

**El Requito colombiano en el Rock Fusión:
una propuesta sonora basada en la banda Faith No More**

Adrián Díaz Rodríguez

Asesor

Diader Esteban Pérez Rincón

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH

Programa de Música

2024

Agradecimientos

Al creador por permitirme hacer música y disfrutar de ella. A mi madre a quien gracias a su apoyo ha sido posible el curso de esta carrera y quien incondicionalmente ha estado a mi lado. A mi pareja Paula Guerrero quien con su extraordinaria forma de ser me ha apoyado durante todo el proceso. A mis maestros presentes durante toda la carrera quienes son ejemplo y fuente de inspiración para el ejercicio de esta.

Resumen

El requinto colombiano es un instrumento del folclore tradicional, de uso frecuente en las músicas campesinas pertenecientes al altiplano Cundiboyacense y los Santanderes. Desempeña un papel importante en la sonoridad, características tímbricas, rítmicas y melódicas de este tipo de músicas. En Colombia, numerosas agrupaciones se han planteado la posibilidad de combinar músicas tradicionales con géneros como el rock, el jazz y el funk; sin embargo, la fusión del requinto y en particular, su uso en formatos y estilos ajenos a los convencionales no es muy frecuente. Se evidencian proyectos en donde desempeña un papel secundario, o en donde aún sigue teniendo relación directa con los estilos musicales inherentes a su contexto tradicional. Es por lo anterior que, por medio de un proyecto de producción musical, se pretende desarrollar tres temas dentro del género rock fusión, que involucren al requinto desempeñando un rol protagónico, pensándolo como parte del formato, desvinculándolo de su entorno musical tradicional y buscando también ampliar la sonoridad del género teniendo en cuenta las características sonoras de la banda Faith no more, en su disco “King for a Day... Fool for a lifetime”. Además, se realizará una exploración de las posibilidades tímbricas del instrumento, involucrando aspectos técnicos específicos de la producción musical.

Palabras clave: requinto, rock fusión, características tímbricas, producción musical, géneros musicales.

Abstract

The Colombian requinto is a traditional folklore instrument, frequently used in peasant music belonging to the highlands of Cundiboyacense and Santanderes. It plays a significant role in the sonority, timbre, rhythmic and melodic characteristics of this type of music. In Colombia, numerous groups have considered the possibility of combining traditional music with genres such as rock, jazz, and funk; However, the fusion of the requinto and its use in formats and styles other than the conventional ones is not very frequent. There is evidence of projects in which it plays a secondary role, or where it still has a direct relationship with the musical styles inherent to its traditional context. It is for this reason that, through a musical production project, it is intended to develop three tracks within the rock fusion genre, which involve the requinto playing a leading role, thinking of it as part of the format, disassociating it from its traditional musical environment and also seeking to expand the sonority of the genre taking into account the sound characteristics of the band Faith no more, on his album "King for a Day... Fool for a lifetime." In addition, there will be an exploration of the timbral possibilities of the instrument, involving specific technical aspects of musical production.

Keywords: requinto, rock fusion, timbral characteristics, music production, musical genres.

Índice

Agradecimientos	2
Resumen.....	3
Abstract	4
Lista de Figuras.....	8
Lista de Tablas.....	14
Introducción	15
Planteamiento Temático	17
Pregunta.....	17
Justificación.....	19
Objetivos	21
Objetivo principal.....	21
Objetivos específicos	21
Marco Teórico	22
El Requinto (tiple requinto)	22
Características físicas	23
Registro y características de interpretación.....	24
Rock Fusión	25
Fusión Musical (rock y otros géneros).....	25
Técnicas de grabación y procesamiento.....	27

Técnica Mono.....	27
Procesamiento Paralelo	28
Ecualización (mid/side).....	29
LUFS	29
Preproducción y Producción Musical	30
Faith No More.....	31
Análisis de Referente: King for a Day, Fool for a Lifetime.....	33
Generalidades	33
Concepto musical	34
Calidad de la composición	34
Producción musical	34
Potencial comercial	35
Impacto artístico.....	35
Referentes Artísticos Adicionales	37
The HU.....	37
Marco Metodológico.....	38
Proceso de Creación.....	38
Tema 1: Groundbreaker (Rock Alternativo)	38
Definición de la Idea	38
Grabación	41

Mezcla	45
Tema 2: Funky Business (Funk Rock)	52
Definición de la Idea	52
Grabación	54
Mezcla	55
Tema 3: Feelings (Blues Rock)	61
Definición de la Idea	61
Grabación	62
Mezcla	63
Mastering	70
Conclusiones	78
Bibliografía	79
Anexos	81
Enlaces y códigos QR de cada uno de los temas	81
Groundbreaker.....	81
Funky Business	81
Feelings	81
Enlace al album: King for a Day, Fool for a Lifetime	82

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Tiple requinto</i>	22
Figura 2. <i>Afinación en Sib</i>	23
Figura 3. <i>Afinación en Do</i>	23
Figura 4. <i>Registro tiple requinto afinado en Sib</i>	24
Figura 5. <i>Registro tiple requinto afinado en Do</i>	24
Figura 6. <i>Grabación requinto técnica mono</i>	27
Figura 7. <i>Carátula disco King for a day, fool for a lifetime</i>	33
Figura 8. <i>Banda The HU</i>	37
Figura 9. <i>Patrón de batería “eight note feel”</i>	40
Figura 10. <i>Patrón de batería “Half time”</i>	40
Figura 11. <i>Guitar Rig Waves</i>	41
Figura 12. <i>Simulador de amplificador PRS Archon</i>	42
Figura 13. <i>Simulador de amplificador PRS Dallas</i>	42
Figura 14. <i>Superior Drummer 3</i>	42
Figura 15. <i>Conversión y separación de canales de batería</i>	42
Figura 16. <i>EZ Bass</i>	43
Figura 17. <i>Captura Bajo</i>	43
Figura 18. <i>Requinto Perdomo</i>	44
Figura 19. <i>Micrófono Audix OM7</i>	44

Figura 20. <i>Posicionamiento del micrófono y captura del requinto.</i>	44
Figura 21. <i>Eq bombo in – out.</i>	45
Figura 22. <i>Compresión paralela bombo.</i>	45
Figura 23. <i>Compresión directa redoblante top – bottom.</i>	46
Figura 24. <i>Eq redoblante top.</i>	46
Figura 25. <i>Eq redoblante bottom.</i>	46
Figura 26. <i>Compresión paralela redoblante.</i>	46
Figura 27. <i>Eq Hi hat.</i>	47
Figura 28. <i>Eq Toms.</i>	47
Figura 29. <i>Eq Overheads.</i>	48
Figura 30. <i>Compresión drumbuss.</i>	48
Figura 31. <i>Eq bajo.</i>	49
Figura 32. <i>Compresión directa bajo.</i>	49
Figura 33. <i>Eq guitarbuss</i>	50
Figura 34. <i>Compresión guitarbuss.</i>	50
Figura 35. <i>Ecualización requinto principal.</i>	50
Figura 36. <i>Compresión requinto principal.</i>	50
Figura 37. <i>Delay requinto.</i>	51
Figura 38. <i>Reverb requinto principal.</i>	51
Figura 39. <i>Chorus requinto solista.</i>	51

Figura 40. <i>Patrón Intro B e Intro Var.</i>	53
Figura 41. <i>Patrón Estrofa.</i>	53
Figura 42. <i>Patrón Coro.</i>	53
Figura 43. <i>Captura Guitarra.</i>	54
Figura 44. <i>Compresión señales Kick in - Kick out del bombo.</i>	55
Figura 45. <i>Ecualización Kick in.</i>	55
Figura 46. <i>Ecualización Kick out.</i>	56
Figura 47. <i>Compresión paralela.</i>	56
Figura 48. <i>Eq redoblante.</i>	56
Figura 49. <i>Compresión paralela redoblante.</i>	56
Figura 50. <i>Compresión Hi Hat.</i>	57
Figura 51. <i>Eq Hi Hat.</i>	57
Figura 52. <i>Eq tom 1.</i>	57
Figura 53. <i>Eq tom 2.</i>	57
Figura 54 <i>Compresión Toms.</i>	57
Figura 55. <i>Compresión bajo.</i>	58
Figura 56. <i>Ecualización bajo.</i>	58
Figura 57. <i>Reverb paralela guitarra.</i>	58
Figura 58. <i>Compresión requinto.</i>	59
Figura 59. <i>Eq requinto “Clean”.</i>	59

Figura 60. <i>Eq requinto overdrive.</i>	59
Figura 61. <i>Overdrive requinto.</i>	59
Figura 62. <i>Chorus requinto apoyo.</i>	60
Figura 63. <i>Eq requinto contra melodía.</i>	60
Figura 64. <i>Reverb requinto contra melodía.</i>	60
Figura 65. <i>Patrón batería blues.</i>	62
Figura 66. <i>Órgano Kontakt.</i>	63
Figura 67. <i>Eq Kick in.</i>	63
Figura 68. <i>Eq Kick out.</i>	63
Figura 69. <i>Compresión paralela bombo.</i>	63
Figura 70. <i>Eq redoblante top.</i>	64
Figura 71. <i>Eq redoblante bottom.</i>	64
Figura 72. <i>Compresión paralela redoblante.</i>	64
Figura 73. <i>Eq Hi Hat.</i>	64
Figura 74. <i>Eq tom 1.</i>	65
Figura 75. <i>Eq tom 2.</i>	65
Figura 76. <i>Eq overheads.</i>	65
Figura 77. <i>Compresión directa overheads.</i>	65
Figura 78. <i>Compresión directa drumbuss.</i>	66
Figura 79. <i>Eq drumbuss.</i>	66

Figura 80. <i>Compresión bajo</i>	66
Figura 81. <i>Eq bajo</i>	66
Figura 82. <i>Compresión paralela guitarra</i>	67
Figura 83. <i>Reverberación paralela guitarra</i>	67
Figura 84. <i>Señal audio órgano</i>	67
Figura 85. <i>Compresión órgano</i>	67
Figura 86. <i>Eq órgano</i>	67
Figura 87. <i>Compresión directa requinto</i>	68
Figura 88. <i>Eq directa requinto</i>	68
Figura 89. <i>Chorus y doubler requinto</i>	68
Figura 90. <i>Automatización volumen requinto</i>	68
Figura 91. <i>Delay requinto</i>	68
Figura 92. <i>Reverb requinto</i>	69
Figura 93. <i>Ajuste entrada</i>	70
Figura 94. <i>Ajuste salida</i>	70
Figura 95. <i>Groundbreaker – nivel promedio</i>	71
Figura 96. <i>Funky business – nivel promedio</i>	71
Figura 97. <i>Feelings – nivel promedio</i>	72
Figura 98. <i>Compresión mastering</i>	72
Figura 99. <i>Eq (mid/side)</i>	73

