

Exploración Sonora del Rock Pop Instrumental: Integración de Instrumentos Virtuales y Simuladores de Amplificadores – Enfoque Sonoro y Estético Basado en la Producción *If I*

***Could Fly* de Joe Satriani**

Diego Andrés Bernal Bernal

Asesor

Sebastián García Restrepo

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH

Programa de Música

2025

Resumen

Este proyecto de investigación, titulado *Exploración Sonora del Rock Pop Instrumental: Integración de Instrumentos Virtuales y Simuladores de Amplificadores – Enfoque Sonoro y Estético Basado en la Producción If I Could Fly de Joe Satriani*, se centra en la producción discográfica de un EP compuesto por tres obras originales en el género pop rock instrumental, con la guitarra eléctrica como elemento protagonista. El enfoque temático gira en torno al procesamiento y la posproducción de audio aplicando herramientas digitales como amplificadores virtuales y procesamiento de señales enfocadas en la guitarra eléctrica. Cada una de las obras fue desarrollada a partir de una estética específica, utilizando procesamiento adaptado a los distintos roles instrumentales: guitarra lead, rítmica y limpia. Las decisiones técnicas no solo responden a criterios funcionales, sino que buscan reforzar el carácter interpretativo y narrativo de las obras. La propuesta se inspira en el sonido de *If I Could Fly* del guitarrista estadounidense Joe Satriani, cuyo trabajo representa un referente en cuanto al tratamiento de la guitarra dentro del pop rock instrumental. El proyecto plantea que el procesamiento no es solo una herramienta técnica, sino un recurso creativo capaz de moldear el discurso sonoro de forma significativa. La producción resultante representa una integración entre el criterio técnico desde el procesamiento digital, la interpretación musical y la intención estética, sustentada en un referente discográfico en concreto.

Palabras clave: Producción discográfica, procesamiento, pop rock instrumental, guitarra eléctrica, plugins, mezcla, amplificadores virtuales.

Abstract

This research project, titled Sonic Exploration of Instrumental Pop Rock: Integration of Virtual Instruments and Amplifier Simulators – A Sonic and Aesthetic Approach Based on the Production If I Could Fly by Joe Satriani, focuses on the record production of an EP consisting of three original works in the instrumental pop rock genre, with the electric guitar as the central element. The thematic focus revolves around audio processing and post-production using digital tools such as virtual amplifiers and signal processing tailored to the electric guitar. Each piece was developed based on a specific aesthetic, employing processing adapted to various instrumental roles: lead, rhythm, and clean guitar. The technical decisions were not only made for functional purposes but also to enhance the interpretative and narrative character of the works. The proposal draws inspiration from the sound of If I Could Fly by American guitarist Joe Satriani, whose work serves as a benchmark for guitar treatment within instrumental pop rock. The project argues that processing is not merely a technical tool, but a creative resource capable of significantly shaping the sonic discourse. The resulting production represents an integration of technical criteria through digital processing, musical performance, and aesthetic intention, grounded in a specific discographic reference.

Keywords: Record production, processing, instrumental pop rock, electric guitar, plugins, mixing, virtual amplifiers.

Tabla de Contenidos

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Tabla de Contenidos	4
Lista de Figuras.....	6
Lista de Tablas	7
Lista de Apéndices.....	8
Introducción	9
Planteamiento Temático.....	11
Justificación	12
Objetivos.....	13
Objetivo General.....	13
Objetivos Específicos.....	13
Marco Teórico.....	14
Emuladores Virtuales de Amplificadores y Procesos para Guitarra y Bajo Eléctrico.....	14
<i>El Amplificador Vox AC30 y su Emulación Digital.....</i>	<i>14</i>
<i>El Amplificador Fender '64 Custom Deluxe Reverb y su Emulación Digital.....</i>	<i>16</i>
El Amplificador Spinal Puppet	18
Amplificador Vox AC100.....	18
Amplificador Brit Class A 100	20
Micrófonos y Ubicación en Cabinas para Guitarras	21
<i>Off/On-Axis .....</i>	<i>22</i>
Desarrollo y Creación de Obra	24

Análisis Musical de <i>If I Could Fly</i> - Joe Satriani.....	24
<i>Sobre Joe Satriani</i>	24
<i>Sobre el Álbum “Is There Love In Space?”</i>	24
<i>Procesamiento y Efectos en la Guitarra Eléctrica If I Could Fly.</i>	25
<i>Estructura y Desarrollo Armónico y Melódico</i>	26
Proceso Creativo	27
<i>Características Extramusicales y Musicales de cada Obra</i>	27
Configuración de Amplificadores y Procesamiento	28
<i>Guitarra Melódica (Lead)</i>	29
Guitarra Rítmica Estéreo.....	30
Guitarra Limpia (Clean A).....	32
Bajo Eléctrico.....	34
<i>Selección Final de Parámetros</i>	35
Instrumentos Virtuales Adicionales	38
Mezcla y Masterización	40
Conclusiones	42
Referencias Bibliográficas	44
Apéndices.....	46

Lista de Figuras

Figura 1 – Amplificador VOX AC30	15
Figura 2 – Emulador Amplificador A30 Top Boost	16
Figura 3 - Amplificador Fender '64 Custom Deluxe Reverb	17
Figura 4 – Amplificador 1964 Blackface Lux	17
Figura 5 - Amplificador Spinal Puppet Line 6 Pod farm	18
Figura 6 - Amplificador Vox AC100	20
Figura 7 - Amplificador Brit Class A 100	21
Figura 8 - Colocación del micrófono en el eje y fuera del eje	23
Figura 9 - Cabezal Spinal Puppet	29
Figura 10 - Cabina 4x12 Line 6	30
Figura 11 - Procesamiento y Cadena de Efectos	30
Figura 12 - Cabezal Class A-30 Top Boost	31
Figura 13 - Cabina 2x12 Class A-30	31
Figura 14 - Procesamiento y Cadena de Efectos	32
Figura 15 - Cabezal Blackface Lux	33
Figura 16 - Cabina 1x12 Blackface Lux	33
Figura 17 - Procesamiento y Cadena de Efectos	34
Figura 18 - Cabezal Brit Class A100	35
Figura 19 - Cabina 2x15 Class A	35
Figura 20 - Addictive Drums	39
Figura 21 - EQ Guitarra Lead	40

Lista de Tablas

Tabla 1 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos Mi Libertad.....	36
Tabla 2 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Ciclos.....	37
Tabla 3 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Contra el Viento	38

Lista de Apéndices

Apéndice 1 – Enlace Carpeta de Audios.....	46
--	----

Introducción

Este trabajo de investigación-creación surge del interés por explorar el procesamiento y la posproducción de la guitarra eléctrica dentro del género pop rock instrumental, con el fin de diseñar una estética sonora propia. El punto de partida fue el análisis de la obra *If I Could Fly* de Joe Satriani, reconocida por su claridad, expresividad y riqueza tímbrica. A partir de dicha referencia, se propuso crear un EP de tres composiciones originales en el que el tratamiento sonoro de la guitarra eléctrica se convierte en el eje estructural y creativo del proyecto.

