical en el Contexto Contemporáneo.....	26
Importancia de la Tecnología en la Preproducción.....	26
Uso de Herramientas Digitales (DAWs, Samplers, Sintetizadores).....	26
Producción en la Era de la Globalización	26
Impacto del Streaming y las Plataformas Digitales	27
Conclusión del Marco Teórico.....	27
Proceso De Creación De Obra	29
Introducción al Proceso Creativo.....	29
Preproducción Como Eje Estructurador	30
Construcción de Maquetas	32
Obra 1 Jazzia (Cumbia + Jazz)	32
Obra 2 Skambia (Cumbia + Ska).....	37
Obra 3 Funkia (Cumbia + funk)	42
Masterización de las Obras	46
Conclusiones.....	47

Referencias Bibliográficas 49

Apéndices..... 52

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Ficha Técnica de Jazzia</i>	32
Tabla 2 <i>Ficha Técnica de Skambia</i>	37
Tabla 3 <i>Ficha Técnica Funkia</i>	42

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Boceto partitura Jazzia</i>	33
Figura 2 <i>Distribución de pistas melódicas y armónicas en Jazzia</i>	34
Figura 3 <i>Procesamiento de efectos en Jazzia</i>	35
Figura 4 <i>Vista general de la sesión completa en Reaper</i>	36
Figura 5 <i>Programación MIDI del contrabajo en GarageBand</i>	36
Figura 6 <i>Partitura boceto manuscrito de Skambia</i>	38
Figura 7 <i>Creación de la sección rítmica a través de MIDI en GarageBand</i>	39
Figura 8 <i>Captura de Reaper mostrando captura de efectos</i>	40
Figura 9 <i>Tratamiento de la sección de vientos con SoundID</i>	40
Figura 10 <i>Vista general de la sesión completa en Reaper</i>	41
Figura 11 <i>Creación MIDI de la conga en la sección de percusión</i>	41
Figura 12 <i>Boceto manuscrito de la obra Funkia</i>	43
Figura 13 <i>Partes melódicas y armónicas grabadas con el Korg Krome EX</i>	44
Figura 14 <i>Mezcla general y efectos en el DAW Reaper</i>	45
Figura 15 <i>Vista completa y general de la sesión en Reaper</i>	45
Figura 16 <i>Vista general de la creación MIDI de la sección de percusión en GarageBand</i>	46

Lista de Apéndices

Apéndice 1 <i>Guitarra eléctrica Ibanez RG350</i>	52
Apéndice 2 <i>Bajo Yamaha TRBX604</i>	52
Apéndice 3 <i>Piano Nord Electro 6D 73 (Skambia y Jazzia)</i>	53
Apéndice 4 <i>Korg Krome EX73 (Funkia-sintetizadores, strings y E.Piano)</i>	53
Apéndice 5 <i>Enlace a los audios del EP</i>	54

Introducción

La preproducción musical constituye una fase fundamental en el desarrollo de proyectos discográficos, especialmente cuando se busca la integración de diferentes lenguajes sonoros dentro de una misma propuesta estética. En esta etapa inicial se definen los aspectos estructurales, tímbricos y formales que orientan el resultado final, permitiendo establecer una visión clara del proyecto desde sus primeras fases de creación (Brikman, 2021). En este contexto, el presente trabajo aborda la preproducción como eje creativo en la construcción de un EP instrumental conformado por tres composiciones inéditas de cumbia, cada una fusionada con un género distinto que aportan elementos característicos del jazz, ska y funk. Esta propuesta surge a partir del interés por explorar las posibilidades de la fusión de géneros en la música popular contemporánea, tomando como referencia artistas que han desarrollado procesos similares mediante la integración de recursos armónicos, rítmicos y técnicos propios de estos estilos.

El objetivo de este proyecto es analizar y aplicar técnicas de la preproducción musical en la creación de tres composiciones originales, en las cuales se integren elementos distintivos de los géneros mencionados sobre una base cumbiera. Para ello, se desarrolla un proceso que incluye la elaboración de maquetas, la planificación de arreglos, la selección instrumental y la estructuración formal de cada obra, articulando el análisis de referentes con la experimentación sonora. Desde esta perspectiva, el proyecto busca comprender como las decisiones técnicas y creativas propias de la preproducción inciden en la construcción de una identidad sonora dentro de procesos de fusión de géneros.

El documento se estructura en diferentes apartados que abordan, en primer lugar, el marco teórico que sustenta la propuesta desde la producción musical y la fusión de géneros.

Posteriormente, se desarrolla el proceso de creación de obra, en el que se describen las decisiones técnicas y estéticas implementadas en cada composición. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del proceso, destacando los aportes del proyecto al campo de la producción musical contemporánea.

Planteamiento Temático

La preproducción musical constituye una de las etapas cruciales en el desarrollo de proyectos discográficos, especialmente cuando la fusión de géneros es el eje conceptual. En este proyecto la preproducción se aborda como una fase esencial para la creación de un EP que integra características sonoras de la cumbia, jazz, ska y funk. Aunque estos géneros poseen orígenes y desarrollos diversos, su riqueza armónica, rítmica y técnica ofrecen un terreno fértil para la exploración y la creación de nuevas propuestas musicales.

La relación entre géneros como la cumbia, el jazz, el ska y el funk plantea un campo de exploración en el que convergen estructuras rítmicas, recursos armónicos y tratamientos tímbricos diversos. En el ámbito internacional, agrupaciones como Panteón Rococo, Los Aguas Aguas y Anarkia Tropikal han desarrollado propuestas basadas en la fusión de géneros, mientras que en el contexto colombiano, artistas como Edy Martínez han explorado la integración de elementos del jazz con músicas tradicionales. Estos referentes evidencian posibilidades creativas que permiten abordar la fusión no solo como una mezcla artística, sino como un proceso de construcción sonora mediado por decisiones de producción.

A partir de esta perspectiva, el presente proyecto se origina en la necesidad de comprender el papel de la preproducción musical en la configuración estética de una obra, especialmente en procesos de creación que implican la articulación de diferentes géneros. En este sentido, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo inciden las decisiones técnicas y creativas propias de la preproducción musical en la construcción estética de un EP instrumental que fusiona cumbia con jazz, ska y funk?.

Justificación

El presente proyecto adquiere relevancia desde una perspectiva disciplinar al abordar la preproducción musical como una fase determinante en los procesos de creación dentro de la producción musical. En este sentido, no solo se analizan las técnicas propias de esta etapa, sino que se aplican de manera directa en la construcción de un resultado sonoro, evidenciando la relación entre las decisiones técnicas y la configuración estética de una obra.

Desde el ámbito académico y profesional, la propuesta permite comprender la preproducción como un espacio de experimentación y estructuración creativa, en el cual se definen aspectos fundamentales como los arreglos, la instrumentación y la organización formal de las composiciones. Esto posibilita el desarrollo de una identidad sonora propia a partir de la articulación consciente de recursos musicales provenientes de distintos géneros, fortaleciendo así los procesos de creación en el campo de la producción musical contemporánea.

En el plano sociocultural, el proyecto se sitúa en el contexto colombiano, donde la producción musical continúa en expansión y la exploración de nuevas sonoridades se convierte en un eje clave para la innovación artística. La fusión de géneros como la cumbia, el jazz, el ska y el funk contribuye a ampliar el panorama de la música popular, permitiendo el diálogo entre tradiciones locales y lenguajes globales.

Finalmente, para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), este trabajo evidencia el potencial de la investigación-creación como modelo académico en el campo de las artes, al materializar un proceso en el que la producción musical se consolida como un campo disciplinar que integra la reflexión teórica y la práctica creativa en la generación de obra artística.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un EP compuesto por tres composiciones instrumentales inéditas de cumbia, cada una fusionada con un género distinto (jazz, ska o funk), mediante decisiones técnicas, creativas y estructurales propias de la preproducción musical, a partir del análisis y la adaptación de referentes artísticos seleccionados.

Objetivos Específicos

Analizar las características armónicas, rítmicas y formales de la cumbia, el jazz, el ska y el funk, a partir de referentes seleccionados, para su integración en las composiciones originales del proyecto.

Diseñar estructuras musicales y arreglos mediante la selección de recursos tímbricos e instrumentales, con el fin de desarrollar coherencia estilística en los procesos de fusión de géneros.

Elaborar maquetas durante la fase de preproducción utilizando herramientas tecnológicas propias de la producción musical, para materializar las ideas sonoras del proyecto.

Aplicar decisiones técnicas y creativas en la construcción de las composiciones, orientadas a la integración de elementos característicos de los géneros abordados.

Producir un EP instrumental de tres composiciones que evidencie la relación entre la preproducción musical y la construcción de una identidad sonora en procesos de fusión de géneros.