Figura 100. <i>Excitador aural</i>	73
Figura 101. <i>Limitador</i>	74
Figura 102. <i>Nivel postmaster. Groundbreaker – Funky Business</i>	75
Figura 103. <i>Nivel postmaster. Feelings</i>	75
Figura 104. <i>Referencia visual mezcla Groundbreaker</i>	76
Figura 105. <i>Referencia visual mastering Grounbreaker</i>	76
Figura 106. <i>Referencia visual mezcla Funky Business</i>	76
Figura 107. <i>Referencia visual mastering Funky Business</i>	76
Figura 108. <i>Referencia visual mezcla Feelings</i>	77
Figura 109. <i>Referencia visual mastering Feelings</i>	77

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Lista de canciones álbum "King for a Day, fool for a lifetime".</i>	33
Tabla 2. <i>Características generales de los temas del álbum.</i>	36
Tabla 3. <i>Estructura Groundbreaker.</i>	39
Tabla 4. <i>Estructura Funky Business.</i>	53
Tabla 5. <i>Estructura Feelings.</i>	62
Tabla 6. <i>Referencias mastering.</i>	74

Introducción

El requinto (triple requinto), es un instrumento típico colombiano, muy popular entre las músicas tradicionales de los departamentos: Boyacá, Cundinamarca y Santanderes; y se ha ganado un espacio dentro de los instrumentos musicales relevantes en la música del país. Es importante resaltar el papel que desempeña en la sonoridad, características tímbricas, rítmicas y melódicas de este tipo de músicas. Con regularidad se le observa asumiendo el rol melódico de agrupaciones de músicas tradicionales de la región andina, reemplazando incluso a la bandola dentro del formato de trío típico colombiano.

Al realizar un ejercicio de observación y análisis del papel desempeñado por el requinto, en la actualidad se conocen varias agrupaciones que combinan elementos musicales, propios de otros estilos musicales, (Los Doctores de la Carranga, San Miguelito, Los Filipichines, Son Panelero), con este instrumento; sin embargo, su fusión, y justo aquello que se refiere a su uso y exploración siendo parte de formatos de agrupaciones ajenos al tradicional, no es muy frecuente. Se encuentran algunos estudios del instrumento y proyectos de tesis, en donde hace parte de formatos como “big band”, tropical, y algunas propuestas de interpretación del rock con formato tradicional (los Rolling Ruanas) y el jazz (Julián Torres), no obstante, el papel desempeñado por este aún está vinculado con las músicas campesinas y en especial con la música carranguera en mayor o menor medida

En el campo de la fusión, Colombia es un país muy diverso en cuanto a estilos musicales se refiere y durante décadas, numerosas agrupaciones (Magenta, Curupira, La Mojarra Eléctrica, Choc Quib Town, Onda Trópica, Meridian Brothers, Carlos Vives, entre otras), basan sus propuestas musicales en la combinación de ritmos tradicionales, con el rock, el jazz, y el funk. Estas combinaciones han permitido enriquecer aún más, las diferentes expresiones musicales

autóctonas, además de brindarles la posibilidad de gozar de una mayor exposición frente a diferentes públicos tanto a nivel nacional como extranjero.

En relación con el rock fusión podemos encontrar agrupaciones que son referentes a destacar: Mr. Bungle (Estados Unidos), Los Amigos Invisibles (Venezuela), Aterciopelados (Colombia), Los Fabulosos Cadillacs (Argentina), y el que se utilizará como base para el desarrollo de este proyecto: Faith No More. Se seleccionó esta banda porque su propuesta musical se ajusta a las necesidades del proyecto. Dentro de sus producciones logran fusionar el rock con elementos sonoros de diferentes géneros (jazz, funk, pop), además de ser una de las bandas que con frecuencia se escuchaba en la década de los 90's, y ejerció influencia en una parte importante de las generaciones de jóvenes de la época.

Es por lo anterior que, por medio de este proyecto, se pretende realizar una producción musical, que integre al requinto dentro de un formato de banda de rock, desempeñando un rol protagónico en tres temas rock fusión, en donde se perciba como instrumento principal del formato a trabajar, desligándolo de su tradición con los géneros tradicionales en los que se desenvuelve (músicas campesinas, carranguera, etc.)

Desde un proceso exploratorio de las posibilidades tímbricas del instrumento, se aplicarán diferentes técnicas de la producción musical (tratamiento de la señal a través de diferentes cadenas de procesamiento, mezcla y masterización), teniendo en cuenta la sonoridad y propuesta de producción implementadas en el álbum King for a Day, Fool for a Lifetime.

Planteamiento Temático

El requinto colombiano goza en la actualidad de un fuerte reconocimiento, gracias a múltiples proyectos de agrupaciones que, dentro de sus propuestas musicales, usan este instrumento en sus formatos y composiciones; no obstante, son pocas las referencias que se encuentran de este instrumento, siendo parte de otro tipo de ensambles, diferentes al tradicional (requinto, tiple, guitarra, guacharaca).

Para el desarrollo de este proyecto se deben tener en cuenta las características y limitaciones, tanto físicas como de sonoridad del instrumento, así como las del género con el que se pretende realizar la experimentación (rock fusión) y la propuesta sonora y de producción musical de la banda Faith No More. Al ser un instrumento acústico de cuerda pulsada, y por sus características tímbricas tan particulares (es un instrumento que se desenvuelve mayoritariamente dentro del espectro agudo de frecuencias), resulta un reto importante en términos de producción musical y arreglos, además del fuerte vínculo que posee el instrumento con las músicas campesinas y en especial con la música carranguera, aspectos de percepción que limitan el considerarlo como parte de otro tipo de ensambles.

Con lo anterior, por medio de este proyecto se busca realizar un aporte a la escena musical del rock local y a la escena propia del requinto colombiano, en donde se pueda evidenciar el desempeño de este instrumento, dentro de un género que no es propio de su desarrollo. Identificando estas inquietudes, surge entonces la siguiente pregunta de investigación:

Pregunta

¿Cómo integrar al requinto colombiano como instrumento principal, dentro de una producción musical de tres temas del género rock fusión, contribuyendo con la ampliación de la

sonoridad y diversificación del género y utilizando como referencia la propuesta sonora de la banda Faith No More en su disco King for a Day...fool for a lifetime?

Justificación

La producción musical es un campo en constante evolución, y la experimentación con nuevos instrumentos y técnicas es una de las formas en las que los productores pueden contribuir con su desarrollo. El objetivo general propuesto en este trabajo de investigación puede aportar al campo de la producción musical, al contexto y a la escena musical local de las siguientes maneras:

Ampliar el espectro sonoro del rock fusión. El requinto es un instrumento que tiene un sonido característico, que puede aportar una nueva dimensión a la música rock, por lo tanto, experimentar con el requinto en el rock fusión puede ayudar a crear nuevos sonidos y texturas, que contribuyen con el enriquecimiento del género.

Proponer a otros productores a experimentar. La experimentación es una parte importante de la producción musical. El hecho de que un productor haya logrado crear tres temas de rock fusión, utilizando un instrumento no convencional, puede servir como ejemplo a otros para experimentar con nuevos sonidos y técnicas.

Contribuir con el desarrollo de nuevas tendencias musicales en la escena local (Bogotá). La experimentación puede conducir al desarrollo de nuevas tendencias musicales. El éxito de estos tres temas de rock fusión, que incorporan el requinto, puede ayudar a popularizar este instrumento en el género y en la escena del rock bogotano.

Este proyecto puede servir como un insumo referente dentro del campo de la producción musical, en especial en lo relacionado con el desarrollo de procesos de experimentación sonora y la fusión de instrumentos tradicionales de la música colombiana, con géneros foráneos. Propende por el fomento y la diversificación de la cultura a lo largo y ancho del territorio, sirve como

ejemplo de creación de nuevas manifestaciones musicales, base para el desarrollo de futuras identidades culturales y de generaciones de artistas, quienes podrían desarrollar sus proyectos teniendo en cuenta la multiplicidad de músicas existentes a través del territorio.

Objetivos

Objetivo principal

Producir tres temas del género rock fusión, a partir de la experimentación e integración del requinto colombiano, como instrumento principal dentro del formato instrumental, basándose en el trabajo de la banda Faith No More en su disco King for a Day, fool for a lifetime, para contribuir con la ampliación sonora y la diversificación del género.

Objetivos específicos

Exponer las características del requinto colombiano y del género musical rock fusión.

Analizar de forma general la obra de Faith No More en su disco King for a Day, fool for a lifetime para la identificación de elementos y técnicas de referencia para la producción musical.

Describir las etapas del proceso de producción, técnicas de procesamiento de señal y decisiones estéticas utilizadas en el desarrollo de la producción de los temas.

Describir el papel protagónico del requinto en el desarrollo de una producción musical y su exploración en formatos diferentes al tradicional.

Marco Teórico

El Requinto (Tiple Requinto)

Figura 1.

Tiple requinto.

Fuente. Autoría propia.

El tiple requinto colombiano es un instrumento de cuerda pulsada derivado de la guitarra barroca y la vihuela europea. Se popularizó en la cultura campesina colombiana a finales del siglo XIX. Con el tiempo, se incorporó a la música de las grandes élites. Se usa como instrumento solista o acompañante de ritmos típicos del interior de Colombia. Es popular en la región cundiboyacense y los Santanderes.

Quintero (2015), indica que, en la 1ra mitad del s. XX, el requinto colombiano era interpretado por músicos de las regiones donde era más popular, como Santander y Boyacá. Los maestros Jorge Ariza y Eugenio Ariza de Vélez, Luis Leguizamón de Oiba, Luis Lorenzo Peña de Santana y Mario Martínez de Barichara fueron pioneros en el desarrollo del instrumento.

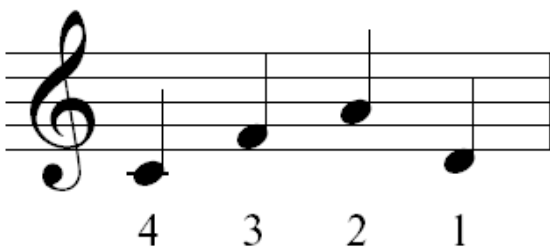
Gracias a las grabaciones de J. Ariza, el requinto se extendió a otras ciudades del país. En los 80 y 90, el instrumento alcanzó su apogeo con la obra de Gilberto Bedoya, Pedro Nel Martínez, Héctor Raúl Ariza, Hermes Espitia y Elberto Ariza. (pp.9)

Características Físicas

El tiple requinto es un instrumento con doce cuerdas metálicas agrupadas en cuatro órdenes de tres cuerdas cada uno. Puede ser afinado en Sib: do - fa - la - re, o en Do: re - sol - si - mí, según la tonalidad en la que se quiera interpretar.

