

Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de los años 80

Manuel Felipe Ruiz Rivera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Programa de Música

Bogotá

2023

Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de la década de los años 80

Manuel Felipe Ruiz Rivera

Director trabajo de grado

Adrian Gilberto Cifuentes Guerrero

Proyecto de grado para optar al título de maestro en música con línea de profundización
en producción musical

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Programa de Música

Bogotá

2023

Página de Aceptación

Adrian Gilberto Cifuentes Guerrero

Director Trabajo de Grado

Manuel Ricardo Naranjo Rodriguez

Jurado

Juan Sebastián Molina Campo

Jurado

Bogotá – 2023

Agradecimientos

Primeramente a Dios por darme el don de la música y poder cumplir otro objetivo en mi carrera artística y ahora de hacerme un profesional, a mi esposa Yerfi Andrea Morales por ser mi motivación, por el apoyo incondicional, la paciencia y su compañía, durante este periodo de mi vida. A mis padres Juan Manuel Ruiz y Carmen Julia Rivera y mis hermanos por su apoyo incondicional, al Maestro Adrian Cifuentes por su valiosa disposición y su tiempo para la asesoría, por sus consejos y recomendaciones. A los Maestros y al grupo de músicos que me acompañaron Nicolas Salas, Holdan Vargas, Cesar Muños, Janio Colorado, Jimmy Negron, lenyer la voz, por su valiosa participación y por brindar todo su talento y musicalidad para esta producción.

Resumen

En el proyecto “*Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de los años 80*”, el autor del proyecto se centró en realizar y describir el proceso investigación creación de los tres covers en ritmo de balada y transformarlos en ritmo de salsa, al estilo salsa romántica de los 80, teniendo como referentes musicales grandiosos intérpretes de la salsa romántica, conceptos armónicos, rítmicos, melódicos, sonoros, y estilo. Se documentó el proceso en tres fases correspondientes a preproducción, producción y posproducción de este trabajo, describiendo las técnicas de grabación, instalación y posicionamiento de micrófonos, tipos de micrófonos, procesos de edición y de mezcla, automatizaciones y masterización.

Palabras clave: Sonido estéreo, reverberación, técnica de microfonía cercana, análisis sonoro y salsa romantica.

Abstract

In the project *“Transforming the ballad to the rhythm of the romantic salsa of the 80s”*, the author of the project focused on carrying out and describing the research process of creating the three covers in a ballad rhythm and transforming them into a salsa rhythm. , in the romantic salsa style of the 80s, having as musical references great interpreters of romantic salsa, harmonic, rhythmic, melodic, sound concepts, and style. The process was documented in three phases corresponding to pre-production, production and post-production of this work, describing the recording techniques, installation and positioning of microphones, types of microphones, editing and mixing processes, automation and mastering.

Keywords: Stereo sound, reverberation, close miking technique, sound analysis and romantic salsa.

Tabla de Contenido

Resumen	5
Abstract	6
Tabla de Contenido.....	7
Lista de Tablas.....	10
Lista de Figuras	11
Introducción.....	13
Justificación.....	16
Objetivos de la investigación.....	17
Objetivo general	17
Objetivos específicos.....	17
Planteamiento temático	18
Marco teórico.....	19
Desarrollo Metodológico.....	23
Diseño de investigación.....	25
Formato instrumental.....	26
Referentes de la salsa.....	29
Proceso de creación de la obra	31
Preproducción.....	31
<i>Desarrollo de actividades</i>	31
<i>Búsqueda, análisis y comparación de referentes:</i>	34

	8
<i>Recurso humano</i>	39
<i>Recursos económicos</i>	39
<i>Recursos tecnológicos</i>	39
Producción.....	40
<i>Inicio del proceso</i>	40
<i>Grabación de instrumentos de percusión</i>	40
<i>Grabación Bajo</i>	44
<i>Grabación de Trombones</i>	44
<i>Grabación de coros</i>	45
<i>Grabación de voz principal</i>	46
<i>Edición y limpieza de pistas</i>	47
Postproducción	48
<i>Mezcla</i>	48
<i>Aplicación de EQ filtros y compresores</i>	49
<i>Paneos y control de volumen</i>	61
<i>Automatización de Volumen</i>	64
Masterización	66
Revisión.....	72
Plan de circulación	73
Conclusiones.....	74

Referencias Bibliográficas.....76

Referencias Fonográficas79

Anexos.....80

 Audios de los temas producidos 80

Lista de Tablas

Tabla 1	-----	31
---------	-------	----

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Formato Instrumental.</i> -----	26
Figura 2. <i>Análisis Partitura Si Te Pudiera Mentir</i> -----	27
Figura 3. <i>Análisis de partitura Tatuajes Balada</i> -----	28
Figura 4. <i>Análisis de Partitura Vuélveme a querer Balada</i> -----	29
Figura 5. <i>Clave de la salsa.</i> -----	35
Figura 6. <i>Patron rítmico del bajo en la balada.</i> -----	36
Figura 7. <i>Patrón rítmico de bajo en salsa.</i> -----	36
Figura 8. <i>Creación de pistas en DAW protocols para el tema Sí Te Pudiera Mentir.</i> -----	37
Figura 9. <i>Fragmentos de partituras: Tatuajes, Si te pudiera mentir, Vuélveme a querer.</i> -----	38
Figura 10. <i>Microfoneo utilizado para el Bongó.</i> -----	41
Figura 11. <i>Microfoneo utilizado para congas.</i> -----	42
Figura 12. <i>Microfoneo para el timbal, campanas y platillos.</i> -----	43
Figura 13. <i>Microfoneo Timbal.</i> -----	43
Figura 14. <i>Grabación del Baby Bass.</i> -----	44
Figura 15. <i>Grabación de trombones.</i> -----	45
Figura 16. <i>Grabación de coros.</i> -----	46
Figura 17. <i>Grabación de voz principal.</i> -----	47
Figura 18. <i>Edición y limpieza de pistas.</i> -----	48
Figura 19. <i>Proceso de mezcla Baby Bass.</i> -----	49
Figura 20. <i>Proceso de mezcla Piano.</i> -----	50
Figura 21. <i>Proceso de mezcla Strings.</i> -----	51
Figura 22. <i>Proceso de mezcla Pad.</i> -----	52
Figura 23. <i>Proceso de mezcla Reverb.</i> -----	53

Figura 24. <i>Proceso de mezcla de trombones.</i> -----	54
Figura 25. <i>Proceso de mezcla de coros.</i> -----	55
Figura 26. <i>Proceso de mezcla de timbal.</i> -----	56
Figura 27. <i>Proceso de mezcla de congas.</i> -----	57
Figura 28. <i>Proceso de mezcla de bongo.</i> -----	58
Figura 29. <i>Proceso de mezcla campana de mano o "Cowbell".</i> -----	59
Figura 30. <i>Proceso de mezcla maracas.</i> -----	60
Figura 31. <i>Proceso de mezcla Güiro.</i> -----	60
Figura 32. <i>Paneo y volumen de percusión.</i> -----	62
Figura 33. <i>Paneo y volumen de trombones.</i> -----	63
Figura 34. <i>Paneo y volumen de coros.</i> -----	64
Figura 35. <i>Automatización de volumen.</i> -----	65
Figura 36. <i>Ecualizador Pultec EQP-1ª.</i> -----	66
Figura 37. <i>Emulador sonido análogo.</i> -----	67
Figura 38. <i>Expansor Stereo.</i> -----	68
Figura 39. <i>Compressor Shadow Hills Mastering .</i> -----	69
Figura 40. <i>Limitador.</i> -----	70
Figura 41. <i>Medidor de decibeles.</i> -----	71

Introducción

La creación de este proyecto, surge a partir de la línea de profundización con énfasis en producción musical de la carrera profesional en Maestro en Música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH); Y el título de este proyecto se denomina: “Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de los años 80”. Una de las inspiraciones para realizar este trabajo es la amenidad personal del autor con el género de la balada romántica, las características compositivas de las obras y las voces de los cantantes representativos en la década de los noventa.

En 1960, surgió la balada romántica, esta época es conocida como su era de oro; presentó una alta difusión popular, con temáticas de amor que estaría dando cuenta de una estandarización de las maneras de sentir, expresar las emociones, a través de gestos, sonidos, ritmos y cadencias literarias comunes. El etnomusicólogo Daniel Party la define como una canción de amor de tiempo lento, interpretada por un cantante solista, y generalmente acompañado de una orquesta; entre sus máximos exponentes están:

- a) *Sandro.*
- b) *Leo Dan.*
- c) *Piero.*
- d) *Leonardo Fabio.*
- e) *Luis Miguel.*
- f) *Roberto Carlos.*
- g) *Camilo Sesto.*
- h) *Jose Jose.*

- i) *Cristian Castro.*
- j) *Joan Sebastian.*
- k) *Marco Antonio Solis, entre otros.*

Posteriormente la época dorada de la salsa romántica surge a mediados de los años 80; se caracteriza por las letras basándose en historias de amor, de sueños y composiciones eróticas y sensuales. Algunos de sus mayores exponentes, se identifican los puertorriqueños y salseros:

- a) *Frankie Ruiz.*
- b) *Eddie Santiago.*
- c) *Paquito Guzmán.*
- d) *José Alberto “El Canario”.*
- e) *Willie Gonzales.*
- f) *Gilberto Santa Rosa.*
- g) *David Pavon.*
- h) *Tito Nieves, entre otros.*

Estos compositores fueron los pioneros, que incursionaron en el romanticismo que reinaba en la época, ganándose la admiración del público en especial de habla hispana. Dado lo anterior el autor de este proyecto tuvo como propósito elaborar los arreglos y la producción de tres obras existentes: “Tatuajes”, “si te pudiera mentir” y “Vuélveme a querer” del género de la balada y llevándolos a una transformación al género de la salsa romántica, desarrollando y documentando el proceso que se realiza desde la preproducción, hasta la posproducción; Para cumplir con éste propósito, el autor se orientó en la sonoridad de las producciones que caracterizan a la salsa rosa

de la década de los 80; por el uso de melodías lentas, letras románticas, su sonoridad, armonía, arreglos y recursos estilísticos de la época, pero con técnicas de grabación actualizadas.

