

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

ESCUELA DE ARTES SONORAS

Proyecto Interdisciplinario

Actos De Rebelión

EP colaborativo de música electrónica

Previo a la obtención del Título de:

Licenciada en Producción Musical Y Sonora

Autora:

Jacqueline Samay Suriaga Salas

Guayaquil – Ecuador Año:

2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Jacqueline Samay Suriaga Salas, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Producción Musical y Sonora. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

José Antonio Cepeda Andrade
Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Ivonne Jeréz
Miembro del tribunal de defensa

Bernarda Ubídia Calisto
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis padres por haberme inculcado el amor al arte y la educación en música desde temprana edad y haber tenido su apoyo desde siempre. A mi tutor Antonio Cepeda que fue una guía para realizar esta tesis, fue un honor haber podido tener una guía como él, por su trayectoria artística, música que escuchaba desde pequeña y no pensé algún día tenerlo como profesor y guía en esto.

A las personas que colaboraron para que esto pueda realizarse. A Dios y al Universo porque si no tuviera fe en algunas de estas creencias no tuviera esperanza en la vida ni motivación. Especialmente quiero agradecer a Alejandra Zúñiga. Fuente de inspiración y motivación, juntas hemos podido encontrar motivación y crecimiento creativo en esta rama del arte.

Dedicatoria:

Quiero dedicar esta tesis a las futuras generaciones artísticas, que puedan encontrar en este escrito una fuente de inspiración y motivación. Que al final haya valido la pena y alguien se encuentre reflejada en estos escritos y la música en ella. También a mí yo del pasado, hemos atravesado muchas cosas interpersonales y decirle: estás logrando lo que siempre quisiste hacer y ser.

Resumen

El formato de EP colaborativo permitió el encuentro de artistas diversas fomentando la expresión individual de cada una de ellas. Este proyecto generó un espacio que fomentó el trabajo sonoro realizado por mujeres y personas de géneros no binarios a través de una producción musical colaborativa de género electrónico experimental. La producción buscó una estética sonora basada en géneros contemporáneos como el IDM, Techno, House e Hyperpop, utilizando producción creativa, composición, arreglos y uso de instrumentos electrónicos como sintetizadores digitales y análogos. Las letras de las canciones se basaron en la temática de la “rebeldía” entendida como una forma de rechazo a los parámetros sociales heteronormativos, buscando dar importancia a la expresión artística singular de las artistas involucradas. Entre las referencias artísticas que inspiraron esta producción se encuentran Grimes, Sophie, Aphex Twin.

Palabras Claves: Producción Musical, EP colaborativo, Electrónica experimental, artistas femeninas, artistas no binarias, Idm, Hyperpop

Abstract

The collaborative EP format allows diverse artists to meet, fostering the individual expression of each one of them. This project creates a space that encourages sound work done by women and non-binary producers through a collaborative album of experimental electronic music. The production seeks a sound aesthetic based on contemporary genres such as IDM, techno, house and hyperpop, using creative production, composition, arrangements and the use of electronic instruments such as digital and analog synthesizers. The theme for the lyrics is "rebellion", understood as a form of rejection of heteronormative social parameters, seeking to give importance to the singular artistic expression of the artists involved. The artistic references that inspired this production are Grimes, Sophie, Aphex Twin.

Keywords: Musical Production, Collaborative EP, Experimental Electronics, Female Artists, Non-Binary Artists, Idm, Hyperpop

Índice General

Resumen	6
Introducción	13
Pertinencia	14
Descripción del proyecto	16
Metodología	17
Capítulo 1. Antecedentes	19
La música electrónica y sus orígenes	19
Música Experimental	22
Intelligent Dance Music (IDM)	23
Hyper Pop más que un sub/género musical	25
Referente artístico, creación colectiva e idea conceptual que conecta con este EP	26
Capítulo 2	30
Propuesta Artística	30
Análisis musical de los temas del EP	32
Capítulo 3	44
Pre Producción	44
Creación y proceso colaborativo de recursos líricos	44
Proceso Colaborativo	44
Composición, Arreglos y Planificación con las colaboradoras	45
Grabación:	49
Flujo de software y hardware:	50
Capítulo 4	54
Mezcla	54
Mastering	56
Capítulo 5	58
Portada	58
Capítulo 6	59
Conclusiones	59

Recomendaciones	60
Bibliografía	61
Anexos	63

Índice De Gráficos

Progresión Armonica de la canción Desconocida	32
Lead Sheet de la canción Desconocida.....	32
Progresión Armonica de la canción Acaba con todo	36
Lead Sheet de la canción Acaba con todo	36
Progresión de la canción Una de las chicas	38
Lead Sheet de la canción Una de las chicas.....	39

Índice De Tablas

Tabla 1 Extracto de la canción de <i>desconocida</i>	34
Tabla 2 Extracto de la canción <i>desconocida</i>	34
Tabla 3 Extracto de la canción <i>desconocida</i>	35
Tabla 4 Extracto de la canción <i>Acaba con todo</i>	37
Tabla 5 Extracto de la canción <i>Acaba con todo</i>	38
Tabla 6 Extracto de la canción <i>Una de las chicas</i>	40
Tabla 7 Extracto de la canción <i>Una de las chicas</i>	40
Tabla 8 Extracto de la canción <i>Una de las chicas</i>	40
Tabla 9 Extracto de la canción <i>En la oscuridad</i>	41
Tabla 10 Extracto de la canción <i>En la oscuridad</i>	43
Tabla 11 Extracto de la canción <i>En la oscuridad</i>	43
Tabla 12 Planificación de los recursos líricos	45
Tabla 13 Planificación con las colaboradoras	49

Índice De Imágenes

Imagen 1 Plugin Serum	46
Imagen 2 Sesión de grabación	46
Imagen 3 Grabación de voces	47
Imagen 4 Grabación de instrumentos	48
Ilustración 5 Flujo de software	50
Ilustración 6 Flujo de software	50
Ilustración 7 Flujo de software	51
Ilustración 8 Flujo de software	52
Ilustración 9 Sesión de mezcla en logic pro x	54
Ilustración 10 Compresión en voces.....	55
Ilustración 11 Edicion en Ableton Live.....	56
Ilustración 12 Mastering en Pro Tools.....	57
Ilustración 13 Portada y Contra Portada del EP	58

Introducción

Este proyecto estuvo conformado por cuatro temas de electrónica experimental con influencias de IDM, TECHNO, HOUSE y otros subgéneros. Cada tema duro entre dos a cuatro minutos aproximadamente. Es un EP musical colaborativo que buscó dar un espacio sonoro para que otras artistas puedan expresarse a través de este. Estuvo conformado por una productora musical la cual es la autora de este proyecto y tres colaboradoras, de la ciudad de Guayaquil y Riobamba. Cada colaboradora tuvo su participación y objetivo concreto que aportará en la creación de este EP, tales como: el arreglo, voz y parte de la composición. Sonoramente fue un EP bastante creativo, que trabajó bastante en el diseño sonoro y timbre de los instrumentos que da como resultado algo enérgico, oscuro, brillante e intenso. Los instrumentos que se utilizaron en este EP son: sintetizadores digitales, análogos, instrumentos virtuales, cajas de ritmos, guitarra, samplers y voz. La temática de este EP fue la rebeldía, para este proyecto trató de la evolución del ser, cada ser humano tiene una evolución distinta, todos hemos crecidos de diferentes formas, el ser humano crece y va adoptando actitudes, pensamientos propios que definen su forma de ser. Rebeldía para este proyecto significó salirse de lo normal, fuera de la normativa social. La evolución, la revolución de aceptarse y tener la virtud de ser una misma. También significo rebeldía artística, plasmar la personalidad de una en las producciones, en sus creaciones.

Pertinencia

Este proyecto buscó aportar dentro de la producción musical, al ámbito y el entorno sonoro, la visibilidad de los trabajos producidos por mujeres y géneros no binarios ya que en este entorno no se toma mucho en cuenta y hay muy poca visibilidad y difusión de sus trabajos. Incluso se llega a dudar de sus capacidades. Como afirma Virginia Wolf: "las mujeres no han tenido el protagonismo creativo que les corresponde"¹ La invisibilidad de la mujer en la historia de la música viene de hace muchos años, expresa Sandra Soler Campo:

"Hasta bien entrado el siglo XX, la presencia de mujeres en el ámbito artístico no ha sido notoria. Los círculos intelectuales y culturales han estado a lo largo de la historia frecuentados por hombres y en éstos las mujeres se han visto excluidas".² Se sabe que la mayor parte de la industria musical es dominada por el género masculino. ¿Por qué? Porque al ser siempre la mayoría en estos entornos, sus trabajos son más difundidos, creando una red de colaboración entre ellos, ganando más oportunidades laborales en el mundo profesional.

"Además de las discriminaciones a nivel laboral y el denominado «techo de cristal» (íntimamente vinculado con labores como la maternidad, las tareas domésticas, la conciliación de la vida laboral y familiar...), a las mujeres que desarrollan su carrera en el ámbito artístico les falta referentes femeninos a los cuales apoyarse".³ Es por esto que este proyecto fue pertinente ya que favorece la expresión artística, brindándole un espacio a artistas emergentes, teniendo como objetivo principal la visibilidad de estas, además de generar referentes para artistas femeninas y artistas no binarias, alguien con quien identificarse, porque en las referencias de otros artistas se puede encontrar inspiración e identificación. Crear, concientizar, aportar para que en un futuro la industria musical ecuatoriana sea inclusiva y respetuosa. Dejar una huella que podría perdurar en el tiempo como testigos de cambios positivos en nuestra sociedad y como parte de la historia.

¹ Sandra Soler Campo *Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer*. Universitat Rovira i virgili: S.F. Edición en PDF.

² Sandra Soler Campo *Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer*. Universitat Rovira i virgili: S.F. Edición en PDF.

³ Sandra Soler Campo *Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer*. Universitat Rovira i virgili: S.F. Edición en PDF.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un EP colaborativo de cuatro canciones cuyo género musical será la electrónica.

Objetivo Específicos

Expresar mediante las letras de las canciones y la parte sonora la temática de rebeldía como proceso artístico, revolucionario, e introspectivo que cada ser humano experimenta en su vida.

Trabajar en el diseño sonoro, los ritmos y los timbres de los instrumentos. Para lograr una estética sonora fuerte, energética e intensa.

Utilizar la voz como un instrumento musical para la creación de texturas sonoras y arreglos experimentales.