Figura 2.

Afinación en Sib.

Fuente. Autoría propia.

Figura 3.

Afinación en Do.

Fuente. Autoría propia.

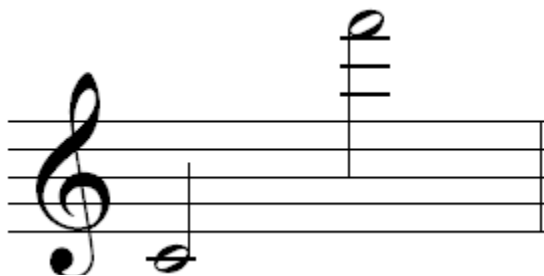
Es más pequeño que el tiple tradicional; aun así, conserva similitudes en su forma y construcción: construido con una caja de resonancia redonda o en forma de ocho, generalmente elaborada en madera de cedro, caoba o nogal. Su mástil es largo, lo cual permite mayor longitud de las cuerdas. Al ser un instrumento de cortas dimensiones, se facilita su transporte. El puente y la cejuela suelen estar hechos de hueso o ébano, mientras que el diapasón puede ser de palo de rosa o ébano.

Registro y Características de Interpretación

El registro del instrumento se desarrolla mayoritariamente desde DO4 hasta FA6, afinado en Sib (sonidos reales), y desde el RE4 hasta el SOL6 afinado en DO, por lo cual se le considera un instrumento con rango de frecuencias medias-agudas.

Figura 4.

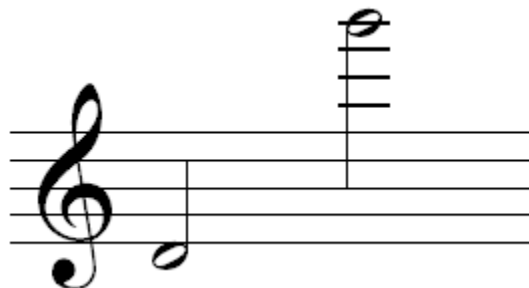
Registro tiple requinto afinado en Sib.

Fuente. Autoría propia.

Figura 5.

Registro tiple requinto afinado en Do.

Fuente. Autoría propia.

Esta característica es la que determina el timbre del instrumento, y por esto se utiliza frecuentemente para la interpretación de las melodías y contra melodías en los ensambles. Puede desempeñar roles acompañantes pero su especialidad es el componente melódico.

El requinto se puede tocar con plectro o con los dedos. Cuando se utiliza el plectro, usualmente se usa una combinación de púa alterna y púa con ataque direccionado. Cuando se usa con dedos, usualmente es interpretado con alternancia de dedos, o ataque uniforme a un solo dedo. La elección de la técnica la decide el músico. Dentro de las técnicas más usadas se encuentran: ataque con púa alterna o uniforme, ataque y trino a una o dos cuerdas, tremolo, ataque con glissando y rasgueo.

Rock Fusión

Es un género musical que surgió en la década de 1960 y combina elementos del rock tradicional con otros géneros. Los pioneros fueron grupos como The Beatles, The Byrds y The Rolling Stones, quienes comenzaron a incorporar elementos de otros géneros en sus composiciones.

En la década de 1970, el rock fusión se consolidó como un género propio con la aparición de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. A lo largo de su historia, ha seguido evolucionando y diversificándose, incorporando elementos de otros géneros como el funk, rap, punk y metal.

Fusión Musical (rock y otros géneros)

La fusión musical es una práctica común que ha dado lugar a nuevos géneros y estilos. Los Beatles son un ejemplo de cómo la fusión de géneros puede dar lugar a propuestas novedosas. En sus discos, combinaron elementos de la música clásica, el rock, el pop y otras tradiciones musicales.

Finca (2019) señala que, en los años 60's, la fusión de música clásica y rock resultó en los primeros experimentos de hibridación en la música moderna. Frank Zappa, por ejemplo, creó la técnica de xenocronía, que es la inserción de fragmentos de guitarra eléctrica de una canción en otra. Aduce además que, Los Beatles compusieron las canciones 'Revolution 9' y 'Strawberry Fields Forever', ejemplos de hibridación integral. 'Revolution 9' es un collage de sonidos vanguardistas, mientras que 'Strawberry Fields Forever' combina una versión eléctrica con una versión clásica de la misma canción.

Por otro lado, en el jazz, surge a finales de los años 60's al fusionar la armonía e improvisación características del género, con elementos de funk, rock y R&B, incorporando guitarras eléctricas, amplificadores y teclados, populares en la música de la época. Un pionero clave en este estilo fue Miles Davis, quien en sus composiciones direccionó la fusión de elementos sonoros hacia una propuesta disruptiva y novedosa. Publicó dos álbumes significativos, 'In a Silent Way' y, de manera más destacada, 'Bitches Brew'.

Este último introdujo innovaciones notables, especialmente a nivel rítmico, al incluir dos bajistas, dos o tres pianistas eléctricos, dos bateristas y percusión con influencias de soul, rock y la guitarra eléctrica de Jimmy Hendrix. Según Edwards (2022), a pesar de las críticas, el álbum vendió 400,000 copias en su primer año, cuatro veces más que el promedio de los álbumes de Miles Davis. Este trabajo fundamental influyó en la creación de grupos icónicos de fusión por parte de músicos acompañantes.

Desde el impresionismo y el modernismo, compositores como Claude Debussy y Olivier Messiaen, demuestran en sus composiciones, influencias de músicas foráneas (Japón - India), y un dinámico desarrollo de la experimentación, lo que les permitió crear nuevos lenguajes y estilísticas musicales, poco cercanas a las tradicionales. Debussy mostró que experimentar con nuevos sonidos y técnicas es una forma eficaz de creación musical.

Según (Letelier Llona, 1992) Messiaen, también francés como Debussy, siguió esa actitud abierta hacia diferentes culturas. No solo tomó ideas de la cultura humana y su riqueza musical, sino que también incluyó sonidos de la naturaleza, como los cantos de los pájaros (catálogo de aves).

Puntualizando, el rock fusión es un género musical que combina elementos de diferentes géneros para crear un estilo nuevo. Este proceso supone una resignificación de los elementos originales y abre paso a nuevas propuestas musicales.

Técnicas de grabación y procesamiento

Técnica Mono

Técnica de microfoneo utilizada para grabar una sola señal o fuente sonora (monofónica) por medio de la utilización de un micrófono. Usualmente suelen usarse micrófonos con patrones cardiode y super cardiode, sin embargo, pueden usarse también micrófonos con patrón omnidireccional y bidireccional. Todo depende de las necesidades de grabación.

Figura 6.

Grabación requinto técnica mono.

Fuente. Autoría propia.

Ventajas de la grabación con técnica mono:

La configuración y el manejo de un solo micrófono son más sencillos que con técnicas estéreo o multicanal.

Permite enfocarse en un único elemento musical, ideal para resaltar detalles o crear una imagen sonora más definida.

Se elimina la posibilidad de problemas de fase, presentes en grabaciones con múltiples micrófonos.

Ejemplos de aplicaciones:

Con la técnica mono se pueden capturar: instrumentos, ambientes, se pueden crear efectos de tiempo y espacio, y puede contribuir con una mezcla estéreo agregando profundidad y ataque al sumar sus señales.

Procesamiento Paralelo

El procesamiento paralelo es una técnica de la producción musical que consiste en dividir una señal de audio en dos o más rutas independientes, aplicarles diferentes efectos y luego mezclarlas de nuevo. A diferencia del procesamiento en serie o directo, donde los efectos se aplican uno tras otro en una sola instancia, el procesamiento paralelo ofrece un mayor control y flexibilidad sobre el sonido final.

Ventajas del procesamiento paralelo:

Permite moldear el sonido con mayor precisión al ajustar los diferentes efectos de forma independiente.

El procesamiento paralelo puede aumentar la percepción de volumen y la duración de la señal.

Se puede utilizar para corregir problemas de frecuencia o enmascaramiento en la mezcla.

Ejemplos de aplicaciones:

Compresión paralela: aumenta el ataque y el sustain sin perder dinámica en la señal

Ecualización paralela: realza o atenúa ciertas frecuencias de forma más sutil.

Reverberación paralela: crea espacio y profundidad sin sacrificar la claridad.

Distorsión paralela: aporta un sonido más agresivo sin afectar la claridad.

Ecualización (mid/side)

La ecualización Mid/Side es una técnica que permite separar la señal estéreo en dos componentes: (mid), donde se ubica toda la información que suena en el centro del campo estéreo, y (side), lados, en donde se encuentra la información que crea el campo estéreo (la diferencia entre los canales izquierdo y derecho). Sirve para realizar ajustes detallados de ecualización en la mezcla dando control sobre el centro y los lados del campo estéreo.

LUFS

Loudness Units relative to Full Scale (Unidades de Sonoridad relativas a la Escala Completa), son una forma precisa de medir los niveles de sonoridad de un audio, considerando cómo lo percibe el oído humano; de esta manera se garantiza un volumen consistente entre diferentes canciones, plataformas y dispositivos. Los niveles recomendados varían según la aplicación

Las mediciones de LUFS se representan con números negativos, como -4 LUFS, -12 LUFS etc. A medida que el número se aleja del 0, el sonido percibido se vuelve más bajo en volumen y viceversa. Puntualizando, un valor de -6 LUFS suena más alto que -11 LUFS, y -11 LUFS suena más alto que -16 LUFS.

Preproducción y Producción Musical

La producción musical, se divide en dos etapas íntimamente ligadas: la preproducción y la producción. Ambas trabajan en conjunto para dar vida a una idea musical y convertirla en un producto final tangible.

Preproducción: En esta etapa, se define la hoja de ruta del proyecto. Se concretan detalles logísticos, administrativos, técnicos y conceptuales, sentando las bases para el desarrollo del proyecto. Aquí se define la idea principal, el corazón de la producción.

Producción: Es aquí donde la planificación cobra forma tangible. Se lleva a cabo la grabación o captura de audio, la edición meticulosa del material, la mezcla de los distintos elementos y la masterización final, que da el toque profesional y cohesivo a la obra.

En resumen:

Preproducción: Planificación, definición de la idea principal.

Producción: Ejecución, grabación, edición, mezcla, masterización.

Ambas etapas son esenciales para el éxito de cualquier proyecto musical.

Faith No More

Es una banda estadounidense de rock alternativo formada en San Francisco en 1981, influenciada por una variedad de géneros musicales, incluyendo heavy metal, funk, jazz, hip hop y música electrónica.