Marco Teórico

Introducción al Marco Teórico

La preproducción es una fase esencial dentro del proceso de producción de una obra discográfica, ya que permite planificar y estructurar los elementos creativos, técnicos y organizativos antes de la grabación final (Zager, 2021). En el contexto de este proyecto, el marco teórico tiene como finalidad establecer las bases conceptuales y disciplinares que fundamentan la fusión de géneros musicales como la cumbia, el jazz, el ska y el funk, para abordar aspectos históricos, estilísticos y técnicos que influyen en la creación de composiciones originales.

El presente capítulo se divide en varias secciones que abordan la preproducción musical desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se aborda el concepto de preproducción y su relevancia en la industria musical al destacar las metodologías empleadas por diversos productores y músicos en la construcción de un sonido definido antes del proceso de grabación. Posteriormente, se exploran las características distintivas de los géneros musicales seleccionados, con énfasis en sus estructuras armónicas, rítmicas y tímbricas, y se estudian casos de referencia en los que estos estilos han sido fusionados con éxito.

Además, se incluye el análisis de partituras y obras representativas que han influenciado la propuesta artística de este proyecto, lo que permite identificar recursos compositivos, técnicas de instrumentación y estrategias de producción empleadas en la fusión de estos géneros. Finalmente, se presenta una selección de literatura sobre la producción musical en el contexto contemporáneo con especial atención a la importancia de la experimentación y la hibridación de estilos dentro de la música popular.

Este marco teórico, fundamentado en referencias académicas, estudios de caso y experiencias prácticas de producción, servirá como guía conceptual para el desarrollo de un EP

de tres composiciones inéditas. A partir de este análisis, se busca no solo sustentar las decisiones técnicas y creativas del proyecto, sino también, aportar una perspectiva crítica sobre el papel de la preproducción en la evolución y expansión de la música popular contemporánea.

Preproducción Musical: Concepto y Relevancia en la Industria

La preproducción musical es una fase fundamental en la producción discográfica, pues permite planificar y estructurar los elementos técnicos, creativos y organizativos antes de la producción final. Según Burgess (2013), este proceso es crucial para definir la dirección artística del proyecto y garantizar que la sesión de grabación sea eficiente y organizada. En esta etapa se toman decisiones sobre los arreglos musicales, la selección de instrumentación y la estructura formal de la obra.

De acuerdo con Zager (2021, p. 56), “La preproducción es el espacio donde se consolidan las ideas musicales antes de su materialización en estudio, reduciendo tiempos de grabación y optimizando recursos”. Esto evidencia que una planificación detallada en esta fase no solo mejora la calidad del producto final, sino que también facilita la comunicación entre los músicos, productores e ingenieros de sonido.

La importancia de la preproducción también se refleja en su impacto sobre la exploración artística. Burgess (2013) destaca que:

La preproducción no solo permite definir la estructura y arreglos de una obra, sino que también abre la posibilidad de experimentar con diferentes enfoques estilísticos y tímbricos antes de comprometerse con una versión definitiva. Esta etapa es crucial para proyectos que fusionan géneros, ya que brinda el espacio necesario para integrar elementos distintivos sin perder coherencia musical. (p. 78).

En proyectos de fusión, como el presente trabajo que combina cumbia, jazz, ska y funk, la preproducción es clave para analizar cómo cada género interactúa en una misma composición. La experimentación con maquetas y arreglos permite encontrar un balance adecuado entre las influencias, asegurando que la identidad del EP sea coherente y bien estructurada (Burgess, 2013).

Características y Análisis de los Géneros Musicales Seleccionados

La fusión de géneros musicales implica comprender a profundidad las características estilísticas, rítmicas y armónicas de cada uno. En este proyecto, se integran elementos de cumbia, jazz, ska y funk, géneros que, aunque distintos en origen y evolución, presentan cualidades que permiten su interconexión dentro de una propuesta musical innovadora. A continuación, se analizan las principales características de cada estilo y su potencial integración en la preproducción de un EP.

Cumbia: Orígenes, Evolución y Características Musicales

La cumbia es un género musical de origen colombiano que combina influencias africanas, indígenas y españolas. Su desarrollo histórico la ha convertido en un ritmo altamente difundido en Latinoamérica, con variantes estilísticas en países como México, Argentina y Perú (Wade, 2000).

Desde un punto de vista rítmico, la cumbia se basa en un compás de 4/4, con un énfasis acentuado en el segundo y cuarto tiempo, lo cual le otorga su característico “balanceo”. La percusión es fundamental en este género, utilizando instrumentos como la tambora, el llamador y las maracas para generar patrones sincopados y repetitivos (Restrepo, 2018).

En términos armónicos, la cumbia tradicional suele utilizar progresiones simples con acordes mayores y menores, generalmente basadas en el I-IV-V. Sin embargo, en su evolución, ha incorporado elementos armónicos más complejos, especialmente cuando se fusiona con géneros como el jazz o el rock (Rodríguez, 2020).

En este proyecto, la cumbia aporta su estructura rítmica distintiva, permitiendo la integración de síncopas y patrones melódicos que pueden complementarse con los recursos del jazz y el funk.

Jazz: Progresiones Armónicas y Aplicación en la Fusión

El jazz es un género nacido en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, caracterizado por la improvisación, la complejidad armónica y la flexibilidad rítmica. Se basa en estructuras modales y progresiones armónicas avanzadas, incluyendo el uso de acordes extendidos (séptimas, novenas, oncenos y treceños), lo que le otorga una riqueza armónica notable (Schuller, 1997).

Uno de los aspectos claves del jazz es su empleo del swing y la síncopa, elementos que pueden integrarse a la rítmica de otros géneros para generar variaciones interesantes. Según Levine (2011), “la síncopa es un recurso esencial en la construcción del fraseo del jazz, aportando dinamismo a las progresiones armónicas” (p. 87). En ese sentido, su fusión con la cumbia permite una mayor exploración armónica, mientras que su combinación con el funk refuerza los patrones sincopados característicos de ambos estilos.

Para este proyecto, el jazz se utilizará para expandir las progresiones armónicas de la cumbia y del ska, así como para aportar un enfoque de improvisación a la instrumentación y los arreglos.

Ska: Elementos Distintivos y Relación con Otros Géneros

El ska es un género originado en Jamaica en la década de 1960, que combina elementos del rhythm and blues con ritmos caribeños. Su principal característica es su patrón rítmico en upbeat, donde la guitarra y los instrumentos de viento enfatizan los tiempos débiles del compás (Barrow & Dalton, 2004).

El ska tradicional se basa en un compás de 4/4, con una velocidad rápida y acentos en el segundo y cuarto tiempo del compás. La instrumentación suele incluir secciones de vientos, líneas de bajo melódicas y una percusión muy marcada. En su evolución, el ska ha dado lugar a subgéneros como el ska punk y ska jazz, los cuales han explorado fusiones con otros estilos (Barrow & Dalton, 2004).

En este proyecto, el ska aporta su energía rítmica y la integración de metales en los arreglos, creando contrastes con la cadencia más pausada de la cumbia y el Groove del funk.

Funk: Groove y su Impacto en la Producción Musical

El funk es un género desarrollado en los años 60 en los Estados Unidos, influenciado por el soul y el rhythm and blues. Su característica principal es el énfasis en el Groove, basado en patrones sincopados de bajo y batería, con una gran interacción entre la percusión y la instrumentación armónica (Vincent, 2014).

En el funk, la sección rítmica juega un papel crucial, con líneas de bajos predominantes y una batería que acentúa los tiempos débiles, generando un efecto rítmico dinámico y envolvente. Armónicamente, el funk utiliza progresiones basadas en acordes menores y séptimas, con estructuras repetitivas que enfatizan la sensación de movimiento (Vincent, 1996).

Para este proyecto, el funk servirá como un puente entre los otros géneros, aportando su enfoque rítmico al ska y su interacción con las progresiones armónicas del jazz. Su groove característico permitirá un balance en la estructura rítmica general del EP.

La Fusión de Géneros en la Música Popular Contemporánea

La fusión de géneros musicales es un fenómeno que ha permitido la evolución y diversificación de la música popular contemporánea. A lo largo de la historia, artistas y productores, han experimentado con la combinación de elementos estilísticos de diferentes géneros, dando lugar a nuevas expresiones sonoras y a la creación de estilos híbridos. Este proceso no solo responde a la búsqueda de innovación artística, sino también a la influencia de la globalización y el acceso a diferentes tradiciones musicales a través de la tecnología y los medios de comunicación (Tagg, 2013).

Casos Históricos de Fusiones Exitosas

A lo largo de la historia, múltiples artistas han desarrollado propuestas basadas en la fusión de géneros. Algunos de los casos más representativos incluyen:

1. Afrobeat (Fela Kuti): Este estilo combina elementos del funk de James Brown con ritmos tradicionales africanos y estructuras del jazz. Su éxito radica en la integración de la polirritmia africana con los grooves característicos del funk.
2. Bossa Nova (Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim): fusión del jazz con la samba brasileña, donde las armonías del jazz se aplican sobre estructuras rítmicas latinas, dando lugar a un estilo sofisticado y relajado.
3. Latin Jazz (Dizzy Gillespie, Chano Pozo): Un ejemplo temprano de integración entre el jazz y ritmos afrocubanos, donde la síncopa y la percusión afrolatina enriquecen las progresiones armónicas del jazz.