Descripción del proyecto

Este proyecto estuvo conformado por cuatro temas de electrónica experimental con influencias de IDM, TECHNO, HOUSE, y otros subgéneros. Cada tema dura aproximadamente cuatro minutos. Es un EP musical colaborativo que busca dar un espacio sonoro para que otras artistas puedan expresarse a través de este. Está conformado por una productora musical la cual es la autora de este proyecto y tres colaboradoras, cada una de ellas son artistas y productoras externas. Cada colaboradora tuvo su participación y objetivo concreto que aportó en la creación de este EP, tales como: el arreglo, voz y parte de la composición. Sonoramente fue un EP bastante creativo, que trabajó bastante en el diseño sonoro y timbre de los instrumentos el cual dio como resultado algo enérgico, oscuro, brillante e intenso. Los instrumentos que se utilizan en este EP son: sintetizadores digitales, análogos, instrumentos virtuales, cajas de ritmos, guitarra, samplers y voz. La temática de este EP fue la rebeldía, en el cual para este proyecto trató de la evolución del ser, cada ser humano tiene una evolución distinta, todos hemos crecido de diferentes formas, el ser humano crece y va adoptando actitudes, pensamientos propios que definen su forma de ser. Rebeldía para este proyecto significa salirse de lo normal, fuera de la normativa social. La evolución, la revolución de aceptarse y tener la virtud de ser una misma. También significó rebeldía artística, plasmar la personalidad de una en las producciones, en sus creaciones.

Metodología

La metodología que se utilizó en este proyecto fue inter/transdisciplinar, es decir, que junta la música, la producción y la literatura como un elemento que refuerza el contenido narrativo a través de las letras. Asimismo, también se incluyó la metodología de acción participativa, que se utiliza bastante en este proyecto. Esta hace un énfasis en la investigación, aprendizaje y acción, esto se logró con la participación de las colaboradoras en esta producción. Asimismo, en este EP se trabajó por etapas:

Adquisición de recursos líricos: La autora del proyecto hizo una planificación y creación de letras para los cuatro temas del EP, que fuesen acorde a la temática de este. Se planificó en qué orden se añadirían los temas de este.

Planificación con las colaboradoras: Una vez finalizada la parte de la creación de letras, la autora trabajó en la parte de planificación con las colaboradoras, es decir se les dio a las cuatro artistas cada función y objetivo dentro de este EP, de acuerdo a sus habilidades artísticas musicales. Colaboraron en la parte de composición y arreglos tales como: sintetizadores, voz, ritmos, ambientes, etc. Se incluirá en cada tema a una o dos colaboradoras de acuerdo a la planificación y a las habilidades que puedan aportar dependiendo del tema, sin obviar a la autora de este proyecto que será el eje principal de este EP. Se hizo una planificación, sobre qué función ocuparán las colaboradoras en este EP colaborativo.

Alejandra Violeta: Artista que colaboró con sintetizadores, ambientes, ritmos, texturas, coros, samples.

Giina Escobar: Artista que colaboró con samples, secuencias, ambientes, ritmos.

Maghaly Luna: Artista que colaboró con ritmos, secuencias, sintetizadores.

Samay Suriaga: Autora y productora de este proyecto se encargó de la creación de las letras, composición, arreglos, instrumentación, diseño sonoro, edición, edición creativa, grabación, mezcla.

Composición y arreglos: En esta etapa se inició con la musicalización de las letras de las canciones, se implementó la parte de la composición y la elección de instrumentos tales como: sintetizadores digitales, análogos, instrumentos virtuales, cajas de ritmo, samplers, etc. Se hizo una maqueta para invitar a una escucha en Zoom con las colaboradoras y trabajar en conjunto en composición y arreglos.

Grabación: Una vez terminada la realización de la composición y arreglos se empezó con la grabación de cada canción. Se planificó el orden de grabación de cada instrumento. Se hizo una revisión y corrección sobre aspectos tímbricos de estos, principalmente en los sintetizadores que es el instrumento principal de este género. Se trabajó en conjunto con las colaboradoras para la grabación de estos instrumentos y voz. En la parte vocal se eligió que tipo de micrófono usar, además se eligió un cuarto con tratamiento acústico para que el audio pueda ser lo más limpio posible.

Edición, mezcla y masterización: En esta etapa se realizó una elección de las mejores tomas de audio de cada instrumento, se trabajó con edición creativa, es decir: se experimentó con herramientas de edición para que musicalmente y auditivamente se aprecie un producto creativo tales como el uso del warp, pitch, tune etc. Asimismo, Se implementó edición creativa en la voz, se experimentó con la modulación de la voz, el doblaje de la voz, pitch, corrección de tono. Se trabajó en la respectiva mezcla y mastering para que pueda estar a un buen nivel sonoro para después darle una visibilidad a este material en las plataformas musicales digitales.

Realización de la portada: Se realizó con una de las colaboradoras de este proyecto, quien utilizó su creatividad y referencias que contribuyeron a la temática del EP y del subgénero musical *hyperpop*

Capítulo 1. Antecedentes

La música electrónica y sus orígenes

Desde que se originó, la música electrónica se convirtió en una conmoción musical, que cautivó a aglomeraciones artísticas. En la actualidad, la música electrónica es uno de los géneros más escuchados y aclamados, que se ha logrado posicionar entre muchos géneros. En el año 1857 Édouard-Léon Scott de Martinville patentó el fono autógrafo que fue el primer dispositivo en grabar sonidos electrónicos. Y se podría decir que al que le debemos el nacimiento de este género musical, es gracias a la creación del primer instrumento electrónico que es el theremin.

“En principios de la década de 1920, el ingeniero de radio soviético León Theremin sorprendió al público de todo el mundo con lo que parecía, a primera vista, un truco de magia. De pie frente a un artilugio que se asemeja a una radio con dos antenas, condujo sus manos en patrones y formas precisas, sin tocar el dispositivo en sí. Mientras las manos de Theremin se movían, surgió una inquietante armonía mecánica, como si estuviera sacando la música de la nada.”⁴

El theremin es uno de los instrumentos musicales electrónicos que alentó al mundo para el nacimiento de la tecnología musical. Fue un instrumento en su época y actualmente muy novedoso que muchos artistas han utilizado como parte de sus presentaciones. Para aquella época era muy interesante y llamaba mucho la atención, ya que este se tocaba sin contacto directo, algo futurístico que aquel sonido asemejaba a la voz de un soprano, notas agudas, medias etc. Se lo utilizaba sonoramente para películas de ciencia ficción, terror. Poco después se lo comenzó a utilizar en el pop, rock clásico, jazz, orquestas, música experimental, en ensambles para poder mostrar algo novedoso. Es un instrumento muy versátil que muchos

⁴ Nora McGreevy “*The Soviet Spy Who Invented the First Major Electronic Instrument*” en smart news 3 de diciembre 2020 <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/theremin-100-years-anniversary-instrument-music-history-180976437/>

artistas se han dedicado a estudiarlo como cualquier otro instrumento. Actualmente hay solistas del theremin que complementan cantando y tocando este instrumento. Sin duda fue una gran creación aquello que abrió puertas a la tecnología del sonido y musical, para dar paso a sintetizadores, cajas de ritmos, samplers y todo lo moderno que hay actualmente.

No se puede dejar de mencionar a algo muy importante que fue la *BBC Radiophonic Workshop*, este fue uno de los primeros talleres de efectos de sonido de la BBC. Surgió en el año 1958 cuyo objetivo era producir efectos y nueva música para la radio. Las innovaciones musicales y técnicas que surgieron en este taller tuvieron una gran influencia sobre la música electrónica en aquella época y en la actual. Una de las pioneras de la música electrónica fue *Daphne Oram* quien creó la primera obra musical que manipula sonidos electrónicos en tiempo real (still point) en 1949. Esta compositora vio la posibilidad de manipular cintas, experimentar con ellas acelerando y reduciendo la velocidad para crear composiciones musicales y efectos de sonidos. En el año 1957 Oram fundó el famoso taller de radio experimental de la *BBC "Radiophonic Workshop"* el cual colocó a varias mujeres artistas que sin duda revolucionaron el campo de la música electrónica, este taller tenía la función de ser un lugar de experimentación sonora para los radioteatros y producciones televisivas para la famosa cadena de televisión BBC. Es interesante tomar de referencia a estos acontecimientos de cómo se formó un taller radiofónico y que dio cabida a mujeres en aquel espacio que incluso permitió la aparición de pioneras de la música electrónica como *Daphne Oram*, y *Maddalena Fagandini*, que fue una productora de televisión y música electrónica que también trabajó en la *"Radiophonic Workshop de la BBC"* su función era la creación de jingles, utilizando técnicas de música concreta.

Hablando sobre mujeres en la música electrónica no podemos dejar de mencionar a la artista Wendy Carlos, que fue una de las mujeres transgénero más renombradas del siglo XX, ella siempre quiso estar enfocada en la música y en cómo podía explorar todas las posibilidades que los sintetizadores modulares y la música electrónica ofrecían. Este instrumento fue la forma en la que Wendy Carlos se transformó y se convirtió en la sintetizadora original.

“Después trabajó con el cineasta Stanley Kubrick componiendo la música para La Naranja Mecánica. Esas melodías clásicas electrónicas que acompañaron varias escenas de la película y que todavía nos perturban son creación de Wendy Carlos”⁵

Wendy Carlos fue una verdadera pionera y tuvo un rol clave popularizando tanto la música clásica como la electrónica. A sus 79 años sigue dedicada a componer música. Asimismo, Suzanne Ciani ya sabía que no había nacido para ser una intérprete, ella quería crear y por eso comenzó a estudiar y a formarse en música clásica. A finales de los años 60 prosiguiendo con sus estudios de composición y ya en la universidad de Berkeley, Ciani conoció a tres de los fundadores de la electrónica: John Chowning, Max Matthews y Don Buchla. Su trabajo y dedicación han ayudado a definir el panorama de la música electrónica y su fuerza, perseverancia y carácter rompieron moldes estéticos y de género, hasta convertirse en la diva del cable que hoy reconocemos.

⁵ T13, “*Mujeres Bacanas: Wendy Carlos, maestra de la música y del sintetizador*”, en t13 22 de noviembre de 2018, <https://www.t13.cl/noticia/tendencias/mujeres-bacanas-wendy-carlos-maestra-musica-y-del-sintetizador>

Música Experimental

La música experimental no es un género musical específicamente, es algo que trasciende más allá de aquellos modelos de música convencional, comercial. Es interesante apreciar cómo se incluye a esta música con otros géneros tales como: La electrónica experimental que trata sobre la modulación, la oscilación de sonido que parte de instrumentos analógicos que después pueden ser acompañados por instrumentos digitales mediante la programación con software libre. Se trata de eso, de experimentar con elementos ya sea musicales, arreglos, voz, producción, samples, programación musical, unir subgéneros musicales para mezclarlo con la experimentación sonora para dar la creación a algo singular de algún artista o colectivo. A parte de que la música experimental sea un género e invite a dar paso a la creatividad libre, sin estructuras o como el artista decida, esta invita a unir varias disciplinas, se puede llamar música experimental o mezclar con audiovisuales, jitter, max msp, touch designer, que abren un mundo para explorar con aquello, de mezclar la música con visuales interactivos. En los años 60, los compositores comienzan a incluir la electrónica, amplificadores, feedback, micrófonos, consolas, pedales y cada vez más elementos en la búsqueda de nuevos sonidos, experimentar con aquellos instrumentos musicales electrónicos, no electrónicos, algo que cree singularidad y originalidad. Al compositor experimental no le interesa la permanencia, sino la singularidad del momento.