Justificación

La inclinación de retornar a una sonoridad del pasado en la producción musical surge a partir de una amenidad del autor por el género de la balada. Por otro lado El autor en su proceso musical y profesional, actualmente se desempeña como trombonista, y su campo de acción es el acompañamiento de artistas nacionales e internacionales de este género en particular, como: Gilberto Santa Rosa, David Pavon, Willie Gonzales, Tito Rojas, Viti Ruiz, Adalberto Santiago, Nino Segarra, Adolecentes de Venezuela, Proyecto A, Yan Collazo, Guayacán Orquesta, Mauro Castillo, Maia, Gustavo Rodríguez, Cesar Mora y Maria Canela, Los Látin brothers, entre otros. En el ejercicio musical y cultural el autor se preocupa por rescatar la ideología y el sentimiento que emanan las letras y forma musical de las baladas de la década de los noventas, haciendo una adaptación al género musical de la salsa romántica de la década de los 80, teniendo en cuenta la sonoridad de la producciones que se caracterizan por el uso de melodías lentas y letras de temática pasional, con arreglos y recursos musicales estilísticos de la salsa romántica y de la época en mención; Otro de los criterios que motivan a realizar este proyecto, es brindar un referente, para las futuras generaciones en general, que quieren investigar y realizar un aporte en especial al género musical de la salsa. Por último se elaboró este proyecto como requisito fundamental, para obtener el título de maestro en música con énfasis en producción musical de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Dentro de este orden de ideas, se espera terminar un producto sonoro a un futuro no muy lejano con la realización de un álbum de música del género de la salsa que incluirá 8 temas, y que en particularidad, algunos serán de otros géneros musicales (Latín Jazz e instrumental de trombón) en los cuales destaque el trombón como instrumento principal o solista.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Realizar la producción musical de tres obras del género de la balada; llevándolas a una transición al género de la salsa romántica, con técnicas de producción actuales.

Objetivos específicos

Identificar las características sonoras de la salsa romántica de los años ochenta, mediante los referentes seleccionados en el proyecto de producción.

Realizar la elaboración de las maquetas de las tres obras, llevando a cabo un proceso creativo que tenga en cuenta la sonoridad, armonía, melodía, recursos estilísticos y ritmo, de la salsa romántica.

Implementar el proceso de grabación, seteo de micrófonos, limpieza y edición y ecualización de pistas de las tres obras musicales, logrando un buen material instrumental y vocal.

Desarrollar el proceso de mezcla y masterización logrando un resultado óptimo en los niveles de volumen de los elementos, el panorama musical, el balance frecuencial y la dimensión del sonido.

Planteamiento temático

El presente proyecto se trabajó sobre la línea de profundización en producción musical de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que tiene como objetivo principal, el resultado sonoro constituido a partir de elecciones artísticas mediadas por los elementos y procesos que se dan a partir del uso de las tecnologías (UNAD, 2016). El eje temático central en el cual se abordó este proyecto de producción es *“Percepción y Psicoacústica”*; en el cual se pueden percibir diferentes características sonoras dadas por la técnica de grabación utilizada y por los procesos de mezcla que se llevaron a cabo en el desarrollo de este proyecto. En este proyecto se tuvo en cuenta efectos de espacio que emulan los diferentes tipos de acústica, procesos de ecualización, filtros, compresores, Gates, Reverbs, Delays, automatizaciones de volumen entre otros. A partir de esto me surge la siguiente pregunta:

¿Cómo realizar la producción musical de tres canciones de balada, transformándolos al ritmo de la salsa romántica de los años 80?

Marco teórico

El siglo XXI, ha abierto una puerta a un período rebotante de avances tecnológicos y globalización, por lo cual es acertado que la industria de la música asimismo conciba sus cambios para ajustarse a las nuevas propensiones sociales. Durante las últimas décadas se ha creado y fusionado nuevos géneros musicales, debido al uso del internet y las nuevas herramientas de distribución en plataformas digitales, como Apple Music, Google Play Music, Youtube Music, Unlimited, Deezer, Spotify, Amazon Music Prime, SoundCloud y Pandora.

La música de nuestros días es más efímera, con un objetivo de consumo rápido principalmente. El arte en general, y la música en particular, es mucho más transitoria; las canciones se hacen más fácilmente, pero también se olvidan rápido. Dado, a que ha venido perdiendo la esencia cultural, en su composición, letras y arreglos musicales. Es fundamental destacar que la música crea sentimientos y emociones, es por ello, que el quehacer como productores musicales, es explorar y plasmar las ideas, con una concepción clara de lo que se busca en diferentes producciones y trabajos artísticos profesionales.

Producción musical: La (Escuela Europea Versailles, 2020) hace referencia que es el proceso que engloba las tres fases de creación de una pieza musical pasando por varios procesos que se denominan técnicamente como: Preproducción, producción y posproducción. Para que pueda distribuirse y disfrutarse; se genera un producto sonoro a través de la conceptualización creativa de la obra, su composición musical y a través de sistemas de grabación, mezcla y masterización. La producción musical es el proceso por el cual un productor discográfico o musical supervisa la grabación y producción de una pista, un sencillo o un disco. Esto puede incluir escuchar grabaciones, hacer sugerencias ya sea de edición o alteraciones o trabajar con otros profesionales para asegurar que las grabaciones salgan lo mejor posible. El proceso puede

variar de acuerdo al proyecto, pero siempre usa más o menos los mismos procedimientos (Berklee , 2020).

Preproducción: La (Escuela Europea Versailles, 2020) hace énfasis que es una etapa de planeación. Es la primera fase de elaboración de un producto sonoro, donde se hace una programación logística y artística, donde inicialmente se establecen los aspectos técnicos, que comprende los arreglos musicales, estructura, tempo, afinación, orquestación, entre otros. También se establecen aspectos logísticos como estudio de grabación, músicos, ingenieros, instrumentos musicales, micrófonos, Daw, pluguins de mezcla, recursos económicos, entre otros.

Posproducción: Este proceso consiste en editar, mezclar, masterizar y hacer todos los ajustes pertinentes al producto sonoro obtenido, después de realizar el proceso de preproducción y producción, con el fin de obtener el mejor resultado en la percepción del sonido y características estéticas del producto sonoro.

Reverb: Este efecto añade una sensación de acústica de sala, ambiente o espacio a los instrumentos y voces. Para saber cómo funciona, necesitamos entender cómo ocurre la reverberación en una habitación real. La reverberación natural en una habitación es una serie de múltiples reflejos de sonido que hacen que el sonido original persista y desaparezca o decaiga gradualmente. Estos reflejos le dicen al oído que está escuchando en una habitación grande o de superficie dura (Bruce and Jenny Bartlett, 2013). Los tipos de reverberación son:

- a) Reverberación de cuarto: Es la reverberación que podemos tener en espacios pequeños, como una habitación.
- b) Reverberación de sala: Es la reverberación presente en espacios muy grandes, como una sala de conciertos o teatros, consiguiendo tiempos de reverberación de 1 a 3 segundos o más.

- c) Reverberación de cámara: Esta reverberación es aquella que puede darse en un espacio intermedio entre un cuarto y una sala. Donde los tiempos de reverberación van desde 0,4 hasta 1,2 segundos.
- d) Reverberación de placa: Este es un tipo de reverberación artificial, que se consigue cuando se aplica una placa de metal que vibra cuando los sonidos rebotan sobre su superficie.
- e) Reverberación de resorte: Otro tipo de reverberación artificial, en esta ocasión aprovechando un resorte, con resultados muy parecidos a los de la placa.

Evolución de mesas de mezcla: Para (García, 2019), el mecanismo de las primeras mesas de mezcla de sonido profesional hasta pasados unos 50 años era analógico, es decir, la señal, pasaba directamente a través de los canales y por los diferentes procesos que se realizaban. La evolución de las mesas de mezcla de sonido profesional a partir de los años 90 se centró en el formato digital. Hoy en día, la mezcla de audio de grabación y reproducción de sonido es el método de integrar grabaciones multipista en un resultado final de sonido mono, estéreo o envolvente. Sus tasas relativas (es decir, volúmenes) se modifican y equilibran durante el proceso de integración de las pistas separadas, y normalmente se aplican diferentes procesos, como la ecualización y la compresión, a pistas individuales, grupos de pistas y la mezcla general. El posicionamiento de las pistas dentro del entorno estéreo o envolvente, se modifica y equilibra en la mezcla de sonido estéreo y envolvente. Los métodos y estrategias de mezcla de audio difieren mucho y tienen una gran influencia en el producto final.

Sonido Estéreo: La creación del sonido estereofónico fue facilitada por el inventor e ingeniero Alan Dower Blumlein, al realizar una patente en Inglaterra en el año 1931, (Revistacec, 2022). En la misma revista se define el sonido estéreo, como el audio grabado y

reproducido en dos canales, típicamente canal derecho e izquierdo, con los altavoces ubicados delante del oyente, con la finalidad de crear una sensación espacial al escucharlo, con el propósito de recrear una experiencia más natural, ya que se reproducen las direcciones derecha e izquierda de las que proviene cada fuente de sonido grabada.

Desarrollo Metodológico

La presente investigación por naturaleza y condiciones de desarrollo se estructura bajo un modelo cualitativo. (Gialdino, 2006), describe dicho modelo como aquel que abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, historia de vida, entrevista, textos– que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos.