4. Rock Latino (Santana, Soda Stereo, Caifanes): Fusión de rock con influencias de la música latina, en la que se incorporan elementos rítmicos y melódicos del folclore regional.

La Fusión de Cumbia, Jazz, Ska y Funk en el Proyecto

En el contexto de este proyecto, la fusión de cumbia, jazz, ska y funk representa un desafío técnico y creativo. Cada uno de estos géneros posee características distintivas que deben integrarse de manera estructurada en la preproducción, lo cual requiere un análisis profundo de sus elementos estilísticos, tímbricos y rítmicos.

- La cumbia aporta su patrón rítmico estable y su instrumentación percusiva, elementos derivados de su tradición afrocolombiana, en los que se combinan tamboras, gaitas y maracas (Restrepo, 2018).
- El jazz introduce progresiones armónicas más complejas y la posibilidad de improvisación, elementos que amplían las posibilidades expresivas en la construcción musical (Levine, 2011)
- El ska ofrece la energía rítmica basada en el upbeat y el uso de vientos, lo cual genera una textura sonora viva y contagiosa que puede complementar estructuras más tradicionales (Barrow & Dalton, 2004).
- El funk enfatiza el groove y la interacción rítmica entre el bajo y la batería, generando un carácter rítmico muy definido, característico de su lenguaje musical (Vincent, 1996).

Esta fusión requiere decisiones precisas en cuanto a instrumentación, arreglos y estructuras rítmicas, las cuales serán exploradas en la producción de un EP.

Desafíos y Ventajas de la Fusión de Géneros

Uno de los principales desafíos de la fusión musical es lograr un equilibrio en la integración de estilos sin que uno predomine sobre los demás. Según Moore (2001), “la hibridación musical debe ser un proceso consciente, donde cada elemento tenga un propósito claro dentro de la composición” (p. 94). En ese sentido, es fundamental analizar qué características de cada género se mantendrán y cuales se adaptarán para mantener una cohesión sonora.

Entre las ventajas de la fusión de géneros se encuentran:

- Mayor riqueza sonora y exploración de nuevas texturas musicales.
- Posibilidades ampliadas de experimentación en la preproducción.
- Creación de un estilo propio dentro de la música popular contemporánea.

Por otro lado, los desafíos incluyen:

- Riesgo de perder la identidad de los géneros originales.
- Complejidad en la estructuración de los arreglos y la instrumentación.
- Dificultades técnicas en la mezcla y producción final.

En el presente proyecto, estos desafíos se abordarán en la fase de preproducción, donde se definirán estrategias para integrar los géneros de manera efectiva sin comprometer la coherencia estilística.

Referentes Artísticos y su Influencia en el Proyecto

La elección de referentes es una parte esencial en la preproducción musical, ya que permite analizar técnicas de composición, arreglos e instrumentación utilizada en distintos contextos estilísticos. En este proyecto, se han seleccionado artistas y agrupaciones que han

trabajado con la cumbia, el jazz, el ska y el funk, ya sea en fusiones parciales o dentro de su propio género. A continuación, se presenta un análisis de su relevancia y de los aspectos claves que pueden ser adaptados en la producción del EP.

Edy Martínez: Influencia del Jazz en la Cumbia

Edy Martínez es un pianista, arreglista y compositor colombiano reconocido por su trabajo en la fusión de jazz con ritmos afrocaribeños. Su enfoque armónico, basado en progresiones complejas y la integración de la síncopa en la instrumentación, ha sido clave en la evolución de la música latina (Salazar, 2015).

En temas como La Pollera Colorá, Martínez incorpora voicings extendidos y una mayor riqueza armónica en los arreglos, elementos que enriquecen la sonoridad de la cumbia tradicional. Su influencia en este proyecto radica en la posibilidad de expandir la armonía de la cumbia con recursos de jazz, generando mayor riqueza melódica y tímbrica en los arreglos.

Los Aguas Aguas: Cumbia y Funk en la Música Moderna

La agrupación mexicana Los Aguas Aguas ha desarrollado una propuesta en la fusión de cumbia, reggae y funk. Su estilo se caracteriza por el uso de líneas rítmicas del bajo, secciones dinámicas de metales y una instrumentación que enfatiza el groove característico del funk (García, 2018).

Un ejemplo de esta combinación es el tema Tranquilo y Tropical, donde se observa el balance entre la cadencia de la cumbia y la energía del funk. Este enfoque es relevante para el EP, ya que ofrece estrategias de instrumentación que permiten mantener el ritmo de la cumbia sin perder la fluidez y el dinamismo del funk.

Chicos de Barrio: La Relación Entre Cumbia y Ska

Chicos de Barrio es una banda mexicana que ha explorado la fusión entre la cumbia y el ska, incorporando las secciones de metales característica del ska en patrones rítmicos propios de la cumbia norteña (García, 2015).

En temas como Mucha Lucha, se observa una clara adaptación del upbeat del ska dentro del contexto rítmico de la cumbia, generando una interacción interesante entre ambos géneros. Este recurso puede ser aplicado en el EP para experimentar con la integración de elementos del ska sin comprometer la identidad rítmica de la cumbia.

Anarkía Tropikal: La exploración Experimental de la Cumbia

Anarkía Tropikal es una banda que ha llevado la cumbia a un contexto más experimental, fusionándola con elementos del punk y otros géneros alternativos. Su enfoque rítmico y la forma en que incorporan distorsión y efectos en la instrumentación abren las posibilidades para explorar nuevas texturas sonoras.

En canciones como Legalmente Volao, se observa una combinación de percusión tradicional con timbres no convencionales, lo que puede ser una referencia útil para la producción del EP, especialmente en el diseño sonoro y los arreglos instrumentales.

Panteón Rococó: Características Estilísticas del Ska

Si bien Panteón Rococó no fusiona directamente la cumbia con otros géneros en el tema de La Dosis Perfecta, su importancia como referente radica en la estructura instrumental del ska y su enfoque en los arreglos de vientos, elementos que aportan energía y dinamismo al género.

El ska se caracteriza por su energía rítmica y la marcación en el contratiempo, lo que puede ser útil para desarrollar transiciones dentro de los temas del EP. La inclusión de metales en

la producción también es un aspecto clave que puede ser adaptado para enriquecer la instrumentación.

Producción Musical en el Contexto Contemporáneo

La evolución de la producción musical en el siglo XXI ha sido impulsada por los avances tecnológicos, la globalización y los cambios en los modelos de consumo. Estos factores han transformado la manera en que los artistas crean, graban y distribuyen su música (Zager, 2020).

Importancia de la Tecnología en la Preproducción

El desarrollo de herramientas digitales ha optimizado el proceso de preproducción, permitiendo a los músicos experimentar con arreglos, estructuras y timbres antes de ingresar a un estudio de grabación. Actualmente, los productores utilizan software especializado para maquetar canciones, ajustar la instrumentación y prever la sonoridad final del proyecto (Burgess, 2013).

Uso de Herramientas Digitales (DAWs, Samplers, Sintetizadores)

Las estaciones digitales de trabajo (DAWs) como Pro-Tools, Ableton Live y Logic Pro han revolucionado la producción musical, ofreciendo funciones avanzadas para la edición, mezcla y masterización. Además, el uso de Samplers y sintetizadores permite ampliar la paleta sonora, integrando elementos electrónicos en géneros tradicionales como la cumbia o el jazz (Collins, 2016).

Producción en la Era de la Globalización

La globalización ha permitido que músicos de diferentes partes del mundo colaboren en tiempo real, rompiendo barreras geográficas y estilísticas. Plataformas como Splice y Sountrap

facilitan la creación colaborativa, permitiendo compartir archivos y trabajar en proyectos a distancia (Théberge, 2012).

Además, la fusión de géneros ha encontrado en la globalización un espacio propio para su desarrollo, combinando influencias de distintas culturas y estilos en producciones innovadoras. Según Zager (2019), la interconectividad digital ha transformado el panorama musical, facilitando la difusión y experimentación de nuevas fusiones sonoras.

Impacto del Streaming y las Plataformas Digitales

El auge del streaming ha redefinido la industria musical, modificando los hábitos de consumo y distribución. Servicios como Spotify, Apple Music y YouTube han desplazado los formatos físicos y han generado nuevos modelos de monetización (Morris, 2016).

Para los productores, esto implica considerar estrategias de distribución digital y adaptación a las tendencias del mercado, optimizando la mezcla y la masterización para los formatos de streaming y comprendiendo la importancia de los algoritmos en la visibilidad de su música (Meier, 2017).

