

Producción discográfica de tres obras de fusión musical entre el género Metal y Joropo; desde la experimentación de técnicas y mezclas con los instrumentos propios de cada género musical

Andrés Ricardo Acosta Carrillo

Director

Santiago Barbosa Cañón

Revisor

Luis Alberto Ramírez Montano

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Programa de Música

Acacias

2025

Resumen

En este documento se abordarán aspectos relevantes de las características morfológicas, armónicas y rítmicas del joropo y el metal, las cuales serán utilizadas como referentes en la creación y producción musical de una fusión entre el joropo y el rock metal en el formato instrumental no convencional, colocando sobre la mesa la utilización de diferentes recursos de composición y de producción los cuales se encuentran inmersos dentro del Joropo y el rock metal, viéndose reflejado en tres piezas originales titulas “My Land”, “La Horrible Noche” y “Amanecer” ; Dos de ellas instrumental y una con vocales.

El proyecto se desarrolló en tres etapas de producción musical las cuales fueron: grabación, mezcla y master, se organizaron en diferentes obras y se hizo la elección de los instrumentos y asignaturas de medida, las cuales se usaron en la planeación de los aspectos técnicos del proyecto, además de grabar y programar instrumentos acústicos y electrónicos, en las etapas de postproducción; el enfoque fue dado al usar la mezcla y masterización del material, al haber usado herramientas y métodos como ecualizadores y compresores que le dieron la cohesión y profundidad a la producción musical creada.

Este trabajo de grado exploro la fusión del joropo, género musical tradicional Colombo venezolano originario de las zona geográfica de la Orinoquia Colombia y frontera Venezolana, género musical que evoca cantos y ritmos propios de la cultura llanera, la cual nace en la época colonial al fusionarse con los ritmos musicales propios de los indígenas nativos, población africana traída por los españoles y la música española, caracterizados por tener ritmos y melodías folclóricas que evocan cuentos, historias, relatos y canticos en la ganadería; mientras que por otro lado está el heavy metal, estilo musical conocido por su intensidad y potencia musical, dando lugar a la creación de tres canciones originales: "My Land", "La horrible noche" y "Amanecer",

Por otro lado se buscó combinar los instrumentos propios del joropo (arpa llanera, cuatro llanero y bandola llanera) con los instrumentos eléctricos típicos del heavy metal (guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería); El enfoque principal de este proyecto fue mezclar y masterizar los instrumentos, buscando equilibrar y fusionar sonidos de manera innovadora y equilibrada sin abarcar o centralizar un único género, mostrando que dos entidades musicales diferentes se pueden mezclar independientemente de su origen musical, ritmo o uso de instrumentos propios, sin perturbarse u obstruirse al estar en simultaneidad.

Para lograr esto, se realizó un análisis detallado de los instrumentos y técnicas de grabación, mezcla y masterización utilizadas en ambos géneros musicales, se aplicaron dichas técnicas en la producción y organización de las tres canciones.

Dando como resultado una producción musical innovadora que muestra la posibilidad de fusionar dos géneros aparentemente dispares a nivel musical, cultural y social.

Este trabajo también busca contribuir al conocimiento y la difusión del joropo y el heavy metal, fomentando la experimentación y la innovación en la música.

Palabras claves: heavy metal, joropo, folclor

Abstract

This document will address relevant aspects of the morphological, harmonic, and rhythmic characteristics of joropo and metal, which will be used as references in the creation and musical production of a fusion between joropo and metal in an unconventional instrumental format. It will explore the use of different compositional and production resources inherent in both joropo and metal, reflected in three original pieces titled “My Land,” “La Horrible Noche,” and “Amanecer”; two instrumental and one with vocals.

The project was developed in three stages of musical production: recording, mixing, and mastering. These were organized into different works, and the selection of instruments and measurement parameters was made. These were used in planning the technical aspects of the project, as well as recording and programming acoustic and electronic instruments in the post-production stages. The approach was taken by using mixing and mastering techniques, employing tools and methods such as equalizers and compressors that gave cohesion and depth to the resulting musical production.

This thesis explored the fusion of joropo, a traditional Colombian-Venezuelan musical genre originating from the Orinoquia region of Colombia and the Venezuelan border. This musical genre evokes songs and rhythms characteristic of the Llanero culture, which emerged during the colonial era through the fusion of musical rhythms from the native indigenous peoples, the African population brought by the Spanish, and Spanish music. It is characterized by folkloric rhythms and melodies that evoke stories, tales, narratives, and songs associated with cattle ranching. On the other hand, there is heavy metal, a musical style known for its intensity and power, leading to the creation of three original songs: "My Land," "La horrible noche," and "Amanecer." Furthermore, the aim was to combine the instruments typical of joropo (llanera

harp, llanera cuatro, and llanera bandola) with the electric instruments typical of heavy metal (electric guitar, bass, and drums). The main focus of this project was mixing and mastering the instruments, seeking to balance and fuse sounds in an innovative and harmonious way without encompassing or focusing on a single genre. This demonstrates that two different musical entities can be mixed regardless of their musical origin, rhythm, or use of instruments, without disturbing or obstructing each other when present simultaneously.

To achieve this, a detailed analysis of the instruments and recording, mixing, and mastering techniques used in both musical genres was conducted, and these techniques were applied to the production and arrangement of the three songs. This resulted in an innovative musical production that demonstrates the possibility of fusing two seemingly disparate genres on a musical, cultural, and social level.

This work also seeks to contribute to the knowledge and dissemination of joropo and heavy metal, and to foster experimentation and innovation in music.

Keywords: *heavy metal, joropo, folklore*

Tabla de Contenido

Resumen.....	2
Abstract.....	4
Introducción	10
Objetivos de la Investigación.....	14
<i>Objetivo General</i>	14
<i>Objetivos Específicos</i>	14
Planteamiento Temático.....	15
Justificación	17
Marco Teórico.....	19
Contextualización y definición	19
Conceptos.....	22
<i>La Producción Musical</i>	22
Procesadores de Frecuencia	25
<i>Filtros</i>	25
<i>Paso Alto (High Pass)</i>	26
Procesadores de dinámica.....	26
Procesadores de Tiempo o Efectos de Sonido	28
Referentes artísticos	30

<i>Chimú psicodélico "Conmoción interior"</i>	30
<i>Dream Theater en la canción "Instrumendley"</i>	31
Proceso de creación de la obra.....	33
<i>Concepción, grabación, mezcla y master del EP</i>	33
Técnicas, herramientas y procedimientos usados en común en las tres canciones.....	33
La Horrible Noche	42
<i>Preproducción de la canción La Horrible Noche</i>	42
<i>Grabación y Procesamiento de la canción La Horrible Noche</i>	44
<i>Proceso de Mezcla de la canción "La Horrible Noche"</i>	48
<i>Preparación de la canción "La Horrible Noche"</i>	49
<i>Ecualización de la canción "La Horrible Noche"</i>	49
<i>Compresión de la canción "La Horrible Noche"</i>	49
<i>Reverberación de la canción "La Horrible Noche"</i>	49
<i>Batería:</i>	50
<i>Descripción de la Mezcla en Pro Tools de la canción "La Horrible Noche"</i>	52
<i>Mastering de "La Horrible Noche"</i>	53
<i>Canal de Master de la canción "La Horrible Noche"</i>	54
<i>Concepción de la idea My Land:</i>	56
My Land (Mi Tierra).....	56
<i>Preproducción de My Land (Mi Tierra)"</i>	

<i>Descripción de " My Land (Mi Tierra)"</i>	56
<i>Instrumentación My Land (Mi Tierra)"</i>	57
<i>Estructura My Land (Mi Tierra)"</i>	57
<i>Grabación y Procesamiento My Land (Mi Tierra)</i>	58
<i>Proceso de Mezcla de "My Land"</i>	61
<i>Preparación de la canción My Land</i>	61
<i>Ecualización de la canción My Land</i>	62
<i>Compresión de la canción My Land</i>	62
<i>Reverberación de la canción My Land</i>	62
<i>Descripción de la Mezcla en Pro Tools</i>	65
<i>Mastering de "My Land"</i>	66
<i>Canal de Master</i>	67
<i>Amanecer</i>	68
<i>Preproducción de la Canción "Amanecer"</i>	
<i>Descripción de la Canción "Amanecer"</i>	68
<i>Estructura de la canción Amanecer</i>	68
<i>Desarrollo de la canción Amanecer</i>	69
<i>Grabación y Procesamiento de la canción amanecer</i>	70
<i>Proceso de Mezcla de la canción "Amanecer"</i>	73
<i>Descripción del Proceso de Mezcla en Pro Tools de "Amanecer</i>	73

<i>Organización de las Pistas</i>	73
<i>Descripción de la Mezcla en Pro Tools</i>	76
<i>Canal de Bajo (Azul)</i>	77
<i>Mastering de "My Land"</i>	78
<i>Canal de Master</i>	78
Nota Adicional	80
Conclusiones	81
Bibliografía	84

Tabla de Figuras

Figura 1 <i>Configuración inicial del proyecto para cada canción y espacio de trabajo ...</i>	34
Figura 2 <i>Lugar de producción</i>	34
Figura 3 <i>Batería</i>	35
Figura 4 <i>Plugin adictive drumms.....</i>	36
Figura 5 <i>Venta de edición batería.....</i>	36
Figura 6 <i>Grabación de guitarras</i>	37
Figura 7 <i>Grabación de bajo.....</i>	38
Figura 8 <i>Grabación de voces</i>	39
Figura 9 <i>Grabación de arpa</i>	40
Figura 10 <i>Grabación de bandola.....</i>	41
Figura 11 <i>Grabación.....</i>	45
Figura 12 <i>Venta de edición pro tools.....</i>	42
Figura 13 <i>Ventana de edición batería de la canción la horrible noche</i>	44
Figura 14 <i>Ventana de edición de guitarras de la canción la horrible noche</i>	45
Figura 15 <i>Ventana eleven rack configuración guitarras</i>	45
Figura 16 <i>Ventana de edición arpa y bandola de la canción la horrible noche</i>	46
Figura 17 <i>Procesos de arpa y bandola de la canción la horrible noche.....</i>	46
Figura 18 <i>Ventana de edición voces de la canción la horrible noche</i>	47
Figura 19 <i>Proceso de voces de la canción la horrible noche</i>	48
Figura 20 <i>Procesos de mezcla de la canción la horrible noche</i>	51
Figura 21 <i>Procesos de mezcla de la canción la horrible noche</i>	51

Figura 22 <i>Procesos de master de la canción la horrible noche</i>	55
Figura 23 <i>Procesos de master de la canción la horrible noche</i>	55
Figura 24 <i>Ventana de edición de baterías de la canción My Land</i>	59
Figura 25 <i>Ventana eleven rack guitarras de la canción My Land</i>	59
Figura 26 <i>Ventana de edición arpa, cuatro y bandola de la canción My Land</i>	60
Figura 27 <i>Procesos de arpa, bandola y cuatro de la canción My Land</i>	61
Figura 28 <i>Procesos de mezcla de la canción My Land</i>	64
Figura 29 <i>Procesos de mezcla de la canción My Land</i>	64
figura 30 <i>Procesos de master de la canción My Land</i>	67
figura 31 <i>Procesos de master de la canción My Land</i>	68
figura 32 <i>Ventana de edición batería de la canción Amanecer</i>	71
figura 33 <i>Venta eleven rack guitarras de la canción Amanecer</i>	71
figura 34 <i>Ventana de edición arpa, cuatro y bandola de la canción Amanecer</i>	72
figura 35 <i>Procesos arpa, cuatro y bandola de la canción Amanecer</i>	73
figura 36 <i>Ventana de mezcla de la canción Amanecer</i>	75
figura 37 <i>Ventana de mezcla de la canción Amanecer</i>	76
figura 38 <i>Procesos de master de la canción Amanecer</i>	79
figura 39 <i>Procesos de master de la canción Amanecer</i>	79

Introducción

La música es conocida por ser un lenguaje de comunicación universal que trasmite historias, vivencias y relatos, usada como preámbulo a la entrada de rituales en las diferentes poblaciones de diversa ubicaciones geográficas y tiempo, marcada por ritmos e instrumentos propios de cada época, zona, cultura, sociedad entre otros; que suele causar emociones y sensaciones en quien la escucha ya se de origen vocal, instrumental o mixto y dependiente de su contexto en el momento.

En este trabajo quiso fusionar dos géneros o entidades musicales diferentes en contexto social, cultural, armónico e instrumental, sin causar protagonismo de una sola o un desequilibrio musical. Se usó el joropo género musical tradicional Colombo-venezolano originario de las zona geográfica de la Orinoquia Colombia y frontera Venezolana, género musical que evoca cantos y ritmos propios de la cultura llanera, la cual nace en la época colonial al fusionarse con los ritmos musicales propios de los indígenas nativos, población africana traída por los españoles y la música española propiamente dicha, caracterizándose por tener ritmos y melodías folclóricas que evocan cuentos, historias, relatos y canticos en la ganadería como lo son los pasajes, tonadas y galopes cada uno con un ritmo diferente, una intención de comunicación diferente, con los mismos instrumentos y en el mismo contexto social y cultural folclórico de la región; mientras que por otro lado tenemos el metal y el rock como género musical que nace a finales de los 60 e inicios de los 70 bajo un término social del momento que busca transmitir rebeldía hacia el sistema, las clases proletariados o asalariadas y la religión, buscando transmitir mensajes solidos que desdeñan o desenredan la verdad de una población y contexto del momento inconforme, con el tiempo esta se va perfilando y dividiendo en categorías, aun así esta no pierde su intensión

principal, los desafíos que marca a nivel social, se mantiene con el tiempo la misma utilización de instrumentos y ritmos musicales que si varían llegan a mantener un enlace interno.