El problema que guía este trabajo consiste en identificar cómo el procesamiento digital de audio puede aportar profundidad, carácter y cohesión a una producción instrumental centrada en la guitarra eléctrica. Para ello, se emplean herramientas digitales centradas en el modelado sonoro, particularmente el plugin POD Farm, utilizado para el procesamiento de la guitarra eléctrica. Esta plataforma permite emular amplificadores, cabinas, micrófonos y efectos con alto grado de personalización, lo cual facilita la creación de cadenas específicas según el rol instrumental de la guitarra, bien sea melódica, rítmica o limpia (clean). De este modo, se exploran las posibilidades expresivas del procesamiento como recurso compositivo y estético. Si bien la mezcla y la masterización hacen parte del proceso de producción, su función aquí es complementar la identidad sonora previamente establecida a través del diseño de las señales procesadas desde los plugins mismos.

El documento se organiza en tres partes. En la primera se presentan los referentes técnicos y estéticos que guiaron la producción. En la segunda parte, se aborda el proceso creativo y técnico que abarca la composición, el diseño sonoro con POD Farm y la aplicación de efectos digitales según el rol de cada guitarra (clean, lead y rítmica). Se detallan, en esta misma parte, los tratamientos aplicados a cada pista y su función en la mezcla. Finalmente, la tercera parte,

propone unas conclusiones que analizan el resultado estético del procesamiento digital en la construcción de una estética sonora coherente en el pop rock instrumental y con el referente planteado.

Planteamiento Temático

El presente proyecto se articula en torno a la producción de un EP instrumental de tres obras originales en el género pop rock, en el que la guitarra eléctrica asume el rol protagónico. El eje temático central es el *procesamiento y posproducción*, centrado al procesamiento digital de audio, referido a plugins de emuladores virtuales de amplificadores, cabinas y procesos para guitarra eléctrica, como recurso creativo aplicado al diseño sonoro de las guitarras y del entorno musical que las acompaña. Esta propuesta se inscribe dentro de las dinámicas actuales de producción musical independiente, donde los recursos digitales permiten ampliar las posibilidades expresivas desde el entorno doméstico o no industrial.

En el plano internacional, referentes como Joe Satriani han consolidado un enfoque estético en el cual el procesamiento del sonido cumple un papel fundamental en la construcción de una identidad musical sólida. En el contexto nacional, la producción independiente ha venido creciendo, favorecida por el acceso a herramientas digitales. A nivel local, el trabajo busca integrarse a esta tendencia mediante el desarrollo técnico y creativo de un producto musical autoproducido desde un estudio personal, utilizando recursos como amplificadores virtuales, efectos digitales, instrumentos virtuales y técnicas de mezcla multipista en DAW.

Con todo lo anterior, la pregunta que orienta esta investigación-creación es:

*¿Cómo puede el procesamiento digital de audio, aplicado a la guitarra eléctrica dentro de una producción instrumental de pop rock, apropiar la sonoridad y la estética de un referente como la obra *If I Could Fly* de Joe Satriani?*

Justificación

Este proyecto resulta pertinente para el campo de la música y la producción sonora al abordar el procesamiento digital de audio, no solo como una herramienta técnica, sino como una extensión del lenguaje expresivo del intérprete y del productor. Desde la perspectiva disciplinar, contribuye al estudio de la guitarra eléctrica dentro del pop rock instrumental al demostrar cómo los procesadores digitales, efectos y técnicas de mezcla pueden enriquecer el discurso musical y aportar una estética definida.

En el plano sociocultural, la propuesta adquiere relevancia al mostrar que la producción musical profesional no depende exclusivamente de grandes estudios o presupuestos elevados. Gracias al acceso a software especializado y conocimientos técnicos, es posible desarrollar obras de calidad desde entornos domésticos, promoviendo así la democratización del acceso a la creación artística.

Para la universidad, este proyecto representa un ejemplo del enfoque contemporáneo de la investigación-creación, integrando interpretación musical, procesamiento y posproducción. Además, refuerza la importancia de los procesos de formación interdisciplinar que permiten a los músicos desempeñarse como productores, ingenieros de mezcla y creadores sonoros con voz propia dentro del panorama artístico actual.

Objetivos

Objetivo General

Producir un EP instrumental de tres canciones en el género rock-pop, utilizando la guitarra eléctrica como instrumento principal y aplicando emuladores de amplificadores, procesamiento digital, así como instrumentos virtuales, con un enfoque sonoro y estético basado en la producción *If I Could Fly* de Joe Satriani.

Objetivos Específicos

Identificar elementos estilísticos, sonoros y técnicos presentes en la obra *If I Could Fly* de Joe Satriani, que sirvan como base conceptual para el tratamiento sonoro del EP.

Diseñar y aplicar cadenas de procesamiento digital para guitarra eléctrica, utilizando efectos, amplificadores virtuales y configuraciones de microfónica, con el fin de modelar una estética coherente con el referente seleccionado.

Aplicar técnicas de mezcla y posproducción que, tomando como referencia el tratamiento sonoro de *If I Could Fly* de Joe Satriani, permitan mantener una estética coherente a lo largo del EP.

Marco Teórico

El presente marco teórico reúne conceptos técnicos y estéticos que sustentan la producción de tres obras originales de rock pop instrumental: *Mi Libertad*, *Ciclos* y *Contra el Viento*. Cada pieza refleja una etapa emocional distinta y se construyó en torno al eje temático del proyecto: el procesamiento de audio como herramienta expresiva en la producción musical. Por ello, se abordan referentes estilísticos y conceptos relacionados con amplificadores y cabinas, tanto en su versión analógica como digital, así como técnicas de microfonía aplicadas a su simulación. Este marco permite contextualizar y justificar las decisiones técnicas adoptadas durante la producción, desde la interpretación hasta la posproducción.

Emuladores Virtuales de Amplificadores y Procesos para Guitarra y Bajo Eléctrico

La emulación digital de amplificadores busca replicar el comportamiento de los circuitos a válvulas, recreando la respuesta dinámica, armónicos y saturación característicos de los modelos originales. Aunque actualmente se sigue utilizando el método tradicional de grabación, es decir, utilizando micrófonos y amplificadores físicos en un estudio de grabación, la tecnología de plugins o emuladores virtuales de amplificadores ha avanzado significativamente en las últimas décadas, permitiendo a los músicos, desde sus home studio, acceder a una amplia variedad de sonidos sin la necesidad de amplificadores físicos (Douglas, 2021, párr. 1-2).