Se ha inspirado en bandas como Black Sabbath, The Beatles, The Clash, Public Enemy y Kraftwerk. A lo largo de su carrera, Faith No More ha experimentado con una variedad de géneros musicales, incluyendo funk metal, metal alternativo, rock experimental, rock industrial, thrash metal y nu metal.

Se formó en 1982 y alcanzó el éxito comercial con su tercer álbum, "The Real Thing" (1989), que produjo los éxitos "Epic" y "Falling to Pieces". El álbum fue un éxito de crítica y comercial, y ayudó a establecer a la banda como una de las más innovadoras y creativas de su época. En 1992, Faith No More lanzó su cuarto álbum, "Angel Dust", que también fue un éxito comercial, pero no alcanzó el mismo nivel de éxito que "The Real Thing". En 1995, la banda lanzó "King for a Day, Fool for a Lifetime" con Trey Spruance en la guitarra, quien posteriormente los dejaría.

Lanzó su sexto y último álbum de estudio, "Album of the Year", en 1997 y se separó en 1998. En 2009 se reunieron y han realizado giras de manera intermitente desde entonces. Es una de las bandas más influyentes en el género del metal alternativo, y sus ventas impresionantes de más de 20 millones de discos a nivel mundial lo confirman.

Discografía:

We Care a Lot (1985), Introduce Yourself (1987), The Real Thing (1989), Angel Dust (1992), King for a Day... Fool for a Lifetime (1995), Album of the Year (1997), Sol Invictus (2015).

Análisis de Referente: King for a Day, Fool for a Lifetime

Figura 7.

Carátula disco King for a day, fool for a lifetime.

Fuente. De Faith no more King for a Day fool for a lifetime [Imagen], por Flying out, (<https://flyingout.co.nz/products/faith-no-more-king-for-a-day-fool-for-a-lifetime-vinyl-2lp>).

Generalidades

Un álbum muy controversial en su propuesta sonora, pues dentro de sus canciones se presentan mezclas de diferentes géneros, incluso, muy alejados del sonido convencional de la banda. Contó con gran aceptación, pero también sufrió un fuerte rechazo. El disco está compuesto por catorce temas:

Tabla 1.

Lista de canciones album "King for a Day, fool for a lifetime".

"Get Out"	"Cuckoo for Caca"
"Ricochet"	"Caralho Voador"
"Evidence"	"Ugly in the Morning"
"The Gentle Art of Making Enemies"	"Digging the Grave"
"Star A.D."	"Take This Bottle"
"King for a Day"	"Just a Man"
"What a Day"	"Ricochet"

Este álbum explora sonoridades que van desde el grunge, con una propuesta contundente en sus guitarras eléctricas “Digging the Grave”, hasta sonoridades tipo funk - soul como en el tema “Evidence”.

Concepto Musical

El álbum contiene referencias a la cultura popular, la política y la religión, y las letras de las canciones a menudo son ambiguas y abiertas a la interpretación. Canciones del álbum como “Ricochet “y “Evidence “, exploran temas como la corrupción, la hipocresía y la búsqueda de la verdad.

Calidad de la Composición

La banda experimentó con una amplia gama de estilos musicales, desde el metal alternativo hasta el funk y el hip hop. El tema “King for a Day “, por ejemplo, es una mezcla de metal alternativo y funk. Las canciones del álbum se perciben muy bien ejecutadas por sus intérpretes, las letras poseen sarcasmo, un fuerte contenido crítico y las melodías son de fácil asimilación e interiorización.

Producción Musical

La banda logró combinar diferentes estilos musicales de cada tema. Se perciben mezclas con un alto concepto artístico, constantes cambios dinámicos y de ecualización en ciertos fragmentos, producto también del estilo de composición impreso en cada tema.

Reverberaciones cortas (tipo room) en la gran mayoría de temas, propio de la estilística de la época, que rompe con lo implementado en los años 80`s en donde se buscaba mayor espacialidad, con reverberaciones con decays largos, recreando espacios amplios.

Frente al trabajo de mastering, los niveles generales percibidos en cada canción no generan ninguna disrupción entre estos. El álbum se escucha homogéneo, sin excesos de energía evidentes, muy agradable de escuchar a bajos volúmenes, y con un nivel general característico de la época (años 90's), en donde aún no era tan evidente la famosa "carrera por el máximo volumen" y los productores se preocupaban más por el concepto sonoro desde una perspectiva artística.

Potencial Comercial

El potencial comercial fue limitado en el momento de su lanzamiento. El álbum no alcanzó el éxito comercial de "Angel Dust"; sin embargo, ha ganado popularidad en los años posteriores a su lanzamiento y aclamado por la crítica. Ha sido incluido en varias listas de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Impacto Artístico

"King for a Day, Fool for a Lifetime" es un álbum importante en la discografía de Faith No More. El álbum marcó un cambio de dirección para la banda, que experimentó con una amplia gama de estilos musicales. El álbum también tuvo un impacto significativo en la escena musical alternativa, pues ayudó a popularizar el metal alternativo y fue un precursor del nu-metal.

A continuación, se relacionan la descripción en términos generales de cada uno de los temas del álbum y sus principales características:

Tabla 2.

Características generales de los temas del álbum.

Canción	Género	Ritmo (carácter)	Melodía (Impresión anímica)	Temática	Voces	Instrumentos Relevantes
Get Out	Rock alternativo	Rápido y explosivo	Simple y de gran impacto.	Crítica a la cultura de la celebridad	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
Ricochet	Metal alternativo	Moderado	Memorable	Amor tormentoso y sufrimiento	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería, coros
Evidence	Jazz fusión	Lento y elegante	Compleja y evocadora	Crítica a la cultura de la celebridad	Mike Patton	Piano, guitarras, bajo, batería
The Gentle Art of Making Enemies	Rock alternativo	Rápido y duro	Irónica, burlesca.	Dificultad para hacer amigos	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
Star A.D.	Funk	Alegre y festivo	Alegre y pegadiza	Fiesta y celebración	Mike Patton	Trompetas, guitarras, bajo, batería
Cuckoo for Caca	Experimental	Lento y misterioso	Extraña e inquietante	Naturaleza de la locura	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
Caralho Voador	Bossa nova	Lento y melancólico	Sensualmente elegante	Recuerdos de Brasil	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería, voz femenina
Ugly in the Morning	Rock alternativo	Rápido y potente	Intensa y agresiva	Oscuridad y locura	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
Digging the Grave	Rock alternativo	Rápido y bailable	Pegajosa y festiva	Fiesta y celebración	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería, coros
Take This Bottle	Rock alternativo	Lento y nostálgico	Triste y reflexiva	Soledad y tristeza	Mike Patton	Piano, guitarras, bajo, batería
King for a Day	Rock alternativo	Moderado	Memorable y pegadiza	Deseo de ser alguien importante	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
What a Day	Rock alternativo	Rápido y furioso	Intensa y agresiva	Alegría y celebración	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
The Last to Know	Rock alternativo	Lento y misterioso	Triste y melancólica	Oscuridad y misterio	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería
Just a Man	Rock alternativo	Lento y esperanzador	Sencilla y emotiva	Significado de la vida	Mike Patton	Guitarras, bajo, batería, coros femeninos

Referentes Artísticos Adicionales

The HU

Figura 8.

Banda The HU.

Fuente. De *The Hu* [Fotografía], por Rockzone, 2019, <https://www.rockzonemag.com/entrevista-a-the-hu-nuevos-emperadores/>

The HU, banda mongola nacida en 2016, fusiona la música tradicional de su país con el heavy metal. Denominan su estilo compositivo como "Hunnu rock", inspirado en la cultura e historia del antiguo imperio Hunnu.

La banda combina instrumentos tradicionales como el morin khuur (violín con cabeza de caballo), el tsuur (flauta mongola) y el tovshuur (laúd de tres cuerdas) con la batería, el bajo, las guitarras eléctricas y el canto gutural mongol.

Sus letras se inspiran en la historia, la mitología y las leyendas mongolas. Temas como guerreros legendarios, espíritus animales como el lobo tótem y la figura de Gengis Khan son recurrentes en su repertorio.

The HU ha logrado un éxito global, abriendo camino para la música tradicional mongola en el mundo del rock y el metal. Han colaborado con artistas de renombre como Lizzy Hale de Halestorm y realizando versiones de clásicos del metal como "Sad But True" de Metallica.

Marco Metodológico

Proceso de Creación

Tema 1: Groundbreaker (Rock Alternativo)

Definición de la Idea

Almada (2023) define el rock alternativo como uno de los géneros más influyentes y populares en la historia de la música, que se caracteriza por su enfoque experimental y su rechazo a los estilos tradicionales del rock. Menciona también que el rock alternativo ha sido influenciado por una amplia gama de estilos musicales, incluyendo el punk, el postpunk, el indie rock y el grunge, y ha incorporado elementos de otros géneros como el folk, el metal y la música electrónica.

“Groundbreaker” es una composición propia de género rock alternativo instrumental, diseñada para requinto solista y banda de rock compuesta por dos guitarras, bajo y batería. Basado en la sonoridad de temas como “The gentle art of making enemies”, “Diggin the grave” y “Get out”, se percibe dentro de este una fuerte influencia del rock de finales de los años ochenta y mediados de los noventa, y un acercamiento a una estructura melódica sencilla basada en las escalas menor y menor pentatónica, que le permite al requinto desempeñarse con fluidez dentro de este. Armónicamente se sustenta desde la tonalidad de C# menor, y se implementan cambios de armonía no funcional dentro del pre-coro y el coro.

El tema posee la siguiente estructura:

Tabla 3.

Estructura Groundbreaker.

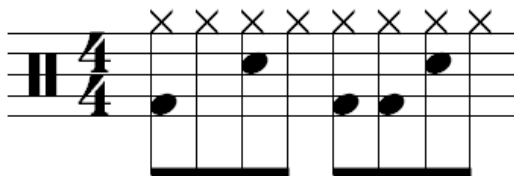
Parte	Intro	Intro b	Estrofa 1	Pre-coro 1	Coro 1	Intro b	Estrofa 2
Generalidades	Guitarras rítmicas, Bajo, Batería		Ensamble completo	Ensamble completo Contra melodías Requinto	Ensamble Completo	Guitarras Rítmicas, Bajo, Batería	Ensamble Completo

Parte	Pre-coro 2	Coro 2	Puente	Solo	Coro 3	Coda
Generalidades	Ensamble completo Contra melodías Requinto	Ensamble Completo	Cambia patrón de batería. Melodía al unísono Guitarras, bajo y requinto	Cambia modelo de acompañamiento de guitarra. Solo de requinto	Ensamble Completo	Repite modelo de acompañamiento del solo en la guitarra. Cortas respuestas del requinto. Sección de acordes que llevan al final.