La creación de este trabajo musical busco unir diferentes ritmos, sonidos, instrumentos, contextos socio culturales, teniendo en cuenta que nacieron en diferentes zonas geografías y bajo diferentes situaciones y con trasmisiones de comunicación diferente, queriendo unir lo propio de cada una sin desequilibrar o en marcar una sobre la otra, mostrando que si es posible modificar y crear nuevos géneros a partir los ya creados.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar una producción musical de tres obras entre el género Metal y el Joropo desde la experimentación de técnicas de mezcla con los instrumentos propios de dichos géneros musicales.

Objetivos Específicos

Analizar las obras de chimo psicodélico y Dream theater “conmoción interior y instrumentally” a partir del estudio de las formas sonoras de dichas obras con sus instrumentos autóctonos he incorporados.

Definir las características morfológicas, armónicas y melódicas de los golpes llaneros y ritmos del metal, mediante el análisis de obras referentes y así nutrir los elementos compositivos para las piezas.

Aplicar recursos de producción musical en la grabación de la obra, para lograr una cohesión entre las formas de los golpes propuestos y el formato instrumental elegido.

Planteamiento Temático

Este trabajo pretende desarrollar la producción discográfica de tres obras fusión entre los golpes de joropo y la música rock metal, trasladándolos a un resultado sonoro no convencional.

El joropo cuenta con unos golpes de estructura morfológica y armónica particular, la cual se va a mantener durante el proceso de creación de obra, sin embargo, se va a realizar una exploración desde la preproducción, por ende, utilizaremos los instrumentos típicos de ambos géneros, Bandola llanera, Cuatro, Arpa y del rock y del metal que son guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería.

En la música llanera encontramos también una zona de improvisación llamada el contrapunteo, en este los cantantes realizan batallas, desarrollando ideas en rima improvisada pero coherente, este contrapunteo también es realizado por los instrumentos como la bandola y el arpa, en este caso con motivos melódicos característicos, contestándose entre ellos y desarrollando una respuesta musicalmente apropiada, este ejercicio se asemeja a la esencia del metal progresivo, en la que existe un motivo, una armonía establecida y el instrumento melódico improvisa sobre estos, en este caso se pretende implementar una sección de contrapunteo entre los instrumentos melódicos del grupo y con esto un espacio de fusión con el metal.

Los golpes de enfoque tienen particularidades sonoras y estas son evidentes no solo por los instrumentos que se utilizan, sino por la métrica en la que están compuestos, la cual generalmente tiende a ser una amalgama(polimetría) de 3/4 y 6/8 (Bajo en 3/4, cuatro y maracas 6/8), también hablamos de la forma, círculos armónicos, motivos melódicos,

velocidad y modo, la variación de cualquiera de estos elementos, hace que el golpe sea diferente, por consiguiente se van a respetar las estructuras morfológicas y el tratamiento armónico de estos golpes.

En Villavicencio y en otras ciudades principales de los diferentes departamentos de los llanos orientales, hace más de 50 años, se viene desarrollando un evento cultural llamado El Torneo Internacional Del Joropo, el cual busca resaltar los valores culturales de esta región, puesto que estos valores se encuentran la música tradicional llanera, en las cuales encontramos los golpes llaneros para este proyecto de investigación y creación, dicho esto se explora con los recursos que se encuentran en esta música, llevándolos a otros formatos que permiten ampliar el espectro sonoro de las mismas y ratifica la vigencia de estas, dentro de un contexto sociocultural, contribuyendo a la renovación y el aporte de herramientas en los procesos musicales académicos, dejando recursos de análisis y repertorio de estudio.

En consecuencia, la pregunta base del proyecto es: ¿Cómo producir tres obras a través de la fusión, que permita la inclusión de los instrumentos del formato tradicional conformado por, Bandola llanera, Cuatro, Arpa al formato de rock y metal que son guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería

Justificación

El desarrollo de esta producción discográfica, es pertinente para el contexto musical ya que permite la experimentación desde formatos no tradicionales, aportando herramientas de composición que renuevan las posibilidades creativas, dando vigencia y aportando otros aires a la música llanera y el rock en general.

El explorar las formas, armonías y melodías representativas de la música llanera en contraste con instrumentos propios del rock y metal, permite profundizar en las características de la tradición llanera, llevándola a un contexto académico, mediante el análisis, aportando al reconocimiento de estos golpes como pilares de la formación sonora de la región, dejando también material de investigación el cual concientiza sobre una reflexión de la influencia sociocultural que tienen estas músicas, aportando al enfoque de visión y misión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

La producción musical de este trabajo de grado permitirá experimentar con diferentes técnicas de mezcla y procesamiento de audio, lo que puede generar nuevos sonidos y estilos musicales, desde el punto de vista técnico, usar la síntesis de sonido y experimentar con procesadores de audio como filtros, efectos de reverberación, delay y ecualización permite crear atmósferas que sumergen al oyente, este enfoque ya lo han utilizado con éxito artistas como Dream Theater y Chimo Psicodelico, quienes han logrado desarrollar sonidos únicos mediante la manipulación digital de audio (Eyre, 2015; MondoSonoro, 2016).

Además, este proyecto también impacta en la formación y desarrollo profesional de los productores musicales, ya que integra conocimientos teóricos y prácticos a lo largo de un

proceso de producción que se divide en tres fases: preproducción, producción y postproducción, como mencionan Huber y Runstein (2013), una producción musical exitosa necesita una buena planificación y una comprensión completa del sonido, lo que refuerza la relevancia de este proyecto en el ámbito académico y profesional.

Marco Teórico

Contextualización y Definición

El maestro Carlos Rojas Hernández (2011, p3) define el Joropo como “Tradición mestiza originada en herencias musicales sustancialmente hispánicas y africanas aclimatadas en territorios de presencia indígena a través de la colonización civil y religiosa predominantemente jesuítica”.

Mencionando un hecho importante que definió el origen de lo que llamamos hoy Joropo, este fue la llegada de los Jesuitas a los llanos orientales, mezclando su música con los saberes culturales de los nativos originarios de los llanos colombianos. No obstante, no solo es una expresión musical como lo aclara la maestra Claudia Calderón Sáenz (2015, p7) afirmando que “El Joropo es una expresión de arte popular en permanente evolución, originalmente una fiesta campesina o pueblerina que integra poesía, canto, música y danza en un sistema de creatividad improvisadora sobre estructuras establecidas y parámetros definidos de estilo”.

A partir de estos tipos de acentuación podemos encontrar diferentes aires o golpes con nombres como “Pajarillo, Periquera, Gabán, etc.” Cada uno de estos golpes tiene una estructura armónica, un modo tonal, y una acentuación en particular; en palabras de Diaz (2017), “estos aires, golpes o géneros musicales pertenecientes al complejo musical joropo, se encuentran clasificados mediante su estructura armónica, su tipo de acentuación, modo tonal y nombre cultural.”

Los Formatos Instrumentales en la Música Llanera

Como se menciona en la contextualización y definición del Joropo, es un compendio de mestizaje entre la cultura occidental y la cultura nativa de los llanos orientales, acotando esto, los formatos del joropo, cuentan con un desarrollo en el que al pasar de los años se va modificando, sin embargo, encontramos un formato, que es el tradicional en la música llanera, que en palabras de Calderón (2015. P,6) “aparte del canto, esencia fundamental de esta música, la instrumentación tradicional del Joropo Llanero es el clásico trío de arpa ó bandola (considerados “instrumentos mayores”), cuatro y maracas, además del recién incorporado contrabajo o bajo eléctrico.”

Con el pasar del tiempo y los diferentes roles del músico, con las posibilidades de grabación, la música llanera se traslada de los “parrandos” en los pueblos, a un contexto de música más comercial, esto también la pone en la vista de los académicos, y a consecuencia de esto, vienen procesos de fusión, en cuanto a aspectos morfológicos, armónicos o tímbricos (Instrumentales).

Formatos Instrumentales no Convencionales en la Música Llanera

En vista del auge de proyectos experimentales en torno al joropo, los festivales del Joropo incluyeron una categoría llamada “nuevos formatos”, en esta categoría se encuentran todos los formatos que no se basan en el formato tradicional de cuatro, maracas y arpa, como por ejemplo Sankofa trio, ganador del 48° torneo internacional del joropo Villavicencio, en el que sus instrumentos son flauta travesa, bajo eléctrico y cuatro.

A raíz de esto, muchos músicos de toda Colombia se reúnen, desde diferentes formatos instrumentales a interpretar música llanera, dando pie a la incursión esta música en grandes formatos como los de orquesta y Banda sinfónicas.

La música llanera, originaria de los Llanos de Venezuela y Colombia, se caracteriza por el uso de instrumentos como el cuatro, la maraca, el arpa y el bajo, y está profundamente enraizada en las tradiciones culturales y sonoras de las regiones llaneras, por otro lado, el metal, un género nacido en la década de 1960 finales y principios de 1970, se caracteriza por su uso de guitarras eléctricas distorsionadas, baterías potentes y una gran complejidad técnica, especialmente en subgéneros como el metal progresivo.

Teniendo presente lo anterior, lo que se busca realizar dentro de este trabajo escrito es presentar dos referentes de fusión a conocer: Chimú Psicodélico "Conmoción interior" y Dream Theater en la canción "Instrumendley". Teniendo como objetivo general: producir fusiones de música llanera con el género metal, que permitan el reconocimiento de los instrumentos llaneros en otros géneros musicales. Teniendo como referente las siguientes canciones: Chimú Psicodélico "Conmoción interior" y Dream Theater en la canción "Instrumendley".

A pesar de las diferencias estilísticas y culturales entre ambos géneros, el interés por la fusión de géneros musicales ha crecido en las últimas décadas. La idea de combinar música llanera con metal no solo busca la creación de una nueva propuesta sonora, sino también la valorización y el reconocimiento de los instrumentos autóctonos llaneros en un contexto globalizado.

Este trabajo investigativo se va a dividir en dos partes; en primer lugar, se nombrará Chimú Psicodélico "Conmoción interior". Aquí se va a hacer un análisis de cómo los instrumentos llaneros pueden fusionar con el rock. Sin embargo, la producción final va a estar enfocada al metal. Y, en segundo lugar, está Dream Theater en la canción "Instrumendley". Va a permitir reconocer los diferentes ritmos que se pueden producir con el género del Rock.

Conceptos

La Producción Musical. La producción musical personifica el ámbito integrador en búsqueda de la dirección o visión del proyecto, procurando cohesión y coherencia para alcanzar metas específicas, tanto musicales como artísticas o comerciales para el producto. (Pérez Valero, L., & Cheung Ruiz, M. 2020, p 14). Esta elaboración de materiales musicales específicos, debe atravesar diversas fases de construcción en la que “los sujetos mismos tienen un papel que desempeñar (reconocimiento, aceptación, rechazo, comparación, modificación); esto toma partes específicas en el área de las prácticas culturales” (Fernández, 2013, p 169).

Productor Musical. El productor musical es un individuo capaz de diseñar y elaborar un concepto musical y llevarlo al mercado. Un productor musical es un profesional que comprende y aplica conceptos musicales y estéticos para los géneros en los que se desenvuelve. Sus objetivos pueden ser artísticos (el arte por el arte) o con propósitos comerciales que, junto a criterios estilísticos, culminan en un producto musical. (Pérez Valero, L., & Cheung Ruiz, M. 2020, p 16).

Preproducción. Para la construcción de un producto musical se llevan a cabo diferentes pasos o etapas. La primera es la pre producción el cual es el primer paso donde se ajustan, algunos aspectos relacionados con los materiales, instrumentación, necesidades técnicas como: Supervisión de las composiciones musicales; Elegir el estudio de grabación de acuerdo a las necesidades técnicas y presupuestarías del proyecto; Se establece el orden de grabación de las canciones; Planeación de la mezcla de los tracks; Se elige si será realizada en

el mismo estudio o por otro ingeniero de audio y el presupuesto para ese rubro, planeación del mastering de las canciones, organización de la logística. (Torres Osuna, C. D. 2020, p, 230).

Producción. La fase de producción-grabación constituye uno de los engranajes más importantes del proceso de producción, pues es donde se registran los instrumentos, sampleos, voces y demás sonidos que compondrán las canciones, es decir, lo que auditivamente será la base de lo que permanecerá plasmado en el resultado final; por lo tanto, generalmente, los músicos independientes desarrollan una serie de acciones meticulosas con el objetivo de impactar positivamente en el trabajo. (Torres Osuna, C. D. 2020, p, 230).

Además, K. Sentimental productor de diversos proyectos afirma que: “El proceso de grabación es lo más importante, ya que es el momento en donde se define la estructura final de una canción, y se generan los elementos necesarios para facilitar el trabajo de mezcla, el cual, consecuentemente, facilitará el trabajo de masterización. Se podría decir que es la parte más divertida y donde más participación creativa tienen los músicos, independientemente si alguno funge como productor, ingeniero o mixer” (K. Simental, entrevista personal: octubre de 2018).