“En los años treinta y cuarenta se encuentra el precedente de la música experimental con las estructuras rítmicas de Cage. Gracias a sus estudios propuso un nuevo concepto radical para el sonido: “el coexistente opuesto y necesario para el sonido es el silencio”. 4’33 es una pieza controvertida y es la demostración de la inexistencia del silencio. Cuando Cage liberaba la música y la ponía a dialogar desde la interdisciplinariedad con otras artes y medios, dando lugar a *Fluxus* un movimiento que disuelve el arte en lo cotidiano, donde también el público participa como objetivo de curiosidad experimental.”⁶

⁶ Esmeralda Ramírez en “*Radio laboratorio: ¿qué es la música experimental?*” en la radio nacional de Colombia 19 de julio 2020 <https://www.radionacional.co/musica/novedades/radio-laboratorio-que-es-la-musica-experimental>

Cage es uno de los pioneros de la música experimental, con sus muchas obras de ejemplo que tenemos, pero en este caso se analizará la obra 4:33 de Cage. En la música siempre escuchamos sonidos, ya sea por instrumentos musicales, o instrumentos electrónicos. Al analizar la obra de Cage nos invita a escuchar la música de otra forma, en “silencio” poder escuchar a nuestro cuerpo mismo. 4:33 nos invita a reflexionar sobre el silencio, se lo puede apreciar más como una terapia después de un largo día ajetreado, de los ruidos del carro y el tráfico, poder disfrutar de un concierto en silencio en medio de muchas personas percibiéndolo, escuchándolo, quizá con algo de incomodidad porque no estamos acostumbrados al silencio total, esta pieza nos invita a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro alrededor. Por otro lado, al mencionar a Cage, con su obra 4:33 y el “silencio”, no se puede dejar atrás a quien manifestó esto antes y es *Luigi Russolo* y el arte de los ruidos. Por lo tanto, él mencionaba al ruido como un elemento musical, un generador de placeres auditivos. Actualmente estos términos se los relaciona con lo experimental, el *noise*, incluso a estos generadores de ruido se los utiliza mucho para performances de música en vivo. Por lo consiguiente Russolo sostenía que había que “romper el limitado círculo de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de ‘ruidos-sonidos’”. Salirse de las limitaciones de lo que se conocía como música, instrumentos acústicos tales como: flauta, violín, piano, para poder experimentar con máquinas generadoras de ruido, tal y como lo señalaba Russolo. El cual su intención era apreciar las bellezas de las máquinas y las nuevas tecnologías que surgían en aquella época, sobre todo porque su influencia era el movimiento futurista el cual la idea de este era innovar la cultura y la sociedad.

Intelligent Dance Music (IDM)

Partiendo de los subgéneros que utilizará este EP como producción musical, se utilizará como influencia musical al *IDM* que es un género de música electrónica que se originó a principios de los años 1990. Su aparición estuvo influenciada por los avances de la música *dance underground*, como el *Detroit techno* y varios estilos que estaban surgiendo en el Reino Unido. El IDM proponía basarse en lo que es la experimentación individualista, en lugar de complementarse a características musicales de géneros específicos. *Intelligent Dance Music* es uno de los primeros géneros experimentales en la música electrónica. El

término "*IDM*" surgió en los Estados Unidos en 1993, con la creación de la "*IDM list*", básicamente era una lista de correo electrónico, creada con el fin de debatir musicalmente por varios artistas ingleses, especialmente los que surgieron en una compilación de 1992 de *Warp Records* llamada *Artificial Intelligence*.

Este género obtiene elementos musicales del *TECHNO*, *AMBIENT HOUSE*, y toma también bases del *drum and bass*, el *IDM* se caracteriza más por la experimentación individual del artista, que características musicales fijas. Algunos de los artistas más preeminentes del género son *Aphex Twin*, este es un artista que se lo toma de referente cuando se habla del *IDM* ya que en el año 1992 el *Warp Records* sacó una compilación de artistas que pertenecían a este género musical, incluido *Aphex Twin*, se comenzó a volver popular por sus sonidos característicos como baterías aceleradas, con *glitches* el cual es una característica sonora que se suele utilizar mucho en estos géneros, en efecto el *glitch* utiliza bases de sonidos entre cortados, el cual da una característica sonora bastante experimental. Por lo consiguiente este artista también utiliza texturas sonoras, *noise*, voces experimentales, portadas de discos muy creativos y artísticos. Esto se puede apreciar en su álbum "*Come to Daddy*" y su canción *Come to Daddy*. Aquella canción es un ejemplo de las características sonoras de este género y de este artista, se puede apreciar sonoramente baterías aceleradas, *noise*, voces distorsionadas que juegan con el pitch, el tono, efectos, sintetizadores en este caso un sintetizador de bajo muy predominante, samples de voces de niños hablando para dar un ambiente interesante, un poco "macabro" depende de la visión de quien lo escuche. Al reproducir alguna canción aleatoriamente del *IDM*, aquel que percibe muy bien el género, sabe que lo que se oye es *Aphex Twin*. Es un claro ejemplo que este género tiende a basarse en lo que es la experimentación individualista, en lugar de complementarse a características musicales de géneros específicos.

Hyper Pop más que un sub/género musical

El *Hyper pop* es un subgénero de la música pop experimental que se incluirá también como influencia musical en este EP, este género se caracteriza por su exagerado uso de sonidos, texturas electrónicas y voces con autotune exageradamente afinadas, que busca elevar el pitch en las voces. A este se le logra identificar por aquellas características sonoras. Los productores de *PC Music*, *Sophie* y *A. G. Cook* son reconocidos como los progenitores del *hyper pop* en la década del 2010. La mayoría de los artistas de este sub género suelen ser parte de la comunidad LGBTIQ y usan letras sexualmente explícitas, más que un sub género musical suele tratar sobre un contexto social, que trata sobre identidades sexuales que buscan libertad y expresión por medio de la música y sus letras. Se puede poner de ejemplo a unas de estas artistas cuyo nombre es *Sophie* en su álbum "*oil of every pearl's un-insides*" el cual muchos críticos y revistas han denominado este álbum como una obra maestra de danza futurística. En aquel álbum se encuentra la canción *Inmaterial*, donde se puede apreciar en la letra y en lo sonoro que los artistas de este sub género buscan través de la música, sus canciones y producciones, expresar la identidad y libertad de género.

"*Inmaterial*" es la mejor canción que *Sophie* haya producido: es un himno absoluto. Cuando eres trans y te ridiculizan por vestirse de forma femenina , y luego se burlan de ellas por ser demasiado masculinas, ¿por qué no aceptar que nunca serás "suficiente" para los transfóbicos de todo el mundo?"⁷ Se puede apreciar en la letra que al género se lo trata como algo inmaterial, algo superficial que puede ser lo que sea, lo que quiera y en donde quiera. Por eso el "*we're just inmaterial girls, inmaterial boys*" solo somos chicas inmateriales, chicos inmateriales. En la parte del verso es donde se vuelve más entendible la letra y lo que quiere decir.

Tú podrías ser yo, y yo podría ser tú

Siempre iguales, nunca lo mismo

Día tras día, vida tras vida

⁷ Hannah Jocelyn "*SOPHIE proves herself on the subversive, empowering Oil of Every Pearl's Un-Insides*", en the line of best fit 15 de junio de 2018 <https://www.thelineofbestfit.com/reviews/albums/sophie-proves-herself-on-the-subversive-empowering-oil-of-every-pearls-un-i>

Sin mis piernas o mi cabello

Sin mis genes o mi sangre

Sin nombre y ningún tipo de historia

¿Dónde debo vivir? Dime, ¿Dónde debo existir?

El *hyper pop* es un sub género musical nuevo que está dando mucho que hablar, el cual ha evolucionado a artistas musicales, a la música al estereotipo de la música pop y el cual muchos artistas de la comunidad LGBTIQ han encontrado una forma de expresarse, y han atraído a muchos fans los cuales se sienten identificados, incluso han inspirado a mas artistas a seguir con este estilo de música moderno e inclusivo, que es lo que falta en la industria musical. Cuando comenzamos a hablar del *hyper pop*, no podemos dejar de mencionar a *PC Music* que es uno de los progenitores y sellos relevantes de este sub género, que ha reunido a varias artistas para darle vida al *hyper pop*. *A.G.Cook* es el fundador de *PC Music*, el cual lo denominó así, sus siglas quieren decir Personal Computer. Que quiere dar una alusión que las herramientas tecnológicas, ordenadores sirven para hacer y producir música. Este sello ha reunido a varias artistas bajo seudónimos tales como: *Sophie*, *Charli XCX*, *Hannah Diamond*, *GFOTY*. Este sello busca que cualquier artista, persona, pueda ser una estrella de pop, por eso las temáticas de colores rosas, brillantes, de diamantes, para hacer una alusión de aquello.

Referente artístico, creación colectiva e idea conceptual que conecta con este EP

Cuando comenzaron a surgir los inicios del movimiento *Riot Grrrl*, que nació en 1990 en Estados Unidos, Washintong D.C. El punk era ruidoso y predominantemente masculino. Durante esa época se observó una aparición de revolución femenina en la escena punk. La cual se llamó *Riot Grrrl* que después se convertiría en inspiración a formar otros movimientos feministas, colectivos artísticos, bandas entre mujeres, colaboraciones femeninas etc. Dado a esto también se basaron bastante en el *DYI*, lo cual en aquella época surgió un cambio en lo que se había establecido, de que un músico, artista tenía que ser virtuosa y cantar bien. En aquella época y con el punk no era ya necesario aquello.