El Amplificador Vox AC30 y su Emulación Digital

El Vox AC30 es un amplificador a válvulas de 30W lanzado en 1958, conocido por su sonido británico característico. Su canal Top Boost le otorga una mayor presencia y ganancia, convirtiéndolo en un equipo emblemático, utilizado por artistas como The Beatles, Queen y U2. Su diseño con válvulas EL84 y ECC83/12AX7 proporciona una respuesta dinámica excepcional

y un sonido cálido con armónicos ricos. Sin embargo, su peso, costo y mantenimiento pueden representar desventajas para algunos músicos (Lambert, 2002, párr.1).

Figura 1 – Amplificador VOX AC30

Amplificador VOX AC30

Nota. Tomado de *Vox AC30 Topboost - Reasons & Origins*, por G. Lambert, 2002, Internet Archive Wayback Machine.

En contraste, el A 30 Top Boost de Line 6 es una emulación digital del Vox AC30, disponible en el software POD Farm o en procesadores como Helix. Aunque captura la esencia del amplificador original, la tecnología de modelado digital no logra reproducir con total fidelidad la calidez ni la respuesta dinámica de las válvulas. Sin embargo, presenta ventajas como portabilidad, cero mantenimiento y una integración eficiente en entornos de producción digital, permitiendo ajustes precisos de parámetros y la adición de efectos sin necesidad de pedales externos (“Getting To Know The POD”, 2010, párr. 14 - 15).

Figura 2 – Emulador Amplificador A30 Top Boost

Emulador Amplificador A30 Top Boost

Nota. Tomado de *Getting To Know The POD Farm Amp Models*. (2010, diciembre). PILL MUSIC.

El Amplificador Fender '64 Custom Deluxe Reverb y su Emulación Digital

Presente en innumerables grabaciones icónicas, el Deluxe Reverb de mediados de los años 60 es un clásico atemporal de Fender y uno de los amplificadores más versátiles jamás creados. Con una potencia moderada y un tono brillante, definido y cristalino, el '64 Custom Deluxe Reverb honra esta tradición con su circuito AB763, completamente a válvulas y ensamblado a mano. Equipado con canales Bright y Normal, reverb de resortes y trémolo a válvulas en ambos canales, además de 20 vatios de potencia, es la elección ideal para tonos cálidos, limpios y una saturación equilibrada (Fender '64 Custom Deluxe Reverb, 2020, párr.1).

Figura 3 - Amplificador Fender '64 Custom Deluxe Reverb

Amplificador Fender '64 Custom Deluxe Reverb

Nota. Tomado de *Fender '64 Custom Deluxe Reverb - Features & Specs*, por Fender, 2020, Fender Official Website.

Para muchos músicos de blues, country y géneros tradicionales, el Fender® Deluxe Reverb® en su versión "blackface" ha sido el amplificador ideal. Durante nuestra búsqueda del modelo definitivo en el que basar el 1964 Blackface 'Lux, evaluamos varias opciones hasta que encontramos un excepcional Deluxe Reverb® de 1964 ("Getting To Know The POD", 2010, párr. 13).

Figura 4 – Amplificador 1964 Blackface Lux

Amplificador 1964 Blackface Lux

Nota. Tomado de *Getting To Know The POD Farm Amp Models*. (2010, diciembre). PILL MUSIC.

El Amplificador Spinal Puppet

Uno de estos modelos es el *Spinal Puppet*, un amplificador virtual incluido en la suite de Line 6. Aunque no se basa en un amplificador físico específico, presenta una estructura sonora orientada a géneros como el metal y el hard rock. Su diseño simula un alto nivel de ganancia y compresión, permitiendo obtener una respuesta agresiva y saturada. Además, cuenta con un control de ecualización versátil que permite moldear el tono de manera más flexible en comparación con amplificadores físicos tradicionales. Dado que este amplificador es una creación original de Line 6 y no una emulación de un modelo físico, la información disponible es limitada. Sin embargo, su comportamiento sonoro puede analizarse mediante pruebas auditivas y comparaciones con otros amplificadores digitales y físicos dentro del contexto del pop rock instrumental.

Figura 5 - Amplificador Spinal Puppet Line 6 Pod farm

Amplificador Spinal Puppet Line 6 Pod farm

Nota. Tomado de “*Getting To Know The POD*” (2010, diciembre). PILL MUSIC

Amplificador Vox AC100

A principios de 1963, el Vox AC30 se consolidaba como el amplificador insignia de Jennings Musical Instruments (JMI) y parecía ofrecer toda la potencia que cualquier músico

pudiera necesitar. Sin embargo, la demanda de mayor volumen y proyección estaba en aumento. Mientras Marshall apenas daba sus primeros pasos en la industria, Vox seguía siendo un actor dominante. Ya con una fuerte presencia en la escena británica, la marca logró un acuerdo clave en enero de 1963: The Beatles, bajo la gestión de Brian Epstein y el gerente de ventas de JMI, Reg Clark, intercambiaron temporalmente sus desgastados amplificadores Vox color fawn por nuevos AC30 en acabado negro, usándolos exclusivamente en el escenario como muestra de agradecimiento. Este acuerdo, considerado uno de los más favorables para un fabricante en la historia de las alianzas comerciales, aseguró la presencia de Vox en todas las presentaciones en vivo de la banda durante varios años. Sin entrar en detalles sobre qué modelos exactos recibieron los Beatles o en qué momentos y lugares los usaron (dos excelentes libros abordan este tema: *Vox Amplifiers: The JMI Years*, de Jim Elyea, y *Beatles Gear*, de Andy Babiuk), inicialmente se pensó que los guitarristas George Harrison y John Lennon necesitarían amplificadores de 50 vatios. Sin embargo, pronto se determinó que para el bajista Paul McCartney solo 100 vatios serían suficientes. En respuesta, el ingeniero de JMI Dick Denney y su equipo desarrollaron los prototipos de lo que se convertiría en los modelos AC50 y AC100. Para finales de 1963, estos amplificadores estaban en manos de los Beatles, justo a tiempo para sus conciertos navideños en diciembre en Finsbury Park, Londres. Desde el principio, quedó claro que los AC30 no eran suficientes, y pronto se hizo evidente la necesidad de amplificadores más potentes (Hunter, 2021, párr. 1 – 2).

Figura 6 - Amplificador Vox AC100

Amplificador Vox AC100

Nota. Tomado de *Vox AC100: Scream Machine*, por Vintage Guitar.