Conclusión del Marco Teórico

El desarrollo del marco teórico permite establecer una base conceptual sólida para la creación de EP que fusiona elementos de la cumbia, el jazz, el ska y el funk, con un enfoque centrado en la fase de preproducción musical. A lo largo de este capítulo, se ha abordado la preproducción como una etapa estratégica que facilita la planificación, el diseño sonoro, la experimentación estilística y la toma de decisiones fundamentales antes del proceso de grabación.

Asimismo, el análisis de los géneros seleccionados evidencia cómo cada uno aporta características rítmicas, armónicas y tímbricas que enriquecen el proceso creativo. La cumbia introduce su raíz rítmica tradicional, el jazz expande las posibilidades armónicas, el ska aporta su energía sincopada y el funk fortalece el groove con precisión rítmica. La comprensión profunda de estos elementos resulta esencial para lograr una fusión coherente y musicalmente efectiva.

La revisión de referentes artísticos demuestra que la exploración y la fusión de géneros no solo es posible, sino que constituye una práctica consolidada en la música popular contemporánea. Las propuestas analizadas aportan valiosas estrategias de arreglos, instrumentación, estilo y producción, las cuales sirven de guía para el diseño creativo de las composiciones del proyecto.

Del mismo modo, se ha destacado como el contexto actual de producción musical, caracterizado por el uso de tecnologías digitales, la globalización y el modelo de distribución en plataformas digitales, ofrece un entorno fértil para la creación de propuestas híbridas e innovadoras. Herramientas como DAWs, Samplers y sintetizadores no solo optimizan los procesos técnicos, sino que también amplían el horizonte sonoro y estético del productor musical.

En síntesis, este marco teórico evidencia que la preproducción es una etapa determinante para integrar de manera creativa y funcional los elementos de distintos géneros musicales, estableciendo una visión artística clara desde el inicio del proceso. Así, se consolida como un espacio de diseño sonoro, exploración artística y toma de decisiones que contribuyen directamente a la calidad, coherencia y originalidad del producto musical final.

Proceso De Creación De Obra

Introducción al Proceso Creativo

La creación del EP se desarrolla a partir de un proceso profundamente vinculado con la preproducción musical, entendida como la fase en la que se consolidan las decisiones estructurales, tímbricas y estilísticas que orienta la construcción de una obra. En este proyecto, la preproducción funciona como el eje articulador que permite integrar elementos de la cumbia con recursos propios del jazz, el ska y el funk, garantizando coherencia estética en cada una de las composiciones.

El punto de partida del proceso creativo surge de la experiencia previa del autor como intérprete de música latina, especialmente en contextos de cumbia y salsa desde el piano, junto con una etapa reciente de exploración instrumental en el bajo eléctrico y la guitarra. Este tránsito hacia nuevos lenguajes musicales, sumado a la participación de proyectos que incorporaban fusiones contemporáneas, genera un interés natural por experimentar con la integración de géneros diversos sobre una base cumbiera. De esta manera, la idea del EP emerge como una síntesis entre la trayectoria musical del autor, su proceso de aprendizaje instrumental y la búsqueda de nuevas posibilidades expresivas.

El desarrollo de cada obra se aborda de manera individual, permitiendo que cada fusión adquiriera identidad propia. El proceso creativo se estructura a partir de la definición inicial de tres elementos fundamentales: tempo, tonalidad e instrumentación, los cuales funcionan como parámetros orientadores para la construcción posterior de las maquetas. A partir de esas decisiones preliminares, se elaboran bocetos que evolucionan de forma orgánica, sin una estructura rígida predefinida. La percusión y el bajo constituyen el núcleo estructural de cada composición, dado que su interacción determina tanto el carácter rítmico como la dirección

armónica de las obras. Una vez se establece la base, se incorporan capas de armonía mediante guitarra o piano, seguidas de líneas melódicas que completaron la identidad de cada pieza.

El proceso se desarrolla íntegramente en un entorno de home studio, utilizando GarageBand para la producción y captura de material MIDI, y Reaper para la grabación, edición y mezcla de audio. La instrumentación que se emplea incluye teclados Korg Krome EX y Nord Electro 6D, bajo Yamaha TRBX604, guitarra Ibanez RG350 con procesador Valeton GP200, guacharaca tradicional, micrófono Shure SM48, interfaz Behringer UMC404HD, monitores Roland Cube Lite y audífonos Beyerdynamic DT-770 Pro. Este conjunto de herramientas permite un flujo de trabajo eficiente y una integración equilibrada entre instrumentos reales y virtuales.

En conjunto, el proceso creativo del EP se fundamenta en la exploración de la preproducción como espacio de experimentación y toma de decisiones, orientado a responder la pregunta central del proyecto.

Preproducción Como Eje Estructurador

La preproducción constituye la fase central proyecto, al funcionar como espacio en el que se definen los lineamientos técnicos, musicales y estéticos que orientan la construcción de las tres obras del EP. En este contexto, la preproducción no se limita a una etapa preliminar, sino que opera como un eje estructurador que permite planificar la creación de las composiciones antes de iniciar cualquier proceso de grabación. Esta fase incluye la elaboración de maquetas iniciales, la sección instrumental, la definición de tempo y tonalidad, y la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de cada obra.

Uno de los elementos fundamentales que se establecen durante la preproducción es la decisión de utilizar la batería/percusión y el bajo como columna vertebral del proyecto. Esta elección determina la dirección rítmica y armónica de las composiciones, ya que la interacción entre ambos instrumentos define la identidad de cada fusión. La percusión tradicional de la cumbia proporciona la base rítmica estable, mientras que el bajo funciona como articulador de la armonía y del carácter estilístico de cada género que se fusiona. A partir de esta estructura, se desarrollan las demás capas instrumentales, lo que permite mantener la coherencia entre las tres obras a pesar de sus diferencias estilísticas.

La preproducción también implica un análisis detallado de referentes artísticos, cuyo propósito no es replicar modelos existentes, sino identificar recursos estilísticos aplicables a cada fusión. En el caso de la cumbia con funk, se conservan los instrumentos percutivos tradicionales de la cumbia, mientras que el bajo adapta un patrón rítmico híbrido que combina la cadencia cumbiera con elementos propios del funk, como el uso del slap y líneas sincopadas. Asimismo, se incorporan montunos ejecutados con un Electric Piano, líneas de órgano y efectos de sintetizador que se inspiran en la cumbia del sur, junto con melodías de acordeón que refuerzan la identidad cumbiera.

En la cumbia con ska, la preproducción permite integrar secciones de vientos, patrones de batería característicos del ska y líneas de bajo con mayor movilidad melódica. El piano y la guitarra limpia se utilizan para marcar el upbeat, mientras que una guitarra distorsionada aporta elementos melódicos propios del ska contemporáneo. A pesar de esta transformación estilística, se mantiene la percusión tradicional de la cumbia y se conservan melodías de acordeón y piano, lo que permite equilibrar la fusión sin perder la referencia al género base.

En conjunto, la preproducción permite establecer un marco metodológico claro para el desarrollo del EP, al definir los parámetros musicales, técnicos y estéticos que guían la construcción de cada obra. Esta fase facilita la integración de los géneros seleccionados y garantiza que la identidad cumbiera permanezca como eje articulador del proyecto, incluso en contextos estilísticos contrastantes como el jazz, el ska y el funk.

Construcción de Maquetas

La fase de construcción de maquetas permite definir la estructura inicial de cada obra antes de la grabación. Para este proceso se utiliza GarageBand (programación MIDI) y Reaper (organización de pistas y edición), lo que facilita registrar las ideas rápidas y desarrollar versiones preliminares de cada fusión.

Obra 1 Jazzia (Cumbia + Jazz)

Tabla 1 *Ficha Técnica de Jazzia*

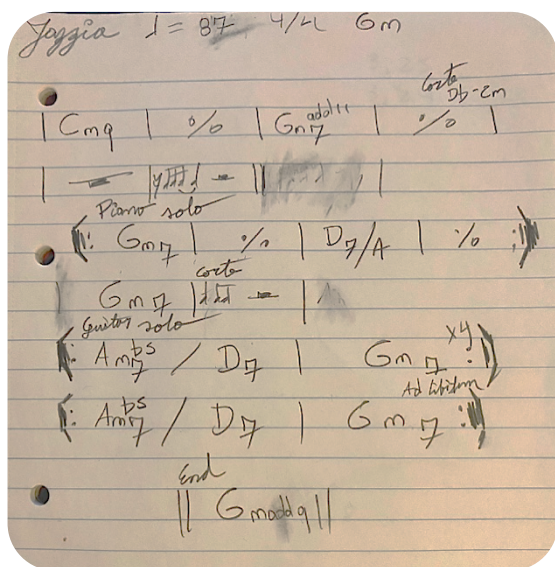
Aspecto	Detalle
Título de la obra	Jazzia
Género/Fusión	Cumbia + jazz
Tonalidad	Sol menor (Gm)
Tempo	87 BPM
DAWs utilizados	GarageBand (Programación MIDI), Reaper (grabación y mezcla)
Instrumentos reales	Nord Electro 6D (piano) Nord Electro 6D (Sonido tipo chorus/choir) Guacharaca
Instrumentos virtuales	Contrabajo VST Percusión MIDI Batería MIDI Guitarra acústica MIDI
Rol melódico principal	Piano Guitarra acústica (Breve solo) Chorus (Refuerzo final)

Rol armónico	Piano
Base rítmica	Chorus (Pequeño acompañamiento)
	Guacharaca
	Percusión
	Batería
Origen del material MIDI	Contrabajo VST
	Programación en GarageBand
Grabación de audio	Reaper

Boceto y Creación de la Maqueta. La creación de Jazzia inicia con un boceto manuscrito que define la tonalidad en Gm, la estructura formal y las progresiones armónicas principales. Este boceto funciona como guía para la construcción de la maqueta inicial, en la cual se organiza la interacción entre la base rítmica de cumbia y los elementos armónicos propios del jazz.