Postproducción. Al respecto Jon (2013) nos indica: La fase de la postproducción musical cubre todo lo que sucede después de que ya se grabaron todos los tracks para la canción. Esta etapa incluye tres procesos fundamentales que se tienen que tomar con mucha precisión para que al final nuestras canciones terminen sonando profesionales. Jon sostiene además que lo importante de estos tres procesos es que a todos se les tiene que dar el mismo nivel de importancia. Si los basamos en un 100%, a cada uno se le tiene que dedicar el 33.3% ya que coexisten uno con el otro (párr. 3).

Edición. Durante esta etapa se seleccionan la mejor toma, e incluso, podrán combinarse distintas tomas entre sí. También es el momento en el que pueden corregirse ciertos errores de los músicos y se busca que todo suene “sincronizado”. Otras tareas de esta fase pueden ser las automatizaciones de volumen, la creación de la dinámica de instrumentos, el emparejamiento de volúmenes e, incluso, se puede trabajar la ecualización para llegar a la mezcla en mejores condiciones. Al finalizar el proceso de limpieza de pistas, y habiendo igualado los volúmenes de señal de cada toma, estaremos listos para la mezcla. (Martinelli 2015, p 173).

Mezcla. Una fase clave en la etapa de postproducción es sin duda la mezcla (mixing), en ella se ponen en conjunto todos los tracks de instrumentos, sampleos y voces grabadas para una canción, asignándoles diferentes volúmenes y acentuaciones dependiendo del concepto general que previamente se ensayó. En este proceso se utilizan, entre otros, los ecualizadores, compresores, puertas de ruido, correctores de pitch o tono, delays, etc., que permiten alcanzar el equilibrio y sonido deseado. La mezcla es de gran importancia puesto que puede determinar el resultado final. (Torres Osuna, C. D. 2020, p 232).

Masterización. En palabras de Martinelli (2015): Durante la masterización se busca ajustar los niveles y que la relación entre los diversos temas resulte armoniosa. Lo mismo ocurre con la ecualización y los procesos de compresión y limitación, buscando definir la coherencia sonora de todo el álbum. Desde el punto de vista técnico, se trata de ajustar las obras a un estándar de calidad, optimizando los archivos, tratando de realzar las virtudes del trabajo logrado en la mezcla, de modo de obtener un buen sonido en el mayor número de sistemas o en cualquiera de los soportes y canales de difusión actuales [...] este proceso final

requiere especial atención: cualquier error podría ser replicado, echando por la borda todo el esfuerzo realizado hasta aquí (176).

Procesadores de Audio. Un procesador de audio, es una herramienta que se utiliza para manipular la señal de audio de diferentes maneras, en función de los parámetros con los que queremos trabajar. Estos se clasifican dependiendo del tipo de procesamiento que llevan a cabo y de la forma en la cual podemos encontrarlos (Zocociudad SL, 2023). Dentro de esos procesadores tenemos:

Procesadores de Frecuencia

Ecuilización. La ecualización es una de las formas más conocidas de procesamiento de audio en la producción musical. Con el ecualizador, puede ajustar el nivel de volumen de una frecuencia (o rango de frecuencias) dentro de un sonido, lo que a su vez le permite curar un sonido, o a veces incluso canciones enteras, de sus imperfecciones. Esto se hace cortando las frecuencias no deseadas y/o potenciando otras, todo para equilibrar los sonidos y que funcione bien entre sí. (Armada Music, 2021).

Filtros. Los filtros permiten moldear una señal de audio atenuando o realzando un rango de frecuencias en específico. Se encuentran presentes en la gran mayoría de componentes de producción como ecualizadores, compresores y efectos, ya que permiten realizar ajustes técnicos y creativos que facilitan tener mayor control sobre la mezcla. Entre los diferentes tipos de filtros podemos encontrar.

Paso Bajo (Low Pass). Se establece un punto en el cual comienza a atenuar progresivamente las frecuencias que están por encima del punto de corte, dejando así pasar únicamente las frecuencias que se encuentran por debajo del límite establecido.

Paso Alto (High Pass). Realiza una función contraria al low pass, ya que estableciendo un punto lo que hace es atenuar progresivamente las frecuencias por debajo dejando pasar únicamente las que están por encima del límite en el que se establece.

Paso Banda (Band Pass). Establece simultáneamente dos puntos en los que se atenuarán progresivamente las frecuencias por encima y por debajo de los límites, dejando así que pasen todas las frecuencias dentro del rango establecido.

Procesadores de Dinámica

Compresión. La compresión permite controlar el rango dinámico de un sonido haciendo disminuir la diferencia de volumen entre sus partes más ruidosas y suaves. Esta herramienta se suele usar, por ejemplo, en audios de instrumentos o voces en las que a lo largo de la grabación el volumen varía de manera drástica, por ende, se necesita balancear esos niveles y lograr que suenen a un mismo volumen relativo, para ello se emplea un compresor. Algunos de los parámetros más comunes que se pueden encontrar en un compresor son:

Umbral (Threshold). Establece un punto el cual determina a partir de que volumen (en dB) empezará a comprimir la señal, por ejemplo, si el umbral se establece a un nivel de -15dBFS, aquel momento en el que exceda ese punto el compresor empezará a actuar.

Proporción (Ratio). La proporción determina que tan agresiva será la compresión, estableciendo una relación entre el nivel que supera el umbral y la reducción de ganancia que este tendrá, por ejemplo, al tener un ratio de 8:1 se comprimirá en 7dB la señal que sobrepase el umbral, obteniendo como resultado 1dB de salida.

Ataque (Attack). El ataque se mide en milisegundos y establece la rapidez con la que la compresión surte efecto después de que se haya superado el nivel de umbral. Un tiempo de ataque rápido ayudará a eliminar los picos de volumen no deseados, mientras que un ataque más lento permitirá que pasen las transientes y comprimirá lo que venga después.

Relajación (Release). También es medido en milisegundos y controla cuánto tiempo el compresor seguirá afectando el sonido una vez que la señal ha caído por debajo del umbral. (Armada Music, 2021).

Gate (Puerta de Ruido). Lleva a cabo el trabajo de mejorar la relación señal/ruido. Esta opera como un interruptor de señal que conecta la entrada solo si es lo suficientemente alta como para superar un umbral preestablecido. De lo contrario, si no lo supera se interpreta como ruido y por lo tanto se desconecta. Esto permite quedarnos solo con la señal que es útil y eliminar el ruido ya sea de ambiente o eléctrico. Este proceso tiene parámetros similares al del compresor, pero que funcionan de manera diferente (Centro Gabriela Mistral (GAM), 2020).

Procesadores de Tiempo o Efectos de Sonido

Reverb. La reverberación es un efecto que consigue simular que al sonido que se aplica se encuentre presente en una sala, esto mediante pequeños ecos y reflexiones del sonido en todas direcciones creando así un sonido más orgánico. Esta herramienta permite jugar con la espacialidad ya que cuando es aplicado a un sonido este adquiere cierto efecto de espacio en un lugar determinado, de esta manera se puede lograr hacer que el sonido suene como si estuviera muy lejos o en una sala muy grande, siendo un elemento muy importante tanto para dar profundidad y espacio a los sonidos como para crear una atmósfera que enriquezca la mezcla. Algunos de los parámetros más importantes de la reverberación constan de:

Pre-Retardo (Pre-Delay). Controla el tiempo que tarda en escucharse las primeras reflexiones (reflexiones tempranas) del sonido. Al establecer un pre-retardo más largo, estos primeros rebotes tardarán más tiempo en escucharse creando una sensación de que el sonido se reproduce en una sala grande y al ajustar un pre-delay corto sucederá totalmente lo opuesto.

Delay. Hablamos de delay para referirnos a cualquier retardo sobre la señal original y a eco (Echo), cuando este retardo puede ser identificado por nuestro oído como una señal más, aparte de la original. Así, hay que distinguir dos vertientes del efecto: el llamado eco simple, donde la señal sólo se duplica una vez y que simplemente retarda la señal respecto a la original; dependiendo del efecto buscado, este retardo puede variar desde pocas milésimas a segundos (Soundcheck, 2015).

Chorus. Se consigue cuando sonidos similares con pequeñas variaciones de tono y tiempo se superponen y se escuchan como una unidad. El efecto de chorus electrónico funciona de la siguiente manera: el procesador de audio del chorus (un pedal, una unidad de efectos o un plugin) crea copias de la señal de audio original y aplica delay y modulaciones de pitch a estas copias. Con esto crea un sonido lleno y denso. Además, añade armónicos al sonido original (Centro Gabriela Mistral (GAM), 2020).

Referentes Artísticos

Chimú Psicodélico "Conmoción Interior"

"Conmoción Interior" de Chimú Psicodélico es una propuesta valiente que desafía las fronteras de los géneros musicales tradicionales y las expectativas del público. La pieza no es fácil de digerir, pero ofrece una experiencia auditiva única para aquellos dispuestos a sumergirse en sus capas sonoras complejas y a apreciar la riqueza de la fusión de géneros. Su capacidad para mezclar lo tradicional con lo experimental no solo enriquece la música llanera, sino que también la lleva a lugares inesperados, abriendo puertas a nuevas formas de entender y disfrutar los géneros autóctonos en el contexto moderno.

Es una obra que, más que buscar la aceptación masiva, se propone provocar y sorprender, ofreciendo una visión innovadora de lo que la música llanera puede ser cuando se atreve a cruzar fronteras estilísticas. Si bien puede ser desafiante para algunos, para los más curiosos y abiertos a nuevas propuestas musicales, "Conmoción Interior" es una obra que amplía las posibilidades de la música autóctona en el siglo XXI.

Este tema está en 4/4 y 3/4 en el joropo se utiliza el 3/4 en la mayoría de veces, lo cual también es un reto desde el punto compositivo sin arruinar la esencia del tema.

Dicho lo anterior, la canción tiene una estructura no lineal que desafía las expectativas del oyente. Si bien empieza con un ritmo de joropo tradicional, rápidamente se aleja de la secuencia predecible para explorar cambios abruptos en el ritmo y en la tonalidad, lo que genera una sensación de tensión y desconcierto. Esta estructura dinámica es reminiscente de la libertad creativa característica de los géneros psicodélicos y progresivos.

Dream Theater en la Canción “Instrumentally”.

Instrumentally es un tema instrumental complejo, como su nombre indica, que se construye sobre varias secciones que parecen no tener una relación evidente al principio, pero que, a medida que avanza la pieza, se entrelazan perfectamente para formar una unidad coherente. Este tipo de estructura es característica del metal progresivo, en el que las canciones suelen romper con las formas tradicionales de las composiciones de rock, optando por cambios de ritmo abruptos, transiciones inesperadas y cambios de tonalidad y textura que mantienen al oyente en un estado constante de sorpresa y fascinación.

La pieza inicia con una sección enérgica, marcada por la guitarra eléctrica de John Petrucci, que establece el tono agresivo y virtuoso del tema. Esta introducción se va alternando con pasajes más suaves y etéreos, donde el teclado de Jordan Rudess toma protagonismo, creando una atmósfera misteriosa y envolvente. Es una muestra de lo que Dream Theater sabe hacer mejor: moverse entre contrastes con gran facilidad, fusionando momentos de máxima intensidad con otros más introspectivos, casi etéreos, pero siempre con una coherencia estilística.

Este tema cambia de acuerdo a la asignatura de medida de 4/4, 5/4 ,6/8 etc. Es un verdadero reto que quiero realizar para mi trabajo de grado.

En conclusión, la fusión entre la música llanera y el metal es una posibilidad fascinante que puede abrir nuevas puertas para el reconocimiento y la apreciación global de los instrumentos llaneros.

A través de las canciones de Chimú Psicodélico y Dream Theater,

Se puede observar cómo géneros tan diferentes pueden coexistir mediante el uso creativo de la instrumentación, las estructuras rítmicas y las técnicas de composición.

Para llevar a cabo una fusión exitosa, es necesario respetar la esencia de ambos géneros, pero también ser audaces en la experimentación y el cruce de fronteras estilísticas. Este enfoque no solo enriquece las tradiciones musicales de ambas culturas, sino que también promueve un diálogo intercultural a través de la música.

Proceso de Creación de la Obra

Concepción, grabación, mezcla y master del EP

La creación de las tres obras musicales que fusionan el joropo y el metal implica un proceso detallado que abarca desde la concepción de la idea hasta la finalización de la producción. A continuación, se describe el proceso de creación de cada una de las obras:

Técnicas, herramientas y procedimientos usados en común en las tres canciones

Instrumentos: Arpa llanera, cuatro llaneros, bandola llanera, guitarra eléctrica, bajo, batería.

Software de Grabación: utilice un software de grabación digital Pro Tools para grabar y mezclar las pistas. **Plug-ins de efectos:** Se utilizan plug-ins de efectos como reverb, delay, compresión y ecualización para mejorar el sonido de cada instrumento y la mezcla en general.