Rítmicamente propone un patrón “eight note feel” en la batería, con variaciones de “half time” en el pre-coro. La guitarra y el bajo acompañan este patrón de forma similar, con algunas variaciones.

Figura 9.

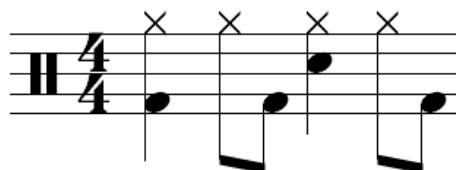
Patrón de batería “eight note feel”.

Fuente. Autoría propia.

Figura 10.

Patrón de batería “Half time”.

Fuente. Autoría propia.

Fue completamente desarrollado en mi estación de trabajo personal, con los siguientes elementos:

Guitarra eléctrica G&L

Requinto colombiano marca Perdomo

Interfaz de audio FocusRite, 2i2.

PC portátil Asus.

Monitores KRK. Rockit 6.

Micrófono AUDIX OM7

Controlador Midi Novation

Grabación

Todo el proceso de grabación se efectuó dentro del programa Pro-Tools y se capturaron los instrumentos de la siguiente manera:

Guitarras Rítmicas. Capturadas directamente a través de la interfaz de audio, y para obtener su sonido, se procesaron con el plugin Guitar Rig Stomp, de la marca Waves, y los simuladores de amplificador PRS Archon Fifty y PRS Archon Dallas. Se crea la estructura general del tema y después se realiza la recaptura o doblaje de la señal. Se grabaron dos guitarras en total (Izquierda – Derecha) y las señales se duplicaron y se enrutaron tanto al plugin de waves como al simulador de amplificador PRS también de la misma marca.

Se hizo uso de los siguientes procesos: un overdrive para la distorsión de la señal; una compuerta de ruido, buscando evitar la filtración de excesos de ruido provenientes de la combinación del overdrive con el simulador de amplificador propio del plugin; un ecualizador gráfico realzando algunas frecuencias (250Hz, 1Khz, 2KHz y 4KHz) y aplicando un corte sobre los 500 Hz. Se agregó una reverberación, y se escogió este orden en la cadena de procesamiento buscando ganar espacialidad en el instrumento. Las señales duplicadas se procesaron por medio de los simuladores de amplificador PRS.

Figura 11.

Guitar Rig Waves.

Fuente. Autoría propia.

Figura 12.

Simulador de amplificador PRS Archon.

Fuente. Autoría propia.

Figura 13.

Simulador de amplificador PRS Dallas.

Fuente. Autoría propia.

Batería. Programada a través del Plugin Superior Drummer 3, por medio del controlador midi. Posteriormente se realiza la conversión de las señales midi en canales independientes de audio, para su posterior mezcla.

Figura 14.

Superior Drummer 3.

Fuente. Autoría propia.

Figura 15.

Conversión y separación de canales de batería.

Fuente. Autoría propia.

Bajo. Programado a través del plugin EZ Bass, por medio del controlador midi. Igual que con la batería, las señales midi fueron convertidas en señal de audio para su posterior procesamiento.

Figura 16.

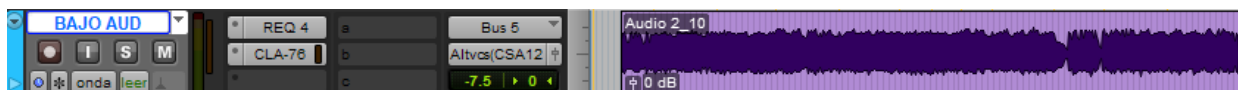
EZ Bass.

Fuente. Autoría propia.

Figura 17.

Captura Bajo.

Fuente. Autoría propia.

Requinto. Grabado en técnica Mono, a través de la interfaz de audio, usando el micrófono Audix OM7 supercardioide.

Figura 18.

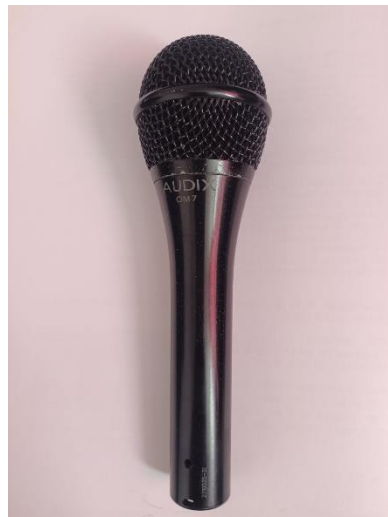
Requinto Perdomo.

Fuente. Autoría propia.

Figura 19.

Micrófono Audix OM7.

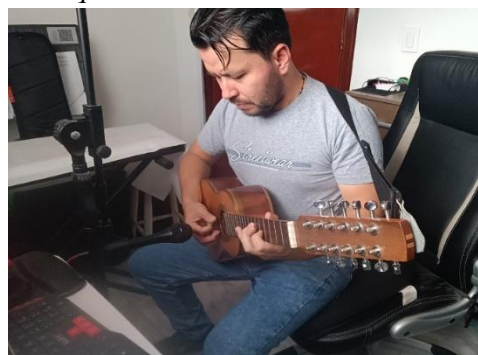

Fuente. Autoría propia.

El requinto se capturó a una distancia promedio de 10 cm entre el instrumento y el micrófono. Esto tiene por finalidad conseguir un sonido más directo, evitar filtraciones de las reflexiones de la sala y sonidos exteriores. La distancia mencionada permite una captura enfocada, sin excesos en la percepción del plectro dentro de la muestra. Cuando se captura más cerca se corre el riesgo de escuchar más el ataque del plectro sobre la cuerda, generando un efecto percutivo no deseado.

Figura 20.

Posicionamiento del micrófono y captura del requinto.

Fuente. Autoría propia.

Mezcla

El orden en el que se procesaron las diferentes señales fue el siguiente:

Batería. Después de haber convertido las señales midi en audio, se nivelan y se ubican dentro del plano estéreo. Se agrega ecualización y compresión. En esta oportunidad, todas las señales de la batería fueron ecualizadas, para realzar las características de sonoridad más relevantes; el redoblante recibió compresión directa en canal, y se agregó compresión paralela tanto para este como para el bombo.

Bombo (In-out): Realce en graves y agudos, corte en medios, compresión paralela.

Figura 21.

Eq bombo in – out.

Fuente. Autoría propia.

Figura 22.

Compresión paralela bombo.

Fuente. Autoría propia.

Reoblante (Top – Bottom):

Figura 23.

Compresión directa redoblante top – bottom.

Fuente. Autoría propia.

Figura 24.

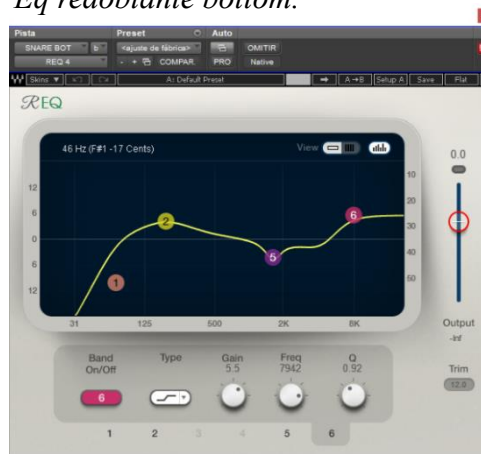
Eq redoblante top.

Fuente. Autoría propia.

Figura 25.

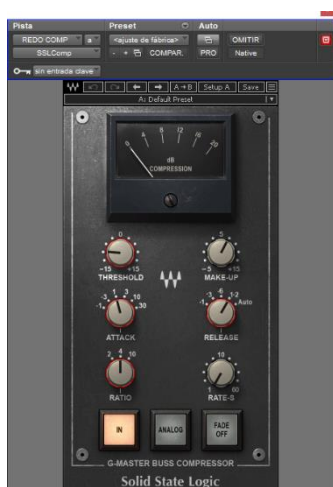
Eq redoblante bottom.

Fuente. Autoría propia.

Figura 26.

Compresión paralela redoblante.

Fuente. Autoría propia.

Hi hat: Se agregó ecualización para controlar algunas frecuencias medias, se aplicó un corte en frecuencias graves para evitar filtraciones y presencia de energía no deseada, y se realzan de agudos:

Figura 27.

Eq Hi hat.

Fuente. Autoría propia.

Toms: Se agregó ecualización con el fin de controlar ciertas frecuencias resonantes y ganar cuerpo y definición:

Figura 28.

Eq Toms.

Fuente. Autoría propia.

Overheads: Igual que con los toms, se agrega ecualización para controlar excesos de energía, filtraciones de señales provenientes de otros instrumentos, y para obtener definición.

Figura 29.

Eq Overheads.

Fuente. Autoría propia.

Drum buss: Se enrutan todas las señales de la batería a este canal. Se agrega compresión con el fin de homogenizar el audio de estas y ganar un poco más de ataque y presencia del instrumento dentro de la mezcla.

Figura 30.

Compresión drumbuss.

Fuente. Autoría propia.

Bajo. Se agrega ecualización para ganar definición del instrumento, control de energía dentro del rango de frecuencias medias-graves, y compresión directa para estabilizar la señal y obtener un poco más de ganancia.

Figura 31.

Eq bajo.

Fuente. Autoría propia.

Figura 32.

Compresión directa bajo.

Fuente. Autoría propia.

Guitarras. Después de capturadas, las dos señales se duplican y se posicionan dentro del campo estéreo (dos a la izquierda, dos a la derecha). Como ya se mencionó anteriormente, cada señal fue procesada por medio de los plugins: Guitar Rig y simulador de amplificador PRS. Después de niveladas, posicionadas y procesadas, se enrutan todas las señales hacia un canal *guitarbuss*, en donde posteriormente reciben ecualización y compresión final con el fin de homogenizar y definir las señales.

Figura 33.

Eq guitarbuss

Fuente. Autoría propia.

Requinto. El requinto desempeña tres papeles dentro del tema: principal, solista y acompañante con contra melodías.

Requinto Principal. Después de nivelada la señal, se procesa con compresión y ecualización. En la grabación el requinto presenta una sonoridad con ciertos excesos de energía en las frecuencias graves y falta de energía en frecuencias medias, sonoridad propia del instrumento. Para compensar dichas falencias, se implementó una ecualización, que realza las frecuencias medias y agudas y corta frecuencias graves. Esto permite mayor inteligibilidad del instrumento dentro de la mezcla y evita choques con frecuencias compartidas con la guitarra.

Figura 35.

Ecualización requinto principal.

Fuente. Autoría propia.

Figura 34.

Compresión guitarbuss.

Fuente. Autoría propia.

Figura 36.

Compresión requinto principal.

Fuente. Autoría propia.