Amplificador Brit Class A 100

El Brit Class A 100 de Line 6, presente en simuladores como POD Farm, se inspira en amplificadores británicos de alta potencia. Aunque no se especifica el modelo exacto, su nombre y características sugieren una emulación del Vox AC100. Ambos ofrecen un sonido claro y con buen headroom, pero con diferencias clave: el AC100, diseñado antes de la estandarización de amplificadores para bajo y guitarra, priorizaba sonidos limpios con poca distorsión, mientras que el Brit Class A 100, al ser digital, brinda mayor flexibilidad tonal y control sobre la saturación y la respuesta armónica.

Figura 7 - Amplificador Brit Class A 100

Amplificador Brit Class A 100

Nota. Imagen tomada de *POD Farm 2 (2025)*. Captura de pantalla propia

Micrófonos y Ubicación en Cabinas para Guitarras

La elección del micrófono con el que se captura el sonido desde el amplificador de guitarra influye notablemente en la calidad y carácter de la grabación. Para guitarras con distorsión y alto nivel de ganancia, se prefieren micrófonos dinámicos como el Shure SM57 o el Sennheiser MD 421, ya que ofrecen un sonido potente y manejan altos volúmenes sin distorsión. En cambio, para sonidos más limpios, los micrófonos de condensador son más eficaces por su sensibilidad dinámica y respuesta de frecuencia más amplia, aunque pueden distorsionar si se sobrecargan (Audient, s.f., párr. 1).

Antes de decidir qué micrófono usar y cómo ubicarlo, es necesario conocer las características de los altavoces de guitarra y su relación con las superficies del entorno, ya que todo esto afecta el sonido captado. Suelen tener altavoces de 10, 12 o 15 pulgadas, siendo el de 12 el más común (White, 2021, párr. 1). Estos, al no tener tweeters, tienen una respuesta en frecuencia limitada, lo cual contribuye al timbre típico de la guitarra eléctrica distorsionada, pues suavizan los armónicos agudos generados por la saturación (White, 2021, párr. 2).

Aunque hay quienes prefieren micrófonos de cinta o condensador, el Shure SM57 sigue siendo una opción muy común gracias a su diseño orientado a instrumentos. Incluso micrófonos como el SM58, o aquellos considerados poco adecuados, pueden ofrecer buenos resultados al grabar guitarra, ya que su sonido no busca naturalidad, sino carácter (White, 2021, párr. 6).

Off/On-Axis

Existe una creencia errónea de que colocar un único micrófono Shure SM57 frente al amplificador y comenzar a grabar es la mejor manera de registrar una guitarra eléctrica. Sin embargo, esta técnica no refleja las prácticas profesionales actuales, que suelen involucrar el uso de múltiples micrófonos y amplificadores para capturar una gama más amplia de matices sonoros (Home Studio Archive, 2016, párr. 1).

El uso de varios amplificadores y micrófonos plantea un reto técnico importante: cómo enviar la señal de la guitarra a diferentes amplificadores al mismo tiempo sin degradar la calidad. Para esto se utilizan divisores de señal (splitters), los cuales distribuyen una única señal hacia múltiples salidas sin generar pérdida de tono ni ruidos indeseados (Home Studio Archive, 2016, párr. 2).

Aunque históricamente se han usado micrófonos dinámicos para grabar guitarras eléctricas, los micrófonos de condensador modernos pueden ser igualmente eficaces, e incluso se pueden emplear micrófonos de cinta con las precauciones necesarias. La clave está en la experimentación con distintos tipos y modelos para encontrar el carácter sonoro deseado (Home Studio Archive, 2016, párr. 3).

La posición del micrófono influye directamente en el resultado. Ubicarlo en el centro del cono del parlante (on-axis) ofrece un tono más brillante y agresivo, mientras que moverlo hacia el borde (off-axis) genera un sonido más cálido y opaco. No se recomienda modificar la distancia

hacia adelante o atrás, ya que esto puede ocasionar desfases (Home Studio Archive, 2016, párr. 4).

Figura 8 - Colocación del micrófono en el eje y fuera del eje

Colocación del micrófono en el eje y fuera del eje

Nota. Tomado de *Recording Guitars Like a Pro*, por Home Studio Archive, 2016.

Si se utilizan varios micrófonos, es fundamental prestar atención a los posibles problemas de fase. Para facilitar la edición y organización del material, se sugiere combinar las señales desde la fuente antes de llegar al DAW. En caso de no ser posible, es recomendable mezclar dentro del DAW y grabar el resultado combinado en una nueva pista (Home Studio Archive, 2016, párr. 5).

Desarrollo y Creación de Obra

El proceso de creación de las tres obras originales *Mi Libertad*, *Ciclos* y *Contra el Viento* se centró en la construcción de una identidad sonora coherente mediante el uso del procesamiento digital. A partir del referente estilístico *If I Could Fly* de *Joe Satriani*, se definieron criterios técnicos y estéticos aplicados en la grabación, edición, y mezcla de guitarras clean, lead y rítmicas. El uso de simuladores de amplificadores, efectos y técnicas de mezcla orientó la toma de decisiones en cada etapa de la producción, permitiendo adaptar los recursos digitales a las necesidades expresivas de cada pieza dentro del género rock pop instrumental.

Análisis Musical de *If I Could Fly* - Joe Satriani

Sobre Joe Satriani

Joe Satriani nació el 15 de julio de 1956 en Westbury, Nueva York. Comenzó a experimentar con la guitarra de su hermana, quien había tocado música folk durante su adolescencia. Desde joven, Satriani se sintió atraído por el blues y por bandas como The Beatles y The Rolling Stones. A los ocho años empezó a tocar batería y, posteriormente, piano. Sin embargo, un punto de quiebre en su vida musical ocurrió el 18 de septiembre de 1970, cuando se enteró del fallecimiento de Jimi Hendrix. A sus 14 años, este hecho lo llevó a tomar la decisión de dejarlo todo para dedicarse por completo al estudio de la guitarra, inspirado por su ídolo (Coudray, 2020, párr. 1).

Sobre el Álbum “Is There Love In Space?”

Is There Love in Space? es una producción que lo reubica dentro del blues rock, género con el que ha demostrado gran afinidad. Aunque no es considerado su álbum más destacado, mantiene su presencia en la escena musical gracias al sello distintivo que emana de su forma de tocar la guitarra, fácilmente identificable por su expresividad y técnica (Rockaxis, 2004, párr. 1).

A lo largo de su trayectoria, Satriani ha logrado construir una identidad sonora sólida y personal, evitando quedar encasillado en estilos específicos. Su discografía ha abarcado desde el rock comercial hasta el blues y la electrónica, sin perder su esencia como guitarrista. En este disco, vuelve a un sonido blues rock que refuerza su sello autoral y muestra nuevamente su comodidad en este tipo de lenguaje musical (Rockaxis, 2004, párr. 2).