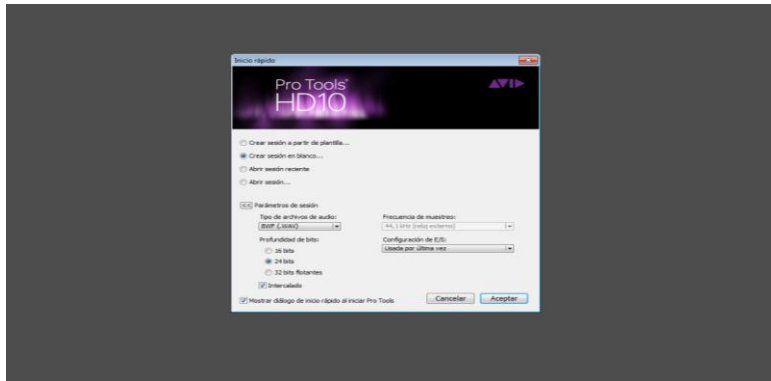
Técnicas de Mezcla: Se utilizan técnicas de mezcla como la panning, la profundidad y la altura para crear un sonido espacial y equilibrado.

Preproducción

Para cada una de las canciones se empleó individualmente un proyecto distinto en el DAW Pro Tools 10.3.7 con una configuración inicial frecuencia de muestreo de 44kHz y una calidad de sampleo de 24 bits de sincronización

Figura 1

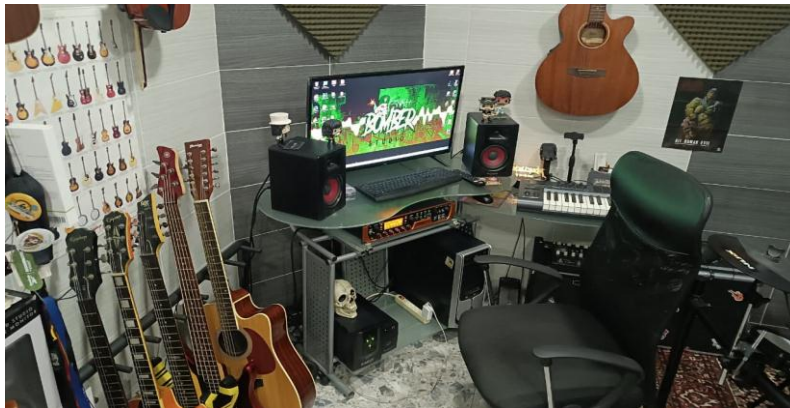
Configuración inicial del proyecto para cada canción y espacio de trabajo

Fuente. Autoría Propia

Figura 2

Lugar de producción

Fuente. Autoría Propia

Producción

Se inició el proceso de producción con la percusión que acompañará todas las canciones, para ello se usaron los siguientes instrumentos en común:

Drums

Se grabó mediante mi batería NUX DM 210 (figura 3) como controlador usando el plugin Addictive Drums (figura 3).

Al finalizar la grabación de baterías se separan todos los elementos (bombo, redo, toms, platillos etc.) mediante un bus de envío quedando todas las partes de la batería en audio para una mejor manipulación en el proceso de mezcla (figura 5)

Figura 3

Batería

Fuente. Autoría Propia

Figura 4

Plugin addictive drums

Fuente. Autoría Propia

Figura 5

Ventana de edición batería

Fuente. Autoría Propia

Guitarra Eléctrica

Luego de tener la estructura rítmica de las canciones se procedió a realizar la grabación de la guitarra eléctrica con una Epiphone les paul custom zack Wilde (figura 6) que ofrece un sonido pesado y gordo, con una excelente respuesta en los medios y agudos, es perfecta para ritmos distorsionados todos grabados por medio de línea en el DAW Pro tools con una interfaz RACK llamada Eleven Rack que se observa en la (figura 6)

Figura 6

Grabación guitarras

Fuente. Autoría Propia

Todos los tracks de guitarra eléctrica para las canciones My Land, La horrible noche y Amanecer fueron grabados por medio del Eleven Rack el cual se observa en la (figura 2 y 6), el cual cuenta con la emulación de pedales de guitarra de compresión, delay, drive, pedal de Wah

Figura 7

Grabación de bajo

Fuente. Autoría Propia

Grabación del Bajo Eléctrico

Bajo. Luego de grabar las guitarras se realizó la grabación del bajo eléctrico. Esta grabación se hizo para las canciones My Land, La horrible noche y Amanecer, con un bajo Yamaha 5 cuerdas Activo TRBX 305 (Figura 7) por medio de la interfaz Eleven rack en el DAW pro tools.

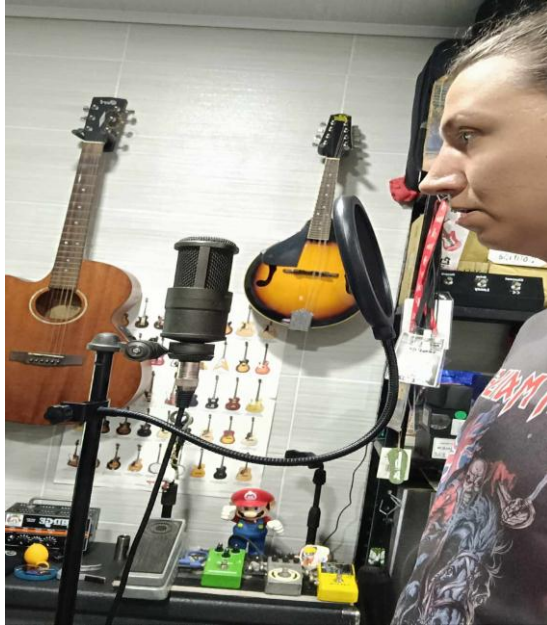
Grabación de Voz

Se realizó la grabación de la voz en mi home studio (Figura 2) solo para la canción La horrible noche utilizando un micrófono de condensador Takstar SM8B (Figura 8) junto a la interfaz Eleven Rack usando una técnica de grabación estándar con una proximidad de 15 a 20 cm lo que permite la captura de una voz clara y balanceada. Se grabaron varios tracks, uno

para la voz principal, también se realizó el apoyo en las palabras finales de cada frase del verso rapeado

Figura 8

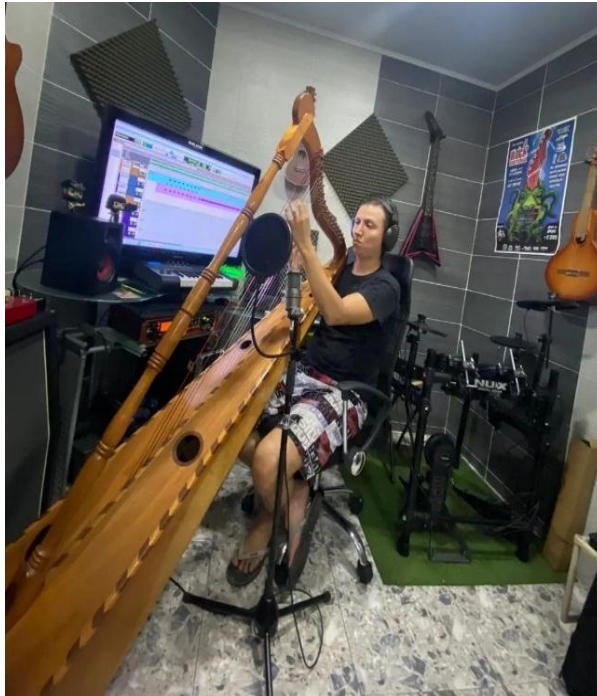
Grabación de voces

Fuente. Autoría Propia

Arpa Llanera

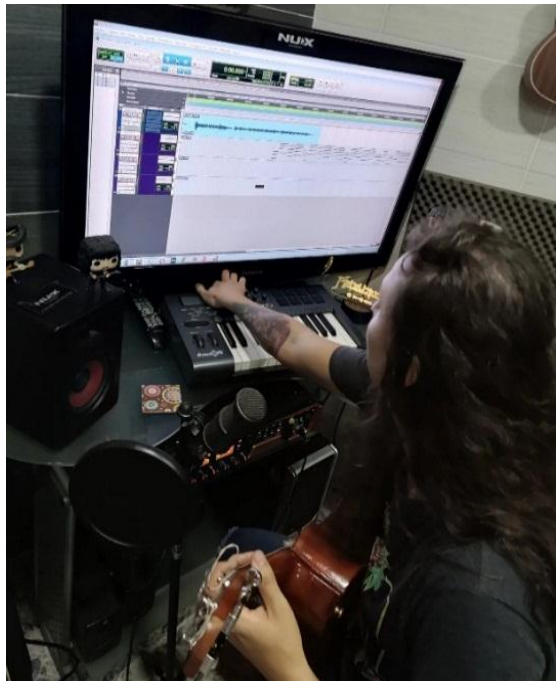
Se realizó la grabación del arpa (Figura 9) en mi home studio (Figura 1) para las tres canciones utilizando un micrófono de condensador Takstar SM8B (Figura 8) junto a la interfaz Eleven Rack usando una técnica de grabación estándar con una proximidad de 7 cm lo que permite la captura clara del instrumento.

Figura 9**Grabación de arpa**

Fuente. Autoría Propia

Bandola Llanera

Se realizó la grabación de la bandola (Figura 10) en mi home studio (Figura 2) para las tres canciones utilizando un micrófono de condensador Takstar SM8B (Figura 8) junto a la interfaz Eleven Rack usando una técnica de grabación estándar con una proximidad de 7 cm lo que permite la captura clara del instrumento.

Figura 10*Grabación de bandola**Fuente. Autoría Propia***Figura 11***Grabación de cuatro**Fuente. Autoría Propia*

Cuatro Llanero

Se realizó la grabación del cuatro (Figura 11) en mi home studio (Figura 2) para las tres canciones utilizando un micrófono de condensador Takstar SM8B (Figura 8) junto a la interfaz Eleven Rack usando una técnica de grabación estándar con una proximidad de 7 cm lo que permite la captura clara del instrumento.

Postproducción

Edición. En esta etapa se inició con la organización, limpieza y edición de los tracks grabados de los tres temas corrigiendo desfases de tiempo, eliminando ruidos, respiraciones y

demás sonidos que bajen la calidad del sonido. Se realizó la nivelación de los diferentes tracks, continuo y cuantización de los tracks de guitarra, cuatro, bajo y donde se requiriera.

Figura 12

Vista de edición pro tools

Fuente. Autoría Propia

La Horrible Noche

Preproducción de la Canción La Horrible Noche

Descripción de "La Horrible Noche"

"La Horrible Noche" es una canción que fusiona el joropo y el metal de manera intensa y energética. La composición comienza con un intro de bandola llanera que establece el tono y la atmósfera de la canción. A medida que avanza la canción, un riff de guitarra eléctrica irrumpe en la escena, acompañado por la batería y el bajo, creando un ritmo intenso y poderoso.

La voz entra en escena con una entrega apasionada y emotiva, mientras que la guitarra eléctrica y la batería siguen impulsando la canción hacia adelante. En la mitad de la canción, un arpeggio de arpa llanera agrega un toque de belleza y complejidad a la composición, creando un contraste interesante con la intensidad del metal.

Encima del arpegio de arpa, un rapeo agrega un elemento adicional de intensidad y energía, creando un momento culminante en la canción. Después del rapeo, un solo de guitarra eléctrica toma el centro de la escena, mostrando la habilidad y la técnica del guitarrista.

La canción continúa con un verso adicional y un coro final que combina la intensidad del metal con la complejidad rítmica del joropo. La mezcla de compases de 4/4 y 3/4 agrega un elemento de complejidad y sorpresa a la canción, creando un ritmo dinámico y enérgico que mantiene al oyente enganchado hasta el final.

Estructura de la Canción

Intro: Bandola llanera

Riff de guitarra eléctrica: Guitarra eléctrica, batería y bajo

Voces: Voz principal

Arpegio de arpa llanera: Arpa llanera

Rapeo: Voz rapeada encima del arpegio de arpa

Solo de guitarra eléctrica: Guitarra eléctrica

Verso adicional: Voz principal

Coro final: Coro con mezcla de metal y joropo

Elementos Musicales

Fusión de géneros: Metal y joropo

Instrumentos: Bandola llanera, guitarra eléctrica, batería, bajo, arpa llanera

Ritmo: Mezcla de compases de 4/4 y 3/4

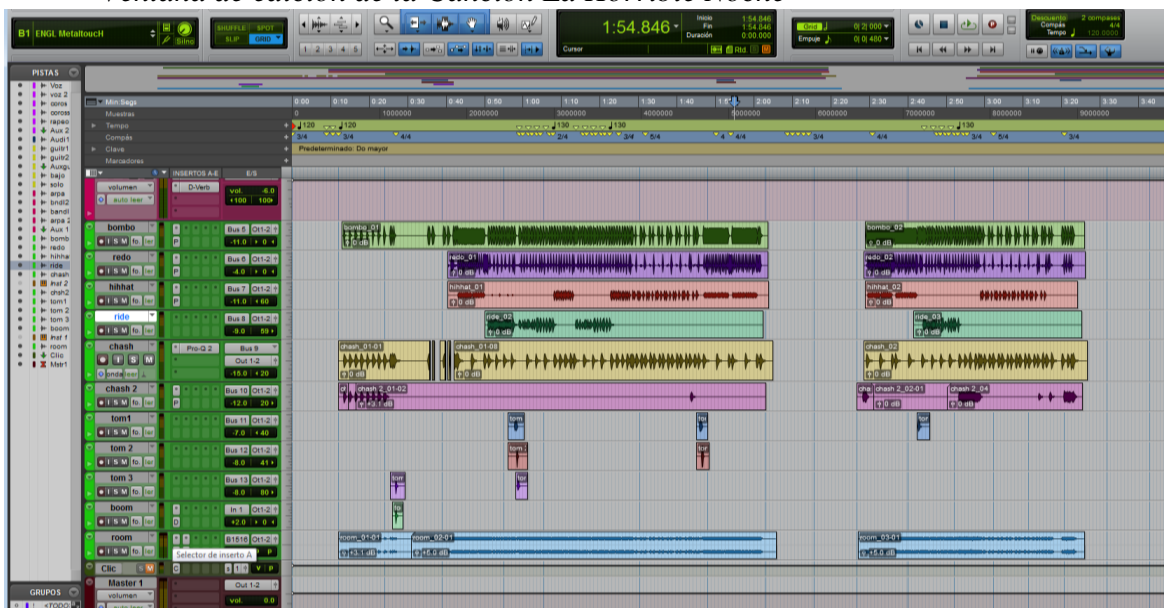
Tonalidad: Dm Armónica

Grabación y Procesamiento de la Canción La Horrible Noche

Batería: La batería se grabó utilizando el plugin Addictive Drums con una batería eléctrica NUX. Cada parte de la batería se renderizó por separado, incluyendo el bombo, redoblante, hi-hat, crash, tone uno, dos, tres y room, lo que permitió un control preciso sobre cada elemento de la batería. (Figura 13)