Aquella generación de hombres y mujeres vieron la oportunidad de dar un cambio y sentirse menos consumidor a pasar a producir sus propios temas, a ser artistas por ellos mismos. Muchas de estas chicas aprovecharon también aquello que estaba surgiendo. Por lo cual nace *Bikini Kill*, esta era una banda punk feminista, que se caracterizaba por su sonido fuerte, rebelde y sus letras feministas, lo cual conecta con la idea, el concepto de este EP que es la rebeldía, ya que sus letras hablan sobre la revolución, sobre el rechazo a los parámetros sociales heteronormativos. Esta banda no solo era una banda de música punk feminista, también daba espacio a otras mujeres para que se puedan sentir identificadas con su sonido, su ropa, su forma de ser, las letras feministas y un espacio para que las fans se puedan expresar contando anécdotas que han vivido sobre abusos. Pero no hay que perder de vista que el movimiento *riot grrrl*, su difusión era a través de fanzines que en aquellas publicaciones se encontraban cosas como el punk y el feminismo. Dado el surgimiento de este movimiento colectivo, se dio origen a bandas de mujeres, creación colectiva de mujeres en el arte. Una difusión de artistas femeninas y sus trabajos.

Sello K Records, era un pequeño sello independiente de la época, el que organizó el festival International Pop *Underground Culture* y dedicó una jornada exclusivamente al rock interpretado por mujeres. El escenario se llenó de repente de bandas compuesta íntegra o parcialmente por mujeres y, por fin, pudieron verse todas presencialmente. Las editoras de los fanzines, las lectoras y las artistas que hasta el momento solo se conocían por carta, o en la distancia, se encontraron en el momento y el lugar indicado. El movimiento *Riot Grrrl* había nacido. La ideología, el concepto del movimiento *riot grrrl*, y de referente artístico va conectado, enlazado con la temática, la idea de este EP, que es la rebeldía entendida como una forma de rechazo a los parámetros sociales heteronormativos, salirse fuera de lo convencional, fuera de la normativa social. En las letras de *riot grrrl* tratan temas que pertenecen especialmente a las mujeres y que estas servirán no solo para crear comunidad entre ellas. Lo cual se aspira que, con estos proyectos, producciones colaborativas entre mujeres busque crear una comunidad o un networking.

Cabe destacar que en aquella época ya se estaban creando movimientos de arte feminista, que de seguro se convirtieron en inspiración para otras artistas para poder

expresarse sobre nuevas formas de sexualidad desde una perspectiva feminista, sobre el abuso sexual, el acoso, la desigualdad de género etc. Este movimiento artístico es una inspiración y una conexión con este EP que sin duda quiere expresar lo mismo, desde una perspectiva feminista, rebelde.

Grimes

Es una artista, productora y vocalista de pop electrónico. Sus producciones llevan texturas electrónicas y samples. Experimenta con el pop sacándolo de sus límites convencionales, es decir, juega con la estructura de sus canciones, probando otras sonoridades mediante el uso de su set unipersonal, sintetizadores, máquinas de ritmos, samples y pedal de voz. Más que todo se utilizó de referente a esta artista por su originalidad y como usa esos instrumentos para sus composiciones, arreglos y conectarlo con sus producciones y la diversidad de estos al momento de grabar. Asimismo, visto desde una visión interpersonal por parte de la autora de este proyecto, es decir una influencia musical que ha ayudado al crecimiento creativo y artístico de esta. Esta artista es una referente principal de este EP ya que ha sido una inspiración que fomentó el interés en el auto producirse usando estos instrumentos electrónicos. Ya que al ser mujer la autora de este proyecto se vio reflejada e inspirada por su arte y por la singularidad de la artista. Asimismo, por el interés de temas personales que ha vivido por el hecho de ser mujer y las colaboraciones con otras artistas que tiene en sus álbumes. Un claro ejemplo de esto es en su canción *Oblivion*, que es un tema que trata sobre una experiencia personal de la artista, esta experimentó un asalto nocturno y lo categorizó como una de las peores experiencias en su vida. En el video musical de esta canción ella se encuentra cantando y bailando en lugares de masculinidad estereotipada junto a los típicos motociclistas, futbolistas americanos, hace referencia al empoderamiento de una mujer afectada por una agresión sexual, que se expone y expresa sus miedos a través de la letra de este tema.

Sophie

Fue una mujer transgénero artista, productora, cantante, compositora y dj. Trabajó junto al sello *PC Music* y sus sonidos hiper sintetizados, ella fue una precursora del género musical *hyperpop*. Llegó a producir a artistas como *Madonna* y a raperos como *Vince Staples* asimismo hizo colaboraciones con artistas emergentes de pop femeninas como *Charli XCX* y *Kim Petras*. Fue de gran relevancia para la comunidad LGBTQ, ya que muchos se sentían identificados por su estilo, el saber que había una artista igual que ellos que se estaba expresando a través de su voz y sus producciones, una representación y visibilidad. Se tomó de referente a esta artista por el sub género musical que tomaba de influencia en sus producciones el *Hyperpop* este sub género se caracteriza por su texturas electrónicas y voces con autotune exageradamente afinadas, que busca elevar el pitch en las voces. A este se le logra identificar por aquellas características sonoras. Asimismo, se la eligió de referente ya que en sus producciones suele tratar sobre un contexto social, que trata sobre identidades sexuales que buscan libertad y expresión por medio de la música y sus letras. Esta artista fue de influencia al momento de realizar la producción, el diseño de portada y la creación de los recursos líricos de este EP, ya que fue una inspiración por el hecho de tener singularidad artística y el expresarse sobre las identidades sexuales y relevancia sobre la feminidad en sus canciones y creaciones. El poder sentir esa libertad de expresarse sin tener miedo a que digan los demás. Asimismo, una inspiración y reflejo de esta artista como visión creativa y musical en conjunto con las creadoras de este proyecto al ser este subgénero contemporáneo emergente y permitir la singularidad en él.

Capítulo 2

Propuesta Artística

Este proyecto trató de la producción de un EP musical colaborativo entre artistas y productoras musicales del Ecuador, denominado *actos de rebelión* probablemente por el nombre el lector ya se puede estar haciendo una idea sobre de que van las canciones de esta producción. Pero para indagar más detalladamente se explicará sobre la idea conceptual desde la visión de la productora de este EP. Este proyecto buscó expresar mediante lo sonoro, musical y lírico las distintas posibilidades de ser desde la individualidad, defiende el derecho de ser y de habitar de manera distinta de los esquemas rígidos que sugieren las normativas sociales y que han sido construidos desde prejuicios. Las personas que no encajan en la norma han sido sistemáticamente tachadas y discriminadas. La rebeldía a la que refiere este proyecto tiene que ver con el rechazo a estos prejuicios heteronormativos y discriminatorios, así como la defensa al derecho de existir de una forma consecuente con la propia individualidad. Rebeldía para este trabajo significa aceptarse y tener la virtud de ser una misma a manera de una revolución individual. Significa también rebeldía artística, plasmar la personalidad de una en las producciones, en sus creaciones, buscar la singularidad artística. El arte puede ser como un medio de protesta para poder expresar algo, una vía la cual para muchos puede ser una forma de desahogo, de separarse por un momento del mundo externo, y poder crear, expresarse a través de este. Seguir y no dejar que el mundo nos arrojara con su hostilidad, crear en medio del caos, no olvidarse de uno mismo sobre quién es, ni sus ideales, que muchas veces es lo que nos define como seres humanos.

Sobre el arte como forma de protesta, Carmen Martín sostiene que:

“ El arte es un buen reflejo del contexto en que se creó, en particular el arte crítico o protesta: el que pretende denunciar situaciones injustas. Aunque viene de antes, su auge llegó en el siglo XX. En la primera mitad, el arte protesta se centró en las guerras mundiales o las revoluciones rusa y mexicana. El de los años sesenta estuvo protagonizado por las protestas estudiantiles o el movimiento por los derechos civiles. Y en los setenta y

ochenta sentó las bases para el arte protesta actual, dando espacio a las reivindicaciones feministas o ecologistas. ”⁸

El arte como protesta tiene la idea de manifestar el caos, a través de pinturas, escritos, música, utilizando el arte como medio de activismo social. Hay muchos ejemplos de esto tal es el caso del artista Keith Haring que hizo un mural público en el año 1982. Este mural expresaba la lucha contra el sida, en el que quería expresar un dialogo abierto sobre este tema trayendo a la atención la importancia de los movimientos LGBT. La obra fue hecha en un barrio marginado, pobre, donde abundaba el consumo y venta de drogas y las enfermedades de transmisión sexual, aquel lugar este artista eligió para crear su mural con la intención de comunicar sobre el sida, como alerta al riesgo del sexo sin protección, que no se hablaba en aquella época. Esto es un ejemplo de arte como comunicación, visibilizar un tema de importancia social hacia el mundo, el arte como herramienta de concientización.

En relación a lo antes expuesto sobre el concepto del disco, es importante señalar por qué se eligió hacer una colaboración musical, compositiva. ¿Cuál es la propuesta artística de esta? De esta manera, la idea de crear una colaboración musical surgió de la necesidad de conexión desde una visión individual de la productora, para poder relacionarse con otros seres artísticos, que se encuentran en el mismo proceso creativo de esta, es decir artistas emergentes, sentir que se está creando a partir de un grupo donde se percibe armonía y bienestar, donde la motivación es crear de una forma interpersonal. Se eligió trabajar con mujeres porque es el género al que pertenece la creadora de esta tesis, por ello aquella ha experimentado la falta de visibilidad que existe de involucrar a mujeres artistas en eventos, colaboraciones etc. Por lo tanto, fue una necesidad artística, vista también de un modo reivindicativo. Producir con artistas talentosas, donde hay una admiración mutua.

⁸ Carmen Martin “Breve historia del arte protesta: de Goya a Banksy”, en el diario.es 3 de septiembre 2020, <https://elordenmundial.com/breve-historia-del-arte-protesta/>

Análisis musical de los temas del EP

En esta parte del escrito se analizó los componentes armónicos, melódicos, y líricos de los temas del disco.

Tema 1: *Desconocida*

Planteamiento Armónico:

Este tema fue compuesto en la tonalidad de C mayor con un tempo de 100 bpm, en compás de 4/4 utilizando una progresión diatónica a dicha tonalidad:

Progresión armónica de *Desconocida*

I | VI- | V | IV ||

Grafico 1⁹

La progresión armónica se mantiene durante todo el tema, pero se expone con distinta instrumentación y melodías en las distintas secciones del mismo. Se escogió esta progresión de acordes pues en el contexto del tema transmiten sentimientos de tranquilidad y serenidad que se ligan con el sentimiento de auto aceptación.

Planteamiento Melódico:

Hay melodías que no caen en las notas del acorde, y estas hacen tensiones interesantes que le da una sonoridad dulce que genera una apreciación de las voces, creando un color atrayente que le da variedad al arreglo, la melodía cae con el acorde en los tiempos fuertes.