Figura 1 Boceto partitura Jazzia

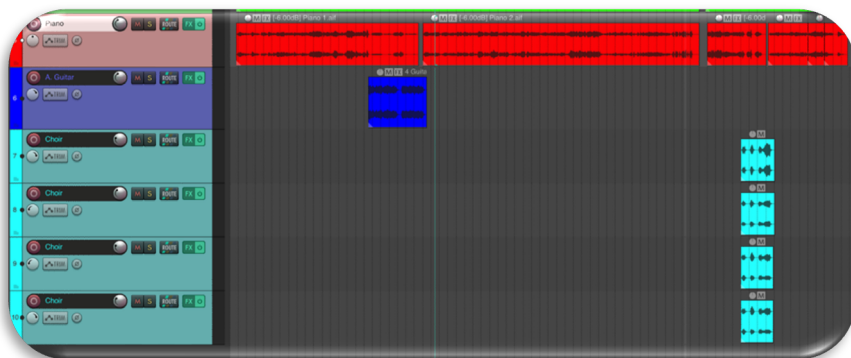

La maqueta se desarrolla en GarageBand mediante la programación de líneas MIDI para el contrabajo, la percusión, la batería y la guitarra acústica. Esta etapa permite establecer el tempo definitivo de 87 BPM y definir la distribución inicial de los elementos rítmicos y melódicos antes de pasar al entorno de grabación en Reaper.

Diseño de Arreglos e Instrumentación. El diseño de los arreglos en Jazzia se orienta a integrar la cadencia característica de la cumbia con un tratamiento armónico y melódico propio del jazz. El piano Nord Electro 6D asume la melodía principal durante la mayor parte de la obra, mientras que la guitarra acústica MIDI desarrolla un solo breve en una sección específica. El sonido tipo choir se incorpora hacia el final como refuerzo tímbrico, sin función vocal, con el fin de aportar un color distinto y pequeño acompañamiento al piano.

La armonía se sostiene principalmente en el piano, que emplea voicings propios del jazz para enriquecer la progresión en Gm. La base rítmica se conforma por la guacharaca, la percusión (congas y timbales) y la batería programada en MIDI, junto con el contrabajo en VST, que aporta un timbre más opaco y cercano al sonido acústico del jazz tradicional. Esta combinación permite mantener la identidad rítmica de la cumbia mientras se integran recursos estilísticos del jazz.

Figura 2 *Distribución de pistas melódicas y armónicas en Jazzia*

Producción y Consideraciones Sonoras. La producción de Jazzia se desarrolla en Reaper, donde se integran los elementos MIDI provenientes de GarageBand con las grabaciones reales del Nord Electro 6D y la guacharaca. El uso de un VST de contrabajo permite obtener un timbre más cálido y menos brillante que el de un bajo eléctrico, lo cual favorece la estética jazzística de la obra.

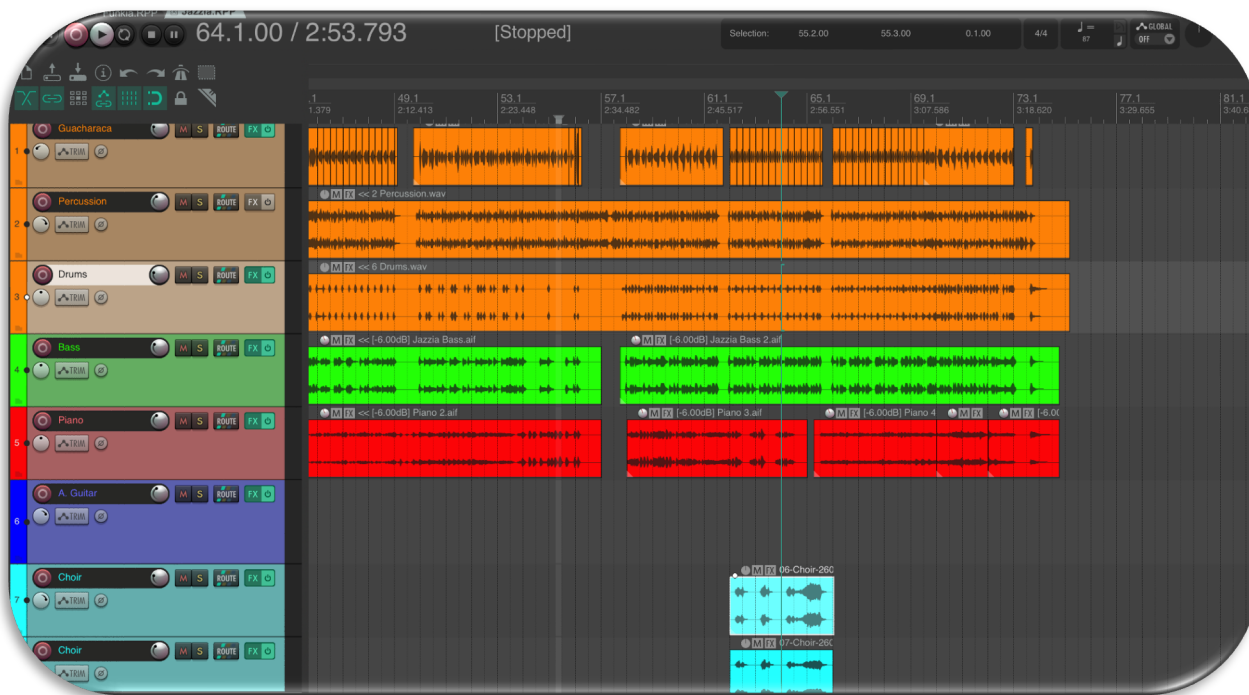
El piano y el chorus del Nord Electro 6D se procesan con ecualización y Reverb ligera para conservar un carácter orgánico. La guacharaca recibe un tratamiento de ecualización y compresión suave para mantener presencia sin sobresalir de manera agresiva. La percusión y batería se ajustan para integrarse con naturalidad en la mezcla, evitando una sonoridad excesivamente electrónica.

Figura 3 *Procesamiento de efectos en Jazzia*

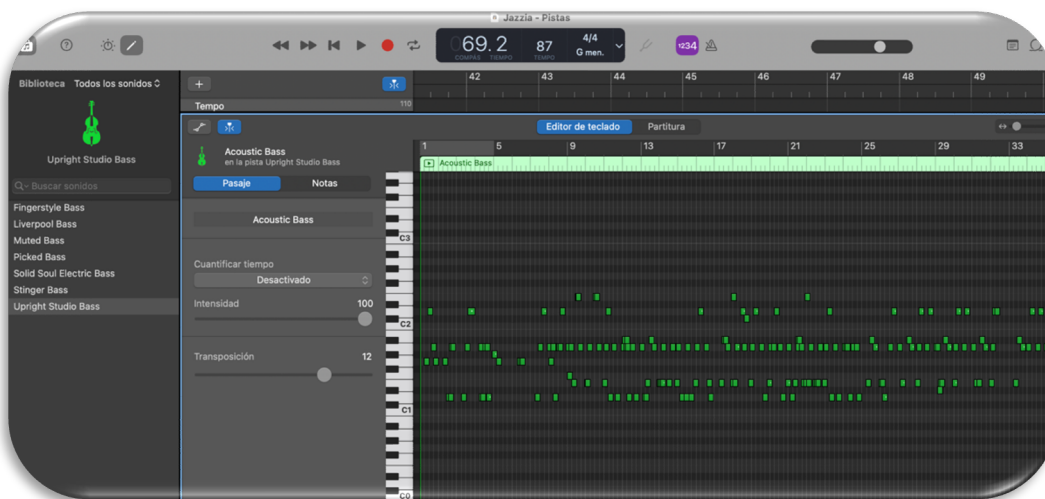

Imágenes de la Sesión en los DAWs. En esta sección se incluyen las capturas que evidencian la organización de la sesión , la distribución de pistas y el flujo de trabajo durante la producción de Jazzia.