Lo que busca el autor de este proyecto, es llevar una transición de las baladas a la salsa romántica de los años 80 pero con técnicas de grabación y mezcla actualizadas, basándose en arreglos musicales y recursos estilísticos de la época en mención. Para este proceso, se cuenta con tres canciones existentes en el mercado de la balada. “si te pudiera mentir” de Marco Antonio Solís, “tatuajes” de Joan Sebastian, “Vuélveme a Querer” de Jorge Avendaño Lührs. Se buscó hacer una versión de estas tres composiciones, al género de la salsa romántica, tomando como referentes varios artistas de la escena musical salsera, con el formato de las orquestas de artistas mencionados como David Pavon, Eddie Santiago y Willie Colon, intentando salvaguardar una concepción clásica de los años ochenta, siendo la época dorada de los ya mencionados artistas anteriormente, destacándose con sus grabaciones y canciones exitosas, que sonaron y dieron la vuelta al mundo.

El proceso de preproducción, se realizó por medio de la construcción de las maquetas de las tres obras, haciendo la exploración del concepto de las sonoridades, análisis de los referentes musicales y recursos que se implementan en la salsa romántica. Pasando a la fase de producción se puso en práctica los elementos técnicos de posicionamientos de micrófonos y adquiriendo una formidable sala de tratamiento acústico, donde se logró un sonido limpio, sin sonidos indeseados que ensucien las frecuencias principales de cada uno de los instrumentos para lograr la mejor

captura de audio, que pueda ser editada, modificada y mejorada. Posteriormente finalizando en la posproducción se mezclaron y masterizaron las tres obras mencionadas, identificando y controlando los niveles de volumen de cada elemento en un campo estéreo, logrando como un objetivo final, el contenido de audio y concepto de lo que busca la salsa romántica, al gusto del público en un sentido comercial, refiriéndose a su divulgación en plataformas digitales como SoundCloud.

La técnica de posicionamiento de micrófonos que hace referencia en el proyecto, fue la técnica de microfonía cercana, debido a que es el método que permite grabar los multitracks como en los instrumentos percutivos, como la conga y el timbal; dando una posibilidad de capturar de forma individual la señal de cada uno de los instrumentos, sin que se filtre la frecuencia de otro instrumento sonando cerca. En este tipo de técnicas, la distancia normal de posicionamiento va de 3cm a 1 metro de la fuente sonora. Fue importante trabajar sobre cada track o canal grabado, con base a los procesos de ecualización, filtros, compresores, gates, reverbs y delays modificando su resultado sonoro original y teniendo como referencia los instrumentos grabados en las producciones de la salsa romántica de los años 80.

Diseño de investigación

El diseño de investigación por las características del estudio metodológico en el campo de las artes, especialmente de la música, y en el caso de este trabajo en la producción de la salsa romántica con técnicas de grabación actuales, se rige a partir de la investigación creación. Para (Ballesteros Mejía & Beltran, 2018), la investigación tiene como fin la producción de nuevos conocimientos, escenario evidente en el argumento de la música y la producción, ya que la contribución evidentemente se puede concentrar en el perfil estético para el gozo humano como fragmento del mundo de las artes. Así las cosas, la creación de una obra de arte es el resultado que se obtiene al final de todo el proceso artístico como producto, el conocimiento que se inscribe en la creación musical es de carácter práctico transformado en una producción que los espectadores podrán explorar mediante una experiencia estética; dado que puede detonar pensamientos y emociones que pueden dar lugar a un conocimiento sobre nosotros mismos, de forma individual o colectiva.

Formato instrumental

El objetivo de este proyecto fue producir tres canciones del género de la balada romántica y convertirlos al género de la salsa romántica, por medio de adaptaciones, como arreglos musicales para el formato instrumental tradicional dentro del género salsero, que se componen de la siguiente manera:

Figura 1. *Formato Instrumental.*

Formato Instrumental	
Base Armónica	Piano, Baby Bass, Pad y Strings.
Sección De Metales	Tres Trombones
Sección De Percusión	Congas, Timbal, Bongó, Campana De Mano, Maracas y Güiro.
Sección De Voces	Tres Coristas y Voz Principal

Fuente: Autoría Propia.

La primera canción pertenece al cantautor mexicano Marco Antonio Solís titulada “[si te pudiera mentir](#)”, publicada el 21 de junio de 1999 del álbum Trozos de mi alma (Solís). Es una canción que hace referencia al sentimiento que emana la separación en una relación sentimental, el vacío e interrupción de la historia de la vida y abandono de sueños que han construido juntos. La forma de esta canción es tipo AB, donde A, son las estrofas y B el coro; la tonalidad de esta obra es D Mayor y la progresión armónica en la estrofa es I, V, VIIm, y en el coro IV, V, I, IV, V, VIIm. En la figura podemos observar una guía de este tema en el género musical de Balada.

Figura 2. Analisis Partitura Si Te Pudiera Mentir

Guia

Si Te Pudiera Mentir

BALADA

Marco Antonio Solis
Manuel Felipe Ruiz Rivera

Introduccion

Voz

Estrofa 1

Estrofa 2 si te pudie - ra mentir

Te diria que aqui

todo va marchan- do muy bien

pero no es asi

esta casa es solo un pensamiento

que me habia de ti

y es tu voz como este mismo viento

que hoy viene haciami

Coro

a ve - ces cre - o oir

que me necesitas

y alguna que o

tra vez.

siento tu mirar

he hecho unos cambios en mi pen

san.- do - si - te - gus - ta - ran

que impo - si - ble esdejar - te de amar

©piperusiz_994@hotmail.com

Fuente: Autoría Propia.

La segunda canción pertenece al cantautor mexicano José Manuel Figueroa conocido artísticamente como Joan Sebastian titulada "[Tatuajes](#)", álbum del estudio del cantautor Joan Sebastian, presentado al público en febrero de 1996. Fue editado bajo la compañía discográfica Musart y está integrado por 10 pistas de donde se destaca el tema del mismo nombre como sencillo. La canción tuvo como musa su esposa Maribel Guardia a inicios de la década de los 90. La forma de esta canción es, AB - AB. Donde A, es la estrofa y B el coro; la tonalidad es G

Partitura Vuélveme a querer Balada, podemos observar un breve análisis de las características rítmicas, melódicas y armónicas de este tema.

Figura 4. Análisis de Partitura Vuélveme a querer Balada

Guía

Vuélveme a querer
BALADA

Jorge Avendaño Luhrs
Manuel Felipe Ruiz Rivera

Introducción Dm Gm A7

Voz

quenadadura para siempre es una frase - co-

4 Dm A# C F A#

mun que suena muy dife ren - te desde que te fuiste

Coro

A7 D Em A7

tu vuel veme a querer no me casti gues

11 D Bm Em A7 D Bm

comode - vo hacer para romper - este silen - cio cru - el

Fuente: Autoría Propia.

Referentes de la salsa

La canción que el autor tiene como referente es "Aquel viejo motel" Link:

<https://youtu.be/bIH9hFVrgsk> interpretado por David Pabón, del álbum es de Verdad, este es un tema que le pertenece al compositor Dominicano Palmer Hernández, grabado en 1989. Una de las características de estas producciones, es que las tomas y capturas de audio se grababan en secciones en bloque en multitrack; y en la mezcla, los tiempos de reverberación de los elementos melódicos, son perceptibles; otra característica de este referente es el balance de los instrumentos en la mezcla, partiendo de automatizaciones de volumen, como es en el caso de los trombones, es decir; en las estrofas están más lejos del balance general y cuando pasa al coro y el mambo se

sienten más presentes; en el mismo sentido la guitarra eléctrica toma un rol protagónico en sus solos y se atenúa cuando acompaña la voz. El piano y el bajo tienen varias automatizaciones de volumen para lograr un efecto de matices con el vocalista en la estrofa y en el coro. Escuchando y analizando de acuerdo a mi percepción, la reverberación de este tema musical, es semejante a una reverberación de cámara, esta reverberación es aquella que puede darse en un espacio intermedio entre un cuarto y una sala, donde los tiempos de reverberación van desde 0,4 hasta 1,2 segundos, esta reverberación es perceptible en los trombones, la guitarra eléctrica, y voz principal; de acuerdo a estos análisis doy curso a mi primer objetivo específico de la presente investigación que es identificar las características sonoras de la salsa romántica de los años 80', mediante los referentes seleccionados. En el mismo sentido y teniendo en cuenta que hay diferentes formatos dentro de la sección de los metales que son más populares en este género, el formato de la orquesta de David Pavón en su sección de metales utiliza solo tres trombones, al igual que la orquesta del maestro Eddie Santiago y la orquesta del maestro Rubén Blades entre otros. Los anteriores artistas nombrados, son los principales referentes musicales que el autor de este proyecto hace énfasis en su desarrollo estilístico y sonoro en cuanto a su formato instrumental y conceptos armónicos, rítmicos, melódicos, del género de la salsa que utilizó en este proyecto de producción.

Proceso de creación de la obra

El proyecto de obra creación “Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de los años 80”, tiene tres momentos esenciales en el desarrollo del mismo y producto final, los cuales son preproducción, producción y posproducción.

Preproducción

Desarrollo de actividades

En la tabla 1. Podemos encontrar el cronograma de actividades desarrollado para la realización del proyecto, en el cual se describen las actividades realizadas y sus tiempos promedio de ejecución.

Tabla 1

Cronograma de trabajo de investigación.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
Fase 1: Estudios Referentes.								
Sub fase 1: Analizar sonoridad de canciones destacadas de la salsa romántica de los años 80 de los artistas más relevantes durante este periodo tales como David pavon, Frankie Ruiz y Eddie Santiago.	X							
Fase 2: Realización de las maquetas.								
Sub fase 1: Complementar las ideas con base en el arreglo en la versión del género de la salsa y la elaboración de la maqueta del primer tema del cantautor mexicano Marco Antonio Solís titulada “si te pudiera mentir”				X				

Fase 2: Realización de las

maquetas.

Sub fase 2: Complementar las ideas

con base en el arreglo en la versión del género de la salsa y la elaboración de la

X

maqueta del segundo tema del

cantautor Joan Sebastian titulada

"Tatuajes".