En *If I Could Fly*, uno de los temas más representativos del álbum, se percibe un enfoque más accesible sin que ello comprometa la calidad musical. La canción presenta una combinación de guitarras acústicas con una línea melódica muy lírica, lo cual la hace cercana al pop alternativo (Rockaxis, 2004, párr. 5).

Esta pieza ofrece una base conceptual valiosa para el tratamiento sonoro y estilístico que guía este proyecto de investigación creación.

Procesamiento y Efectos en la Guitarra Eléctrica If I Could Fly.

Este ejercicio parte de un proceso de análisis auditivo y escucha crítica de la canción *If I Could Fly* de *Joe Satriani*, una obra representativa del rock instrumental contemporáneo. A partir de esta referencia, se tomaron decisiones técnicas orientadas a recrear su sonoridad mediante herramientas de simulación y procesamiento.

En términos de mezcla y diseño sonoro, es fundamental distinguir entre las guitarras melódicas y las rítmicas dentro de la pieza. Las guitarras melódicas están al frente de la mezcla, con un enfoque más detallado en la claridad, presencia y proyección. Por ello, se utilizan efectos como delay estéreo, reverb amplia y compresión sutil, que permiten conservar el ataque y la expresividad. Estas guitarras, al cumplir la función principal de "voz" instrumental, deben sobresalir sin perder musicalidad.

En contraste, las guitarras rítmicas en *If I Could Fly* presentan una distorsión más controlada, pensada para aportar cuerpo y densidad sin sobresaturar la mezcla. Su rol es más de soporte armónico y rítmico, por lo que se ubican en el panorama estéreo y con una ecualización que refuerza medios y atenúa agudos excesivos. Esto permite que no compitan con la línea melódica, sino que la sostengan con estabilidad. Las dinámicas de la guitarra eléctrica se caracterizan por una saturación suave y compresión ligera, lo que permite mantener la claridad y prolongar el sustain. En cuanto a la espacialidad, se utilizan delay estéreo y reverb profunda, creando una sensación envolvente. La ejecución expresiva de la guitarra se destaca por bends largos, vibrato marcado y slides suaves, los cuales aportan fluidez y emotividad a la interpretación.

Estructura y Desarrollo Armónico y Melódico

If I Could Fly está en tonalidad de Bm y presenta una forma base A–B–A–B. La sección A contiene los siguientes acordes: Gmaj7, que corresponde al $\flat$ VI; F#m, como Vm; nuevamente Gmaj7 ($\flat$ VI), F#m (Vm) y finalmente Bm, que es el I grado.

La parte B contiene la siguiente progresión: Em (IVm), A ($\flat$ VII), A/D ($\flat$ III) y Bm (I). Esta estructura evidencia que la obra se mantiene principalmente en B eólico.

Por otro lado, la obra presenta un motivo melódico claro desde el inicio, basado en la escala de B eólico (si menor natural). Esta frase principal, lírica y expresiva, funciona como tema del verso y se repite con pequeñas variaciones rítmicas y melódicas. Al segundo 50 aparece el *coro*, con una melodía muy cantable que contrasta con el motivo inicial, ampliando el carácter emocional de la pieza. A lo largo del tema, el motivo se desarrolla manteniendo coherencia melódica. Hacia el minuto 2:20 inicia el *solo*, momento en el que Satriani se aleja del motivo original y comienza un fraseo más libre dentro del marco tonal de B eólico. La progresión

armónica en esta sección se mantiene en los acordes Gmaj7 – F#m – D/F# – F#m, repitiéndose hasta el final. La segunda mitad de la canción, cercana a los 3 minutos, corresponde a una sección de *improvisación*, donde prima la expresividad y la variación temática. De este modo, Satriani construye la obra alternando entre exposición, desarrollo y solo, con un enfoque melódico narrativo característico de su estilo.

Proceso Creativo

Características Extramusicales y Musicales de cada Obra

Mi Libertad.

Es una obra que busca transmitir optimismo. Está inspirada en una experiencia personal y en la sensación de recuperar la esperanza después de un periodo difícil. La estructura y la instrumentación reflejan esa transición, pasando de momentos más contenidos a secciones más abiertas y dinámicas, como una metáfora del proceso de salir adelante.

La pieza está compuesta para guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y piano, y se desarrolla en un compás de 4/4 con un tempo de 130 bpm. La tonalidad principal es Sol mayor (G), empleando progresiones armónicas como C (IV, por intercambio modal) – G (I) – D (V) – Em (VIIm) – Bm (IIIIm). A partir del uso del acorde de Bm como pivote, se produce una modulación a Re mayor (D), donde la nueva progresión armónica es: G (IV, por intercambio modal) – D (I) – A (V) – Bm (VIIm) – A (V).

La obra presenta dos grandes secciones claramente diferenciadas. La forma puede interpretarse como A – A – A' – A – B – A, donde la sección B introduce la modulación a Re mayor, tonalidad en la que finalmente concluye la pieza.

Ciclos.

Tiene un carácter más melancólico. Representa ese momento en el que, tras alcanzar la libertad, llega la reflexión sobre lo vivido. No es una tristeza absoluta, sino una mezcla de emociones donde conviven la nostalgia y la satisfacción. Los cambios en la armonía y la dinámica refuerzan esta sensación de altibajos emocionales, mostrando que todo proceso tiene su contraparte.

La obra está compuesta en un compás de 4/4, con un tempo moderado de 90 bpm y en tonalidad de A menor (eólico). A: (I) – F (bVI) – C (bIII) – G (bVII) acompaña el carácter introspectivo de la pieza. Para luego dar paso a estos acordes como sección B: F - (bVI) - G (bVII) - Em (Vm) - A (I) - G (bVII)

Está instrumentada para guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería.

Contra el Viento.

Es la respuesta a las dos obras anteriores. A diferencia de las otras, su sonido es más directo y contundente, transmitiendo energía y determinación. Aquí no hay tanta introspección, sino una sensación de avance con fuerza. La composición se enfoca en la intensidad y la solidez de la instrumentación, reflejando la idea de seguir adelante con convicción.

La obra está escrita en compás de 4/4, con un tempo moderado de 82 bpm y en tonalidad de C#m eólico. La instrumentación se compone de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. Su mapa armónico recorre los acordes C#m (I) – A (bVI) – E (bIII) – B (bVII), lo que le aporta una base firme y un carácter decidido.

Configuración de Amplificadores y Procesamiento

En líneas generales, todas las obras producidas mantienen una estructura de procesamiento y diseño sonoro muy similar a la obra *Mi Libertad*, variando solo algunos matices

en función de las necesidades expresivas particulares de cada pieza. Por lo tanto, esta obra se toma como referencia para ilustrar el enfoque técnico y estético aplicado a el procesamiento desde los amplificadores y cabinas a lo largo de toda la producción.