Figura 13

Ventana de edición de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Guitarras eléctricas: Las guitarras eléctricas se grabaron directamente utilizando el Eleven Rack, lo que permitió capturar el sonido de las guitarras de manera clara y precisa. (Figura 14 Y 15) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la figura 15 los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Figura 14

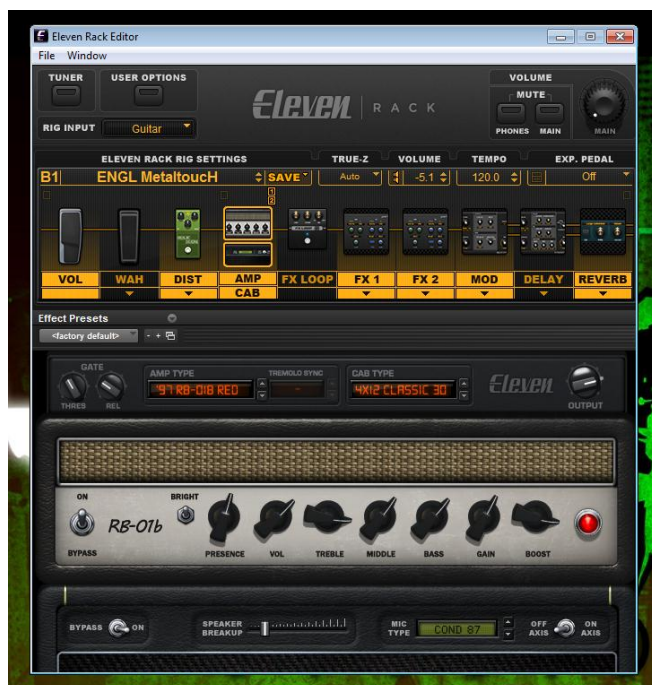
Ventana de edición guitarras de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Figura 15

Ventana eleven rack de la Canción La Horrible Noche

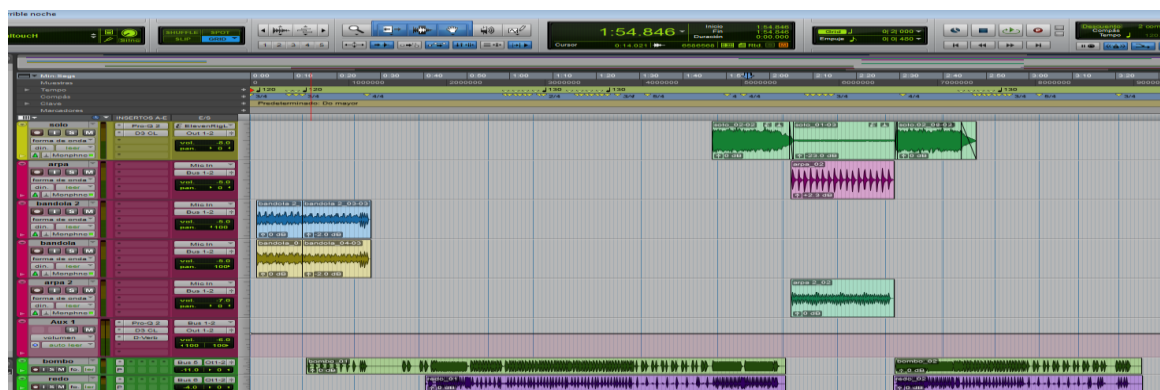
Fuente. Autoría Propia

Bajo: El bajo se grabó de manera directa utilizando el mismo equipo que las guitarras eléctricas. (Figura 14 Y 15) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la figura 15 los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Arpa y bandola: El arpa y la bandola se grabaron utilizando un micrófono Takstar, lo que permitió capturar la riqueza y la complejidad de los instrumentos acústicos.

Figura 16

Ventana de edición arpa y bandola de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Figura 17

Procesos de arpa y bandola de la Canción La Horrible Noche

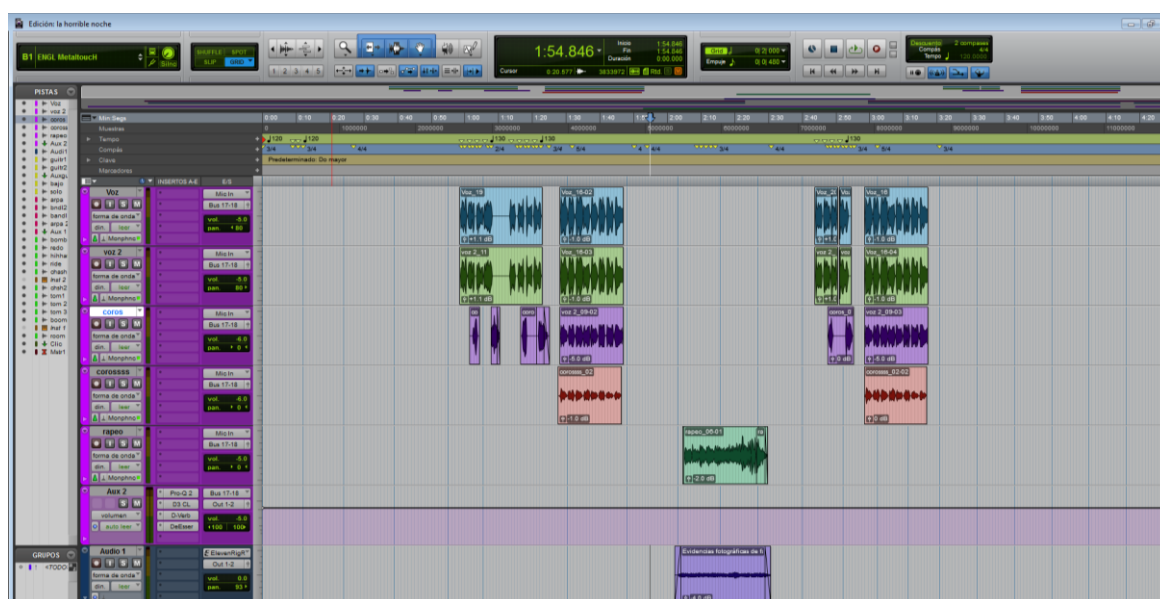
Fuente. Autoría Propia

A estos instrumentos se le aplicaron tres procesos que fueron Eq, Compresor y Reverb los cuales se observan todos sus parámetros en la figura 17

Voz: La voz se grabó utilizando el mismo micrófono Takstar, lo que permitió capturar la emoción y la intensidad de la interpretación vocal.

Figura 18

Ventana de edición voces de la canción de La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Figura 19

Proceso de voces de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

A las voces se le aplicaron cuatro procesos que fueron Eq, Compresor, Reverb y DeEsSer los cuales se observan todos sus parámetros en la figura 19

Proceso de Mezcla de la Canción “La Horrible Noche”

La mezcla de "La Horrible Noche" fue un proceso detallado y cuidadoso que involucró varias etapas y técnicas para lograr un sonido equilibrado y poderoso. A continuación, se describe el proceso de mezcla que se siguió:

Preparación de la Canción “La Horrible Noche”

Se importaron todas las pistas grabadas en Pro Tools y se organizaron en una estructura lógica y fácil de navegar. (Por colores de familias de instrumentos) (Figuras 20 y21)

Se ajustaron los niveles de cada pista para asegurarse de que estuvieran dentro de un rango óptimo para la mezcla. (Figuras 20 y21)

Ecualización de la Canción “La Horrible Noche”

Se aplicó ecualización a cada pista para corregir cualquier problema de frecuencia y para mejorar la claridad y la definición de cada instrumento.

Se utilizaron ecualizadores paramétricos y gráficos para ajustar las frecuencias específicas y lograr un sonido equilibrado. (Figuras 20 y21)

Compresión de la Canción “La Horrible Noche”

Se aplicó compresión a cada pista para controlar la dinámica y mantener un nivel de sonido constante.

Se utilizaron compresores para reducir la diferencia entre los niveles más altos y más bajos de cada instrumento. (Figuras 20 y21)

Reverberación de la Canción “La Horrible Noche”

Se aplicó reverberación a varias pistas para agregar profundidad y espacio a la mezcla. Se utilizaron plugins de reverberación para crear un ambiente natural y realista. (Figuras 20 y21)

Paneos

Se trabajaron los paneos de cada pista para crear una imagen estéreo clara y precisa.

Se colocaron los instrumentos en diferentes posiciones en el espacio estéreo para crear una sensación de profundidad y ancho. (Figuras 20 y21)

Buses de Envío

Se crearon buses de envío para agrupar instrumentos similares y aplicar procesos de mezcla a todo el grupo.

Se utilizaron buses de envío para aplicar compresión y ecualización a los grupos de instrumentos. (Figuras 20 y21).

Mezcla en Estéreo

Se trabajó la mezcla en estéreo para asegurarse de que la canción sonara bien en diferentes sistemas de sonido.

Se ajustaron los niveles y los paneos para asegurarse de que la mezcla fuera equilibrada y clara en estéreo. (Figuras 20 y21)

Procesos Específicos.

Batería: Se aplicó compresión y ecualización a la batería para lograr un sonido potente y definido. Se utilizó un compresor para controlar la dinámica del bombo y el redoblante.

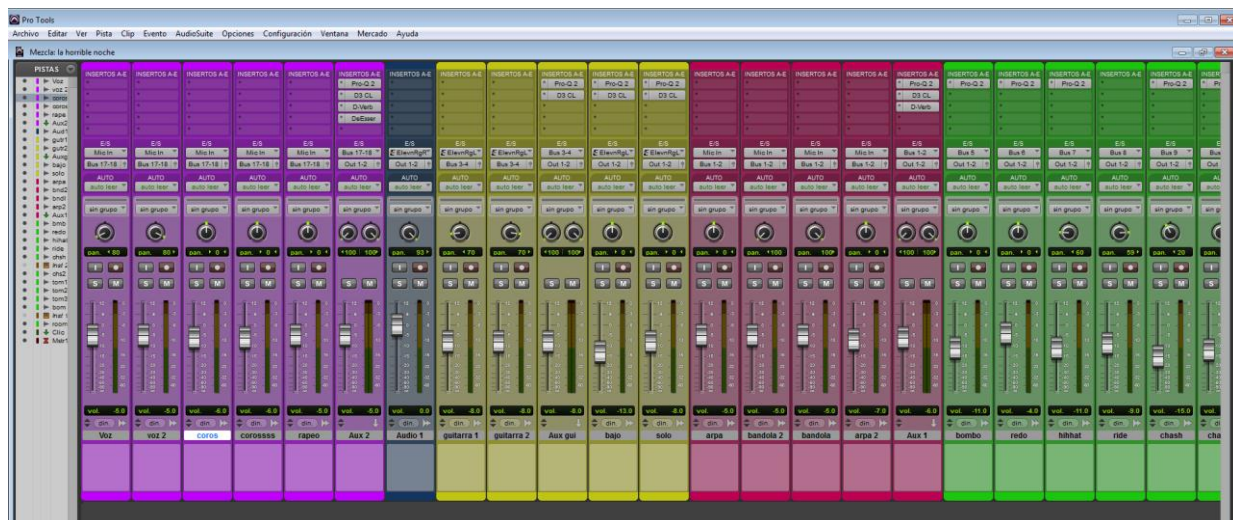
Guitarras: Se aplicó ecualización y compresión a las guitarras para lograr un sonido claro y potente. Se utilizó un overdrive para agregar un toque de distorsión a las guitarras.

Arpa y bandola: Se aplicó ecualización y reverberación a las pistas de arpa y bandola para lograr un sonido natural y espacioso.

Voz: Se aplicó compresión y ecualización a la voz para lograr un sonido claro y definido. Se utilizó un de-esser para reducir la sibilancia y mejorar la claridad de la voz.

Figura 20

Procesos de mezcla de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Figura 21

Procesos de mezcla de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

En las figuras 20 y 21 podemos ver todos los balances y paneos aplicados a esta canción para su respectiva mezcla.