Gráfico 2¹⁰

⁹ Transcripción: Elaboración Propia

¹⁰ Transcripción: Elaboración Propia

Análisis de la letra de *desconocida*: Estrofas

El primer tema cuyo nombre es Desconocida, trata sobre el rechazo hacia los estereotipos románticos y las normativas sociales que forjan a la gente bajo dichos estándares. El tema plantea la vivencia del amor entendiendo a cada ser como único en relación a sus gustos, preferencias y formas de vivir una relación. Comienza con una metáfora de que existe un jardín en llamas el cual alude que, interiormente, en el alma de la protagonista todo se encuentra bien, todo está hermoso como un huerto en el cual está lleno de flores, de diversidad. Sin embargo, está en llamas por cómo le toca habitar en el mundo. Después de esta metáfora se puede apreciar una iniciativa, invitación por parte de la protagonista hacia otra chica, se puede apreciar ese impulso, esa motivación que a veces alguna presencia nos puede generar.

Esta letra se eligió de referencia a la filósofa, teórica, novelista y activista feminista Monique Wittig en sus escritos trata temáticas feministas, lesbofeministas y especialmente sobre los roles de género que se han impuesto en la sociedad. Se tomó como referente su ensayo el '*pensamiento heterosexual y otros ensayos*' en el cual Monique Wittig hace alusión en que '*El matriarcado no es menos heterosexual que el patriarcado: sólo cambia el sexo del opresor. Además, esta concepción no sólo sigue asumiendo las categorías del sexo (mujer y hombre), sino que mantiene la idea de que la capacidad de dar a luz (o sea, la biología) es lo único que define a una mujer*'. De las evidencias anteriores, esta se vincula con el concepto del disco y la letra, que expresa sobre el salirse de los estándares de género que se han impuesto socialmente. El tener esa libertad de que una mujer le cante a otra de su mismo género, le dedique poemas, escritos, canciones, asimismo que no solo se basa en el amor heterosexual, ya que hay diversidades de géneros y tipos de amor. Este tema se conecta con la rebeldía de este proyecto, el expresar de manera abierta el amor hacia otra chica, el lesbofeminismo que rechaza lo heteronormativo como norma, el tener una visión normal de poder sentir atracción hacia una chica del mismo género de la protagonista, sea esta atracción sexual, amorosa. El generar una visibilidad de gustos y preferencias que no se los tenga oculto, sino más bien

expresarlo libremente, sin miedo a lo que digan los demás, eso quiere decir la rebeldía en esta producción.

**Extracto de la primera estrofa
de *desconocida***

Dentro de mí, hay un jardín
En llamas, Estaba pensando en un
plan
Irnos juntas, hacia algún lugar

Tabla 1¹¹

Extracto de la segunda

Estrofa *desconocida*

No puedo quedarme
Esperando que me mires como
Las demás, en una noche en un
bar
Tomando, malas decisiones todas,
toman.
No quiero pertenecer a la
normativa social
Solo quiero que lo sepas
Yo no sé, hablar normal.

Tabla 2¹²

¹¹ Transcripción: Elaboración Propia

¹⁶ Transcripción: Elaboración Propia

Coro:

En la parte del coro es una revelación que la protagonista le hace a la chica, una manifestación romántica, afirmativamente expresa sinceridad, es un indicio de por medio, Por eso el ‘*hey tu desconocida*’ como un manifiesto del querer expresar algo importante y a la cual prosigue y dice: ‘*que mis ojos miran hacia el sol contigo*’, puede dar una sensación de interrogación abstracta, una evocación de suspenso que le genera a la chica, que se quede y siga escuchando lo que le tiene que decir.

Extracto del coro de *Desconocida*

Hey tú, desconocida Que
mis ojos, miran hacia El
sol, contigo

Tabla 3¹³

Tema 2: Acaba con todo

Planteamiento Armónico:

Este tema está compuesto en la tonalidad de F mayor con un tempo de 125 bpm, en compás de 4/4 utilizando una progresión cromática a dicha tonalidad. La progresión armónica es sencilla, se mantiene durante todo el tema. Se utiliza el cuarto grado (subdominante), el sexto grado (superdominante), segundo grado (super tónica), asimismo regresa al sexto grado, para comenzar de nuevo con el cuarto grado. Por otra parte, se expone distinta instrumentación y melodías en las secciones del mismo. Se escogió esta progresión de acordes pues en el contexto del tema desea transmitir sentimientos de independencia, libertad y autodescubrimiento.

¹³ Transcripción: Elaboración Propia

Progresión Armónica De *Acaba Con Todo*:

IV | VI- | II- | VI- | IV ||

Gráfico 3¹⁴

Planteamiento Melódico:

En este tema las melodías caen en los tiempos fuertes, hace intervalos de segundas, terceras mezclándolas con notas de paso y creando tensiones melódicas. Que da una sensación sonora misteriosa y envolvente para el oyente.

The image shows a musical staff in 4/4 time with a key signature of one flat (Bb). The melody consists of six measures. Above the staff, the chords Bb, Dm, Gm, Dm, and Gm are indicated. The lyrics are: 'La ma;aaa viniste hoy acaba con todo me diijiste quiero disfrutarte'. The notes are: Measure 1: Bb4, D5; Measure 2: E5, F5, G5; Measure 3: A5, Bb5; Measure 4: C6, Bb5; Measure 5: A5, G5; Measure 6: F5, E5, D5.

Gráfico 4¹⁵

Análisis de la letra de *acaba con todo*: Primera estrofa

Este tema se refiere al auto descubrimiento personal, la protagonista se expande de los límites en los que siempre ha estado. Esta rompe con los moldes que se ha impuesto durante su proceso de ser. Comienza por desaprender y atreverse a acabar con todo el entorno en el que se ha rodeado y se ha formado su personalidad, para comenzar a desprogramarse y programarse como un nuevo ser que constantemente está aprendiendo y desaprendiendo. La primera estrofa de este tema empieza con una iniciativa la cual esta se expresa de manera audaz y directa hacia alguien.

Antes de seguir con la explicación se debe señalar que el personaje se habla así mismo, de una forma introspectiva. Entonces esta se dice así misma que ‘‘acabe con todo’’, acabar con todo para esta canción significa romper con los esquemas, no limitarse y tomar

¹⁴ Transcripción: Elaboración Propia

¹⁵ Transcripción: Elaboración Propia

las riendas de la visión que tiene sobre ella misma. Por consiguiente, se expresa de manera provocativa el querer encantar, disfrutarse como ser individual de una forma sexual o banal, por lo tanto, lo que se quiere expresar es que se descubre sin tabúes, sin miedos. La segunda estrofa comienza con un cuestionamiento existencial sobre lo anteriormente explicado, trata de esa duda de dejar de ser lo que siempre se ha establecido cada individuo, para dar un paso a la exploración del ser mismo.

Para este tema se eligió de referencia a *Freud* y su análisis sobre la mente humana, como una exploración para descubrirse a sí mismo, tomando de inspiración aquel pensamiento que nos dejó. ‘*Soy una casa, dentro de mi está oscuro, mi conciencia es una luz solitaria. Una vela en la brisa, que parpadea, unas veces aquí, otras allá. Todo lo demás está en la sombra, todo lo demás, está en el subconsciente, pero está ahí, en otras habitaciones, nichos, corredores, escaleras y puertas. Todo el tiempo.*’ Este tema se lo conecta con la temática de este EP y referente artístico con la artista *Sophie*, ya que ella en sus letras trata sobre la libertad sexual y la identidad de esta.

Extracto de la estrofa de *Acaba con todo*

La mañana viniste hoy

Acaba con todo me dijiste

Quiero disfrutarte, quiero
encantarte

Observando al espejo, ver tu

rostro En él, Yo quiero encantarte, quiero
terminar en él. Tabla 4¹⁶

Extracto de la segunda estrofa de *Acabar con todo*

¿Seguir siendo o escapar?

Correr hacia donde estas

Me transformo por ti

Puedo ser todo por ti.

Tabla 4¹⁷

¹⁶ Transcripción: Elaboración Propia

¹⁷ Transcripción: Elaboración Propia

Coro:

En esta parte transmite contradicciones consigo misma, por lo tanto, expresa una pequeña frustración “Nada puedo hacer” de esta manera intenta resolver saliéndose de aquella discordancia que tiene consigo, respondiéndose con: “puedo ser todo por ti” “¿tú vendrías junto a mí?” comunicándolo de una manera misteriosa, desafiante y provocativa.

Extracto del coro *Acaba con todo* Nada
puedo hacer (puedo ser todo por ti) Nada
puedo hacer (¿tú vendrías junto a mí?) Tabla

5¹⁸

Tema 3: Una de las chicas

Planteamiento Armónico:

Este tema está compuesto en la tonalidad de Bb mayor con un tempo de 135 bpm, en compás de 4/4 utilizando una progresión cromática a dicha tonalidad. La progresión armónica es sencilla, se mantiene durante todo el tema. Se escogió esta progresión de acordes pues en el contexto del tema desea transmitir sentimientos de coexistencia, complicidad.

Progresión Armónica De *Una de las chicas*:

I | V- | IV- | II- | I ||

Gráfico 5¹⁹

¹⁸ Transcripción: Elaboración Propia

¹⁹ Transcripción: Elaboración Propia

Planteamiento Melódico:

En este tema las melodías no caen en las notas del acorde, y estas hacen tensiones interesantes que le da una sonoridad enigmática que genera apreciación de las voces, creando un color atrayente que le da variedad al arreglo.

Gráfico 6²⁰

Análisis de la letra *Una de las chicas*

Este tema trata sobre el deseo de alguien trasgénero que quiere formar parte, encajar y pertenecer al entorno, el anhelo de no sentirse fuera de lugar a donde quiera que se encuentre. Asimismo, se refiere el querer que se la incluya en un grupo de amigas en donde se perciba complicidad, el apoyarse mutuamente y ya no sentirse sola, ni juzgada por como la sociedad la ha percibido y el hecho de haberle hecho creer que no es ‘normal’ por como es. La primera estrofa de esta canción trata sobre la depresión y el buscar una forma de salir de los laberintos mentales que ha causado la sociedad sobre las disidencias sexogenéricas. Asimismo, la falta de expresividad y las dificultades de comunicarse con los demás, en la que se ha ido evolucionando durante toda su vida, por la causa y el miedo de ser juzgada por los demás. Esta habla sobre el anhelo de la amistad, el querer crear un vínculo con chicas en el cual cada una de ellas se pueda apoyar mutuamente y crear una amistad duradera dentro de lo que se tiene el ideal de aquella palabra.