Guitarra Melódica (Lead)

Para la ejecución de la línea melódica principal se utilizó el cabezal virtual *Spinal Puppet*, seleccionado por su carácter moderno, su rango amplio de armónicos y su capacidad para sostener las notas con una ganancia contenida. Este tipo de distorsión cálida y expresiva es clave para emular el estilo de Joe Satriani, ofreciendo un tono rico, definido y con sustain controlado.

Figura 9 - Cabezal Spinal Puppet

Cabezal Spinal Puppet.

La señal del cabezal fue dirigida a la cabina 4x12 Line 6, una opción robusta y equilibrada, que aporta cuerpo al sonido sin saturar las frecuencias graves. Para capturar esta señal se utilizó un micrófono virtual Shure SM57 en posición off axis, lo cual permite suavizar el ataque y controlar las frecuencias medias, ideal para una interpretación melódica con sensibilidad.

Figura 10 - Cabina 4x12 Line 6

Cabina 4x12 Line 6

La cadena de efectos incluyó dos bloques clave: uno previo al cabezal con Noise Gate y Compresor, usados para controlar el ruido de fondo y estabilizar las dinámicas de entrada; y otro posterior a la cabina, compuesto por un segundo compresor, un ecualizador, un delay digital y una reverberación tipo hall con un mix del 52%. Esta configuración final contribuyó a crear un sonido espacioso, brillante y emocional, en sintonía con el carácter lírico de la obra.

Figura 11 - Procesamiento y Cadena de Efectos

Procesamiento y Cadena de Efectos

Guitarra Rítmica Estéreo

La guitarra rítmica en estéreo fue grabada utilizando el cabezal virtual Class A-30 Top Boost, una emulación del clásico Vox AC30, conocido por su saturación suave, dinámica y cálida. Este tipo de amplificador es ideal para texturas rítmicas orgánicas, ya que mantiene una distorsión controlada con buena respuesta a la dinámica del intérprete, aportando carácter sin opacar la mezcla general.

Figura 12 - Cabezal Class A-30 Top Boost

Cabezal Class A-30 Top Boost

La señal del cabezal fue enviada a una cabina 2x12 Class A-30, correspondiente al modelo Top Boost A-30, un amplificador con un carácter armónico rico y baja distorsión. Esta elección respondió a la necesidad de lograr una guitarra rítmica consistente, con una distorsión controlada que mantuviera claridad y cuerpo. Para capturar su sonido se utilizó un micrófono de condensador modelo 67, específicamente una emulación del Neumann U67, ubicado en un room de 10%, posición que favorece el cuerpo. La elección de un micrófono de condensador en lugar de uno dinámico está en su capacidad para captar con mayor detalle las sutilezas tímbricas del amplificador, gracias a su amplia respuesta en frecuencia y mayor sensibilidad. Esto permite resaltar las frecuencias medias y graves de forma más precisa, lo que resulta fundamental para mantener la definición en una interpretación rítmica.

Figura 13 - Cabina 2x12 Class A-30

Cabina 2x12 Class A-30

Dado que el amplificador no provee una distorsión intensa por sí mismo, se empleó un pedal Screamer antes del cabezal, con una configuración de drive medio-bajo que enfatiza los medios y aporta presencia sin saturar en exceso. Posteriormente a la cabina, se aplicó un preamplificador adicional y un compresor, lo que dio como resultado un tono rítmico denso, articulado y estable. Esta pista fue paneada a los extremos L y R grabando la interpretación dos veces para reforzar la sensación de amplitud y crear una base sólida que sostiene las líneas melódicas sin competir con ellas.

Figura 14 - Procesamiento y Cadena de Efectos

Procesamiento y Cadena de Efectos

Guitarra Limpia (Clean A)

Para los pasajes más introspectivos y armónicamente abiertos, se usó el cabezal Blackface Lux, característico por su tono limpio, cálido y con una respuesta dinámica detallada. Este cabezal fue especialmente útil para frases delicadas o arpeggios, donde la transparencia tonal era fundamental.

Figura 15 - Cabezal Blackface Lux

Cabezal Blackface Lux

La señal se proyectó a través de la cabina 1x12 Blackface Lux y fue capturada con un micrófono SM57 en posición On Axis, técnica que enfatiza la proyección directa del cono del parlante. Esta configuración reforzó el ataque y la claridad del sonido, conservando el brillo y la articulación sin perder la suavidad del timbre.

Figura 16 - Cabina 1x12 Blackface Lux

Cabina 1x12 Blackface Lux

Se aplicaron efectos antes y después del cabezal para moldear el carácter sonoro: un Noise Gate y un delay analógico antes del amplificador, seguidos de un preamp American Classic, un compresor y una reverberación Cavernous con un mix al 54%. Esta cadena permitió obtener un sonido envolvente y claro, aportando un respiro emocional dentro de la composición.

Figura 17 - Procesamiento y Cadena de Efectos

Procesamiento y Cadena de Efectos

Bajo Eléctrico

En este proyecto una característica importante a resaltar es que el bajo eléctrico no fue grabado con un bajo eléctrico, sino con una guitarra eléctrica. Para emular la sonoridad de un bajo, se aplicó un proceso de corrección de tono en Cubase 5, reduciendo la afinación en 12 semitonos. Este procedimiento, aunque eficaz, altera ligeramente la velocidad del audio. Por esta razón, se trabajó con un ajuste de velocidad de -40 y una latencia de 5 milisegundos, lo cual permitió conservar la sincronización precisa con la línea de tiempo y asegurar una ejecución natural dentro de la mezcla.

Para el bajo eléctrico, se optó por el amplificador *Brit Class A100*, compuesto por un cabezal con ganancia moderada y un gabinete microfoneado con un micrófono dinámico 112 de Line 6. En la cadena de señal, se incorporaron un preamplificador y un compresor con el objetivo de mantener un sonido estable y continuo. Además, se aplicó una ligera distorsión al 40%, generando una saturación sutil que contribuye a un carácter más agresivo dentro del sonido rock, en sintonía con la estética buscada para las guitarras eléctricas.