Descripción de la Mezcla en Pro Tools de la Canción “La Horrible Noche”

La mezcla cuenta con varios canales organizados por colores y configurados de la siguiente manera:

Canales de Voces y Coros (Morado)

- Voz principal: -5 dB, al centro (0%)
- Coros: -6 dB, al centro (0%)
- Rapeo: -5 dB, al centro (0%)
- Auxiliar: Estéreo, 100% en estéreo

Canales de Guitarras (Amarillo)

- Guitarra 1: -8 dB, 70% paneada a la izquierda
- Guitarra 2: -8 dB, 70% paneada a la derecha
- Auxiliar de envío de guitarras: Estéreo, 100% en estéreo

Canales de Bajo

- Bajo: -13 dB, al centro (0%) en estéreo
- Solo: -8 dB, al centro (0%)

Canales de Arpa y Bandola

- Arpa: -5 dB, al centro (0%)
- Bandola 1: -5 dB, 100% paneada a la izquierda
- Bandola 2: -5 dB, 100% paneada a la derecha
- Arpa 2: -7 dB, al centro (0%)
- Auxiliar: Estéreo, 100% en estéreo

Canales de Batería (Verde)

- Bombo: -11 dB, al centro (0%)
- Redoblante: -4 dB, al centro (0%)
- Hihat:
- 60% paneada a la izquierda: -11 dB
- Ride:
- 60% paneada a la derecha: -9 dB
- Chash:
- 20% paneada a la izquierda: -15 dB
- Chash 2:
- 20% paneada a la derecha: -12 dB
- Tom 1:
- 40% paneada a la izquierda: -7 dB
- Tom 2:
- 40% paneada a la derecha: -8 dB
- Tom 3:
- 90% paneada a la derecha: -8 dB

Figuras 20 y 21

Mastering de "La Horrible Noche"

Se creó una nueva sesión en el software y se importó la mezcla final de la canción "La Horrible Noche". A continuación, se describen los pasos y plugins utilizados en el proceso de mastering (Figuras 22 y 23):

Canal

1. ***Ecualización con Pro-Q***: Se aplicó el plugin Pro-Q para ajustar la respuesta de frecuencia de la mezcla y lograr un sonido equilibrado y claro.

2. ***Compresión con C1***: Se utilizó el plugin C1 de Waves para controlar la dinámica de la mezcla y mantener un nivel de sonido constante.

3. ***Panorámico Estéreo con S1***: Se aplicó el plugin S1 para mejorar la imagen estéreo y crear un sonido más amplio y envolvente.

4. ***Maximización con L2***: Se utilizó el plugin L2 para aumentar el nivel de sonido de la mezcla y prepararla para su distribución en diferentes plataformas.

(Figuras 22 y 23)

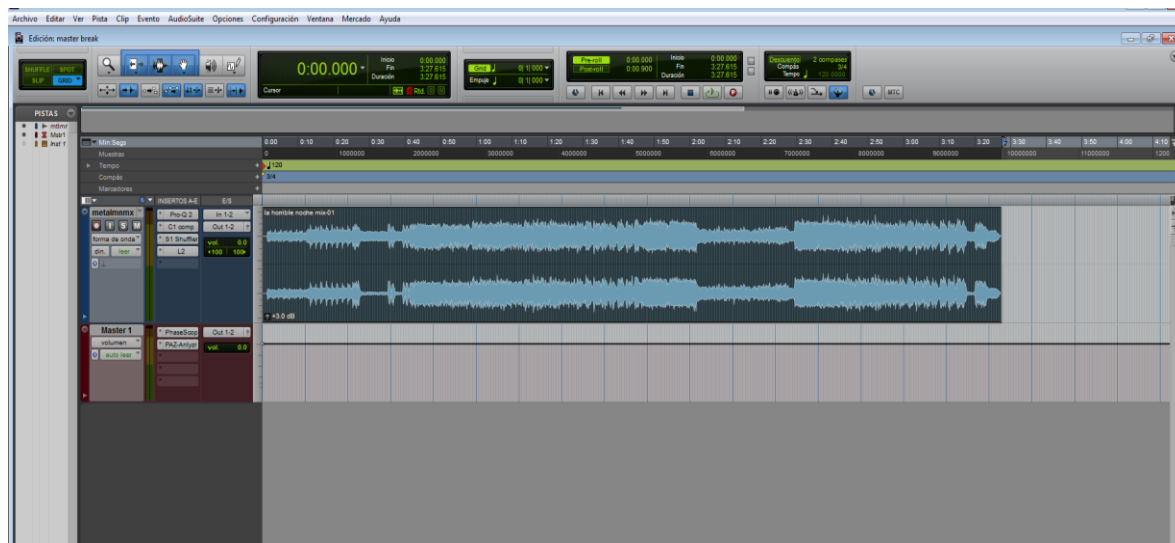
Canal de Master de la Canción “La Horrible Noche”

Análisis de Estéreo: Se aplicó un plugin de análisis de estéreo para evaluar la imagen estéreo de la mezcla y asegurarse de que esté bien balanceada.

Análisis de Frecuencias: Se utilizó un plugin de análisis de frecuencias para evaluar la respuesta de frecuencia de la mezcla y asegurarse de que esté bien equilibrada en todas las frecuencias. (Figuras 22 y 23)

Figura 22

Procesos de master de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Figura 23

Procesos de master de la Canción La Horrible Noche

Fuente. Autoría Propia

Sonido y Textura

La combinación de técnicas de grabación y procesamiento de audio utilizadas en "La Horrible Noche" permitió crear un sonido único y poderoso que fusiona la intensidad del metal con la complejidad y la riqueza del joropo. La batería renderizada proporciona un ritmo sólido y preciso, mientras que las guitarras eléctricas y el bajo agregan una capa adicional de intensidad y energía. El arpa y la bandola agregan un toque de belleza y complejidad a la canción, mientras que la voz aporta emoción y intensidad a la letra.

Concepción de la Idea My Land: Se busca crear una obra que refleje la esencia del joropo y el metal, con un enfoque en la fusión de ritmos y melodías.

Composición: Se comienza a componer la estructura musical, incluyendo la melodía, armonía y ritmo. Se utilizan instrumentos tradicionales del joropo como el arpa llanera, el cuatro llanero y la bandola llanera, junto con instrumentos de metal como la guitarra eléctrica y la batería.

My Land (Mi Tierra)

Descripción de " My Land (Mi Tierra)"

"My Land" (Mi Tierra) es una pieza instrumental que fusiona elementos de la música tradicional llanera con el heavy metal. La canción está compuesta en tonalidad de Re menor armónica y cuenta con una estructura narrativa que evoca la esencia del paisaje y la cultura llanera.

Instrumentación My Land (Mi Tierra)"

Bandola llanera: Protagonista de la pieza, su sonido característico y expresivo es el hilo conductor de la canción.

Cuatro llanero: Aporta un ritmo y armonía que complementan la bandola, especialmente en el arpeggio que simula un amanecer llanero.

Arpa llanera: Añade profundidad y riqueza armónica, especialmente en el solo final que cierra la pieza con emotividad.

Guitarra eléctrica: Aporta un contraste moderno y dinámico, especialmente en el solo que responde al de la bandola.

Bajo: Proporciona la base rítmica y armónica que sostiene la estructura de la canción.

Batería: Aporta energía y dinamismo, especialmente en los momentos de mayor intensidad.

Estructura My Land (Mi Tierra)"

La canción sigue una estructura narrativa que puede dividirse en varias secciones:

1. **Introducción:** La bandola llanera inicia la pieza con un registro que establece el tono y la atmósfera de la canción.

2. **Arpeggio de Cuatro:** Un arpeggio de cuatro llanero simula un amanecer llanero, creando una sensación de calma y serenidad.

3. **Explosión:** Todos los instrumentos se unen en un golpe en Re menor, marcando el inicio de la sección más intensa de la canción.

4. **Solos:** La bandola llanera toma el protagonismo con un solo emotivo, seguido de un solo de guitarra eléctrica que responde con un lenguaje moderno y dinámico. Finalmente, el arpa llanera cierra con un solo que resume la esencia de la canción.

5. **Regreso al Arpeggio:** El arpeggio de cuatro llanero regresa, acompañado de la guitarra eléctrica, creando una sensación de calma y reflexión.

6. **Final:** La bandola llanera retoma el protagonismo con un registro final que cierra la canción con una sensación de nostalgia y melancolía.

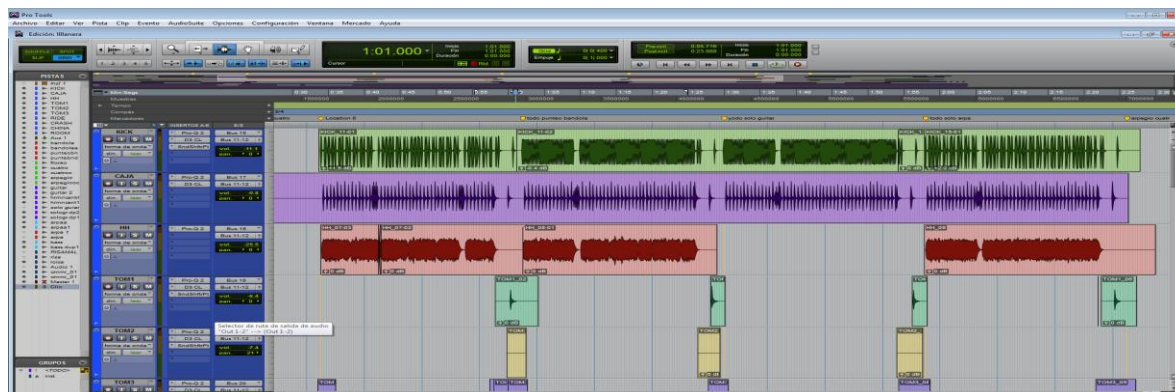
La canción "My Land" es una obra que fusiona la tradición llanera con elementos contemporáneos, creando una pieza única y emotiva. La bandola llanera es el hilo conductor de la canción, y su sonido expresivo y característico es el que guía al oyente a través de la narrativa. La estructura de la canción es bien definida, con un claro inicio, desarrollo y conclusión, y los solos de cada instrumento añaden un nivel de complejidad y emoción a la pieza. En general, "My Land" es una canción que invita al oyente a sumergirse en la esencia de la cultura llanera y a experimentar la emoción y la pasión que la caracteriza.

Grabación y Procesamiento My Land (Mi Tierra)

Batería: La batería se grabó utilizando el plugin Addictive Drums con una batería eléctrica NUX. Cada parte de la batería se renderizó por separado, incluyendo el bombo, redoblante, hi-hat, crash, tone uno, dos, tres y room, lo que permitió un control preciso sobre cada elemento de la batería. (Figura 24)

Figura 24

Ventana de edición de baterías la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

Guitarras eléctricas: Las guitarras eléctricas se grabaron directamente utilizando el Eleven Rack, lo que permitió capturar el sonido de las guitarras de manera clara y precisa. (Figura 25) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la figura 25 los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Figura 25

Ventana leven rack guitarras de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

Bajo: El bajo se grabó de manera directa utilizando el mismo equipo que las guitarras eléctricas. (Figura 25) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la figura 15 los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Arpa, bandola y cuatro llaneros: El arpa, la bandola y el cuatro se grabaron utilizando un micrófono Takstar, lo que permitió capturar la riqueza y la complejidad de los instrumentos acústicos. (Figura 26)

Figura 26

Ventana de edición de la arpa, cuatro y bandola canción My Land

Fuente. Autoría Propia

Figura 27

Procesos de arpa, bandola y cuatro de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

A estos instrumentos se le aplicaron tres procesos que fueron Eq, Compresor y Reverb los cuales se observan todos sus parámetros en la figura 2

Proceso de Mezcla de "My Land"

La mezcla de "My Land" fue un proceso detallado y cuidadoso que involucró varias etapas y técnicas para lograr un sonido equilibrado y poderoso. A continuación, se describe el proceso de mezcla que se siguió

Preparación de la Canción My Land

Se importaron todas las pistas grabadas en Pro Tools y se organizaron en una estructura lógica y fácil de navegar. (Por colores de familias de instrumentos) (Figuras 20 y 21)

Se ajustaron los niveles de cada pista para asegurarse de que estuvieran dentro de un rango óptimo para la mezcla. (Figura 28 y 29)

Ecuación de la Canción My Land

Se aplicó ecualización a cada pista para corregir cualquier problema de frecuencia y para mejorar la claridad y la definición de cada instrumento.

Se utilizaron ecualizadores paramétricos y gráficos para ajustar las frecuencias específicas y lograr un sonido equilibrado. (Figura 28 y 29)

Compresión de la Canción My Land

Se aplicó compresión a cada pista para controlar la dinámica y mantener un nivel de sonido constante.

Se utilizaron compresores para reducir la diferencia entre los niveles más altos y más bajos de cada instrumento. (Figura 28 y 29)

Reverberación de la Canción My Land

Se aplicó reverberación a varias pistas para agregar profundidad y espacio a la mezcla.

Se utilizaron plugins de reverberación para crear un ambiente natural y realista.
(Figura 28 y 29)

Paneos

Se trabajaron los paneos de cada pista para crear una imagen estéreo clara y precisa.

Se colocaron los instrumentos en diferentes posiciones en el espacio estéreo para crear una sensación de profundidad y ancho. (Figura 28 y 29)

Buses de Envío

Se crearon buses de envío para agrupar instrumentos similares y aplicar procesos de mezcla a todo el grupo.

Se utilizaron buses de envío para aplicar compresión y ecualización a los grupos de instrumentos. (Figura 28 y 29)

Mezcla en Estéreo

Se trabajó la mezcla en estéreo para asegurarse de que la canción sonara bien en diferentes sistemas de sonido.