²⁰ Transcripción: Elaboración Propia

Extracto de la estrofa *una de las chicas*

Una de las chicas juega por aquí
Pregunta entusiasmada si es que lo
vi
El amanecer en el valle de k La
telepatía y el Genio del Agua Yo
no me puedo mover al menos
que lllore Y el llanto se evapore y quede
solo sal
Tabla 7²²

**Extracto de la segunda estrofa
de *una de las chicas***

Si conocemos a las personas
correctas
Que te abrazan y te guían hacia
dónde quieres ir
Tabla 6²¹

Puente: Esta parte trata sobre el convivir con los demás, expresa que cada ser humano se ocupa en su parte interpersonal, en general trata sobre el coexistir en igualdad.

Extracto del puente de *una de las chicas*

El mar de las historias solicitó su agua
Se hizo el silencio y no queda más nada
Si lo hace con amor, la decoloración
Todas nos convertiremos en frutas rosadas.

Tabla 8²³

²¹ Transcripción: Elaboración Propia

²² Transcripción: Elaboración Propia

Coro: Esta parte trata sobre el no ser especial, sin querer expresar aquello de forma descalificativa, trata de expresar que todos somos igual al resto. Reforzar la idea de solo ser, de pertenecer, el ser una de las chicas, solo una más.

Extracto del coro de *una de las chicas*

Una de las chicas

Solo una más de las chicas

Tabla 9²⁴

Tema 4: *En la oscuridad*

Planteamiento Armónico:

Este tema está compuesto en la tonalidad de C mayor con un tempo de 80bpm, en compás de 4/4 utilizando una progresión diatónica a dicha tonalidad. La progresión armónica es sencilla, se mantiene durante todo el tema.

Progresión armónica de *En la oscuridad*

I | VI | IV | III | I ||

Grafico 7²⁵

²⁴ Transcripción: Elaboración Propia

²⁵ Transcripción: Elaboración Propia

Planteamiento Melódico:

En este tema las melodías son sencillas, va de intervalos de segundas a terceras mayores, junto con notas de paso.

Análisis de la letra de *En la oscuridad*

Este tema trata sobre sentir esa libertad de expresarse de forma espontánea, sin sentir la presión social que a veces se puede tener, es decir el no tener miedo a que el entorno juzgue a las mujeres por su identidad y expresividad. Hace mención a temas introspectivos oscuros, como Lovecraft que es escritor de literatura de terror que trata sobre temas místicos, que hace mucha mención en este tema. A este tema se lo vinculó con la caza de brujas, ya que a estas se las perseguían por tener ciertos intereses a temas oscuros que se los podía asociar con brujería, por lo tanto, la sociedad y la religión siempre condenó el misticismo, el tratar temas oscuros introspectivos y sobre todo a las mujeres que tenían un nivel alto de interés hacia esos temas, se lo relacionó con el feminismo y la rebeldía de este proyecto. El expresarse libremente sin importar lo que al entorno le pueda parecer. Asimismo, hace mención a *Baphomet* que es una figura medieval, ya que esta representa escenas del sabbat, en donde se decía que las brujas se reunían a adorar al diablo.

En la oscuridad donde el conocimiento de lo oculto florece poco a poco

En la oscuridad
Los demonios me quieren llevar
Baphomet sutilmente ha venido hasta acá
Pregunta que cómo va
Y la esquizofrenia hace de su plan (plan)
Y me pide más (más)
Que deje de tener bondad (da)
Que el mal ha venido para atracar (tra,tra)
Y me pide más (más, más)
Q deje de tener bondad (da)
Que el mal ha venido para atracar

Tabla 10²⁶

Coro:

En la parte del coro quiere expresar que, en su cosmovisión de ver el mundo, lo roto siempre estará, pese a que pueda haber felicidad en su entorno.

Coro

Y lo oculto florece poco a poco
Y del tiempo me despojo
Y lo oculto florece poco a poco
Sigo estando roto
Y lo oculto florece poco a poco
No distingo entre vosotros
Sigo estando roto
Y del tiempo me despojo
Sigo estando roto
No distingo entre vosotros.
Sigo estando roto(x3)

Tabla 11²⁷

²⁶ Transcripción: Elaboración Propia

²⁷ Transcripción: Elaboración Propia

Capítulo 3

Pre Producción

Para iniciar este proceso y los consiguientes se juntó a las tres colaboradoras de este EP. Todas colaboraron con la pre producción, letras, arreglos, composición y grabación. Antes de empezar con la elaboración de las maquetas para este disco, se informó sobre la temática y las expectativas sonoras que se espera cumplir. Se hizo una elección sobre las artistas que colaborarán, aquella parte fue importante ya que se buscaba a artistas que conecten con la temática y la sonoridad de este trabajo, además también se buscó a base de admiración mutua, conociendo previamente el trabajo de aquellas.

Creación y proceso colaborativo de recursos líricos

Previo a la pre producción, se hizo la creación de letras para poder empezar con las composiciones. La creación de letras se hizo por la autora del proyecto y de forma colaborativa. Se compartió fragmentos a las colaboradoras a partir del cual las ideas de todas fueron recibidas, buscando aspectos comunes de expresión que conecten las distintas subjetividades de las involucradas.

Proceso Colaborativo

El proceso de la creación de las letras se apropió como eje principal la temática *rebeldía* el plasmar en la escritura lo que significa esta palabra para la autora del presente escrito, así mismo al ser esta tesis inter/transdisciplinar se buscó la conexión con la literatura para la base fundamental de la creación de los recursos líricos. Se buscó como inspiración y conexión a escritores, ensayistas, poetas como: Alejandra Pizarnik, Monique Witting, Salman Rushdie y Sigmund Freud ya que sus maneras de reflexión e introspección con el mundo iban relacionadas con la temática de esta tesis. Para buscar relacionarse emocionalmente con el concepto del álbum se utilizaron los textos de los escritores antes mencionados, previo al proceso de escritura.

Las propuestas de textos de las colaboradoras fueron discutidas y seleccionadas en reuniones virtuales buscando entre todas llegar a ideas simples que se enlacen directamente con la narrativa propuesta, que conecten los sentires de todas las colaboradoras.

Canciones	Escritora
Desconocida	Samay Suriaga Salas
Acaba Con Todo	Samay Suriaga Salas
Una de las chicas	Alejandra Zúñiga
En la oscuridad	Gina Escobar

Tabla 12²⁸

Composición, Arreglos y Planificación con las colaboradoras

Para realizar este trabajo con las colaboradoras de forma planificada, se realizó un calendario de trabajo y se discutió la pre producción técnica y logística; formatos de entrega, fechas topes para las entregas, periodicidad de las reuniones y funciones específicas de cada una en el proyecto de acuerdo a las fortalezas artísticas individuales. Por otro lado, se discutió sobre la estética sonora y los recursos técnicos que aplicaría cada una para acercarse a dicha estética, para lograr esto se realizaron dos reuniones virtuales. Se decidió utilizar el DAW Ableton Live como plataforma de grabación común a todas las colaboradoras para facilitar el proceso de intercambio de información. Posteriormente se inició el trabajo de producción trabajando los temas de manera individual hasta dejar la grabación terminada. El proceso de cada tema se describe a continuación:

Desconocida: se comenzó con una propuesta inicial elaborando maquetas rítmicas y líneas melódicas utilizando el sintetizador *minilogue xd*. Cuando la base estructural estuvo definida se envió la sesión de *Ableton Live* a las colaboradoras *Maghali Luna* y *Alejandra Zúñiga*. Una vez ya obtenida estas bases se trabajó de forma virtual y presencial con las colaboradoras. Para seguir el orden planificado del trabajo, la artista *Maghlali Luna* elaboró líneas de arpegios y pads para dar un refuerzo armónico al tema. Para esto utilizó el instrumento virtual *Serum* y el sintetizador fm *Yamaha reface xd*

²⁸ Transcripción: Elaboración Propia

Imagen 1²⁹

Posteriormente la productora de este proyecto realizó el diseño de la sección rítmica: baterías y sintetizadores y grabó una referencia de voz principal. Para las baterías se utilizó samples electrónicos, programados en el *drum rack* de *Ableton Live*. Luego se grabaron líneas de sintetizador que funcionan de manera complementaria a los sintetizadores grabados previamente. Para esto se utilizó el sintetizador *korg minilogue xd*. Para la creación de acordes y arreglos y para la voz se utilizó un *plugin* el cual fue *izotope nektar* para que se pueda complementar y ayudar con la creación de voces modificadas. Una vez finalizada esta parte se envió la sesión a la siguiente colaboradora *Alejandra Zúñiga* para la creación y grabación de texturas sonoras, para lo cual utilizó módulos de euro rack.

Imagen1³⁰

²⁹ Transcripción: Elaboración Propia

³⁰ Transcripción: Elaboración Propia

Acaba con todo: Para este tema se lo elaboró de la siguiente forma comenzando por la creación de maquetas rítmicas y líneas melódicas a través de un sintetizador *Korg Minilogue xd* este instrumento se lo utilizó generalmente para comenzar con las creaciones melódicas, como propuesta inicial de la autora de este escrito. Para este tema se trabajó con las siguientes artistas *Maghaly Luna* y *Alejandra Zúñiga*. La autora de este escrito comenzó con la idea principal de este tema, creando la melodía, acordes, arpeggios, batería y voz. Para la batería se utilizó samples electrónicos este se lo programó en una máquina de ritmos *mpc one*, una vez obtenida dicha base de batería se lo paso a *Ableton Live*. Para los acordes se utilizó un sintetizador análogo *minilogue xd* y para los arpeggios se utilizó un sintetizador análogo *analog four* y para la creación de voces se lo complementó con un plugin *Izotope Nektar* para obtener como resultado voces modificadas. Una vez obtenida estas bases se envió la sesión a la colaboradora *Maghaly Luna*, esta continuó con la parte de batería en el puente y en el verso dos, haciendo ritmos de *house* y *techno*, trabajó con samples de batería en una drum rack de *Ableton Live*. Una vez finalizada esta parte por dicha colaboradora, se procedió a pasar la sesión a *Alejandra Zúñiga* la cual colaboró con texturas sonoras, para este implementó módulos de eurorack. Una vez finalizada aquella parte se procedió con la grabación de coros la cual colaboró *Alejandra Zúñiga*

Imagen 2³¹

³¹ Transcripción: Elaboración Propia

Una de las chicas: Para este tema se lo elaboro de la siguiente forma *Alejandra Zúñiga* hizo las bases, los pads, y la voz principal de este tema. Para las bases utilizó una drum machine *digitakt*, para los pads utilizó un sintetizador fm *digitone* y para las voces utilizó un plugin que complementó con la creación de voces modificadas. *Samay Suriaga* continuó con la elaboración de la canción haciendo la melodía del tema con un sintetizador digital *waldorf blofeld*, arreglos y coros, se utilizó el plugin *Izotope Nektar* para poder obtener la creación de voces modificadas. Este tema musicalmente se lo creó por medio del uso de estas máquinas para luego pasarla a una *daw* para la edición y estructura del tema.