Figura 18 - Cabezal Brit Class A100

Cabezal Brit Class A100

Figura 19 - Cabina 2x15 Class A

Cabina 2x15 Class A

Selección Final de Parámetros

Las tres producciones *Mi Libertad*, *Ciclos* y *Contra el Viento* comparten un enfoque sistemático en la configuración de cabezales, cabinas y efectos, adaptado según la función sonora de cada instrumento. Para las guitarras melódicas se utilizó el cabezal Spinal Puppet con cabina 4x12 Line 6, combinando compresión, ecualización, delay y reverb en la etapa posterior a la cabina, y una compresión inicial con noise gate en la etapa previa al cabezal. Las guitarras rítmicas se grabaron con el amplificador Class A-30 Top Boost y cabina 2x12 Class A-30, aplicando un screamer en la entrada y procesamiento posterior con preamplificador y compresión, buscando una distorsión controlada y estéreo coherente. Las guitarras limpias emplearon el cabezal BlackFase Lux y cabina 1x12 BlackFase Lux, con noise gate pre-cabezal, así como reverb y compresión posterior mediante el módulo American Classic. Para el bajo

eléctrico, se usó el cabezal Brit Class A-100 con cabinas 2x15 Class A, aplicando preamplificador (como el UK) y compresión para reforzar la base armónica. Estas decisiones técnicas, organizadas en las tablas, reflejan una planificación del procesamiento sonoro orientado a cumplir distintas funciones dentro de la mezcla.

Tabla 1 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos Mi Libertad.

Configuración Cabezal, Cabina y Efectos Mi Libertad.

Cualidad sonora	Cabezal	Cabina	Efectos
Melódica (lead)	Spinnal Puppet	4x12 Line 6	Noise gate + Comp (pre cabezal) Comp + EQ + Delay + RVB (post cabina)
Limpio (Clean) A	BlackFase Lux	1x12 BlackFase Lux	Noise Gate + Analog Delay (Pre Cabezal) Pre Amp American Classic + Comp + Reverb Caverus
Ritmica estero	Class A-30 Top Boost	2x12 Class A-30	Noise gate + Screamer (pre cabezal) Pre Amp + Comp (post Cabina)
Bajo Electrico	Brit Class A-100	2x15 Class A	(Pre Cabezal y Cabina) + Pre Amp UK + Comp

Tabla 2 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Ciclos*Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Ciclos*

Cualidad sonora	Cabezal	Cabina	Efectos
Melodica (Lead) A	Spinnal Puppet	4x12 Line 6	Gain: 50%, Noise Gate + Comp (pre cabezal), Comp + EQ + Delay + Reverb (post cabina)
Melódica (Lead B)	Spinal Puppet	4x12 Line 6	Gain: 38%, Noise Gate + Comp (pre cabezal), Comp + EQ + Delay + Reverb (post cabina)
Bajo Electrico	Class A-30 Top Boost	2x15 Class A	Noise Gate + Screamer (pre cabezal), Pre Amp + Comp (post cabina)
Rítmica estéreo	Class A-30 Top Boost	2x12 Class A-30	Noise Gate + Screamer (pre cabezal), Pre Amp + Comp (post cabina)
Limpio (Clean) A	BlackFase Lux	1x12 BlackFase Lux	Noise Gate + Analog Delay (pre cabezal), Pre Amp American Classic + Comp + Reverb Cavernus
Limpio (Clean) B	BlackFase Lux	1x12 BlackFase Lux	Noise Gate + Analog Delay (pre cabezal), Pre Amp American Classic + Comp

Tabla 3 - Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Contra el Viento*Configuración Cabezal, Cabina y Efectos de Contra el Viento*

Cualidad sonora	Cabezal	Cabina	Efectos
Melódica (Lead)	Spinal Puppet	4x12 Line 6	Noise Gate + Comp (pre cabezal), Comp + EQ + Delay + Reverb (post cabina)
Rítmica estéreo	Class A-30 Top Boost	2x12 Class A-30	Noise Gate + Screamer (pre cabezal), Pre Amp + Comp (post cabina)
Bajo eléctrico	Brit Class A-100	2x15 Class A	(pre cabezal y cabina), Pre Amp UK + Comp

Instrumentos Virtuales Adicionales

En la obra *Mi Libertad*, la señal de guitarra limpia mantuvo los mismos parámetros aplicados en *Ciclos*, con una reverberación Cavernous al 40%. La diferencia principal radica en la incorporación de un piano adicional, dispuesto en dos capas para aportar mayor profundidad a la armonía. La primera capa corresponde a un piano Yamaha S90 ES, emulado con el instrumento virtual Kontakt. La segunda utiliza el VST Xpand2, con el preset “Big Sweeper” en Bright Pads, ejecutando los mismos acordes. En la mezcla, el volumen del Yamaha S90 ES se mantuvo ligeramente por debajo del Xpand2, lo que permitió lograr una mayor cohesión armónica. En cuanto a la guitarra, su configuración de amplificación y efectos no sufrió modificaciones con respecto a las otras piezas.

En *Contra el Viento*, no se añadieron pianos ni canales clean. La mezcla conservó la configuración general empleada en las demás obras, enfocándose en mantener un sonido directo y contundente a través de los mismos recursos sonoros y efectos.

Para la batería, se utilizó en todas las canciones el instrumento virtual Addictive Drums 2, con el kit Modern Soul and R&B, seleccionado por su similitud sonora con el tema *If I Could Fly* de Joe Satriani. Este kit ofreció un equilibrio ideal entre calidez y definición, adecuado para el contexto del rock pop instrumental. La ecualización y mezcla de los distintos elementos del kit (bombo, caja, toms, platillos y hi-hat) se realizó directamente desde el plugin, aprovechando sus herramientas internas. Se aplicó una compresión alta al bombo y al redoblante con el fin de aumentar su presencia y mantener una pegada constante, aspecto esencial en este tipo de producción. En términos de ecualización, se realzaron las frecuencias graves del bombo para otorgarle cuerpo y profundidad, y las frecuencias agudas del redoblante para mejorar su ataque y permitir que corte con claridad en la mezcla.

Figura 20 - Addictive Drums

Addictive Drums

También se ajustó la velocidad de las corcheas del hi-hat mediante la función Velocity, con el objetivo de simular la dinámica de una interpretación humana y evitar la rigidez propia del MIDI. Estas decisiones en el procesamiento contribuyeron a una mezcla clara, equilibrada y con una sensación más orgánica.

Mezcla y Masterización

Durante la etapa de mezcla, se prestó especial atención al paneo de las guitarras para crear una imagen estéreo equilibrada y envolvente. Las guitarras rítmicas fueron distribuidas hacia los extremos del campo estéreo (L/R), permitiendo mayor espacio en el centro para la guitarra melódica, cuyo carácter expresivo debía destacar sin competir con otros elementos. Esta distribución sigue el enfoque presente en *If I Could Fly*, donde la guitarra líder mantiene protagonismo mientras que las rítmicas refuerzan la amplitud de la mezcla.