Fase 2: Realización de las

maquetas.

Sub fase 3: Complementar las ideas

con base en el arreglo en la versión del género de la salsa y la elaboración de la

X

maqueta del tercer tema "Vuélveme a

Querer".

Fase 3: Proceso de Grabación

Sub Fase 1: Preparar la sala de grabación.

X

Fase 3: Proceso de Grabación.

Sub fase 2: Edición de acordes y notas cortes de percusión en el sentido

X

rítmico de la salsa y en ajustes de cortes en el tema.

Fase 3: Proceso de Grabación.

Sub Fase 3: Grabación de los instrumentos armónicos "Bajo, Piano y streams".

X

Fase 3: Proceso de Grabación.

Sub Fase 4: Grabación de los instrumentos de vientos-metales

X

"Trombones".

Fase 3: Proceso de Grabación.

X

Sub Fase 5: Grabación de coros.

Fase 3: Proceso de Grabación.	
Sub Fase 6: Grabación de la voz principal.	X
Fase 4: Proceso de edición y mezcla.	
Sub fase 1: Edición y limpieza de sonidos o ruidos indeseados de cada canal grabado de la producción musical.	X
Fase 4: Proceso de edición y mezcla.	
Sub fase 2: Edición de acordes y notas o golpes de percusión en el sentido rítmico de la salsa y en ajustes de cortes en el tema.	X
Fase 4: Proceso de edición y mezcla.	
Sub fase 3: Edición de afinación de los instrumentos grabados, los coros y voces principales.	X
Fase 4: Proceso de edición y mezcla.	
Sub fase 4: Proceso de mezcla de cada canal, logrando buscar el sonido deseado para estas producciones salseras.	X
Fase 4: Proceso de edición y mezcla.	
Sub fase 5: Procesos de ecualización efectos reverb, delays.	X
Fase 5: Proceso de Masterización.	
Sub fase 1: Balance de volúmenes en cada grupo o sección de los instrumentos para esta producción	X

Fase 5: Proceso de Masterización.		
Sub fase 2: Automatizaciones de volumen en cada canal de la producción.	X	
Fase 5: Proceso de Masterización.		
Sub fase 3: Exportar el audio final y escuchar fuera del estudio de grabación en varios sistemas de sonido (Celular, automóvil, equipo de sonido).	X	
Fase 6: consolidación del trabajo escrito.		X
Fase 7: Presentación del proyecto de grado, y difundir en redes y medios de comunicación radial.		X

Nota: Esta tabla muestra el cronograma en que se estableció las fases y tiempo implementados para el proyecto *Transformando la balada al ritmo de la salsa romántica de los años 80*.

Fuente. Autor.

Búsqueda, análisis y comparación de referentes:

La intención del proyecto busca por medio de referentes musicales una sonoridad de la salsa romántica de la década de los años 80, teniendo como principal conexo la obra musical *aquel viejo motel* composición de (Hernandez, 1989), interpretada por el puertorriqueño David pavón que particularmente utiliza un formato musical compuesto por tres trombones, la base armónica (baby bass, piano, strengs), la base rítmica (congas, timbal, güiro, bongó, campana de mano y maracas), coros y voz principal. Del mismo modo se tuvo en cuenta la estructura/forma de la canción, recursos estilísticos como orquestación y patrones rítmicos.

Figura 6. *Patrón rítmico del bajo en la balada.*

Fuente: Autoría Propia.

Al doblar automáticamente el tempo de la balada, el bajo toma otra intensidad, lo que se hace, es brindarle una sincopa en el tiempo débil del compás y hacer el acercamiento a la salsa y en clave, la cual se escribe como lo observamos en la figura 7.

Figura 7. *Patrón rítmico de bajo en salsa.*

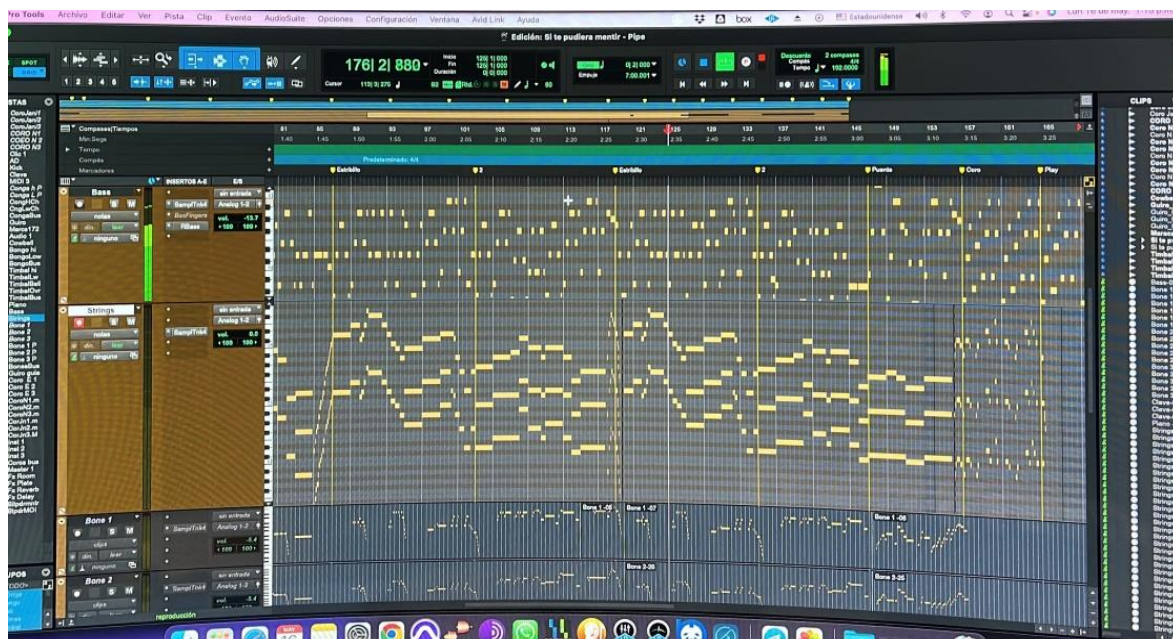
Fuente: Autoría Propia.

Por lo anterior el productor se centró en la elaboración de los arreglos musicales respetando las melodías y armonías del arreglo original de las baladas referenciadas, anexando la forma característica de la salsa. Después de las estrofas y coros originales del tema, se agregaron los pregones, coros y mambos adicionales.

La creación de las maquetas se realizó mediante el uso del programa especializado de software DAW protools donde se añadió la pista original de las tres obras musicales, mediante el uso de un ecualizador se destacó la voz principal del audio original. Se creó un nuevo canal por medio de instrumentos MIDI de percusión como el jam block para definir la clave de la salsa en las obras, posteriormente se procedió a realizar los arreglos musicales por medio de los

instrumentos MIDI, y al terminar los arreglos se exportaron las partituras individuales para los músicos intérpretes, como guía para el proceso de grabación de las obras.

Figura 8. Creación de pistas en DAW protocols para el tema *Sí Te Pudiera Mentir*.

Fuente: Autoría Propia.

A continuación podrán escuchar una de las pistas en Midi de la canción tatuajes, con la que se inició el proceso de grabación, facilitando el proceso a los músicos de lo que se pretendió hacer con los arreglos musicales, conceptos rítmicos, melódicos, cortes de sección, entre otros.

Link de audio: [Maqueta – Tatuajes](#)

Figura 9. Fragmentos de partituras: *Tatuajes*, *Si te pudiera mentir*, *Vuélveme a querer*.

TATUAJES

Arreglista:
Manuel Felipe Ruiz Rivera

Bone 1 *1*

Bone 2

Bone 3

5

SI TE PUDIERA MENTIR

Arreglista:
Manuel Felipe Ruiz Rivera

Bone 1 *0*

Bone 2

Bone 3

5

VUELVEME A QUERER

Manuel Felipe Ruiz

Bone 1 *0*

Bone 2

Bone 3

6

Fuente: Autoría Propia.

Recurso humano

El proceso de producción contó con la participación de cuatro músicos para la grabación de los instrumentos musicales; un bajista, un conguero, un multipercusionista que grabó el timbal, güiro, bongo, campana de mano y maracas, un pianista, dos coristas, un vocalista principal, quien como desarrollador del proyecto participó en la grabación de los trombones y coros e instrumentos virtuales. Cada uno de los músicos proporcionó sus propios instrumentos musicales y realizaron la grabación en las instalaciones del estudio de grabación Citocina Records bajo la estructura de producción dispuesta.

Recursos económicos

La grabación del Baby Bass e instrumentos de percusión (congas, timbal, güiro, bongo, campana de mano y maracas), tuvo un costo total de \$600.000 COP, teniendo en cuenta que cada músico grabó utilizando sus propios instrumentos musicales. Por concepto del Transporte para el traslado de los músicos al estudio de grabación de Citocina Records, presento un costo de \$210.000 COP, teniendo en cuenta que todos residen en la ciudad de Bogotá D.C.

Recursos tecnológicos

Para la realización del proyecto se utilizó un estudio de grabación profesional Citocina Records equipada con master general, MacBook Air, software DAW ProTools, tarjeta de sonido Apollo 8p de Universal Audio, pre amplificadores FFL Pream 500 series de Solid State Logic, APHEX 500 series, Focusrite ISA 2, 2 monitores S10 de Yamaha, micrófonos (4 mic Shure SM57, 1 mic 414 AKG y 1 mic Warm), 2 mic Sennheiser 421, 7 bases de micrófonos, 2 audífonos AKG.

Producción

Inicio del proceso

Para proceder con la grabación de los instrumentos, se creó la sesión en el software DAW protools, teniendo las maquetas de guía, se agregó una pista de metrónomo y se asignaron los canales requeridos para el proceso de grabación, ya que se tuvo un orden específico por secciones, empezando por la parte rítmica (congas, timbal, guiro, maracas, bongo y campana de mano), posteriormente se inició la grabación de la armonía (piano, bajo y strings), luego la sección de trombones y coros. Consecutivamente se efectuó el proceso de grabación del piano, strings, y voz principal de las tres obras.