Para ganar *sustain* en la señal del instrumento, se implementó una cadena de procesamiento paralelo, compuesta por un delay y una reverberación. Estos procesos se encuentran presentes durante todo el desarrollo del tema.

Figura 37.

Delay requinto. principal

Fuente. Autoría propia.

Figura 38.

Reverb requinto principal.

Fuente. Autoría propia.

Requinto Solista. Este requinto, además de la compresión y ecualización aplicadas, recibe también un chorus. Se aplica este proceso, después de haber experimentado con otros como: overdrives, flangers, distorsiones. De todos los testeados, el chorus, en particular, es el efecto que mejor se adaptó para la señal de este instrumento en específico, brindando claridad y presencia a la señal y diversificando además la mezcla en general. Se implementó de forma directa en el canal, con los parámetros como aparecen en la ilustración.

Figura 39.

Chorus requinto solista.

Fuente. Autoría propia.

Requinto Acompañante con Contra Melodías. Como se indica, desempeñó un papel acompañante, específicamente en el pre-coro del tema, realizando contra melodías. El procesamiento de la señal es similar a la del requinto solista, sin el delay.

Después de un proceso de exploración con los diferentes parámetros de cada una de las herramientas mencionadas, los aquí registrados ofrecieron el mejor resultado para el procesamiento y mezcla de las señales, permitiendo una mejor ubicación de estas dentro del campo estéreo.

Tema 2: Funky Business (Funk Rock)

Definición de la Idea

El funk rock es la mezcla de los patrones rítmicos bailables y movidos del funk con la intensidad del rock en sus guitarras y bajos. Su formato instrumental está conformado por batería, bajo, guitarras acompañantes y voces. Puede contener también teclados y acompañamiento de vientos. Surge a finales de los 60's con bandas exponentes como The Uppsetters y George Clinton, posteriormente artistas como David Bowie, Betty Davis y Areosmith, integran dentro de sus obras, mixturas entre el rock y el funk. En la actualidad, bandas como Red Hot Chilli Peppers y Rage Against the Machine, se han consolidado como algunos de los grandes exponentes de este género.

“Funky business” es una composición propia, diseñada para requinto y banda de rock (guitarras, bajo, batería), inspirado en temas como Star A.D y Evidence. Posee una fuerte presencia de la guitarra eléctrica, con melodías sincopadas, que se complementan con el patrón rítmico de la batería. En relación con el desarrollo melódico del requinto, este se basa en la escala menor de La, con algunos fragmentos de escala pentatónica menor del mismo centro

tonal. A nivel armónico está basado en la tonalidad de La menor, y hace uso de pasajes de armonía no funcional en el coro.

El tema posee la siguiente estructura:

Tabla 4.

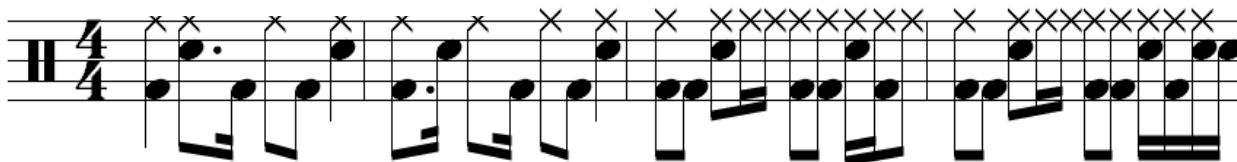
Estructura Funky Business.

Parte	Intro	Intro b	Estrofa 1	Coro 1	Intro var	Coro 2	Puente	Coda
Generalidades	Guitarra y Batería	Guitarra, bajo, batería, requinto respuesta contra melodías.	Ensamble completo Requinto melodía principal	Ensamble completo. Contra melodías requinto. Línea melódica requinto con distorsión.	Ensamble completo. Requinto apoya melodía principal.	Ensamble completo. Contra melodías requinto. Línea melódica requinto con distorsión.	Guitarra patrón funk. Batería y bajo apoyan con base rítmica.	Requinto contra melodías sobre base rítmica de ensamble

Dentro de los patrones representativos de la batería se relacionan los siguientes:

Figura 40.

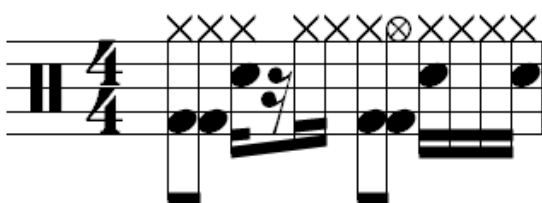
Patrón Intro B e Intro Var.

Fuente. Autoría propia.

Figura 41.

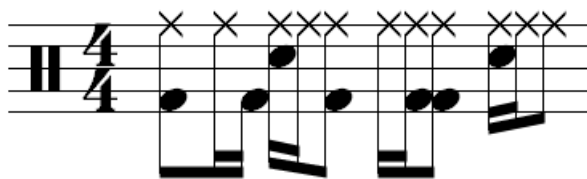
Patrón Estrofa.

Fuente. Autoría propia.

Figura 42.

Patrón Coro.

Fuente. Autoría propia.

Desarrollado completamente en mi estación de trabajo, con los mismos elementos ya mencionados en el tema anterior.

Grabación

Todo el proceso se realizó de forma similar al anterior tema, con los mismos instrumentos, estación de trabajo y disposición de micrófono; sin embargo, se presentaron algunas modificaciones de procesamiento de las guitarras en la captura:

Guitarra. Fue capturada por medio de la interfaz, a través del plugin GTR de la marca Waves. En esta oportunidad sólo se procesó con este plugin y se realizó la recaptura. No se implementaron más procesos para su grabación.

Figura 43.

Captura Guitarra.

Fuente. Autoría propia.

Para obtener el sonido deseado, se agregaron: un compresor, un overdrive, una compuerta para evitar ruidos no deseados y un ecualizador que suprime sobre los 125 Hz, 500Hz y 1Khz, y resalta sobre los 250Hz, 2Khz y 4Khz.

Bajo y Batería. El procedimiento tanto con el bajo y la batería fue similar al llevado a cabo en el tema anterior. Se convierten las señales midi en audio y se insertan en canales independientes para su posterior mezcla.

Requinto. Se capturó bajo el mismo procedimiento de microfonía llevado a cabo en el primer tema: Técnica mono, aproximadamente a 10 cm entre el instrumento y el micrófono.

Mezcla

Se llevó a cabo de la siguiente manera:

Batería. Bombo: recibió compresión y ecualización directa en canal, y compresión paralela. Se procesaron dos señales: Kick in y Kick out. Igual a como se realizó en el tema anterior.

Figura 44.

Compresión señales Kick in - Kick out del bombo.

Fuente. Autoría propia.

Figura 45.

Ecualización Kick in.

Fuente. Autoría propia.

Figura 46.*Ecualización Kick out.**Fuente. Autoría propia.***Figura 47.***Compresión paralela. Bombo**Fuente. Autoría propia.*

Redoblante: Ecualización directa en canal y compresión paralela para ganar ataque.

Figura 48.*Eq redoblante.**Fuente. Autoría propia.***Figura 49.***Compresión paralela redoblante.**Fuente. Autoría propia.*

Hi Hat: Se agregaron compresión y ecualización para controlar algunas frecuencias medias, corte en graves, realce en agudos y obtener definición y homogeneidad en el ataque:

Figura 50.

Compresión Hi Hat.

Fuente. Autoría propia.

Figura 51.

Eq Hi Hat.

Fuente. Autoría propia.

Toms: Compresión y ecualización directa en canal, buscando definición, refuerzo y control de excesos de energía en graves

Figura 52.

Eq tom 1.

Fuente. Autoría propia.

Figura 53.

Eq tom 2.

Fuente. Autoría propia.

Figura 54.

Compresión Toms.

Fuente. Autoría propia.

Overheads: Compresión directa en la señal para controlar y homogenizar ataques. No se agrega ecualización pues se considera que la señal contiene el material sonoro suficiente para destacar en la mezcla.

Bajo. En este tema, el bajo recibe procesamiento directo en canal (compresión y ecualización) y se hace el duplicado de la señal con el ánimo de obtener un poco más de ganancia en el instrumento. No se realiza procesamiento en paralelo, pues la señal posee el ataque y definición suficientes para la mezcla.

Figura 55.

Compresión bajo.

Fuente. Autoría propia.

Figura 56.

Ecualización bajo.

Fuente. Autoría propia.

Guitarras. Se ubican las señales (derecha – izquierda) y se agrega reverberación paralela, para ganar espacialidad. El proceso de ecualización, como ya se mencionó, se hace directamente dentro del plugin GTR.

Figura 57.

Reverb paralela guitarra.

Fuente. Autoría propia.

Requinto. El requinto desempeña tres papeles: principal, de apoyo, y acompañante con contra melodías.

Requinto Principal. Este requinto posee dos momentos dentro del tema: uno, en donde recibe compresión, ecualización directa, y se agrega reverberación paralela, ejecutando la línea melódica de la estrofa y el otro, que hace presencia en el coro, en donde, además de los procesos mencionados, pasa la señal a través de un overdrive. Esto último con el ánimo de explorar las posibilidades tímbricas y de procesamiento del instrumento. Frente al overdrive es necesario mencionar que debe ser implementado de forma tal que no enrarezca la señal y se torne difusa, ya que puede presentarse dicha situación, debido a las características sonoras del requinto (señal proveniente de un instrumento con caja de resonancia y cuerdas de metal).

Figura 58.

Compresión requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 60.

Eq requinto overdrive.

Fuente. Autoría propia.

Figura 59.

Eq requinto "Clean."

Fuente. Autoría propia.

Figura 61.

Overdrive requinto.

Fuente. Autoría propia.

Requinto de Apoyo. Este requinto como su nombre lo menciona, apoya ciertas partes del tema: hace presencia el intro B, en la repetición del intro A después del primer coro, y en la coda. En cuanto a procesamiento, este cuenta con la misma ecualización y compresión del primero, más un chorus, buscando color y diferenciar su señal de las de los demás.

Figura 62.

Chorus requinto apoyo.

Fuente. Autoría propia.

Requinto Acompañante con Contra Melodías. Este requinto está presente en los dos coros del tema. Recibe ecualización y reverberación paralela para dar definición y espacialidad.

Figura 63.

Eq requinto contra melodía.

Fuente. Autoría propia.

Figura 64.

Reverb requinto contra melodía.

Fuente. Autoría propia.

Después de nivelar señales y con el procedimiento descrito, el tema se percibe estable en cuanto a su rango dinámico, y se deja preparado para la etapa de mastering.