Figura 4 Vista general de la sesión completa en Reaper

Figura 5 Programación MIDI del contrabajo en GarageBand

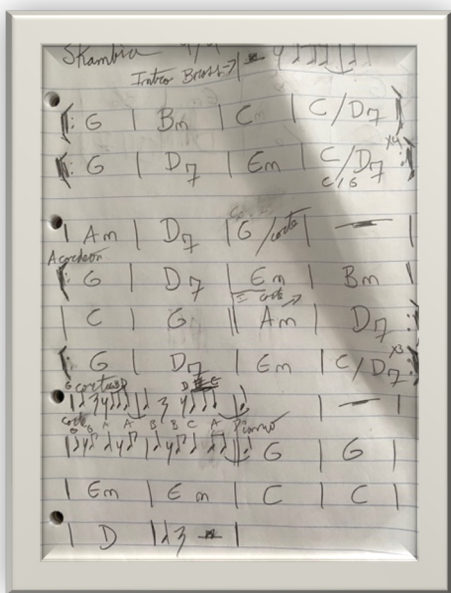
Obra 2 Skambia (Cumbia + Ska)**Tabla 2** *Ficha Técnica de Skambia*

Aspecto	Detalle
Título de la obra	Skambia
Género/Fusión	Cumbia + ska
Tonalidad	Sol mayor (G)
Tempo	135 BPM
DAWs utilizados	GarageBand (Programación MIDI), Reaper (grabación y mezcla)
Instrumentos reales	Nord Electro 6D (piano y acordeón) Guitarra eléctrica Ibanez RG350 (Limpia para shank y procesada con pedalera Valeton GP200)
Instrumentos virtuales	Bajo eléctrico Yamaha TRBX604 Percusión MIDI Batería MIDI Sección de brass
Rol melódico principal	Brass Guitarra con distorsión, acordeón y piano con contra melodías
Rol armónico	Guitarra limpia y piano marcando el upbeat
Base rítmica	Percusión (congas, timbales y shaker), batería y bajo.
Origen del material MIDI	Programación en GarageBand
Grabación de audio	Reaper

Boceto y creación de la maqueta. La creación de Skambia inicia con un boceto manuscrito que define la tonalidad en G mayor, la estructura formal y la interacción entre los elementos característicos del ska y la base rítmica de la cumbia. Este boceto funciona como guía

para la construcción de la maqueta inicial, en el cual se establecen los patrones rítmicos, la función del shank y la distribución de la melodía entre los instrumentos.

Figura 6 Partitura boceto manuscrito de Skambia

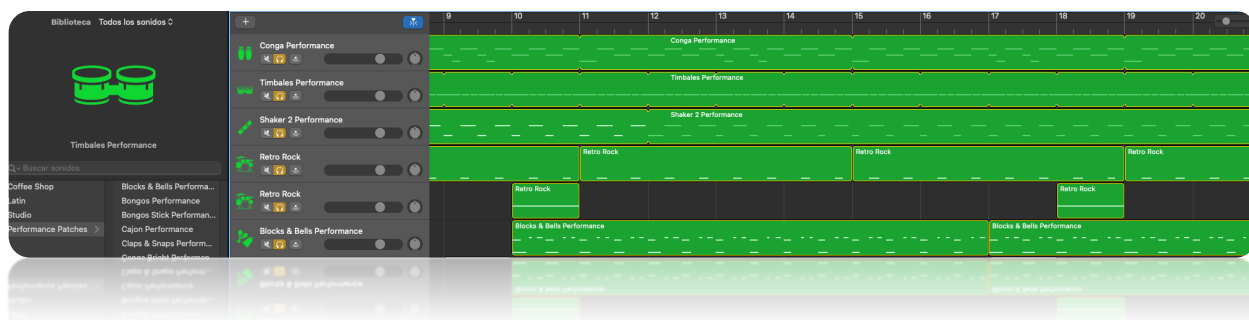

La maqueta se desarrolla en GarageBand mediante la programación de la percusión, la batería y la sección de brass. Una vez generadas las líneas MIDI, se exportan a Reaper para su procesamiento. El brass recibe tratamiento con SoundID para obtener un timbre más realista y cercano a una sección de vientos acústica. Esta etapa permite definir el tempo definitivo de 135 BPM y establecer la conexión entre los elementos rítmicos y melódicos antes de la grabación de los instrumentos reales.

Diseño de Arreglos e Instrumentación. El diseño de los arreglos en Skambia se orienta a integrar el carácter energético del ska con la cadencia tradicional de la cumbia. La sección de brass asume la melodía principal, mientras que la guitarra eléctrica con distorsión, el acordeón y el piano desarrollan contramelodías y respuestas que complementan el discurso melódico.

La armonía se sostiene en la guitarra limpia, que ejecuta el shank característico del ska en los tiempos débiles, y en el piano, que refuerza la progresión armónica. La base rítmica se conforma por la percusión (congas, shaker, timbales), y la batería y el bajo Yamaha TRBX604, que aporta estabilidad y movimiento al Groove general de la obra.

Figura 7 Creación de la sección rítmica a través de MIDI en GarageBand

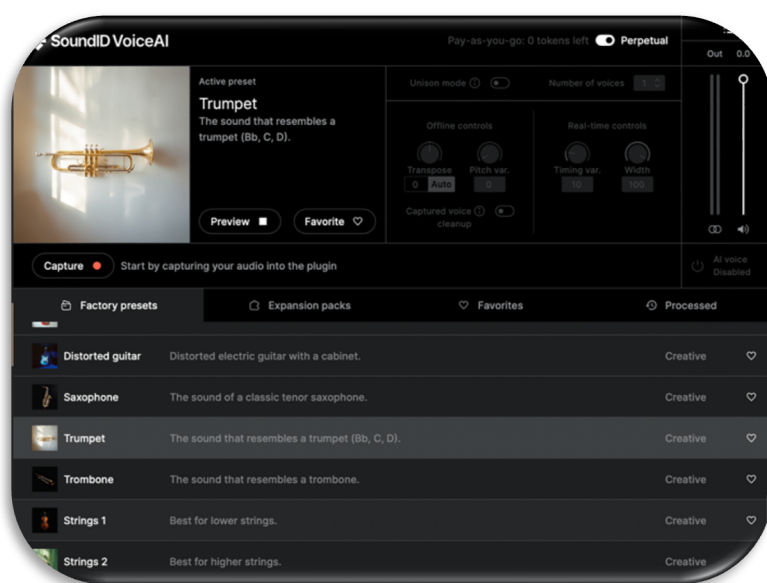
Producción y Consideraciones Sonoras. La producción de Skambia se desarrolla en Reaper, donde se integran los instrumentos reales con los elementos MIDI provenientes de GarageBand. La guitarra Ibanez RG350 se utiliza en dos funciones: limpia para el shank y procesada con la pedalera Valeton GP200 para obtener distorsión en melodías y solos. El bajo Yamaha TRBX604 se procesa con ecualización y compresión para mantener claridad y presencia dentro de la mezcla.

La sección de vientos recibe un tratamiento de compresión y Reverb ligera, además del procesamiento con SoundID, lo cual permite obtener un timbre más natural y cercano a una sección real de vientos. El acordeón del Nord Electro 6D se procesa con Reverb para integrarse con el brass y aportar un carácter más amplio en las secciones melódicas. La percusión y la batería MIDI se ajustan mediante compresión para mantener cohesión y estabilidad rítmica.