Grabación de instrumentos de percusión

Teniendo en cuenta el cronograma de producción musical de la creación artística, se utilizaron seis instrumentos de percusión; congas, timbal, güiro, bongó, campana de mano y maracas. El formato de interpretación fue ajustado de acuerdo con las características sonoras del referente de género de la salsa romántica de los años 80 del proyecto musical. La grabación de la base armónica fue realizada por Carlos Portilla y Cesar Muñoz, la técnica utilizada para la grabación de los instrumentos de percusión fue spot con proximidad cercana de 3cm a 50cm de distancia. En la figura 10, se identifica el proceso de grabación del bongó, donde se utilizan dos micrófonos dinámicos de patrón polar cardiodes sennheiser 421, en sentidos opuestos garantizando una captura más limpia de cada uno de los parches del instrumento.

Figura 10. *Microfoneo utilizado para el Bongó.*

Fuente: *Autoría Propia.*

En la figura 11, grabación de las congas se manejaron dos micrófonos, un 414 AKG cardiode condensador en la conga hi, y un micrófono Warm condensador cardiode en la conga low, se ubican los micrófonos direccionados al parche hacia afuera en sentidos opuestos, para lograr la mejor captura de audio en cada track.

Figura 11. *Microfoneo utilizado para congas.*

Fuente: Autoría Propia.

En la figura 12 y 13, se identifica la sesión de timbal donde se utilizaron tres micrófonos cardiodes unidireccionales shure sm 57 ideales para las altas frecuencias de este instrumento, instalados direccionalmente en sentidos opuestos en el timbal, uno en el timbal hi y el otro en el low para afirmar una excelente captura de sonido en cada canal y no hayan filtraciones de los demás instrumentos. El proceso de grabación de las campanas, se utilizó un micrófono Shure sm 57 direccionado directamente en el centro de las tres campanas. El platillo 414 AKG cardiode condensador multipatrón, direccionado hacia afuera del plato para capturar el sonido afirmando las cualidades de este instrumento.

Figura 12. Microfoneo para el timbal, campanas y platillos.

Fuente: Autoría Propia.

Figura 13. Microfoneo Timbal.

Fuente: Autoría Propia.

Grabación Bajo

Para la grabación de los bajos de las tres obras musicales se utilizó un Baby Bass con el fin de obtener una sonoridad de las frecuencias de este instrumento con el color del bajo ,en las grabaciones de este estilo de salsa. Este instrumento se captura digitalmente a través de una interfaz Apollo 8p de universal audio con un pre amplificador FFL Pream 500 series de solidstate logic, En la figura 14, podemos observar una imagen de la grabación del Baby realizada por Holdan Vargas.

Figura 14. *Grabación del Baby Bass.*

Fuente: Autoría Propia.

Grabación de Trombones

Al tratarse de una producción de salsa romántica en la cual se enaltece el estilo música, donde el trombón marca un papel protagónico con un sonido robusto e impecable, por lo cual en el proceso de grabación de los trombones se utilizó un micrófono que garantizo la eficiencia y

calidad en el registro sonoro para el rango de este instrumento. En la grabación de los trombones de las tres obras musicales se utilizó un micrófono Warm, condensador cardiode multipatrón, facilitando una captura precisa de todas las frecuencias del instrumento con una sonoridad limpia y con cuerpo. El micrófono se ubicó a una distancia de la fuente de sonido o campana del trombón a 50 cm, garantizando una excelente toma de audio en la grabación de los tres trombones por obra musical. En la figura 15, podemos observar una imagen de la grabación del Trombón realizada por el autor.

Figura 15. *Grabación de trombones.*

Fuente: Autoría Propia.

Grabación de coros

En la figura 16, se aprecia la grabación de los coros interpretados por Janio Colorado, Felipe Ruiz y Jimmy Negrón, se utilizó el micrófono Warm condensador, con una técnica cercana a 20 cm de distancia, donde se efectúa una captura precisa con las especificaciones del

registro de voz de cada cantante. Teniendo en cuenta que cada corista grabo su sesión de manera individual.

Figura 16. *Grabación de coros.*

Fuente: Autoría Propia.

Grabación de voz principal

En la figura 17, se aprecia la grabación de la voz principal interpretados por lenyer la voz, se utilizó el micrófono Warm condensador, con una técnica cercana con 10 a 20 cm de distancia, donde se garantiza una captura con las especificaciones del registro de voz del cantante. Donde puede modularse el color y potencia de la voz, en ciertos momentos específicos,

de los temas; como por ejemplo la voz en las estrofas tiene un color más sutil y limpio y en los coros más explosivo, fuerte y más brillante.

Figura 17. Grabación de voz principal.

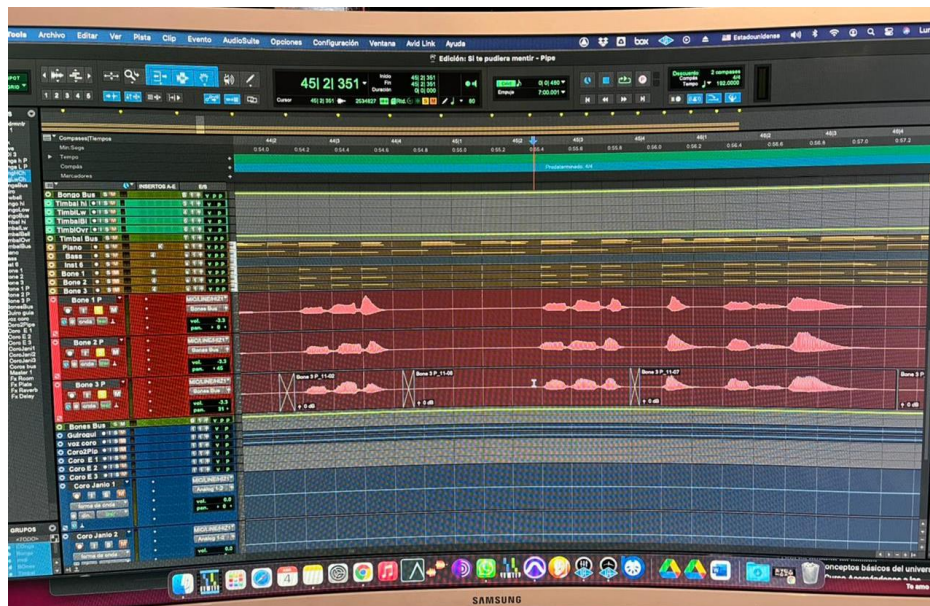

Fuente: Autoría Propia.

Edición y limpieza de pistas

Obtenidas las grabaciones se procedió a realizar una revisión, buscando frases por cuantizar, realizando ajustes de Fade in y Fade out a todas las pistas evitando ruidos y sonidos indeseados en las pistas. También se hicieron unificaciones de frases, empates de tiempo y cortes de percusión ajustando en el bpm establecido. El trabajo de grabación fue muy satisfactorio ya que se contaba con muy buenos músicos intérpretes y expertos en el género de la salsa, los cuales aportaron sus conocimientos y experiencias.

Figura 18. Edición y limpieza de pistas.

Fuente: Autoría Propia.

Postproducción

Mezcla

El trabajo que se realizó en el proceso de mezcla para el proyecto musical de las tres obras, fue el más extenso en una labor detallada, con el fin de obtener resultados satisfactorios, considerando el estilo del productor y los referentes musicales que se tienen en cuenta para lograr el resultado estético y sonoro de la salsa romántica. En la actualidad existen varios procesos de mezcla que facilitan el trabajo del productor mediante el uso de herramientas como lo son los plugings de mezcla, brindando una mayor eficiencia y explotando al máximo cada cualidad de los elementos grabados en el proceso de producción.

Inicialmente se hizo un proceso de edición sobre cada elemento haciendo ajustes de tiempos y empates de sonidos, recortes de sonido ambiente o limpieza de las capturas,

posteriormente se hizo un balance sonoro un ajuste de volumen para tener claridad en la mezcla donde se tenga una percepción de todos los instrumentos grabados.

Aplicación de EQ filtros y compresores

En la aplicación de filtros y ecualizadores se tuvo en cuenta varios plugins de mezcla como ecualizadores paramétricos, ecualizadores gráficos, gates o puertas de sonido y compresores, que ayudaron a tener un sonido nítido y con las especificaciones referenciadas en la textura y estética de la salsa romántica.

En la mezcla del bajo se utilizó un simulador del amplificador ampeq digital que brinda un sonido especial de la marca, un compresor teletronix UADxLA-2, este compresor nos regala una ganancia adecuada, un ecualizador X-EQ2 donde se buscó una sonoridad referente a la salsa, donde el baby bass se escucha redondo con muy pocos brillos, se hizo un recorte de brillos y se realzó el sonido medio y grabe.

Figura 19. *Proceso de mezcla Baby Bass.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Bass sin Fx](#)

Link de audio: [Bass con Fx](#)

En la mezcla del piano se utilizó el ecualizador Native X-EQ2 de La marca SSL donde hay un corte de bajos ya que el piano en la salsa en más brillante y se resaltaron los medios y agudos de este instrumento.

Figura 20. *Proceso de mezcla Piano.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Piano sin FX](#)

Link de audio: [Piano con FX](#)

En los strings o violines se implementó el ecualizador Native X-EQ2 de SSL donde hay un corte de bajos y un realce en los medios y agudos, también se utilizó un compresor CLA-2A de waves audios classic compressor, para atenuar el volumen y una ganancia uniforme en la mezcla.

Figura 21.Proceso de mezcla Strings.