Tema 3: Feelings (Blues Rock)

Definición de la Idea

Last. Fm (2024) define el blues rock como un género musical híbrido que combina elementos del blues y del rock and roll, enfatizando en la utilización de la guitarra eléctrica. Este género se desarrolló en Inglaterra y en Estados Unidos a mediados de la década de 1960 por grupos musicales como Cream y los The Jimi Hendrix Experience, los cuales experimentaron e innovaron a partir de la música de intérpretes de blues como Elmore James, Howlin' Wolf y Muddy Waters. Se caracteriza por combinar la melancolía y el ritmo del blues con la energía y la potencia del rock. Su instrumentación está conformada principalmente por guitarras eléctricas, bajo, batería, y voz; en ocasiones involucran armónicas e instrumentos de percusión como panderetas. Dentro de los exponentes pioneros de este género se encuentran The Rolling Stones, Eric Clapton, Cream y Jimi Hendrix.

“Feelings” es un tema blues rock, pensado para requinto y banda de rock, basado en temas como The Last to Know y Just a Man. Se pueden percibir guitarras eléctricas con overdrive, con modelo de acompañamiento melódico, un órgano, soportando armónicamente y el bajo y la batería complementando la sección armónica y rítmica. La propuesta melódica en el requinto está basada en las escalas menor y menor pentatónica de Bb, con algunos pasajes implementando fragmentos de la escala blues.

El tema posee la siguiente estructura:

Tabla 5.

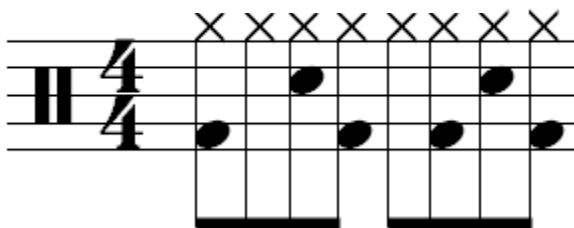
Estructura Feelings.

Parte	Intro	Estrofa 1	Estrofa 2	Pre coro 1	Coro 1	Pre coro 2	Coro 2	Final
Generalidades	Guitarras, bajo, batería y órgano	Ensamble completo Requinto melodía principal	Ensamble completo Requinto melodía principal	Ensamble completo Requinto melodía principal	Ensamble completo. Requinto melodía principal con procesamiento adicional	Ensamble completo Requinto melodía principal	Ensamble completo. Requinto melodía principal con procesamiento adicional	Corte final

El patrón rítmico que se usa con mayor frecuencia en la batería es el siguiente:

Figura 65.

Patrón batería blues.

Fuente. Autoría propia.

Desarrollado completamente en mi estación de trabajo, con los mismos elementos ya mencionados en el tema anterior.

Grabación

El proceso de captura se realizó de forma similar a los dos temas anteriores, para los instrumentos: guitarras, bajo, batería y requinto, utilizando la misma estación de trabajo, y disposición de micrófono, por lo cual sólo se describirá el instrumento agregado al ensamble: el órgano.

Órgano. Se implementó por medio del plugin Kontakt en su librería “Kontakt factory library” y el sonido “rock basic”. Se grabó por medio del controlador midi.

Figura 66.

Órgano Kontakt.

Fuente. Autoría propia.

Mezcla

Se desarrollo de la siguiente manera:

Batería: Bombo: Se procesan las señales kick in y kick out con compresión paralela y equalización.

Figura 67.

Eq Kick in.

Fuente. Autoría propia.

Figura 68.

Eq Kick out.

Fuente. Autoría propia.

Figura 69.

Compresión paralela bombo.

Fuente. Autoría propia.

Redoblante: Ecualización directa a las dos señales (top y bottom) y compresión paralela.

Figura 70.

Eq redoblante top.

Fuente. Autoría propia.

Figura 71.

Eq redoblante bottom.

Fuente. Autoría propia.

Figura 72.

Compresión paralela redoblante.

Fuente. Autoría propia.

Hi Hat: Se agregó ecualización realzando frecuencias agudas:

Figura 73.

Eq Hi Hat.

Fuente. Autoría propia.

Toms: Ecualización directa, para controlar frecuencias resonantes en el tom 1 y 2 y dar realce en graves (tom 2).

Figura 74.

Eq tom 1.

Fuente. Autoría propia.

Figura 75.

Eq tom 2.

Fuente. Autoría propia.

Overheads: Ecualización y compresión directa, para ganar ataque y definición.

Figura 76.

Eq overheads.

Fuente. Autoría propia.

Figura 77.

Compresión directa overheads.

Fuente. Autoría propia.

Drum buss: Compresión directa y ecualización, para homogenizar señales y realzar agudos.

Figura 78.

Compresión directa drumbuss.

Fuente. Autoría propia.

Bajo. Se agregan compresión directa y ecualización buscando homogenizar ataque y ganar cuerpo y definición:

Figura 80.

Compresión bajo.

Fuente. Autoría propia.

Figura 79.

Eq drumbuss.

Fuente. Autoría propia.

Figura 81.

Eq bajo.

Fuente. Autoría propia.

Guitarras. Reciben compresión y reverberación paralelas. Esto con la finalidad de crear espacialidad, y homogenizar los ataques, ya que posee fragmentos largos en donde se interpreta con la técnica palm mute (muteo con la palma derecha), y esta técnica puede presentar diferencias de volumen en algunos pasajes.

Figura 82.

Compresión paralela guitarra.

Fuente. Autoría propia.

Figura 83.

Reverberación paralela guitarra.

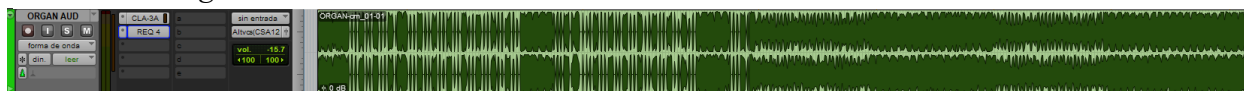

Fuente. Autoría propia.

Órgano. Las señales midi se convirtieron en audio y se procesaron agregando compresión y ecualización directa en el canal controlando graves y resaltando agudos.

Figura 84.

Señal audio órgano

Fuente. Autoría propia.

Figura 85.

Compresión órgano.

Fuente. Autoría propia.

Figura 86.

Eq órgano.

Fuente. Autoría propia.

Requinto Solista. Para obtener su sonido, se agregaron un compresor y un ecualizador y de forma paralela un chorus y un doubler con el fin de explorar posibilidades sonoras con el instrumento. Para general espacialidad y profundidad en la señal se agregaron un delay y una reverberación, también de forma paralela. Los diferentes procesos están presentes durante todo el tema; sin embargo, en los coros, se perciben con mayor volumen el chorus y el doubler, debido a la implementación de automatización de volumen en estas partes del tema.

Figura 87.

Compresión directa requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 88.

Eq directa requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 89.

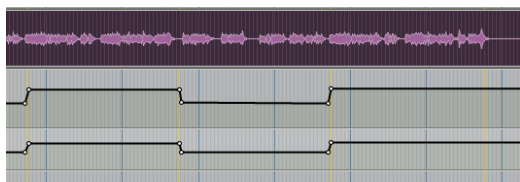
Chorus y doubler requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 90.

Automatización volumen requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 91.

Delay requinto.

Fuente. Autoría propia.

Figura 92.

Reverb requinto.

Fuente. Autoría propia.

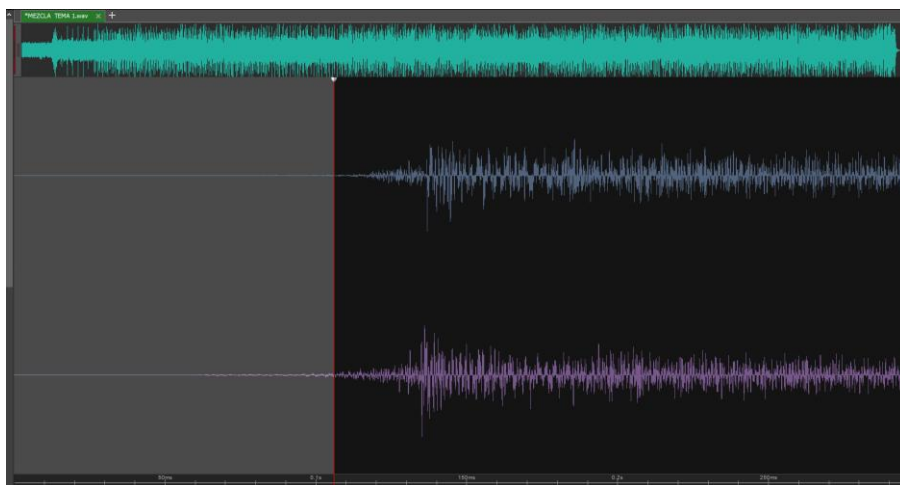
Después de procesadas las señales se realiza una última nivelación general de volúmenes y se prepara el tema para su posterior exportación para el proceso de mastering.

Mastering

El proceso de mastering se desarrolló de forma similar en los tres temas. Se realizó el ajuste de las entradas y las salidas de cada uno de los audios, cortando los excesos y haciendo los correspondientes ajustes de volumen, tanto para la entrada como para la salida (fade in / fade out).

Figura 93.

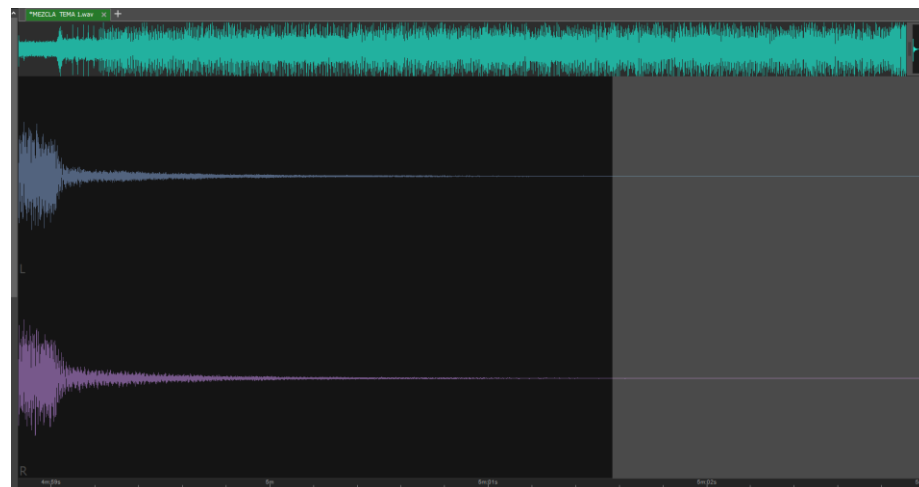
Ajuste entrada.

Fuente. Autoría propia.

Figura 94.

Ajuste salida.

Fuente. Autoría propia.