Figura 8 Captura de Reaper mostrando captura de efectos

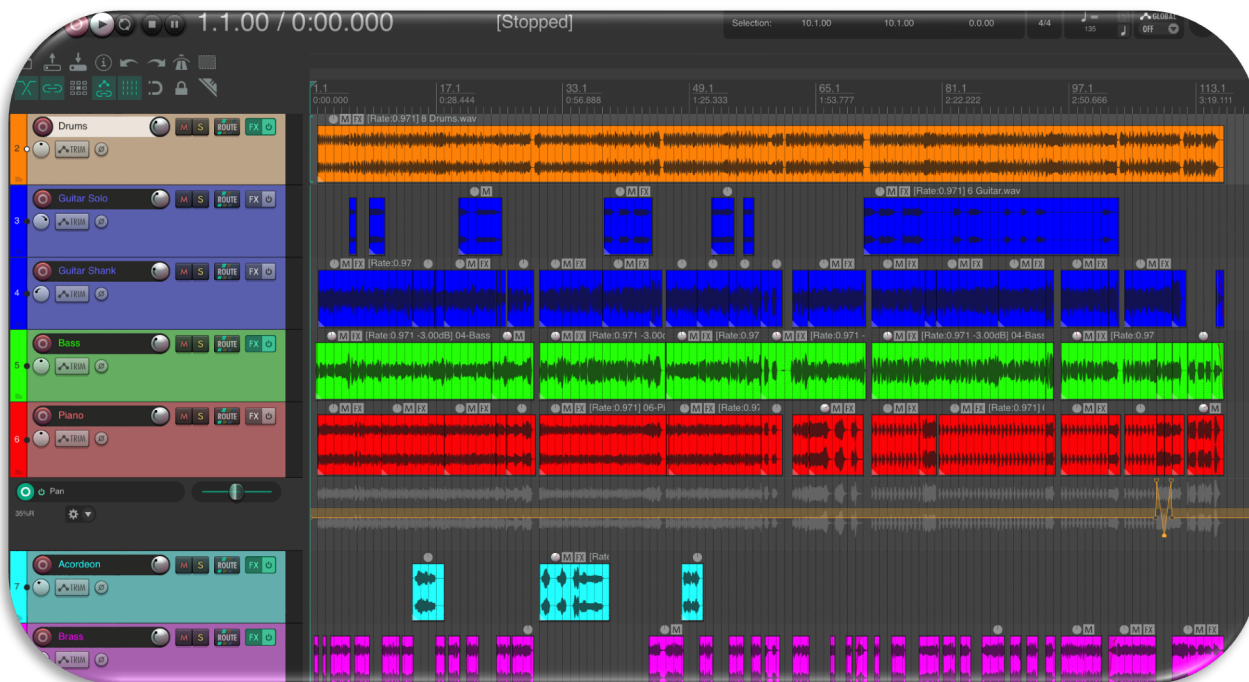

Figura 9 Tratamiento de la sección de vientos con SoundID

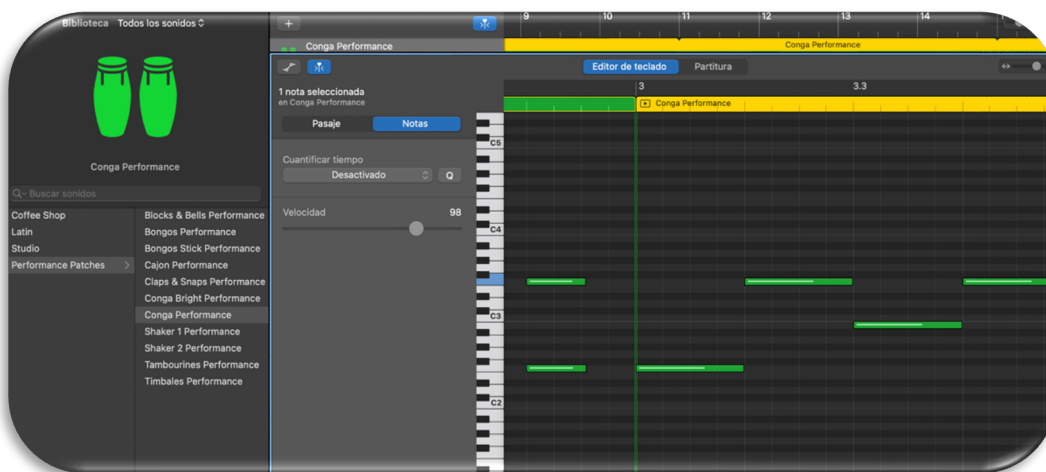

Imágenes de la Sesión en los DAWs. En esta sección se incluyen las capturas que evidencian la organización de la sesión , la distribución de pistas y el flujo de trabajo durante la producción de Skambia.

Figura 10 Vista general de la sesión completa en Reaper

Figura 11 Creación MIDI de la conga en la sección de percusión

Obra 3 Funkia (Cumbia + funk)**Tabla 3** *Ficha Técnica Funkia*

Aspecto	Detalle
Título de la obra	Funkia
Género/Fusión	Cumbia + funk
Tonalidad	Mi menor (Em)
Tempo	100 BPM
DAWs utilizados	GarageBand (Programación MIDI), Reaper (grabación y mezcla)
Instrumentos reales	Guitarra eléctrica Ibanez RG350 (Procesada con pedalera Valeton GP200) Bajo eléctrico Yamaha TRBX604 Korg Krome EX (E. Piano, sintetizadores, acordeón muste, órgano y strings).
Instrumentos virtuales	Percusión MIDI Batería MIDI
Rol melódico principal	Guitarra eléctrica y acordeon musette
Rol armónico	E. Piano (contratiempos y montuno), Órgano
Base rítmica	Percusión (congas, timbales y shaker), batería y bajo.
Origen del material MIDI	Programación en GarageBand
Grabación de audio	Reaper

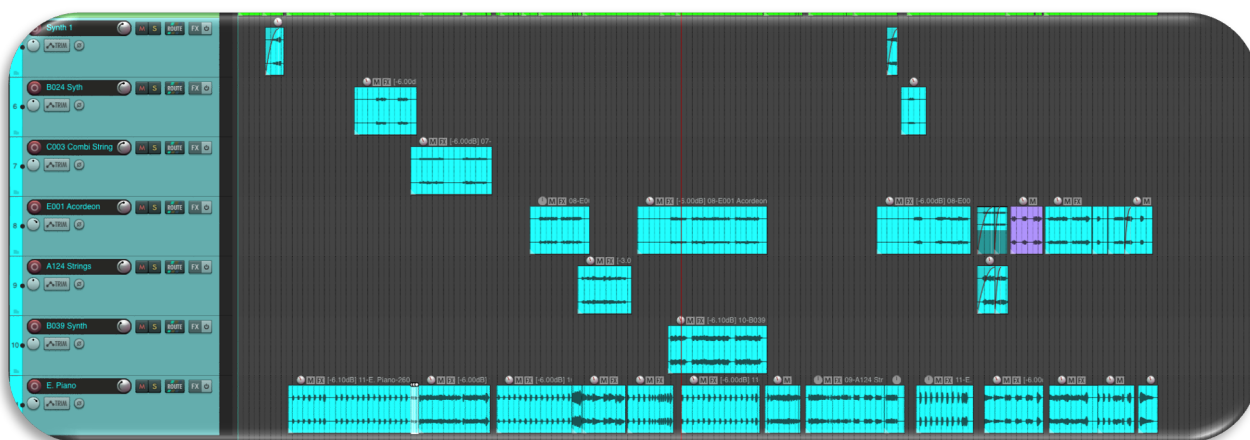
Boceto y construcción de la maqueta. La creación de Funkia inicia con un boceto manuscrito que define la tonalidad en Em, la estructura formal y la interacción entre los elementos característicos del funk. Este boceto funciona como guía para la construcción de la maqueta inicial, en el cual se establecen los patrones rítmicos, la función del E.Piano y la distribución de la melodía entre la guitarra y el acordeón.

órgano complementa la armonía con un timbre más sostenido, mientras que los sintetizadores y los strings aportan texturas adicionales en momentos puntuales.

La base rítmica se conforma por la batería y percusión MIDI, junto con el bajo TRBX604, que integra patrones propios de la cumbia con recursos del funk como slap y glissandos. Esta combinación permite mantener la identidad rítmica de la cumbia mientras se incorpora el Groove característico del funk.

Figura 13 Partes melódicas y armónicas grabadas con el Korg Krome EX

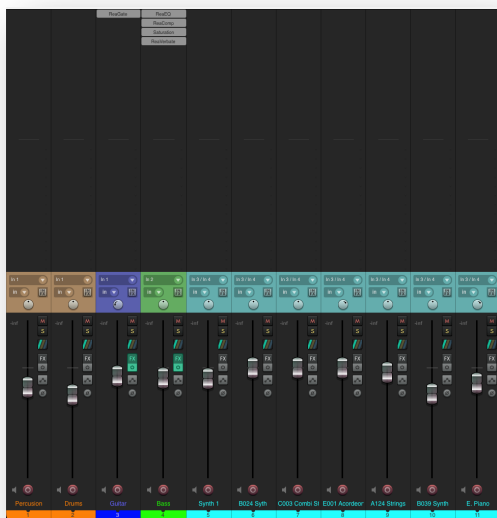

Producción y Consideraciones Sonoras. La producción de Funkia se desarrolla en Reaper, donde se integran los instrumentos reales provenientes del Korg Krome EX, la guitarra Ibanez RG350 que se procesa con la Valetón GP200 para obtener distorsión y efecto de Wah, y se complementa con una ReaGate FX para eliminar impurezas generadas por la pedalera.

El bajo Yamaha TRBX604 recibe ecualización, Reverb ligera, saturación y compresión para resaltar el carácter funk y mantener presencia dentro de la mezcla. Los instrumentos provenientes del Korg Krome EX se integran con un procesamiento mínimo, ya que el sintetizador ofrece sonidos preprocesados que se ajustan adecuadamente al carácter de la obra.