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Strings con FX](#)

Link de audio: [Strings sin FX](#)

En el pad se utilizó el Ecuadorador Native X-EQ2 De SSL en el cual se buscó un sonido uniforme con brillos y medios, se hizo un recorte de las frecuencias bajas como se observa en la figura 22.

Figura 22. *Proceso de mezcla Pad.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Pad sin FX](#)

Link de audio: [Pad con FX](#)

Para buscar el efecto de reverb se hizo por medio de un plug-in Digital llamado UAD lexicon224, donde se puede ecualizar y darle un color, este efecto se comparte en cada instrumento por medio de un bus ya que así damos la sensación al oyente, que los instrumentos estuviesen en la misma sala y también evitamos que la session quede cargada y el funcionamiento del Daw sea el óptimo.

Figura 23.Proceso de mezcla Reverb.

Fuente: Autoría Propia.

En los trombones se utilizó los ecualizadores X-EQ2 de la marca Solid State Logic (SSL) donde tuvo un recorte de bajos y altos brillos; pero se buscó un sonido con realce en los medios, graves y brillos. Para estabilizar el volumen de los 3 trombones se utilizó un compresor UAD teletronix LA-2 y un ecualizador maag EQ2, que busca resaltar las frecuencias de los trombones y da una claridad óptima para la ecualización del mismo.

Figura 24. *Proceso de mezcla de trombones.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Trombones sin FX](#)

Link de audio: [Trombones con FX](#)

Para la ecualización de los coros y de la voz principal, se adquirieron varios procesos de mezcla que ayudan a definir, ecualizar y mezclar las voces; para este proceso se tuvo en cuenta el ecualizador native X-EQ2 de SSL donde se hizo un recorte de frecuencias bajas y se resaltaron los timbres medios y agudos. Se utilizó un compresor UAD teletronix que le dio una ganancia homogénea al coro y a la voz principal. Para darle una claridad de las frecuencias medias a los timbres de la voces se utilizó el ecualizador maag EQ2. Para evitar los sonidos sibilantes como "S o SH" se adquirió un plug-in llamado sibilante de la marca wave, y como resultado nos dio un de-essing suave. Para ayudar a mantener un nivel vocal estable y en un volumen determinado, se utilizó un plug-in llamado vocal rider.

Figura 25. *Proceso de mezcla de coros.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Coros sin FX](#)

Link de audio: [Coros con FX](#)

En la mezcla de timbal fue necesario hacer varios procesos de mezcla, ya que este instrumento se graba en estéreo con cuatro micrófonos, dos micrófonos para los timbales, uno en el timbal hi y el otro en el timbal low; otro micrófono para las campanas y el último para el platillo. Para obtener un sonido limpio en cada micrófono, se utiliza un gate llamado RVOX muy útil para limpiar el sonido grabado en el canal y eliminar los de más sonidos de los instrumentos, que se filtraron por el mismo micrófono. Para limpiar y hacer recortes de frecuencias de acuerdo a la necesidad de cada instrumento, se utilizó un ecualizador Native X-EQ2. Como podemos ver en la figura 26, para el platillo se buscó realzar los brillos con un corte de frecuencias bajas. Se utilizó el ecualizador UAD pulled EQP 1A donde le dio un color analógico a la mezcla del

timbal. Para estabilizar el nivel individual de cada instrumento y del volumen general del timbal, se implementó el compresor UAD teletronix LA-2.

Figura 26. *Proceso de mezcla de timbal.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Timbal sin FX](#)

Link de audio: [Timbal con FX](#)

En la mezcla de las congas se utilizó un ecualizador Native X-EQ2 buscando un sonido robusto en las frecuencias medias, con cortes de graves y brillos. Para darle un color análogo al estilo del productor y del género de la salsa, se obtuvo mediante el ecualizador UAD pultec EQP-2. Para controlar el nivel de las congas, se ajustó con un compresor llamado UAD teletronix LA2.

Figura 27. Proceso de mezcla de congas.

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Congas sin FX](#)

Link de audio: [Congas con FX](#)

Para el bongo se utilizó el equalizador Native X-EQ2 buscando la frecuencia media de este instrumento, por lo tanto se realzaron los medios y graves, ayudando a dar nitidez en el sonido del bongo, se instauró un compresor UAD teletronix LA-2 para estabilizar el nivel de volumen y facilitar en la mezcla general.

Figura 28. *Proceso de mezcla de bongo.*

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Bongo sin FX](#)

Link de audio: [Bongo con FX](#)

En la campana de mano o "Cowbell" se utilizó el ecualizador Native X-EQ2 buscando la frecuencia del sonido medio y timbre agudo de la campana, ya que este instrumento tiene dos sonidos con características distintas uno es brillante y agudo y el otro es grave y medioso, este se enfocó en realzar los medios y brillos ayudando a dar nitidez en sus dos sonidos. También se manejó un compresor UAD teletronix LA-2 que le da un control de su volumen y compresión de emulación analógica.

Figura 29. *Proceso de mezcla campana de mano o "Cowbell".*

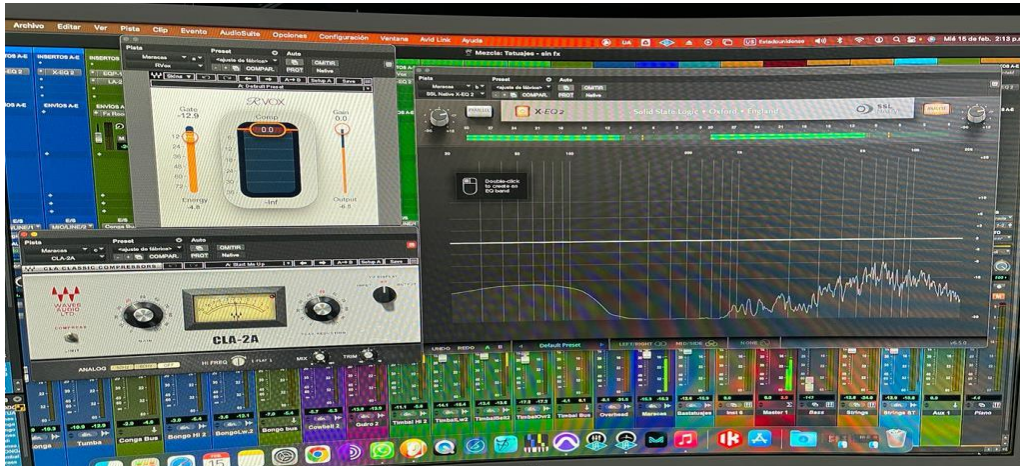
Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Campana de mano cowbell sin FX](#)

Link de audio: [Campana de mano cowbell con FX](#)

En las maracas se utilizó un gate o puerta de sonido llamado RVOX, esta sirvió para limpiar las semillas que quedaban resonando y dejar los golpes más limpios, y por último se empleó un compresor para darle un color y control de volumen homogéneo.

Figura 30.Proceso de mezcla maracas.

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Maracas con FX](#)

Link de audio: [Maracas sin FX](#)

En el güiro se utilizó un ecualizador Native X-EQ2 de la marca Solid State Logic (SSL) donde se buscó resaltar el color del güiro en su sonido medio y brillante, con un corte de bajos para liberar espacio frecuencial y además, no necesario en este tipo de instrumentos.

Figura 31.Proceso de mezcla Güiro.

Fuente: Autoría Propia.

Link de audio: [Guiro con FX](#)

Link de audio: [Guiro sin FX](#)

Paneos y control de volumen

El efecto de espacialidad en el estéreo con los instrumentos y demás elementos grabados, se logra con paneos y el control del volumen es de acuerdo a las características de cada instrumento. Por ejemplo el timbal que se grabó de forma multicanal donde cada elemento del timbal iba microfoneado y seteadado, pero para dar una claridad en el sonido es necesario expandir el espacio estéreo donde no todo este en el centro si no de izquierda a derecha, cómo podemos observar en la Figura 32, (sección Paneos y volumen de percusión), en esta gráfica vemos la mezcla y el control de volumen de la sección de la percusión, allí en color verde observamos el paneo del timbal, donde el timbal HI está ubicado a la izquierda en <65 y el timbal LOW a la derecha en >59 , las campanas están a la izquierda en <63 y el platillo está en estéreo a los extremos izquierda y derecha <100 y >100 . Esto hace que se distribuya el sonido y libere en el espacio frecuencial donde se escucha todo más claro.

Al igual que las congas en color azul la conga HI está en el centro y la conga Low o tumba está a la izquierda a <24 . En azul también podemos ver el bongo HI ubicado a la derecha en >59 y el bongo low a la izquierda en <45 . La campana de mano o cowbell en color morado está ubicado a la derecha en >47 . El güiro en color magenta está ubicado a la derecha en >39 . Las maracas en color azul está ubicada a la derecha en >38 .

Figura 32. Paneo y volumen de percusión.

Fuente: Autoría Propia.

El paneo de los trombones podemos observarlo en la Figura 33, (paneo y volumen de trombones). Para esta Producción en el formato y cuerda de tres trombones, podemos ver que el primer trombón está ubicado casi en el centro a un nivel de volumen en -5.5 db más alto que los otros dos trombones ya que así se resalta la voz principal de la cuerda. El segundo trombón está ubicado a la izquierda en <20 con un nivel de volumen de -6.8 db. El tercer trombón está ubicado en la derecha en >27 con un nivel de volumen de -8.1db.

Figura 33. *Paneo y volumen de trombones.*

Fuente: Autoría Propia.

Para la grabación de los coros se contó con tres coristas, donde cada uno grabó tres veces. En el paneo y volumen de los coros, se resaltó y se dejó más presente las primeras voces de cada corista, las demás más voces con un nivel de volumen un poco más bajo en decibeles, al resaltar las primeras voces, el color de los coros quedaron más brillantes a gusto del productor, como podemos observarlo en la Figura 34, (paneo y volumen de coros).

Figura 34. Paneo y volumen de coros.

Fuente: Autoría Propia.