Previo a la aplicación de todos los procesos, se evalúan los niveles generales de volumen por mezcla usando la escala LUFS.

Groundbreaker: -15 LUFS promedio

Figura 95.

Groundbreaker – nivel promedio.

Fuente. Autoría propia.

Funky Business: -15 LUFS promedio

Figura 96.

Funky business – nivel promedio.

Fuente. Autoría propia.

Feelings: -14 LUFS promedio

Figura 97.

Feelings – nivel promedio.

Fuente. Autoría propia.

La cadena de procesos utilizada para los tres temas fue la siguiente:

Compresión: para homogenizar la mezcla y ganar volumen

Figura 98.

Compresión mastering.

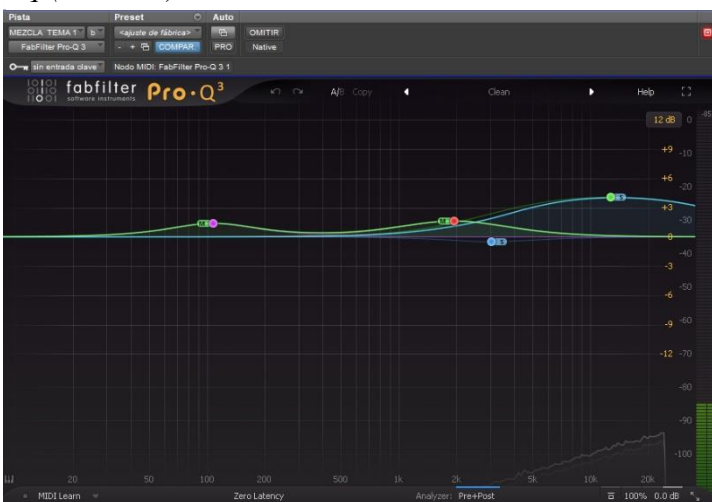

Fuente. Autoría propia.

Ecuación: para potenciar o controlar diferentes rangos de frecuencias dependiendo del tema. En esta oportunidad se utilizó técnica (mid/side) en los tres temas. Este proceso permite ajustar rangos de frecuencias específicos, tanto en el centro como en los canales izquierdo y derecho, contribuyendo con la espacialidad y presencia dentro de los diferentes planos del campo estéreo.

Figura 99.

Eq (mid/side).

Fuente. Autoría propia.

Excitador aural: contribuye con la definición e inteligibilidad del audio, agregando brillo y volumen general a la mezcla.

Figura 100.

Excitador aural.

Fuente. Autoría propia.

Limitador: para ganar volumen general y evitar distorsión al reproducir los temas en diferentes sistemas de audio.

Figura 101.

Limitador.

Fuente. Autoría propia.

Los tracks de referencia que se usaron en cada tema son:

Tabla 6.

Referencias mastering.

Tema	Referencia	Lufs
Grounbreaker	“get out”	-10
Funky business	“evidence”	-12
Feelings	“the last to know”	-11

Se buscó que todos los temas tuviesen un nivel de sonoridad similar, buscando evitar diferencias de volumen entre temas. Por lo mismo, los niveles en LUFS alcanzados por tema después de procesamiento son los siguientes:

Groundbreaker y Funky Business: -11 LUFS promedio

Figura 102.

Nivel postmaster. Groundbreaker – Funky Business.

Fuente. Autoría propia.

Feelings: -11 LUFS promedio

Figura 103.

Nivel postmaster. Feelings.

Fuente. Autoría propia.

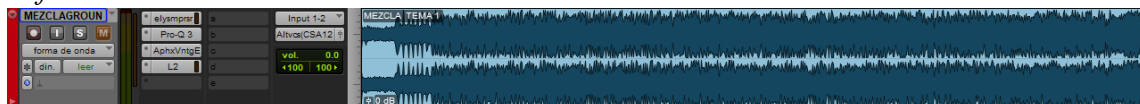
Posteriormente se realiza el bounce (exportación) de los audios y con este paso culmina el proceso de producción.

Grounbreaker:

Mezcla:

Figura 104.

Referencia visual mezcla Grounbreaker.

Fuente. Autoría propia.

Mastering:

Figura 105.

Referencia visual mastering Grounbreaker.

Fuente. Autoría propia.

Funky Business:

Mezcla:

Figura 106.

Referencia visual mezcla Funky Business.

Fuente. Autoría propia.

Mastering:

Figura 107.

Referencia visual mastering Funky Business.

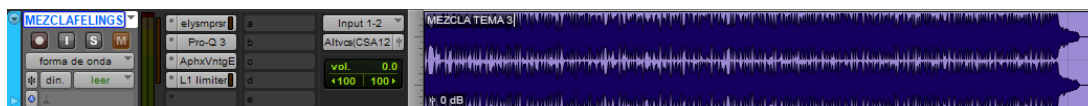
Fuente. Autoría propia.

Feelings:

Mezcla:

Figura 108.

Referencia visual mezcla Feelings.

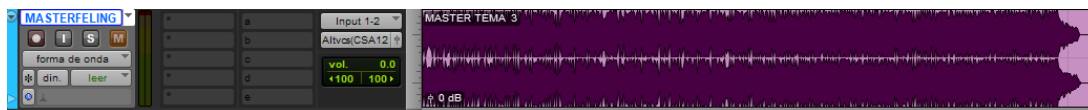

Fuente. Autoría propia.

Mastering:

Figura 109.

Referencia visual mastering Feelings.

Fuente. Autoría propia.

Conclusiones

El proceso de producción del presente proyecto permite mantener una coherencia estilística en los temas de rock fusión que incorporan el requinto, asegurando que todos los elementos musicales se integren de forma cohesiva. Este proceso, cuando se planifica y se ejecuta bien, puede garantizar un resultado final de calidad que cumpla con los estándares de la industria y satisfaga las expectativas del público.

La influencia de Faith No More en la producción musical del proyecto se manifiesta a través de la experimentación con diferentes estilos, el uso de elementos sonoros ajenos a un género en específico y un enfoque detallado en la producción musical. Estas influencias contribuyen a la ampliación sonora y diversificación del género rock fusión, enriqueciendo la propuesta musical que integra al requinto colombiano de manera innovadora.

La fusión del requinto colombiano con géneros musicales como el rock fusión representa una oportunidad para explorar nuevas posibilidades sonoras y creativas, y surge también como una propuesta dirigida a otros músicos y productores para integrar instrumentos tradicionales en géneros contemporáneos. No solo implica una combinación de estilos musicales, sino también una relación cultural que fomenta la interacción entre tradiciones musicales locales y globales, contribuyendo con la diversificación de la escena musical mediante la fusión de elementos de diferentes géneros y estilos.

Bibliografía

- Abadía, G. (1983) *Compendio general de folklore colombiano*. (4ª ed., Vol. 112). Fondo de promoción de la cultura del Banco Popular.
- Allen, J. (2015). 25 Years On: Faith No More's King For A Day... Fool For A Lifetime. *The Quietus*. <https://thequietus.com/articles/17631-faith-no-more-king-for-a-day-fool-for-a-lifetime>
- Almada, L. (2023). *Rock alternativo: definición y características principales del género* - Grogu Music. Grogu Music - <https://groggu-music.net/generos-musicales/rock-alternativo-definicion-y-caracteristicas-principales-del-genero/>
- Ariza Betancourt, A. (2016). *Prácticas de educación popular aplicadas al conocimiento y ejecución instrumental del requinto-tiple, desarrolladas en el ámbito municipal-regional en Colombia*. <http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1487>
- Claude Debussy. (2023). Epdlp.com. <https://www.epdlp.com/compclasico.php?id=990>
- Edwards, S. (2022). *The beginning of fusion: Miles Davis drew on soul, funk, and rock*. KNKX Public Radio; KNKX Public Radio. <https://www.knkx.org/jazz/2022-04-22/the-beginning-of-fusion-miles-davis-drew-on-soul-funk-and-rock>
- Finca, R. (2019). *La hibridación en la música rock*. El Cuaderno. <https://elcuadernodigital.com/2019/04/02/la-hibridacion-en-la-musica-rock/>
- Flying Out. King for a Day fool for a lifetime [imagen]. <https://flyingout.co.nz/products/faith-no-more-king-for-a-day-fool-for-a-lifetime-vinyl-2lp>

Last.fm. (2024). Wiki de blues rock | *Last.fm*.

<https://www.last.fm/es/tag/blues+rock/wiki>

Letelier Llona, M. (1992). Recordando a Olivier Messiaen: Mi encuentro con Olivier Messiaen.

Revista Musical Chilena, 46 (178), p.97–100.

<https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/13587>

Muñoz, H. (2023). Faith No More y “King For A Day... Fool For A Lifetime”: un punto de

inflexión. *Futuro Chile*. [https://www.futuro.cl/2023/03/faith-no-more-y-king-for-a-day-](https://www.futuro.cl/2023/03/faith-no-more-y-king-for-a-day-fool-for-a-lifetime-un-punto-de-inflexion/)

[fool-for-a-lifetime-un-punto-de-inflexion/](https://www.futuro.cl/2023/03/faith-no-more-y-king-for-a-day-fool-for-a-lifetime-un-punto-de-inflexion/)

Official Faith No More Site (2017). *Biography*. Fnm.com.

<https://www.fnm.com/bio.shtml>

PPIP Licenciatura en Música UPTC. (2020). *Historia Tiple Requinto* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=hVTrT0I_spM

Quintero, C. A. (2015). *Facetas*. [Tesis de grado. Universidad Autónoma de Bucaramanga]

Repositorio Institucional UNAB

<http://hdl.handle.net/20.500.12749/1022>

Rockzone. (2019). The Hu [imagen]. [https://www.rockzonemag.com/entrevista-a-the-hu-nuevos-](https://www.rockzonemag.com/entrevista-a-the-hu-nuevos-emperadores/)

[emperadores/](https://www.rockzonemag.com/entrevista-a-the-hu-nuevos-emperadores/)

The Vinyl Factory. (2018). 20 essential fusion records that have never been more influential -

The Vinyl Factory. <https://thevinylfactory.com/features/20-essential-fusion-records/>

Anexos

Enlaces y códigos QR de cada uno de los temas

Groundbreaker

https://soundcloud.com/adrian-d-361127177/groundbreaker?si=3792a49baa0f4ff1a3d95ae625a73da1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Funky Business

https://soundcloud.com/adrian-d-361127177/funky-business?si=b1df2878da404e73a2d11a995c9867bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Feelings

https://soundcloud.com/adrian-d-361127177/feelings?si=0e670458c9964f5caf7f4a46a9a911e4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Enlace al album: King for a Day, Fool for a Lifetime

<https://open.spotify.com/album/198GsVgwHgoas39b8TcPYp?si=VNV1ChGdTF6zmVadmKc4MA>