Ilustración 3³²

En la oscuridad: Para este tema se lo elaboró de la siguiente forma *Gina Escobar* colaboró con bases rítmicas, esta utilizó samples de batería de trap electrónico, fue programada por la artista en *Garage Band*. Una vez finalizada esta parte la colaboradora envió la sesión a la autora de este proyecto para que pueda continuarla, esta hizo los acordes y pads utilizando un sintetizador análogo *minilogue xd* y para las voces utilizó el plugin *Izotope Nektar* este ayudó con la creación de voces modificadas, una vez terminado este proceso, se procedió a enviar la parte final para que *Alejandra Zúñiga* pueda colaborar con samples para que el tema este mejor estructurado creativa y sonoramente.

³² Transcripción: Elaboración Propia

Colaboradoras	Canciones	Colaboración
Gina Escobar	En la oscuridad	Batería y texturas sonoras
Alejandra Zúñiga	Desconocida	Texturas sonoras
Alejandra Zúñiga	Acaba con todo	Coro
Alejandra Zúñiga	Una de las chicas	Batería, texturas sonoras y voz principal
Alejandra Zúñiga	En la oscuridad	Sintetizadores y samplers
Maghali Luna	Desconocida	Sintetizadores
Maghali Luna	Acaba con todo	Batería y texturas sonoras

Tabla 13³³

Grabación:

Para este proceso cada una grabó en diferentes home studio de la ciudad de Guayaquil y Riobamba. Todos los instrumentos fueron grabados por línea ya que el mismo género no requiere el uso de instrumentos tradicionales, por lo cual el flujo de grabación fue simplificado. Se utilizó Ableton Live como software principal de grabación, composición, arreglos ya que fue escogido por ser una daw ideada para la creación e interpretación en vivo de música electrónica.

³³ Transcripción: Elaboración Propia

Imagen 4³⁴

Flujo de software y hardware: Cada una tuvo un flujo de software/hardware distinto. En el caso de Maghaly Luna fue *Ableton Live* como software principal conectándolo con una interface *beringerher uphoria um2* para la grabación de los instrumentos junto con un sintetizador *fm Yamaha reface xd*. Se eligió el plugin *serum* el cual su flujo fue grabarlo directamente desde el software grabar el midi para luego convertirlo en audio, también se trabajó con un sintetizador el cual se lo grabó por línea.

Imagen 5³⁵

³⁴ Transcripción: Elaboración Propia

³⁵ Transcripción: Elaboración Propia

En el flujo de Samay Suriaga se utilizaron estos instrumentos en las cuatro canciones, los instrumentos, la voz fueron grabados por línea con una interface *tascam us 16x08*. Se eligió estos instrumentos ya que son muy usados para este género musical la cual es la electrónica. Se incluyó en la producción, grabación de sintetizadores análogos lo cual le da un sonido característico como: fuerte, energético. También se trabajó con un sintetizador digital que es *waldorf blofeld*, se eligió que sea digital para que le dé una característica sonora melodiosa, atmosférica. Juntando estos sintetizadores análogos y digital para obtener una sonoridad interesante. Además, se incluyó otro instrumento el cual es la *mpc one* que es un secuenciador, máquina de ritmo, sampler etc. En este caso se la eligió trabajar como máquina de ritmo en la canción desconocida. El cual el ritmo fue hecho en este instrumento para luego pasarlo al software Ableton Live. La grabación de voces se hizo en el home studio de la autora de este proyecto. Se eligió trabajar con un micrófono condensador *Blue Spark Sl*, ya que es un micrófono que ya se lo había utilizado en diferentes producciones y es familiar por su sonido, se le incluyó un booth para una mejor calidad de audio al momento de grabar las voces.

Imagen 6³⁶

³⁶ Transcripción: Elaboración Propia

En este flujo Alejandra lo utilizó para composición, grabación de instrumentos en la colaboración de las canciones. El siguiente flujo fue utilizado de la siguiente forma. Como fuente principal se utilizó una interface *Roland OctaCapture* para la grabación de los instrumentos el cual se lo grabó todo por línea. Se utilizó sintetizadores digitales ya que se buscaba un sonido melodioso, una máquina de ritmo para las baterías electrónicas el cual es la *digitakt* y módulos de eurorack como *Fracture* y *Rings* para las texturas sonoras. Toda esta grabación fue hecha en el home studio de *Alejandra*.

Flujo de software/hardware
de Gina Escobar

Garage band

Imagen 7³⁷

En este flujo *Gina Escobar* utilizó *Garage band* para la composición, grabación de baterías y voz. Se utilizó este flujo porque era la tecnología con la que contaba la colaboradora y con lo que ha estado trabajando en producciones individuales de ella. La grabación de los instrumentos y la voz fue hecha en *Garage Band*, esta lo realizó en un Iphone. Para las baterías utilizó *samples* de batería electrónica.

³⁷ Transcripción: Elaboración Propia

Rider Técnico

Interfaces

- Tascam us 16x08
- Roland OctaCapture
- Behringer uphoria um2

Instrumentos

- Minilogue xd
- Mpc One
- Digitakt
- Digitone
- Yamaha reface xd
- Analog Four
- Waldorf Blofeld

Modulos de eurorack

- Fracture
- Ring Modulator

Microfono

- Blue Spark Sl
- Booth

Laptops

- Imac i3
- Laptop Hp i5
- Dell I5
- Asus ryzen 7

Capítulo 4

Mezcla

Para este proceso se eligió trabajar con dos *DAW* diferentes para tener una cierta diversidad en el desarrollo creativo de la mezcla; aquellos softwares de audio fueron *ABLETON LIVE* y *LOGIC PRO X*, la mezcla fue realizada por la autora de este proyecto en su estudio casero. Para este desarrollo de mezcla se decidió trabajar en procesos como el balance, la profundidad, la distribución de la imagen estéreo, ecualización y compresión en los diferentes instrumentos y sonidos. Asimismo, dentro de cada canción se realizó la inserción de efectos como *delay* y *reverb*. Además de incluir automatizaciones y paneo ya que estos otorgaron dinamismo a la mezcla de todo el EP musical.

Imagen 8³⁸

Para los cuatro temas del EP se aplicó su respectiva ecualización en las voces, instrumentos, samples para dar ganancia a ciertas frecuencias. Asimismo, se hicieron cortes de frecuencias que puedan ensuciar la mezcla especialmente donde existían bastantes elementos superpuestos. Se utilizó técnicas de ecualización aditiva y sustractiva. Se eligió seguir la misma técnica de ecualización ya que los temas son similares en sonido, instrumentación y voz. La implementación de filtros pasa bajos para variar el timbre de los instrumentos fue importante para crear dinamismo en cada fragmento de la composición.

³⁸ Transcripción: Elaboración Propia

Imagen 9³⁹

Luego de finalizar la etapa de la ecualización, se comenzó con el proceso de compresión para darle más solidez a instrumentos como el bombo, la caja y sintetizadores ya que estos son la parte fundamental sobre el cual se desarrolla cada canción. La compresión fue importante para el control de picos de los instrumentos de percusión como platillos y samples. Asimismo, la voz lleva mayor compresión ayudando a que tenga mayor definición en este proceso de postproducción, aplicando también *DeEsser* para control del seseo de las vocalistas. Asimismo, el uso de la compresión en forma de *sidechain*, que consistió en ayudar a dar movimiento a pads, efectos, y bajos. También se aplicó compresión paralela en la batería y la voz para darle un realce a los armónicos y también a la señal en determinadas pistas y secciones musicales.

³⁹ Transcripción: Elaboración Propia

Imagen 10⁴⁰

Terminada la fase de la compresión, se comenzó con las automatizaciones para realzar los volúmenes en cada estructura musical, verso, pre coro, coro y puente para obtener dinamismo sonoro. Asimismo, se aplicó efectos como reverb y delay por medio de envíos a la mayoría de los instrumentos, sin dejar de lado las automatizaciones para que dichas reverberaciones y delay suenen en partes específicas de las canciones para obtener creatividad musical y sonora. El paneo también fue parte fundamental en este proceso ya que este otorga la posibilidad de colocar cada instrumento en una localización diferente en el espacio de la mezcla. Asimismo, se insertó *Autopanner* en ciertos temas ya que este consiste en un control de paneo que modula el sonido cíclicamente entre los parlantes, se utilizó en instrumentos como los arpegiadores para generar emoción.

Mastering

Para este proceso se le encargó a Néstor Joel Borbor Molina quien realizó el mastering en *Pro Tools* en su estudio Bm Records Ubicado en la ciudad de Santa Elena. Dentro de las perspectivas principales para este proceso se llegó a un recíproco acuerdo para que se realice procesos digitales de manipulación de audio. Entre estos se obtuvo el equilibrar los elementos sonoros dentro de la imagen estéreo, asimismo se optimizó la reproducción para todos los sistemas y formatos por medio de elementos como la equalización, compresión, limitación y expansión estéreo. Se realizó un ensanchamiento estéreo, pero manteniendo las frecuencias graves en el centro de la mezcla.

⁴⁰ Transcripción: Elaboración Propia

Imagen11⁴¹

Se utilizó plugins como el *virtual mix buss* de *slate digital* para tratar de emular un calor analógico, de las consolas antiguas. Asimismo, se utilizó un ecualizador *rs56* de *waves* creado definitivamente para la etapa del mastering, este permitió resaltar frecuencias, en este caso se lo utilizo para las voces ya que tendían a ocultarse. Por último, se realizó mediante limitadores el realce de volumen a -17 db para verificar que todos los temas estén a un nivel de salida alto, como las grandes producciones, esto se logró por medio del plugin *wlm* de *waves* que sirvió para verificar los *louds*.

⁴¹ Transcripción: Elaboración Propia

Capítulo 5

Portada

Este proceso fue realizado por una de las colaboradoras de este EP *Alejandra Zúñiga*. Se establecieron reuniones virtuales para conversar sobre la idea del diseño de la portada y la contra portada. Para realizar este proceso se eligió la recopilación de imágenes de referencia para saber que colores se quería usar, se utilizó imágenes libres de derecho de autor que se puedan utilizar en texturas y colores. Cada imagen fue implementada como capas para al final crear el arte y los colores principales de fondo. También se implementó fotografías de sintetizadores propias por la autora de este proyecto con el fin de poder utilizarlas como fundidos con el fondo para complementar con el diseño.