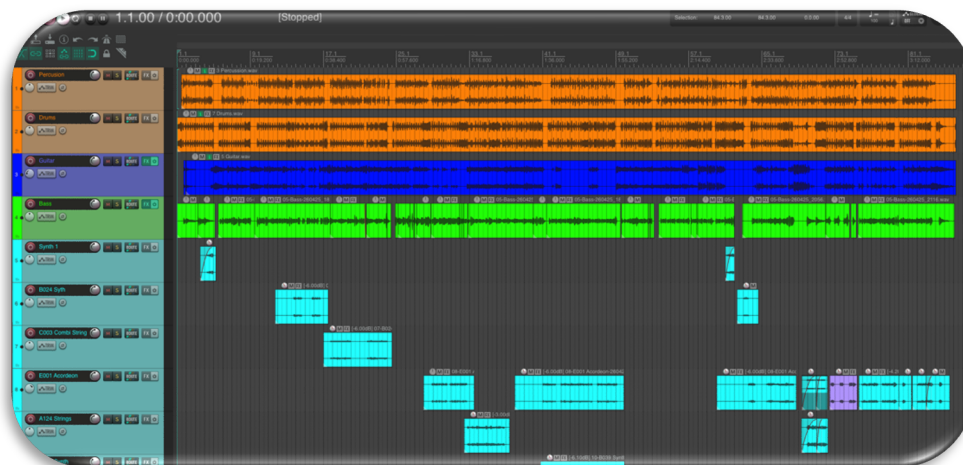
La batería y la percusión MIDI se ajustan para mantener cohesión rítmica y claridad dentro de la mezcla, reforzando el Groove general de la obra.

Figura 14 Mezcla general y efectos en el DAW Reaper

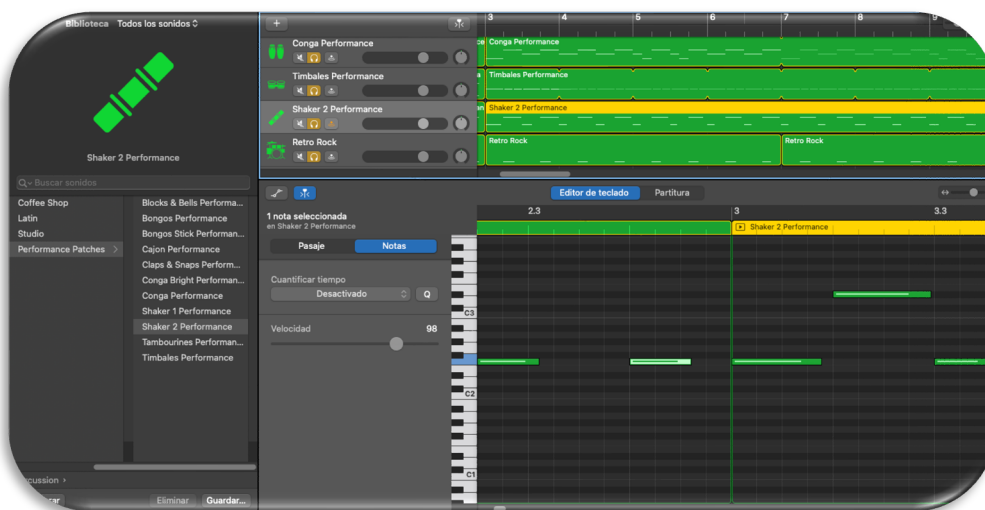

Imágenes de la Sesión. Evidencia de la organización de la sesión , la distribución de pistas y el flujo de trabajo durante la producción de Funkia.

Figura 15 Vista completa y general de la sesión en Reaper

Figura 16 Vista general de la creación MIDI de la sección de percusión en GarageBand

Masterización de las Obras

Como etapa final del proceso, cada composición se masteriza mediante la plataforma en línea BandLab Mastering, la cual aplica procesamiento automático de ecualización, compresión y limitación para optimizar el nivel, la claridad y la coherencia sonora del EP. Este recurso permite un acabado técnico uniforme entre las tres obras y asegura un estándar adecuado para la difusión digital.

Conclusiones

El desarrollo del trabajo evidencia que la preproducción musical funciona como un eje central de la construcción estética de un EP instrumental basado en la fusión de géneros de cumbia con jazz, ska y funk. La preproducción musical permite analizar las características rítmicas, armónicas y tímbricas de cada género, lo que facilita su integración dentro de un proceso creativo orientado a la coherencia estilística y a la consolidación de una identidad sonora propia.

El análisis de referentes artísticos y la exploración de recursos propios de cada estilo aportan herramientas para comprender como interactúan los elementos de la cumbia con las progresiones del jazz, la energía del ska y el Groove del funk. Este análisis se articula con la elaboración de maquetas, la planificación de arreglos y la selección instrumental, etapas que permiten anticipar la sonoridad final de cada obra y orientar las decisiones técnicas dentro de la producción.

La creación de Jazzia, Skambia y Funkia demuestra que la preproducción organiza el material musical y facilita la experimentación con diferentes enfoques estilísticos. En cada obra, la combinación de instrumentos reales y virtuales, junto con el uso de herramientas digitales como GarageBand y Reaper, permite construir texturas híbridas que reflejan la intención estética del proyecto. La definición de roles melódicos, armónicos y rítmicos en la etapa de preproducción contribuye a mantener la claridad y cohesión entre las tres composiciones, a pesar de las diferencias propias de cada fusión.

El proceso confirma que las decisiones técnicas y creativas tomadas en la preproducción inciden directamente en la construcción estética del EP, ya que determinan la organización formal, la distribución tímbrica, el carácter rítmico y la interacción entre los géneros fusionados.

La preproducción también optimiza el flujo de trabajo en la grabación y mezcla, al establecer criterios claros para el tratamiento sonoro de cada instrumento y para la integración de elementos acústicos y digitales.

En conjunto, el proyecto demuestra que la preproducción musical no solo estructura y anticipa el resultado final, sino que también impulsa la creatividad, facilita la integración de géneros diversos y fortalece la construcción de una identidad musical propia. La experiencia confirma que la preproducción constituye una herramienta fundamental en los procesos de investigación-creación dentro de la música popular contemporánea.

Referencias Bibliográficas

- Barrow, S., & Dalton, P. (2004). *The Rough Guide to Reggae*. Rough Guides.
- Brikman, G. (2021, 14 de julio). Las etapas de producción de un disco: La preproducción. *Sólo Rock Uruguay*. <https://solorock-uruguay.com/2021/07/14/las-etapas-de-produccion-de-un-disco-10-la-pre-produccion/>
- Burgess, R. J. (2013). *The Art of Music Production: The Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Collins, N. (2016). *Introduction to Computer Music*. Wiley.
- García, A. (2018). *La cumbia en México: Transformaciones, fusiones y nuevas propuestas sonoras* [Tesis de maestría]. Universidad Veracruzana.
- García, H. (2015). *La cumbia norteña y sus transformaciones contemporáneas*. [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Levine, M. (2011). *The Jazz Theory Book*. Sher Music Co.
- López, R. (2018). Estructura rítmica y armonización en el ska latinoamericano. [Trabajo académico]. *Universidad Nacional Autónoma de México*.
- Meier, L.M. (2017). *Popular music as promotion: Music and branding in the digital age*. Routledge.
- Middleton, R. (1990). *Studying Popular Music*. Open University Press.
- Moore, A. (2001). *Rock: The Primary Text*. Ashgate Publishing.
- Morris, J. W. (2015). *Selling Digital Music, Formatting Culture*. University of California Press.

- Restrepo, A. (2018). Percusión en la cumbia: Análisis rítmico y estilístico. [Trabajo académico]. *Universidad Nacional de Colombia*.
- Rodríguez, D. (2020). La cumbia en el siglo XXI: Innovación y fusión en la música popular. *Revista Musical Latinoamericana*, 25(2), 33-50.
- Salazar, H. (2015). *Edy Martínez: Un músico colombiano en el jazz latino* [Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio institucional PUJ.
<https://repository.javeriana.edu.co/items/914fdabd-68d3-41c5-a2e7-530d1641f4ec>
- Schuller, G. (1997). *The swing era: The development of jazz, 1930-1945*. Oxford University Press.
- Tagg, P. (2013). *Music's Meanings: A Modern Musicology for Non-Musos*. The Mass Media Music Scholars' Press.
- Théberge, P. (2012). *Every Sound There Is: The Beatles' Revolver and the Transformation of Rock and Roll*. Ashgate.
- Vincent, R. (1996). *Funk: The music, the people and the rhythm of the one*. St. Martin's Press.
- Vincent, R. (2014). *Funk: The music, the people and the rhythm of the one (2nd ed.)*. Routledge.
- Wade, P. (2000). *Music, race and nation: Musica tropical in Colombia*. University of Chicago Press.

Zager, M. (2019). *Music Production: A Manual for Producers, Composers, Arrangers, and Students (3rd ed.)*. Rowman & Littlefield.

Apéndices

Apéndice 1

Guitarra eléctrica Ibanez RG350

Apéndice 2

Bajo Yamaha TRBX604

Apéndice 3

Piano Nord Electro 6D 73 (Skambia y Jazzia)

Apéndice 4

Korg Krome EX73 (Funkia-sintetizadores, strings y E.Piano)

Apéndice 5

Enlace a los audios del EP

<https://drive.google.com/drive/folders/1wS0Ffe7HRtzFdv2LbFTJJkGKpQuuqPS->

[?usp=share_link](#)