En cuanto a la nivelación, se realizó un análisis comparativo con la referencia seleccionada para ajustar los volúmenes de cada pista y garantizar un balance sonoro coherente con la dinámica del género. Se implementó un ecualizador paramétrico en el procesamiento particularmente en los medios y agudos de la guitarra solista, asegurando presencia y definición.

Figura 21 - EQ Guitarra Lead

EQ Guitarra Lead

El uso de procesadores y plugins no solo cumplió una función técnica, sino también estética. En el plugin POD Farm, se configuraron compresores y reverberaciones, como parte de la cadena interna de procesamiento para cada tipo de guitarra. Adicionalmente, se aplicaron ajustes complementarios en el channel strip del DAW, particularmente en la ecualización para integrar cada pista al contexto general de la mezcla.

Durante la masterización, se aplicaron limitadores, excitadores armónicos y ecualización multibanda con el propósito de lograr un nivel dinámico, cercano a la referencia, sin comprometer la dinámica original, manteniendo así la expresividad sonora, lograda en la mezcla y desde el procesamiento con los plugins de guitarra, pero ganando definición y mayor energía y distribución en el campo estéreo. Además, permitió una homogenización tonal y dinámica entre las tres obras.

Figura 22 – EQ Mater

EQ Master

Figura 23 – Master

Master

Conclusiones

A partir de las etapas anteriores de análisis, diseño y ejecución sonora, este proyecto de producción instrumental arrojó una serie de conclusiones técnicas relacionadas con el uso del procesamiento digital.

La implementación de emuladores de amplificadores, simuladores de cabinas y efectos en cadena permitió definir un carácter sonoro coherente entre las piezas del EP. Estas decisiones se fundamentaron en un análisis crítico de la producción *If I Could Fly* de Joe Satriani, que sirvió como referente para establecer criterios técnicos aplicados a la guitarra eléctrica en sus distintos roles: clean, lead y rítmica.

El procesamiento digital constituye una alternativa viable para construir una identidad sonora coherente en una obra instrumental de pop rock, ya que permite moldear las características tímbricas de cada instrumento. En este proyecto, dicha herramienta fue fundamental para aplicar los criterios técnicos y estéticos definidos a partir del análisis crítico de *If I Could Fly* de Joe Satriani, los cuales orientaron el diseño sonoro de las guitarras eléctricas del EP en sus participaciones como guitarra limpia (clean), melódica principal (lead) y rítmica.

Como se abordó, en la guitarra clean, por ejemplo, el procesamiento se centró en obtener una sonoridad brillante, estable dinámicamente, con carácter y profundo, el cual fue logrado utilizando emulaciones de amplificadores tipo Fender y efectos como la reverberación y compresión ligera. Asimismo, para la guitarra lead, fue clave el emplear un amplificador nativo de alta ganancia, como el Spinal Puppet, junto con ecualización, compresión y efectos automáticos, como el delay, lo cual permitió reforzar el fraseo melódico y aproximarse al carácter expresivo del referente. De igual manera, y en cuanto a la guitarra rítmica, el enfoque se orientó hacia la amplitud estéreo y el soporte armónico mediante paneos extremos (L

y R), limpieza de frecuencias graves y compresión, logrando un acompañamiento sólido que no interfiriera con la guitarra principal melódica ubicada en el centro.

La mezcla y la masterización, como etapa posterior, se realizaron en función de estos ajustes resultantes desde los mismos plugins virtuales para las guitarras e inclusive en los demás instrumentos virtuales participantes. Así, esta etapa logró ajustar un balance general, un panning y leves ajustes tonales, que permitieran acercar el sonido, como un todo, a la referencia. De igual forma, la masterización también logró esa dinámica y cohesión entre pistas.

Por lo tanto, se demuestra que, desde una perspectiva en la que el procesamiento digital opera como herramienta creativa, se pueden apropiarse diversas estéticas sonoras unificadas que articulan elementos técnicos y expresivos dentro del lenguaje del pop rock instrumental.

Referencias Bibliográficas

- Audient. (s.f.). *6 Tips For Miking Up A Guitar Cab*. Audient.com. <https://audient.com/tutorial/6-tips-for-miking-up-a-guitar-cab/>
- Coudray, B. (2020). *Joe Satriani Biography*. JoeSatrianiUniverse.com. <https://www.joesatrianiuniverse.com/joe-satriani/biography/>
- Douglas, P. (2021, 14 de febrero). *La guía completa para grabar guitarras con simuladores de amplificadores*. Home Music Creator. <https://homemusiccreator.com/the-complete-guide-to-recording-guitar-with-amp-sims/>
- Fender '64 Custom Deluxe Reverb - Features & Specs, por Fender, 2020, Fender Official Website. <https://intl.fender.com/products/64-custom-deluxe-reverb?shpxid=2ba8579d-4f19-44d7-b7dd-c447fe3b6067>
- Getting To Know The POD Farm Amp Models. (2010, diciembre). *PILL MUSIC*. <http://lets-go-digital.blogspot.com/2010/12/getting-to-know-pod-farm-amp-models.html>
- Home Studio Archive. (2016, 1 de agosto). Recording guitars like a pro. *homestudioarchive.com* <https://www.homestudioarchive.com/blog/2016/8/1/recording-guitars-like-a-pro-1>
- Hunter, D. (2021, marzo). *Vox AC100: Scream Machine*. Vintage Guitar. <https://www.vintageguitar.com/37868/vox-ac100/>.
- Line 6 (2008). *Versión 1.01 Guía de usuario básica* [Manual de Usuario]. [https://line6.com/data/1/0a060072b43d4908a8626142c/application/pdf/POD%20Farm%20Basic%20User%20Guide%20\(R%20Rev%20I\)%20-%20Spanish.pdf](https://line6.com/data/1/0a060072b43d4908a8626142c/application/pdf/POD%20Farm%20Basic%20User%20Guide%20(R%20Rev%20I)%20-%20Spanish.pdf)
- Lambert, G. (2002). Vox AC30 Topboost - Reasons & Origins. *Internet Archive Wayback Machine*.

<https://web.archive.org/web/20021023230344/http://www.geocities.com/vintage325/topboost.html>

Rockaxis.com. (2004, abril 18). *Joe Satriani - Is There Love In Space?*

<https://www.rockaxis.com/rock/disco/31411/is-there-love-in-space--joe-satriani/>

White, P. (2021, julio). How To Record Guitar Cabs With One Mic. *Soundonsound.com*.

<https://www.soundonsound.com/techniques/how-record-guitar-cabs-one-mic>

Apéndices

Apéndice 1 – Enlace Carpeta de Audios

En el siguiente enlace encontrará la carpeta que contiene los tres tracks, tanto en formato MP3 de 320 kbps como en formato WAV a 24 bits y 44,1 kHz.

Enlace: [Entrega Final Proyecto - Diego Bernal](#)