Se ajustaron los niveles y los paneos para asegurarse de que la mezcla fuera equilibrada y clara en estéreo. (Figura 28 y 29)

Procesos específicos

Batería: Se aplicó compresión y ecualización a la batería para lograr un sonido potente y definido. Se utilizó un compresor para controlar la dinámica del bombo y el redoblante.

Guitarras: Se aplicó ecualización y compresión a las guitarras para lograr un sonido claro y potente. Se utilizó un overdrive para agregar un toque de distorsión a las guitarras.

Arpa y Bandola: Se aplicó ecualización y reverberación a las pistas de arpa y bandola para lograr un sonido natural y espacioso.

Figura 28

Procesos de mezcla Ventana de edición de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

Figura 29

Procesos de mezcla Ventana de edición de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

En las figuras 28 y 29 podemos ver todos los balances y paneos aplicados a esta canción para su respectiva mezcla

Descripción de la Mezcla en Pro Tools

La mezcla de "My Land" en Pro Tools cuenta con varios canales organizados por colores y configurados de la siguiente manera:

Canales de Batería (Azul)

- Bombo: Al centro, -11 dB
- Redoblante: Al centro, -1 dB
- Hihat: Paneado 77% a la izquierda, -25 dB
- Tom 1: Paneado 30% a la izquierda, -8 dB
- Tom 2: Paneado 21% a la derecha, -4 dB
- Tom 3: Paneado 70% a la derecha, -9 dB
- Ride: Paneado 71% a la derecha, -21 dB
- Crash: Paneado 35% a la izquierda, -19 dB
- China: Paneado 37% a la derecha, -18 dB
- Rum: En estéreo

Canales de Bandola (Rojo)

- Bandola 1: Paneada 60% a la izquierda, -2 dB
- Bandola 2: Paneada 60% a la derecha, -13 dB
- Punteos de bandola: Paneados 10% a la izquierda y 10% a la derecha, -5 dB

Canales del Cuatro (Verde)

- Floreo: Al centro, -9 dB

- Acompañamiento de cuatro 1 y 2: Paneado 95% a la izquierda y 95% a la derecha, -12 dB

- Arpegio: Paneado 100% a la izquierda y 100% a la derecha, -8 dB

Canal de Guitarra (Morado)

- Guitarra 1: Paneada 50% a la izquierda, -13 dB

- Guitarra 2: Paneada 50% a la derecha, -13 dB

- Solos: Paneados al centro, -10 dB

Canal de Arpa (Azul Claro)

- Arpa 1 y 2: Paneado 25% a la izquierda y 25% a la derecha, -5 dB

Canal de Bajo (Azul)

- Bajo: Al centro, -15 dB

Mastering de "My Land"

Se creó una nueva sesión en el software y se importó la mezcla final de la canción "My Land". A continuación, se describen los pasos y plugins utilizados en el proceso de mastering (Figuras 22 y 23):

Canal

1. **Ecuación con Pro-Q:** Se aplicó el plugin Pro-Q para ajustar la respuesta de frecuencia de la mezcla y lograr un sonido equilibrado y claro.

2. **Compresión con C1:** Se utilizó el plugin C1 de Waves para controlar la dinámica de la mezcla y mantener un nivel de sonido constante.

3. **Panorámico Estéreo con S1:** Se aplicó el plugin S1 para mejorar la imagen estéreo y crear un sonido más amplio y envolvente.

4. **Maximización con L2:** Se utilizó el plugin L2 para aumentar el nivel de sonido de la mezcla y prepararla para su distribución en diferentes plataformas.

(Figuras 29 y 30)

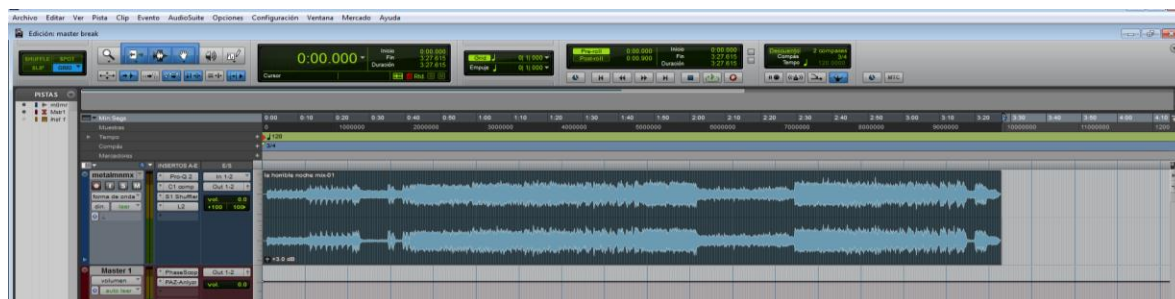
Canal de Master

Análisis de Estéreo: Se aplicó un plugin de análisis de estéreo para evaluar la imagen estéreo de la mezcla y asegurarse de que esté bien balanceada.

Análisis de Frecuencias: Se utilizó un plugin de análisis de frecuencias para evaluar la respuesta de frecuencia de la mezcla y asegurarse de que esté bien equilibrada en todas las frecuencias. (Figuras 30 y 31)

Figura 30

Procesos de master de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

Figura 31

Procesos de master de la canción My Land

Fuente. Autoría Propia

"Amanecer"

Descripción de la Canción "Amanecer"

"Amanecer" es una pieza instrumental que fusiona elementos del joropo Colombiano venezolano con el heavy metal, creando una obra única y emocionante. La canción es una verdadera batalla entre el arpa y la guitarra eléctrica, dos instrumentos que se enfrentan en un duelo musical intenso y apasionante.

Estructura de la Canción Amanecer

La canción comienza con una escala en Re menor armónica, interpretada por la guitarra, la bandola y el arpa. Este motivo introductorio establece el tono y la atmósfera de la pieza, y sirve como base para el desarrollo posterior. La escala es una mezcla de melancolía y tensión, que anticipa la intensidad que se avecina.

Desarrollo de la Canción Amanecer

Después del intro, la canción se despliega en un pajarillo, un ritmo tradicional Colombo venezolano que se convierte en el marco para los solos de arpa y guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica toma el protagonismo primero, con un solo que es una verdadera explosión de energía y virtuosismo. El arpa responde con un solo igualmente impresionante, que muestra su capacidad para producir sonidos complejos y emotivos.

La batalla entre el arpa y la guitarra eléctrica es intensa y emocionante, con ambos instrumentos intercambiando solos y frases musicales en un diálogo apasionado. La guitarra eléctrica aporta un sonido agresivo y distorsionado, mientras que el arpa agrega un toque de elegancia y sofisticación. La interacción entre los dos instrumentos es tan convincente que parece que estuvieran teniendo una conversación musical.

Climax de la Canción Amanecer

La canción alcanza su punto culminante cuando el arpa y la guitarra eléctrica se unen en un clímax emocional, con la batería y el bajo proporcionando un ritmo intenso y poderoso. La bandola y el cuatro llanero también se unen a la fiesta, agregando un toque de sabor tradicional venezolano a la mezcla.

La canción finaliza con el mismo intro que comenzó, con todos los instrumentos participando en un registro final de la escala en Re menor armónica. Esto crea un sentido de circularidad y conclusión, y sirve como un recordatorio de la estructura y la cohesión de la pieza.

"Amanecer" es una obra maestra de fusión musical que combina elementos del joropo venezolano con el heavy metal. La canción es una verdadera batalla entre el arpa y la guitarra eléctrica, y la interacción entre los dos instrumentos es emocionante y convincente. La

producción es de alta calidad, con una mezcla que equilibra perfectamente los diferentes instrumentos y crea un sonido rico y complejo.

La canción es una excelente representación de la música Colombo venezolana contemporánea, y es un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden combinarse para crear algo nuevo y emocionante. La intensidad y la pasión de la canción son contagiosas, y el oyente se encuentra tarareando la melodía y golpeando el pie al ritmo de la batería.

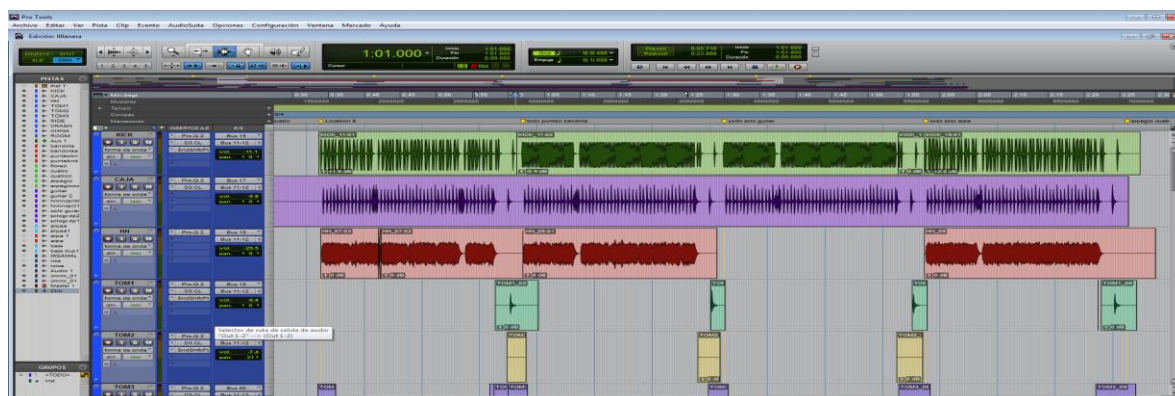
En resumen, "Amanecer" es una canción instrumental que es una verdadera obra maestra de fusión musical. La interacción entre el arpa y la guitarra eléctrica es emocionante y convincente, y la producción es de alta calidad. La canción es una excelente representación de la música venezolana contemporánea, y es un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden combinarse para crear algo nuevo y emocionante.

Grabación y Procesamiento de la Canción Amanecer

Batería: La batería se grabó utilizando el plugin Addictive Drums con una batería eléctrica NUX. Cada parte de la batería se renderizó por separado, incluyendo el bombo, redoblante, hi-hat, crash, tone uno, dos, tres y room, lo que permitió un control preciso sobre cada elemento de la batería. (Figura 32)

Figura 32

Ventana de edición baterías de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Guitarras Eléctricas: Las guitarras eléctricas se grabaron directamente utilizando el Eleven Rack, lo que permitió capturar el sonido de las guitarras de manera clara y precisa. (Figura 33) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la (figura 15) los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Figura 33

Ventana eleven rack de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Bajo: El bajo se grabó de manera directa utilizando el mismo equipo que las guitarras eléctricas. (Figura 33) al ser grabados con el rack ya cuentan con todos los procesos y emulaciones que requerí para esta los cuales se pueden ver en la (figura 33) los cuales son amplificador, distorsión, delay y reverb.

Arpa, bandola y cuatro llaneros: El arpa, la bandola y el cuatro se grabaron utilizando un micrófono Takstar, lo que permitió capturar la riqueza y la complejidad de los instrumentos acústicos. (Figura 26)

Figura 34

Ventana de edición arpa, cuatro y bandolas de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Figura 35

Procesos de arpa, bandola y cuatro la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

A estos instrumentos se le aplicaron tres procesos que fueron Eq, Compresor y Reverb los cuales se observan todos sus parámetros en la (figura 34 y 35)

Proceso de Mezcla de la Canción "Amanecer"

Descripción del Proceso de Mezcla en Pro Tools de "Amanecer"

La mezcla de "Amanecer" en Pro Tools fue un proceso detallado y preciso que involucró la aplicación de diversas técnicas y efectos para crear un sonido equilibrado y emocionante. A continuación, se describe el proceso de mezcla:

Organización de las Pistas

Las pistas se organizaron en grupos según su función en la canción, como batería, percusión, instrumentos de cuerda (bandola, cuatro, arpa), guitarra eléctrica y bajo.

Cada grupo se coloreó de manera diferente para facilitar la navegación y la identificación de las pistas.

Mezcla de la Batería

Se aplicó un proceso de compresión a la pista de batería para controlar la dinámica y mantener un nivel de sonido constante.

Se utilizó un plugin de EQ para ajustar la respuesta de frecuencia de la batería y eliminar cualquier resonancia no deseada.

Se agregó un envío de reverberación para darle un sentido de espacio y ambiente a la batería.

Mezcla de los Instrumentos de Cuerda

Se aplicó un proceso de panning a las pistas de bandola y cuatro para crear una imagen estéreo amplia y envolvente.

Se utilizó un plugin de EQ para ajustar la respuesta de frecuencia de cada instrumento y eliminar cualquier resonancia no deseada.

Se agregó un envío de reverberación para darle un sentido de espacio y ambiente a los instrumentos de cuerda.

Mezcla de la Guitarra Eléctrica

Se aplicó un proceso de distorsión a la pista de guitarra eléctrica para darle un sonido agresivo y pesado.

Se utilizó un plugin de EQ para ajustar la respuesta de frecuencia de la guitarra y enfatizar las frecuencias medias y altas.

Se agregó un envío de reverberación para darle un sentido de espacio y ambiente a la guitarra.

Mezcla del Arpa

Se aplicó un proceso de panning a la pista de arpa para crear una imagen estéreo amplia y envolvente.

Se utilizó un plugin de EQ para ajustar la respuesta de frecuencia del arpa y enfatizar las frecuencias altas.

Se agregó un envío de reverberación para darle un sentido de espacio y ambiente al arpa.