Automatización de Volumen

Para esta producción en especial se buscó una dinámica en el volumen de los instrumentos de acuerdo a la intervención de cada uno de ellos en cada obra musical, se tuvo en cuenta de acuerdo a la forma de la obra musical como por ejemplo, en la introducción los trombones son

protagónicos, en la estrofa la voz principal y el piano son protagónicos, de acuerdo a esto, los demás instrumentos son más acompañantes para no opacar los primordiales detalles de las obras, dando una estética, dinámica y claridad en el proyecto. Este proceso se llevó en cada uno de los instrumentos en la realización de la mezcla y automatización de volumen en los tres temas. En la Figura 35. Podemos observar la automatización de volumen realizadas a la voz principal en el tema tatuajes.

Figura 35.Automatización de volumen.

Fuente: Autoría Propia.

Masterización

Ecualizador Pultec EQP-1ª

El ecualizador Pultec EQP-1A fue el plug-in ideal para esta labor ya que es muy intuitivo y se puede buscar rápidamente y resaltar un color o frecuencia en específico donde se le apoyó con más brillos y frecuencias medias a la mezcla general.

A continuación referencio en el siguiente link un fragmento de la obra si te pudiera mentir que evidencia el proceso aplicado.

[Link de audio master sin procesos](#)

[Link de audio Ecualizador master](#)

Figura 36. *Ecualizador Pultec EQP-1ª.*

Fuente: Autoría Propia.

Emulador sonido análogo

Este plug-in Ampex ATR-102 al aplicarlo en el máster fader da una caracterización del sonido de las producciones análogas en cinta.

[Link de audio sonido análogo](#)

Figura 37. Emulador sonido análogo.

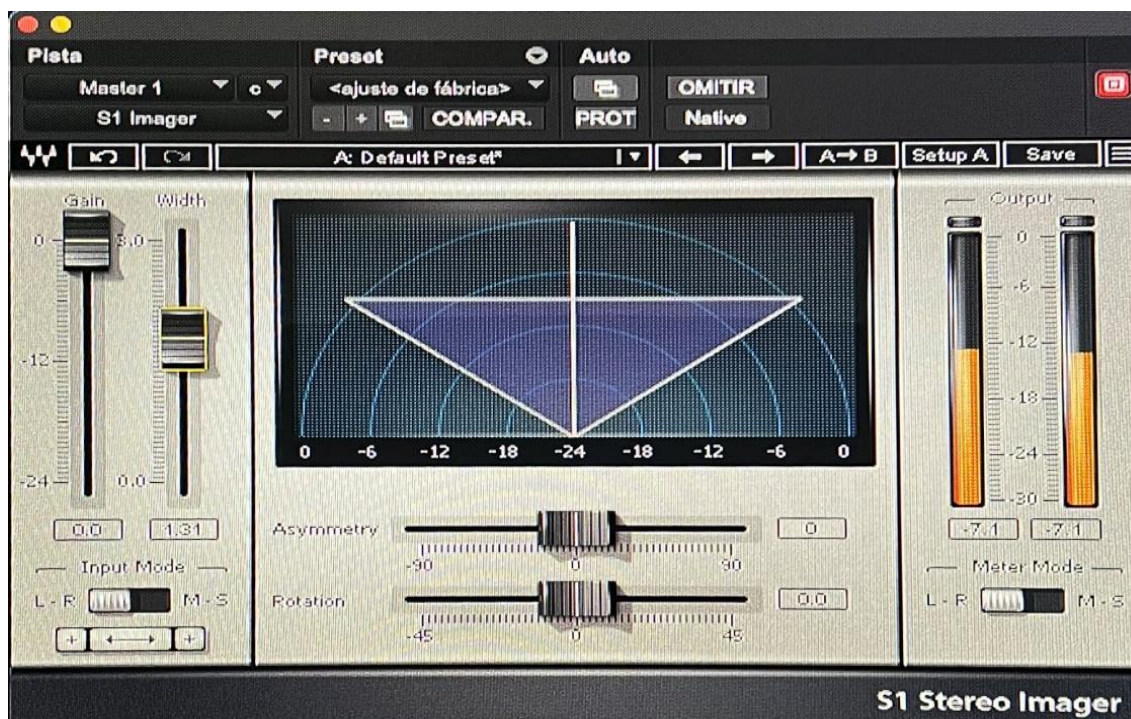
Fuente: Autoría Propia.

Expansor stereo

Dando referencia a su nombre, podemos expandir considerablemente el panco de los instrumentos tanto de derecha como de izquierda uniformemente a consideración y a gusto del productor musical. Cómo se observa en la Figura 38.

[Link de audio expansor estéreo](#)

Figura 38. *Expansor Stereo.*

Fuente: Autoría Propia.

Compressor

El compresor Shadow Hills Mastering se utilizó principalmente para controlar automáticamente los niveles de volumen y evitar una saturación indeseada, este compresor es muy útil ya que se pueden manipular sus parámetros al gusto del productor o en su librería podemos encontrar más de 31 opciones de modificaciones y ajustar de acuerdo a lo que se necesita en el proyecto.

[Link de audio Compressor](#)

Figura 39. *Compressor Shadow Hills Mastering .*

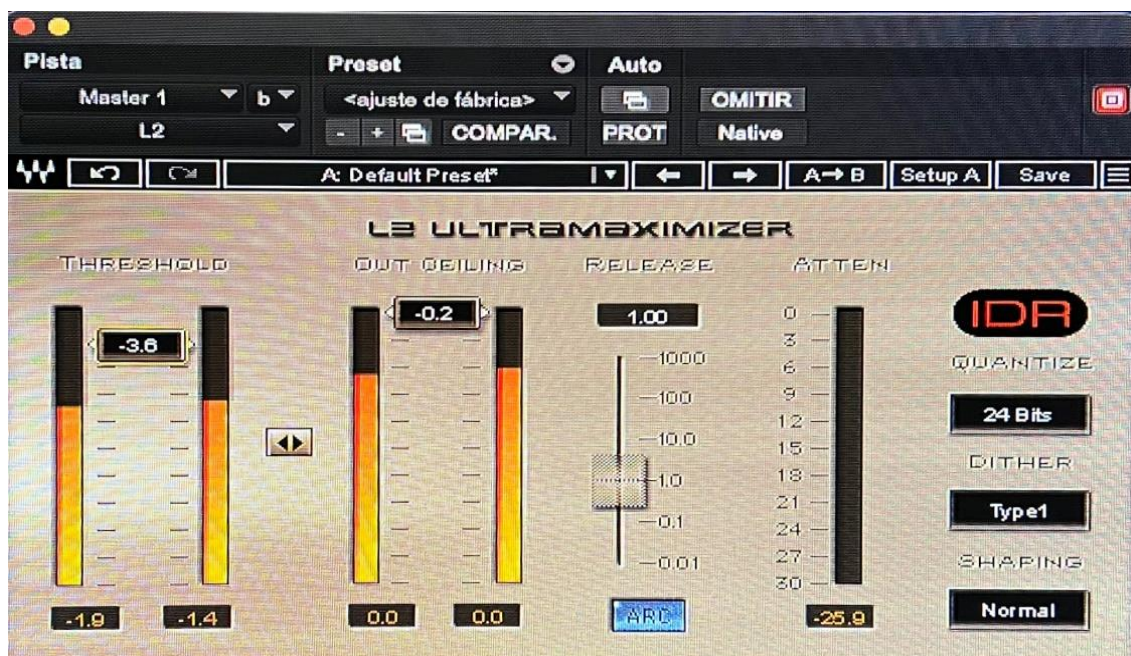
Fuente: Autoría Propia.

Limitador

El limitador L2 ultramaximizer puede darle una ganancia controlada a la mezcla sin que sature, los niveles que se utilizaron de Threshold fueron de 3,6 y de Out Ceiling 0,2 con un Release de 1,00 mili segundo.

[Link de audio limitador](#)

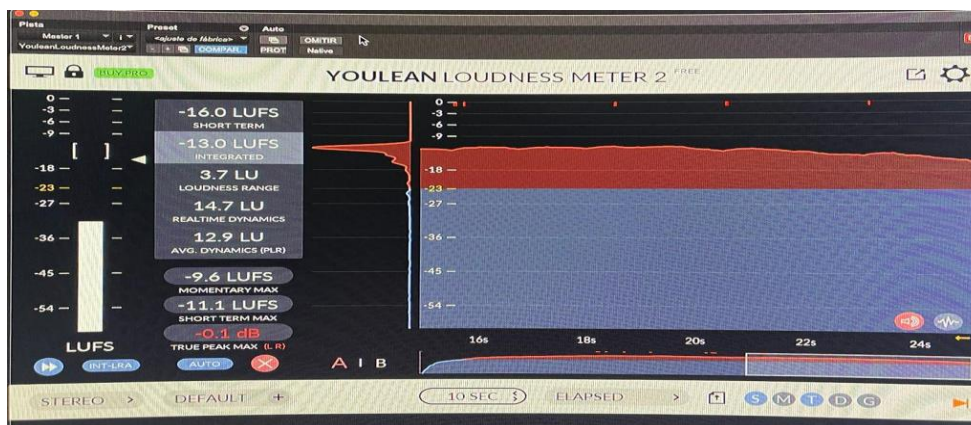
Figura 40. Limitador.

Fuente: Autoría Propia.

El Youlean es un medidor de decibeles para buscar el rango de volumen permitido en las diferentes plataformas digitales, lo que se busca con el medidor es que respetamos estas normas de sonoridad y estándar de las diferentes plataformas, ya que puede comprimirse el audio y nos dañe la masterización y mezcla trabajada, en el caso de SoundCloud tiene un rango de -13 decibeles y spotify de -14 Db.

Figura 41. Medidor de decibeles.

Fuente: Autoría Propia.

A continuación este es el resultado final de los tres temas de este proyecto de producción, después de este proceso de masterización con los plug-ins referenciados.