Imagen 12⁴²

La creación de la tipografía fue elegida con influencias de las portadas del género *Hyper Pop* ya que dichas tipografías suelen ser intensas y con cierta textura orgánica, es decir, estas tienen relieve y eso da una sensación de no ser algo estático. Asimismo, para la contra portada se aplicó la misma técnica, pero con diferentes relaciones entre los *layers* se las remezcló de diferentes formas, que dio como resultado una textura de color diferente a la portada. Para la contra portada se decidió utilizar la misma tipografía, pero en este caso no

⁴² Transcripción: Elaboración Propia

se utilizó el mismo efecto de letra de la portada, se tomó esta decisión para no opacar el título del diseño del EP. Como resultado dio un diseño muy interesante y creativo, se obtuvo colores intensos, vivos y oscuros para poder relacionarlo con la temática del EP que es la rebeldía.

Capítulo 6

Conclusiones

Para concluir este proyecto de titulación de carácter inter/transdisciplinario, y con la metodología de acción participativa a continuación, se mostrarán las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron durante el desarrollo de este proceso artístico.

Este EP estuvo conformado por cuatro temas cuyo género principal fue la electrónica experimental, se utilizaron influencias de IDM, TECHNO, HOUSE y otros subgéneros. Cada tema duró entre dos a cuatro minutos aproximadamente. Fue un EP musical colaborativo que buscó dar un espacio sonoro para que otras artistas puedan expresarse en él. Estuvo conformado por la autora de este proyecto y tres colaboradoras, de la ciudad de Guayaquil y Riobamba. Cada colaboradora tuvo su participación y objetivo concreto que aportó en la creación de este EP, estos fueron arreglo, voz y parte de la composición. Hablando sonoramente fue un EP bastante creativo, que trabajó en el diseño sonoro y timbre de los instrumentos que dio como resultado algo enérgico, oscuro, brillante e intenso. Los instrumentos que se utilizaron en este EP son: sintetizadores digitales, análogos, instrumentos virtuales, cajas de ritmos, guitarra, samplers y voz. La temática de este EP fue la rebeldía, para este proyecto trató de la evolución del ser, cada ser humano tiene una evolución distinta, todos hemos crecidos de diferentes formas, el ser humano crece y va adoptando actitudes, pensamientos propios que definen su forma de ser. Rebeldía para este proyecto significó salirse de lo normal, fuera de la normativa social. La evolución, la revolución de aceptarse y tener la virtud de ser una misma. También significó la rebeldía artística, plasmar la personalidad de una en las producciones, en sus creaciones. La realización de este proyecto fue muy importante para la visión de la autora de este proyecto ya que aporta dentro de la producción musical, al ámbito y el entorno sonoro, la visibilidad de los trabajos producidos

por mujeres ya que en este entorno no se toma mucho en cuenta y hay muy poca visibilidad y difusión de sus trabajos. Incluso se llega a dudar de sus capacidades. Asimismo, favoreció la expresión artística, además de generar referentes para artistas femeninas el tener artistas con quien identificarse, porque en las referencias de otros se puede encontrar inspiración e identificación. Crear, concientizar, aportar para que en un futuro la industria musical ecuatoriana sea inclusiva y respetuosa. Dejar una huella que podría perdurar en el tiempo como testigos de cambios positivos en nuestra sociedad y como parte de la historia. El proceso de este trabajo fue muy gratificante comenzando desde la idea de crear una colaboración musical con mujeres inspirándose en la rebeldía como creación musical y lírica, hasta continuar con el proceso de composición, arreglo y grabación el cual fue un desarrollo gratificante a nivel profesional e interpersonal, a nivel profesional porque como autora de este proyecto tocó trabajar con otras artistas, conocer su forma de laborar y poder acoplarse a ella, para que en un futuro esto sirva de ayuda al momento de trabajar en una producción externa. Asimismo, se logró los objetivos que se planteó al inicio, musical, conceptual y colaborativamente.

Recomendaciones

Como recomendación se tuvo el poder implementar más colaboraciones musicales en álbumes, discos, asimismo depende del proyecto y las ideas de cada productor. El hacer una colaboración musical da una amplitud de ideas creativas sugeridas por otras artistas, que da como resultado una creación musical. Siempre es bueno colaborar con otros artistas para poder conectar con aquellos que se encuentren en nuestro mismo proceso artístico, sobre todo con artistas emergentes para poder conocer más esta comunidad y así formar lazos para futuras producciones o eventos.

Bibliografía

Carmen Martín “*Breve historia del arte protesta: de Goya a Banksy*”, en el diario.es 3 de septiembre 2020, <https://elordenmundial.com/breve-historia-del-arte-protesta/>

Esmeralda Ramírez en “*Radio laboratorio: ¿qué es la música experimental?*” en la radio nacional de Colombia 19 de julio 2020 <https://www.radionacional.co/musica/novedades/radio-laboratorio-que-es-la-musica-experimental>

Hannah Jocelyn “*SOPHIE proves herself on the subversive, empowering Oil of Every Pearl’s Un-Insides*”, en the line of best fit 15 de junio de 2018 <https://www.thelineofbestfit.com/reviews/albums/sophie-proves-herself-on-the-subversive-empowering-oil-of-every-pearls-un-i>

Iana Slavik “*Is hyper pop the future of music?*”, en edaily emerald 6 de enero de 2020 https://www.dailyemerald.com/arts-culture/is-hyper-pop-the-future-of-music/article_7f460e0e-3039-11ea-a922-7727ccb8a1bd.html

Jorge Luis Fernández, “*Suzanne Ciani: la historia de la pionera de la música electrónica que creó el sonido de las burbujas de Coca-Cola*”, en la nación 28 de julio de 2020, <https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/suzanne-ciani-historia-pionera-musica-electronica-creo-nid2406646/>

Nora McGreevy “*The Soviet Spy Who Invented the First Major Electronic Instrument*” en smart news 3 de diciembre 2020 <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/theremin-100-years-anniversary-instrument-music-history-180976437/>

Sandra Soler Campo *Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer*. Universitat Rovira i virgili : S.F. Edición en PDF.

Sam Daviles en “*Intelligent Dance Music le debe a 'IDM List' su nombre y legado nerd*”, en noisey s.f <https://www.vice.com/es/article/7xq4ga/intelligent-dance-music-le-debe-a-idm-list-su-nombre-y-legado-nerd>

T13, “*Mujeres Bacanas: Wendy Carlos, maestra de la música y del sintetizador*”, en t13 22 de noviembre de 2018, <https://www.t13.cl/noticia/tendencias/mujeres-bacanas-wendy-carlos-maestra-musica-y-del-sintetizador>

Transcripción: Elaboración Propia

Wikipedia “*Riot Grrrl*” en Wikipedia 8 de febrero 2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Riot_grrrl#Antecedentes

Anexos

Revisión de la pre producción con las colaboradoras

Grabación de voces en el estudio casero de la autora de este proyecto

Acaba con todo

Samay Suriaga

Samay Suriaga

125 bpm ♩ = 125

B♭ Dm Gm Dm Gm

La ma;aaa viniste hoy acaba con todo me diijiste quiero disfrutarte

7 B♭ Dm Gm B♭ Dm Gm

eeee quiero encantarte eeee observando al espejo oooo ver tu rostro en e

13 B♭ Dm Gm Dm

eeel yo quiero encantarte e e quiero terminar en el nada puedo hacer puedo hacer

17 Gm B♭ Dm Gm Dm

todo por nada ti puedo hacer tu vendrias junto a mi nada puedo hace

22 Gm Dm B♭ Dm Gm Dm

eer puedo hacer todopor ti nada puedo hace eer tu ven drias junto

27 Gm B♭

a mi i?

36 B♭ Gm Dm Gm Dm

2

46 Dm B♭ Dm Gm Dm
iii somos aire eee transformenos oos creee mostanenta de amor

52 Gm B♭ Dm B♭ Dm
o or para acabar con todo o para acabar con todo o

56 B♭ Dm Dm
para acabar con todo o nada puedo hacer puedo

60 Gm B♭ Dm Gm Dm
hacer todo por nada ti puedo hacer tu vendrias junto a mi nada puedo

65 Gm Dm B♭
hace eer puedo hacer todo por ti nada puedo

68 Dm Gm Dm Gm B♭
hace eer tu ven drias junto a mi i?

Ambar Violeta

Una de las chicas

136 bpm $\text{♩} = 136$

Ambar Violeta, Samay Suriaga

una de las chicas jue ga por aqui pre gun ta en tu sias ma da si es que

6 lo vi el amane ce er en el valle de K la tele pati a

12 y el genio del agua Yo no puedo mo

17 ver me y el llanto se evapore y quede solo sal

22 el mar de las historias as solicito su agua se hizo

27 el silencio y no queda mas nada si lo hace coramor la decolarion todos

32 nos convertiremos en frutas rosadas si conocemos las personas correctas

37 que te abrazan y te guian hacia donde quieren ir una

2
42

F Eb D

de las chicas una de las chicas una de las chicas

Detailed description: This is a musical score for a vocal line. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, a dotted quarter note B4, and an eighth note A4. The lyrics 'de las chicas' are aligned with these notes. The melody then continues with a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a quarter note D4. The lyrics 'una de las chicas' are aligned with these notes. The melody then continues with a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, and a quarter note G3. The lyrics 'una de las chicas' are aligned with these notes. The melody ends with a quarter note F3, a quarter note E3, and a quarter note D3. The lyrics 'de las chicas' are aligned with these notes. Above the staff, the chords F, Eb, and D are indicated. The number '2' is written above the first measure, and '42' is written above the second measure. The piece concludes with a double bar line.

Desconocida

Samay Suriaga

Samay Suriaga

100 bpm ♩ = 100

C A G F C D C
Deeee entro de mi hay hay un jardin en lla mas estaba

7 A G F G F C D C G
pensando en un plan irnos juntos hacia algun lugar ar ar

14 C A G F C
ar hey tu des co no ci da que mis o

20 D F G C C A G
ojos miran hacia el sol con ti go no pue do quedarme uoh oh

26 F C F C G
oh que me mires como las de mas esperando en un bar tomando

33 F C G C A
oh malas decisiones todas toman no quie ro perte necer uoh oh oh

39 G C D F F C D
a la normativa social solo quiero que lo sepas yo no se

45 F C A C A G
ha blar nor mal hey tu hey tu des co

2
52

F C D F G C

no ci da que mis o ojos miran hacia el sol con ti go

Detailed description: This is a musical score for a vocal line. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of the following notes: a half note G4 (F chord), a half note A4 (C chord), a quarter note B4 (C chord), a quarter note C5 (C chord), a quarter note B4 (D chord), a quarter note A4 (D chord), a quarter note G4 (F chord), a quarter note F4 (F chord), a quarter note E4 (G chord), and a half note D4 (C chord). The lyrics are: 'no ci da que mis o ojos miran hacia el sol con ti go'. The chords are indicated by letters F, C, D, F, G, and C above the staff.