Mezcla del Bajo

Se aplicó un proceso de compresión a la pista de bajo para controlar la dinámica y mantener un nivel de sonido constante.

Se utilizó un plugin de EQ para ajustar la respuesta de frecuencia del bajo y enfatizar las frecuencias bajas.

Envíos y Efectos

Se crearon varios envíos de reverberación y delay para agregar profundidad y espacio a la mezcla.

Figura 36

Procesos de mezcla de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Figura 37

Procesos de mezcla de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

En las figuras 36 y 37 podemos ver todos los balances y paneos aplicados a esta canción para su respectiva mezcla

Descripción de la Mezcla en Pro Tools

La mezcla de "My Land" en Pro Tools cuenta con varios canales organizados por colores y configurados de la siguiente manera:

Canales de Batería (Azul)

- Bombo: Al centro, -11 dB
- Redoblante: Al centro, -1 dB
- Hihat: Paneado 77% a la izquierda, -25 dB
- Tom 1: Paneado 30% a la izquierda, -8 dB
- Tom 2: Paneado 21% a la derecha, -4 dB
- Tom 3: Paneado 70% a la derecha, -9 dB
- Ride: Paneado 71% a la derecha, -21 dB
- Crash: Paneado 35% a la izquierda, -19 dB
- China: Paneado 37% a la derecha, -18 dB

- Room: En estéreo

Canales de Bandola (Rojo)

- Bandola 1: Paneada 60% a la izquierda, -2 dB

- Bandola 2: Paneada 60% a la derecha, -13 dB

- Punteos de bandola: Paneados 10% a la izquierda y 10% a la derecha, -5 dB

Canales del Cuatro (Verde)

- Floreo: Al centro, -9 dB

- Acompañamiento de cuatro 1 y 2: Paneado 95% a la izquierda y 95% a la derecha, -

12 dB

- Arpegio: Paneado 100% a la izquierda y 100% a la derecha, -8 dB

Canal de Guitarra (Morado)

- Guitarra 1: Paneada 50% a la izquierda, -13 dB

- Guitarra 2: Paneada 50% a la derecha, -13 dB

- Solos: Paneados al centro, -10 dB

Canal de Arpa (Azul Claro)

- Arpa 1 y 2: Paneado 25% a la izquierda y 25% a la derecha, -5 dB

Canal de Bajo (Azul)

- Bajo: Al centro, -15 Db

Mastering de "My Land"

Se creó una nueva sesión en el software y se importó la mezcla final de la canción "My Land". A continuación, se describen los pasos y plugins utilizados en el proceso de mastering (Figuras 38 y 39)

Canal

1. Ecuación con Pro-Q: Se aplicó el plugin Pro-Q para ajustar la respuesta de frecuencia de la mezcla y lograr un sonido equilibrado y claro.

2. Compresión con C1: Se utilizó el plugin C1 de Waves para controlar la dinámica de la mezcla y mantener un nivel de sonido constante.

3. Panorámico Estéreo con S1: Se aplicó el plugin S1 para mejorar la imagen estéreo y crear un sonido más amplio y envolvente.

4. Maximización con L2: Se utilizó el plugin L2 para aumentar el nivel de sonido de la mezcla y prepararla para su distribución en diferentes plataformas.

(Figuras 38 y 39)

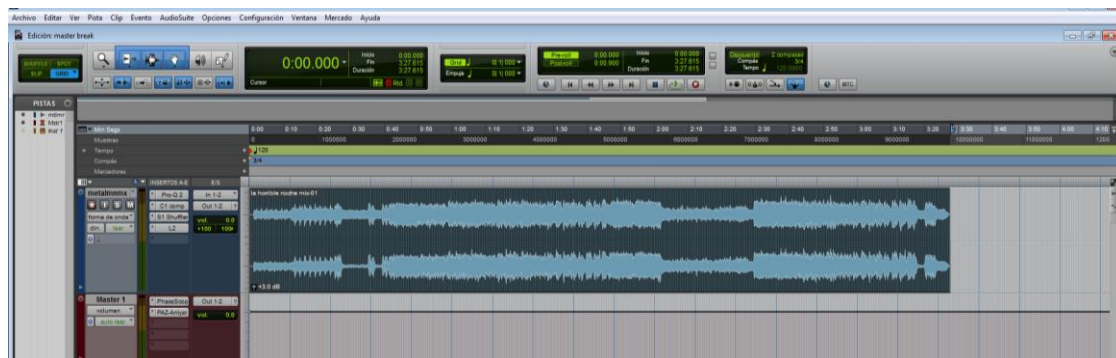
Canal de Master

Análisis de Estéreo: Se aplicó un plugin de análisis de estéreo para evaluar la imagen estéreo de la mezcla y asegurarse de que esté bien balanceada.

Análisis de Frecuencias: Se utilizó un plugin de análisis de frecuencias para evaluar la respuesta de frecuencia de la mezcla y asegurarse de que esté bien equilibrada en todas las frecuencias. (Figuras 38 y 39)

Figura 38

Procesos de master de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Figura 39

Procesos de master de la canción Amanecer

Fuente. Autoría Propia

Nota Adicional

Es importante destacar que las tres canciones, "La Horrible Noche", "My Land" y "Amanecer", al ser del mismo estilo y con el mismo fin, comparten parámetros de mezcla y master muy similares. Esto se refleja en las ecualizaciones de los instrumentos, compresión, delay y paneos, lo que permite crear un sonido coherente y uniforme en las tres canciones.

El objetivo de esta producción musical es que las tres obras suenen como una sola unidad, a pesar de que cada canción tiene su propia identidad y estilo. Para lograr esto, se han aplicado parámetros de mezcla similares en cada canción, lo que permite crear un sonido final coherente y reconocible.

En particular, las canciones "Amanecer" y "My Land" comparten una gran similitud en cuanto a la producción musical, lo que se refleja en la forma en que se han mezclado los instrumentos y se han aplicado los efectos. Esto permite crear un sonido uniforme y coherente en ambas canciones, a pesar de que tienen estructuras y estilos diferentes.

En resumen, el objetivo de esta producción musical es crear un sonido coherente y uniforme en las tres canciones, y se ha logrado mediante la aplicación de parámetros de mezcla similares y una producción musical cuidadosa. De esta manera, las tres obras suenan como una sola unidad, lo que refuerza la identidad del proyecto y crea una experiencia musical más cohesionada para el oyente.

Conclusiones

La creación y producción musical de las tres canciones "La Horrible Noche", "My Land" y "Amanecer" ha sido un proceso enriquecedor y desafiante que ha permitido fusionar el folclor colombo-venezolano con elementos modernos y contemporáneos. A través de este trabajo, se ha demostrado que es posible crear música que sea a la vez tradicional y innovadora, y que puede atraer a nuevas generaciones y oyentes.

La importancia del folclor en la música contemporánea, el folclor colombo-venezolano es una rica fuente de inspiración musical que puede ser utilizada de manera creativa y innovadora en la música contemporánea. A través de la fusión de elementos tradicionales con ritmos y estilos modernos, se puede crear música que sea a la vez auténtica y accesible a un público amplio.

El productor musical juega un papel fundamental en la creación y producción musical. En este trabajo, el productor musical ha sido responsable de fusionar los elementos tradicionales del folclor colombo-venezolano con elementos modernos y contemporáneos, creando un sonido único y atractivo.

La mezcla y masterización son procesos cruciales en la producción musical que pueden hacer o deshacer una canción. En este trabajo, se ha demostrado la importancia de una mezcla y masterización cuidadosas para crear un sonido claro y equilibrado que permita a los oyentes apreciar la música en todo su esplendor.

La música es una forma de arte que puede trascender generaciones y fronteras culturales. A través de la fusión de elementos tradicionales con ritmos y estilos modernos, se puede crear música que sea atractiva para nuevas generaciones y oyentes que buscan algo nuevo y emocionante.

La música es una forma de expresión cultural que puede reflejar la identidad y la esencia de un pueblo. En este trabajo, se ha demostrado que la música colombo-venezolana puede ser una herramienta poderosa para promover la identidad cultural y preservar la tradición.

La innovación y la creatividad son fundamentales en la música. A través de la experimentación y la fusión de diferentes estilos y géneros, se puede crear música que sea a la vez innovadora y auténtica.

La producción musical es un aspecto crucial de la industria musical. En este trabajo, se ha demostrado que una producción musical cuidadosa y detallada puede hacer una gran diferencia en la calidad final de la música.

En resumen, este trabajo ha demostrado que la fusión del folclor colombo-venezolano con elementos modernos y contemporáneos puede ser una forma efectiva de crear música que sea a la vez tradicional y innovadora. La producción musical ha jugado un papel fundamental en este proceso, y se ha demostrado que la mezcla y masterización cuidadosas son cruciales para crear un sonido claro y equilibrado. La música tiene el poder de trascender generaciones y fronteras culturales, y puede ser una herramienta poderosa para promover la identidad cultural y preservar la tradición.

Se sugiere que se realicen futuras investigaciones sobre la fusión de elementos tradicionales con ritmos y estilos modernos en la música colombo-venezolana. También se sugiere que se exploren nuevas formas de promover la música colombo-venezolana y de dar más visibilidad a los músicos y productores musicales de la región.

En conclusión, este trabajo a que la fusión del folclor colombo-venezolano con elementos modernos y contemporáneos puede ser una forma efectiva de crear música que sea a la vez tradicional e innovadora. La producción musical ha jugado un papel fundamental en este proceso, y se ha demostrado que la mezcla y masterización cuidadosas son cruciales para crear un sonido claro y equilibrado. La música tiene el poder de trascender generaciones y fronteras culturales, y puede ser una herramienta poderosa para promover la identidad cultural y preservar la tradición.

(Cecilia Martínez & Inés Pérez, 2021)

Bibliografía

- Álvarez, S. S. (Marzo de 2021). Elementos de Representación de la Cultura Llanera en las Canciones de Walter Silva. . *Elementos de Representación de la Cultura Llanera en las Canciones* . Bogota, Colombia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD .
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/41416/ssancheza.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arenas, C. A. (2010). CULTURA MUSICAL LLANERA URBANA, UN IMAGINARIO QUE SE CONSTRUYE EN LAS CIUDADES DEL PIEDEMONTE. *CULTURA MUSICAL LLANERA URBANA, UN IMAGINARIO QUE SE CONSTRUYE EN LAS CIUDADES DEL PIEDEMONTE*. Bogota, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional
<https://doi.org/10.17227/ppo.num3-433>.
- Bernal, S. C. (2022). Exotismo mediático. Notas sobre el Heavy Metal de inspiración prehispánica en México. *Exotismo mediático. Notas sobre el Heavy Metal de inspiración prehispánica en México*. CIUDAD MEXICO, MEXICO: Antropología y culturas mediáticas SCIELO.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882022000300041
- Camacho Acosta, C. R. (Agosto de 2011). El cantador elorzano y la música llanera. *El cantador elorzano y la música llanera*, 28. MERIDA, Merida, VENEZUELA: Universidad de los Andes.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71224342004>

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/712/71224342004.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/712/71224342004.pdf)

Cedeño Delgado, C. A. (2015). El bajo electrico en la musica llanera Colombiana; Descripción musical Ricardo Zapata. *Universidad pedagogica Nacional*, 18.

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://repositorio.upn.edu.co/server/api/core/bitstreams/32b7c559-304b-47c5-86d0-7df012d9a2d2/content](https://repositorio.upn.edu.co/server/api/core/bitstreams/32b7c559-304b-47c5-86d0-7df012d9a2d2/content)

Fellone, U. (2022). El género musical en la actualidad: reflexiones ante un contexto digital y globalizado. *El género musical en la actualidad: reflexiones ante un contexto digital y globalizado*. BUENOS AIRES, ARGENTINA: EL OIDO PENSANTE REDALYC.

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/5529/552972595004.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/5529/552972595004.pdf)

González, B. N. (2021). El infierno terrenal en los orígenes del Heavy Metal. *El infierno terrenal en los orígenes del Heavy Metal*. Guadalajara, Mexico: Universidad de Guadalajara .

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/journal/5138/513867974026/513867974026.pdf](https://www.redalyc.org/journal/5138/513867974026/513867974026.pdf)

Zabala, D. F. (2021). Una mirada contemporánea de la música llanera en dos composiciones y un arreglo. *Una mirada contemporánea de la música llanera en dos composiciones y un arreglo*. Bogota, colombia: Universidad Del Bosque.

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/d1bb8e4d-ce35-4fe3-98e7-b11c5f0421bd/content](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/d1bb8e4d-ce35-4fe3-98e7-b11c5f0421bd/content)

Armada Music. (s.f.). *How to use reverb - The basics*.

<https://www.armadamusic.com/university/music-production-articles/how-to-use-reverb->

Soundcheck. (2015, julio 1). Retraso: Ordenando el desorden. *Prueba de sonido*.

<https://soundcheck.com.mx/delay-ordenando-el-desorden/>

Centro Gabriela Mistral (GAM). (2020). *Procesadores de audio*.

https://gam.cl/media/calendario/202008_documento-capsula05.v2.pdf

Anexos

- **Canción La Horrible Noche**
<https://www.youtube.com/watch?v=UW6vtx3maM>

Elaborado mediante IA

- **Canción Amanecer**
<https://www.youtube.com/watch?v=ZzljOOOFDho>

- **Canción My Land**
<https://www.youtube.com/watch?v=fSdnIJoG47Q>