Si Te Pudiera Mentir

https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/si-te-pudiera-mentir?si=9a43608752e14027a6118d1e2d6de9ce&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Tatuajes

https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/tatuajes?si=c426ac1721b244209f272ee8f772ce84&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Vuélveme A Querer

https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/vuelveme-a-querer?si=0c14a12843664b3b94ebe5367fad9ba6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Revisión

Para este tipo de producciones siempre es necesario escuchar y comparar con los referentes y artistas relacionados, en la mezcla y ecualización de los instrumentos como también lograr una masterización similar a las canciones comerciales de los mismos referentes.

Posteriormente se revisó en distintos dispositivos y fuentes sonoras que nos dan otra referencia fuera del estudio de grabación, como en el televisor, en los celulares, en el equipo de sonido, en el teatro en casa, en el radio del automóvil, por otro lado se pidió la opinión de conocedores de la salsa y productores y músicos cercanos a este género de los cuales sirvió su aporte para modificar y ajustar algunos aspectos de volumen y mezcla de los elementos de la producción como ayuda externa que al productor se le haya pasado por alto.

Plan de circulación

Las tres canciones producidas durante el desarrollo de este proyecto harán parte de una producción posterior de música del género de la salsa que incluirá 8 temas que en particularidad algunos serán de otros géneros musicales(Latín Jazz e instrumental de trombón) en los cuales destaque el trombón como instrumento principal, por lo cual no se contará con una distribución de este material hasta que no se completen las piezas faltantes en términos de producción, sin embargo, se realizará un lanzamiento en sencillo para los tres temas a través de la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, y se subirán los audios finales a Soundcloud²⁷ con el fin de poder compartir el material con personas cercanas y expertos musicales a través de redes sociales.

Conclusiones

Es importante tener una comprensión sólida del estilo y género musical al que se está haciendo referencia, ya que esto ayuda a buscar un buen resultado sonoro y satisfacer su objetivo final en la producción.

El uso de los recursos tecnológicos para cada fase del desarrollo del producto musical, sumado a la creatividad y el talento artístico, son garantía para lograr una buena estética sonora en la producción musical.

Las baladas y la salsa de los 80 además de compartir la característica de tener compases binarios, comparten letras que se enfocan en temas de amor y desamor.

El proceso de grabación y capturas de audio en espacios acústicamente adecuados y con los micrófonos escogidos correctamente, dan una garantía en la claridad y fidelidad en las tomas de audio, brindando una comodidad y limpieza en la mezcla, en especial para los instrumentos acústicos, y de percusión como el timbal, congas, bongó, campana de mano y los trombones.

El proceso de mezcla es un procedimiento clave para embellecer y lograr un buen concepto del estilo de la salsa que se quiere, en este caso el uso de efectos de tiempo con el plugin UAD lexicon224, dio las características necesarias para lograr esta sonoridad.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que se logró satisfactoriamente la producción musical de los temas: Tatuajes, Si te pudiera mentir y Vuélveme a querer del género de la balada, haciendo la transición al género de la salsa romántica, implicando sus características sonoras, producto de la utilización de recursos analizados desde la preproducción con los arreglos musicales y creación de las maquetas, como también el privilegio del uso de las herramientas tecnológicas, pasando a las características a nivel de producción, en la

grabación y mezcla de todos los elementos involucrados en el proyecto, y culminando con el toque final en la masterización.

Referencias Bibliográficas

Ballesteros Mejía, M., & Beltran, E. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación - creación en la academia*. Bogotá: Universidad del Bosque.

Berklee . (2020). *Music Production: What Does a Music Producer Do?* Obtenido de <https://online.berklee.edu/takenote/music-production-what-does-a-music-producer-do/#:~:text=A%20music%20producer%2C%20or%20record,many%20ways%20a%20strange%20j> ob.

Bruce and Jenny Bartlett. (2013). *Practical Recording Techniques*. Focal Press.

Copyright URSA . (2022). *¿Qué es la reverberación y por qué se produce?* Obtenido de <https://www.ursa.es/blog/reverberacion/>

Daley, D. (2004). *The Engineers Who Changed Recording*. Recuperado el 2023, de The Engineers Who Changed Recording: Daley, D.(2004). The Engineers <https://www.soundonsound.com/people/engineers-who-changedrecording> Molina, L.(2019).

Escuela de Música de Berklee. (s.f.). *Producción musical: ¿Qué hace un productor musical?* Obtenido de 2021: <https://online.berklee.edu/takenote/music-production-what-does-a-music-producer-do/#:~:text=What%20is%20a%20Music%20Producer,their%20sound%20along%20the%20way>.

Escuela Europea Versailles. (17 de 01 de 2020). *¿Qué fases conforman la producción musical?* Recuperado el 2023, de La producción musical: <https://escuelaversailles.com/produccion-musical/>

Escuela Europea Versailles. (17 de 01 de 2020). *¿Qué fases conforman la producción musical?* Recuperado el 2023, de La preproducción: <https://escuelaversailles.com/produccion-musical/>

García, I. (20 de 05 de 2019). *¿Qué opináis sobre la evolución que está teniendo el sector del sonido?*

Recuperado el 2023, de Las mesas de mezcla de sonido profesional:

<https://instalialia.eu/evolucion-mesas-de-mezcla-de-sonido-profesional/>

Gialdino, I. V. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Guías Prácticas . (2023). *Sonido estéreo*. Obtenido de <https://www.guiaspracticas.com/altavoces/sonido-estereo>

Hernandez, P. (1989). *Aquel Viejo Motel*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=mVcLPuyVyJs>

Lcdo. Víctor L. González Orellana. (2020). *Guía Metodológica de Contenidos Guía Metodológica de Contenidos Aplicados a la Asignatura de Producción Musical 1*. Recuperado el 2023, de

Universidad de Cuenca:

[https://www.ucuenca.edu.ec/images/_Artes/libros/GuiaProduccio%CC%81nMusical%20\(2020\).pdf](https://www.ucuenca.edu.ec/images/_Artes/libros/GuiaProduccio%CC%81nMusical%20(2020).pdf)

Lopez, L. (2012). *Balada Romantica*. Recuperado el 2023, de Lopez,

[L.\(2https://www.clubensayos.com/M%C3%BAsica-y-Cine/BaladaRomantica/291528.html](https://www.clubensayos.com/M%C3%BAsica-y-Cine/BaladaRomantica/291528.html)

Miraya, F. (2006). *Acústica y Sistemas de Sonido. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura*.

Recuperado el 2023, de Universidad Nacional del Rosario: Miraya, F. (2006). *Acústica y Sistemas de Sonido. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional d*

<http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/Audio/electroac.pdf> Music,A. (2020).

Revistacec. (2022). *¿Qué es el estéreo? Un poco de historia*. Recuperado el 2023, de

<https://www.revistacec.com/didactica/3057-que-es-el-estereo-un-poco-de-historia-3057.html>

Romantic, B. (2020). *Historia De La Salsa Romántica*. Recuperado el 2023, de Romantic, B.(2020).Historia De La Salsa Román<https://romanticsalsa.wordpress.com/historia-de-la-salsa-romantica/>

Facondo, H.(2008).

Rondon, C. (2017). *El Libro de la Salsa*. Turner Noema.

Salsas que antes eran Baladas . (s.f.). (*Salsa Cover*). Recuperado el 2023, de 2022:

<https://www.youtube.com/watch?v=x9GzmjiQmIY>

Solís, M. A. (s.f.). *Trozos de mi alma*. Recuperado el 2023, de 2020:

https://www.wikiwand.com/es/Trozos_de_mi_alma

Ulloa, A. (2019). *Salsa en Discusion, la Musica Popular e Historia Cultural*. Cali: I Universidad del Valle.

Universal Audio. (2023). *Compresor teletronix LA-2A*. Recuperado el 2023, de

<https://www.uaudio.com/uad-plugins/compressors-limiters/teletronix-la-2a-collection.html>

Universal Audio. (2023). *amplificador de bajo Ampeg*. Recuperado el 2023, de

<https://www.uaudio.com/uad-plugins/guitar-bass/ampeg-svt-vr.html>

Universal Audio. (2023). *Grabadora de cinta de masterización Ampex ATR-102*. Recuperado el 2023, de

<https://www.uaudio.com/uad-plugins/special-processing/magnetic-tape-bundle.html>

Universal Audio. (2023). *Lexicon 224 Digital Reverb*. Recuperado el 2023, de

<https://www.uaudio.com/uad-plugins/reverbs/lexicon-224.html>

Universal Audio. (2023). *UNIVERSAL AUDIO*. Recuperado el 2023, de Grabadora de cinta multicanal

Studer A800: <https://www.uaudio.com/uad-plugins/special-processing/magnetic-tape-bundle.html>

Referencias Fonográficas

David Pabón, Aquel Viejo Motel. (2013, 17 diciembre).Codiscos. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=mVcLPuyVyJs>

Eddie Santiago, Lluvia.(2020, 27 febrero). © 1994 Universal Music Latino.

<https://www.youtube.com/watch?v=2-S4i-1jai4>

Marco Antonio Solís, Si Te Pudiera Mentir. (2009, 20 diciembre). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=sLmejtnX-Xo>

Joan Sebastian, Tatuajes. (2018, 22 noviembre). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=AN9jsmZhSmg>

Cristian Castro, Vuélveme A Querer. (2019, 26 septiembre). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yt54HsnWngc>

Anexos

Audios de los temas producidos

Si Te Pudiera Mentir

Link de Audio: https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/si-te-pudiera-mentir?si=9a43608752e14027a6118d1e2d6de9ce&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Tatuajes

Link de Audio: https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/tatuajes?si=c426ac1721b244209f272ee8f772ce84&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Vuélveme A Querer

Link de Audio: https://soundcloud.com/manuel-felipe-ruiz-rivera/vuelveme-a-querer?si=0c14a12843664b3b94ebe5367fad9ba6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing