

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Sonoras

Proyecto de investigación teórico

El productor musical en Guayaquil en los años 2018 - 2019

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Producción Musical y Sonora

Autor:

Nécker Fabricio Aguacondo Carrión

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año 2020

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

Yo, Nécker Fabricio Aguacondo Carrión, 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

Daniel Orejuela Flores
Tutor del Proyecto Teórico de Investigación

Giovanni Bermúdez
Nombre de miembro del tribunal

Agradecimientos

A mi familia.

A mi padre, a mi madre y a mi hermano
que me ayudaron siempre.

¡Y a mis amigos!

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mis padres
que siempre me apoyaron incondicionalmente
en mis temas estudiantiles

A mis maestros y amigos que me gané en el camino

A mi familia

Resumen

El Productor Musical en Guayaquil en los años 2018 – 2019 fue un proyecto investigativo teórico que tuvo como base indagar qué es la producción musical y cómo se formó. Para lograrlo se identificaron entre los productores seleccionados parámetros coincidentes y repetitivos dentro del mercado de la industria musical en la ciudad de Guayaquil con el fin de determinar el perfil del productor musical. Se consideró como propósito vital destacar categorías como internacionalización, trayectoria, permanencia y actividad musical de tres personajes icónicos vinculados a la producción, siendo ellos: Lenin Vargas, quien ha trabajado como productor de artistas como Mirella Cesa y que a su vez ha producido el proyecto musical de toda su vida, *LEGO*, banda con la que llegó a participar en la ceremonia de los Premios MTV en el año 2009; David Domínguez, quien en su trayecto ha participado como músico de sesión para Marc Anthony en el año 2001 y localmente se encuentra produciendo artistas como Douglas Bastidas, Danilo Rosero, entre otros; y Sergio Vivar, que regresó a Ecuador para trabajar con Jorge Luis Del Hierro, Daniel Betancourth y más. Sus perfiles profesionales dentro de la producción resultaron ser prominentes por su vigencia y permanencia en el medio sonoro hasta el momento de desarrollo del proyecto, el cual concluye con un análisis en base a los objetivos elaborados para demostrar cómo estos productores musicales introdujeron sus trabajos en el mercado y plataformas digitales para mantener su permanencia en la actividad musical.

Palabras claves: Productor Musical – Guayaquil – Industria Musical

Abstract

The Music Producer in Guayaquil in the years 2018 – 2019 was a theoretical research project based on the investigating what music production is and how it was formed. To achieve these aims, it was necessary to identify among the selected producers coincidental and repetitive parameters within the music industry market of the city of Guayaquil in order to determine the profile of its music producer. It was considered as a vital purpose to highlight categories such as internalization, trajectory, permanence and musical activity to three iconic characters linked to the production, them being: Lenin Vargas, who has worked as a producer for artists like Mirella Cesa and who in turn has produced a musical lifelong project, LEGO, band with which he participated in the ceremony of the MTV awards in 2009; David Dominguez, who in his journey has participated as a session musician for Marc Anthony in 2001, as well as producing local artists such as Douglas Bastidas, Danilo Rosero, among others; and Sergio Vivar, who returned to Ecuador to work with Jorge Luis del Hierro, Daniel Betancourth and more. Their professional profiles within the production turned out to be prominent for their validity and permanence in the sound environment until the moment of this project development, which concludes with an analysis based on the questions elaborated to demonstrate how these music producers managed to introduce their work in the market and digital platforms and which have been their strategies to maintain their permanence in the music scene / activity.

Keywords: Musical Producer - Guayaquil - Musical Industry.

Índice General

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis.....	II
Miembros del Tribunal de Defensa	III
Agradecimientos.....	IV
Dedicatoria.....	V
Resumen	VI
Abstract.....	VII
Índice General.....	VIII
Índice de Tablas.....	X
Índice de Imágenes	XI
Introducción.....	1
Delimitación del tema.....	2
Justificación del estudio	2
Objetivos.....	3
Antecedentes.....	3
Tiempo y lugar de estudio	10
Metodología.....	10
Capítulo I.....	12
La producción musical.....	12
La producción musical en América Latina.....	17
El productor musical.....	20
Capítulo II.....	23
El productor musical en Guayaquil construyendo una profesión.....	23
Formación técnica y profesional. ¿Oficio o academia?.....	23
Estudios y constitución de sus emprendimientos en la ciudad de Guayaquil	25
Artistas producidos en la ciudad en los años 2018 y 2019.....	28
La producción musical en Guayaquil como fuente de ingresos económicos.....	29
Afiliación a servicios, sociedades y otras entidades nacionales e internacionales	32
Capítulo III	33
Construcciones sociales a través de las producciones musicales	33
Influencia de las producciones musicales en la sociedad.....	34
Público objetivo de sus producciones musicales.....	35

Conclusiones y Recomendaciones	37
Bibliografía.....	40
Anexos	42
Banco de preguntas para entidades y productores musicales	42
Entrevista a Lenin Vargas.....	48
Entrevista a David Domínguez.....	52
Entrevista a Sergio Vivar.....	56
Puntos de información específica.....	65

Índice de Tablas

Tabla 1	20
Tabla 2	39

Índice de Imágenes

Imagen 1 – Mirella Cesa.....	65
Imagen 2 – Chats Ecuador.....	66
Imagen 3 – Top WQ Radio	66
Imagen 4 – Top Romántico de Radio Romance.....	67
Imagen 5 – Top Hits Nacional R.E.M.....	67
Imagen 6 – Top Hits Nacional R.E.M.....	68
Imagen 7 – Danilo Rosero	68
Imagen 8 – Lenin Vargas.....	69
Imagen 9 – Sergio Vivar.....	70
Imagen 10 – Sergio Vivar.....	70
Imagen 11 – David Domínguez.....	71
Imagen 12 – David Domínguez.....	71

Introducción

La figura del productor musical, regularmente está inmersa en diversas ideas y quimeras debido que la percepción hacia la labor del productor musical es difusa al suponer que debe realizar distintos trabajos dentro de una producción musical. Por ello, su imagen no tiene un rol definido, así como lo tiene el técnico de grabación, ingeniero de mezcla o mastering, con propiedad.

El productor musical es el encargado de configurar y supervisar, prácticamente, todas las tareas o etapas que componen la producción de un tema o álbum musical. Por lo tanto, es el último responsable del resultado final.¹

De algún modo, el productor es la conexión creativa y artística entre el equipo de trabajo y el músico, cuya labor es interpretar y transmitir el lenguaje complejo entre los técnicos y artistas gracias a sus conocimientos; sin embargo, no solamente se dedica a dialogar, sino que entre sus actividades debe estimar los recursos económicos que implican la grabación y postproducción de un álbum, cuyos costos están previamente arreglados con el artista a producir y así juntos poder analizar la optimización y disponibilidad de recursos para materializar el resultado deseado.

En ocasiones la producción demanda mayor manejo de personal técnico y artístico; es entonces cuando el productor sirve como engranaje esencial que mueve las demás piezas al delegar funciones a expertos en otras áreas en donde su labor es la de supervisar, dar opiniones, sugerencias, aprobaciones e incluso coordinar ensayos previos a la grabación. Es

¹ Esta definición ha sido tomada del portal Guía del productor musical by 24 Bits. Escuela de Producción Musical (s/f), página 2. <https://www.24bitsescuelaproduccionmusical.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DEFINITIVA.pdf>.

válido indicar que el productor musical no tiene que ser necesariamente quien se encarga de manejar todos los equipos y destrezas técnicas que implica operar un estudio de grabación.

Delimitación del tema

El estudio osciló entre los años 2018 y 2019 debido que en uno o dos años el productor trabaja y lanza al mercado algunos temas de sus artistas. Abarcar mayor tiempo de estudio implicaba realizar una investigación con resultados ambiguos por la amplitud del espectro de tiempo.

Los productores musicales David Domínguez, Sergio Vivar y Lenin Vargas fueron seleccionados por que sus perfiles cumplían con las expectativas de la investigación, muy aparte de que el autor de este proyecto tiene conocimiento de la labor de ellos y del alcance de sus artistas y de sus producciones al estar involucrado en el ámbito de la producción musical.

Justificación del estudio

El tema *El productor musical en Guayaquil en los años 2018 - 2019* planteó indagar desde la perspectiva del productor musical su trabajo, si logró introducirse en el mercado y cómo consiguió permanencia en la actividad musical y sociocultural. Acorde al perfil de la carrera, esta investigación corroboró las funciones desempeñadas por los productores que están ligadas a la producción artística y el arte sonoro, desde el diálogo con ellos.

Siendo así y visibilizando la necesidad de un enfoque desde la perspectiva del productor en Guayaquil, se realizó la observación *in situ* que permitió identificar a los

productores musicales en su entorno, en base a características particulares que respondían a la elaboración de trabajos compositivos, producción de artistas, entre otros aspectos.

Objetivos

Objetivo general

Identificar a productores musicales con sus producciones, y su relación dentro de su contexto sociocultural durante el año 2018 – 2019, tomando como ejemplo sus carreras en la industria musical para su estudio.

Objetivos específicos

- Entrevistar a productores musicales radicados en Guayaquil.
- Describir su estilo de trabajo y géneros musicales.
- Sintetizar su participación en la elaboración de producciones musicales.
- Investigar datos bibliográficos, revistas, radios y medios de información.
- Identificar casas disqueras, productoras y artistas relacionados.

Antecedentes

Narrar los antecedentes significa explicar los múltiples cambios previos en la tecnología, cuyos avances no pueden dejarse de lado dado que gracias a ellos es que existen las mejoras en los equipos, que cada vez son más sofisticados. Debe tenerse en cuenta que el productor trabaja a la par con la tecnología y no es permisible omitir parte de su historia tecnológica.

Para entender los inicios de los equipos de grabación hay que trasladarse al 19 de febrero de 1878 cuando Thomas Alva Edison patentó el cilindro acústico y desde ese momento marcó los orígenes de lo que a futuro se llamaría la industria de la grabación.

Desde las primeras grabaciones realizadas en papel de aluminio en 1877 hasta la última producida con celuloide en 1929, los cilindros abarcaron medio siglo de desarrollo tecnológico en grabación de sonido.²

La cita contempla épocas desde las primeras grabaciones hechas en papel aluminio en 1877 hasta la última producida en celuloide en 1929 y fueron los cilindros los que abarcaron casi medio siglo de desarrollo tecnológico en grabación de sonido. Y es que debe tenerse en cuenta que en los inicios técnicos hubo limitaciones físicas y mecánicas para realizar las transmisiones; sin embargo, no fue impedimento para que posteriormente fueran dándose inventos y mejoras a las propuestas previas de los equipos de grabación, que incluso en estos días sigue ocurriendo.

A partir del cilindro, la compañía Edison Cylinder Records lanzó al mercado el fonógrafo para así vender grabaciones y empezar a recaudar dinero en base a las regalías que estas dejaban. Emil Berliner creó el disco de acetato en 1895 y su sonido era transmitido a través de la aguja que tenía un orificio por donde pasaban las vibraciones hasta llegar al amplificador con forma de embudo. De esta forma se escuchaban las grabaciones musicales.

Conforme pasó el tiempo mejoraron los sistemas de reproducción y las captaciones de sonido llegando a aparecer los micrófonos como el modelo Western Electric 640 AA RA 1095 amplifier y el Reisz Mikrophon que utilizaban elementos de carbón granulado

² Esta información ha sido tomada del portal UCSB Cylinder Audio Archive.
<http://cylinders.library.ucsb.edu/history.php>.

conectados a un amplificador para aumentar el impulso que era registrado en el disco con un estilete o agujas de corte estimuladas por bobinados electromagnéticos.

Desde el año 1930 germinó la industria musical gracias a los adelantos y presencia ya en ese momento de artefactos generados por Alan Blumlein en Inglaterra y Bell Laboratories en Estados Unidos, quienes realizaron las primeras grabaciones estereofónicas.

En la parte teórica, los trabajos previos similares fueron realizados por autores como Michael Zager quien en su libro *Music Production for producers, composers, arrangers and students* abarcó diversos aspectos cronológicos, conceptos creativos y todo lo inherente desde la perspectiva de la producción. Zager en las primeras hojas de su trabajo, realizó un atractivo desglose cronológico de equipos y tecnología, agregando a los responsables de estos cambios en la producción musical. Describe cómo la radio fue el precursor de la producción y de las grabaciones por la utilización de micrófonos para grabar las presentaciones en vivo, como solía hacerlo Bing Crosby con el micrófono Ampex Model 200 tape machine. Explicó desde los aspectos sociales cómo las guerras mundiales se valieron del sonido como estrategia de ataque para detectar por medio de las bajas frecuencias las diferencias sonoras en los motores de los submarinos. También abarcó la sección de los negocios alegando que el productor debe conocer y manejar, en teoría, todo el ecosistema de la industria y los diferentes tratos, convenios, estrategias y personajes que están vinculados en el entorno. Por mencionar unos cuantos elementos del ecosistema, el productor debe estar al corriente de los procesos legales del artista, los réditos obtenidos por las regalías, reproducciones digitales y en emisoras radiales, ventas físicas o virtuales de las producciones de sus artistas, conocer a los músicos de sesión idóneos para la grabación, manejar estrategias de marketing y publicitarias,

promoción de sus talentos, estudios de grabación.³ Incluso el productor debe tener criterio y conocimientos de teoría musical⁴ al estar bajo su responsabilidad la labor de potenciar composiciones, aunque también es válido aliarse estratégicamente con otros productores para sacar adelante el proyecto. El productor debe tener conocimientos técnicos para armar el equipo de trabajo encargado del montaje y puesta en escena y buscar los elementos musicales que mejor se adapten a su propuesta.

Por la naturaleza del trabajo el productor ya debe estar familiarizado con los instrumentos musicales y equipo de amplificación propicios para que el show en vivo de su artista maneje los estándares por él establecidos además de prever la imagen que su artista proyecta al público porque las exigencias del mercado demandan pertenecer a un estándar visual donde la presencia que expone el artista es sinónimo de críticas y también es donde el productor se juega su nombre. En síntesis, el productor es una suerte de todólogo que maneja un amplio espectro laboral en torno a una sola persona o banda, dependiendo del caso, motivo por el cual su actividad musical sucede dentro y fuera del estudio de grabación.

Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, en su tesis doctoral *La figura del productor musical en España: propuestas metodológicas para un análisis musicológico* abarcó ampliamente en un capítulo lo que él catalogó como los diversos perfiles del productor musical. La tesis doctoral de Cuartas se enfocó desde la perspectiva de la Musicología; sin embargo, no podía omitir detalles relevantes del productor, que en su mayoría son desconocidos para quienes no están involucrados con el entorno de la producción musical.

³ En caso de que el productor no cuente con estudio de grabación propio o equipado acorde a la expectativa de la producción.

⁴ Sus conocimientos pueden provenir del sistema académico o de manera autodidacta. Pueden darse casos que, por obvias razones se omiten nombres; pero, cuentan con estudios académicos y les esa falta visión para producir, así como también existen productores totalmente empíricos y con una sorprendente capacidad creativa para potenciar un tema.

Cuartas hábilmente describió los procesos y términos relacionados con la producción y el productor, quien a su vez puede ser productor artista, productor ejecutivo, entre otros. En su tesis doctoral explicó terminologías para entender con claridad qué se hace o quién hace cada labor. A continuación, se citan las definiciones explícitas desde su perspectiva:

Productor: persona que con responsabilidad financiera y comercial organiza la realización de una obra cinematográfica, discográfica, televisiva, etc., y aporta el capital necesario.

Productora discográfica: es la encargada de producir el disco.

Producir: crear cosas o servicios con valor económico.⁵

Cuartas tomó conceptos desde diferentes enfoques que tenían que ajustarse positivamente a la naturaleza musicóloga de su trabajo. Tomando otra referencia de su texto, puede decirse que:

Trinidad y Susaeta definen el concepto de producir como la elaboración del disco mediante el encargo de su realización discográfica a un productor artístico que dirigirá la grabación. La palabra “artístico” desvincula la figura del productor con la del responsable [...]⁶

Para Cuartas, fue vital delimitar acciones y buscó los términos apropiados para establecer fronteras que no fuesen subjetivas porque si bien el productor debe conocer y manejar en su totalidad los aspectos de una producción, no puede ser él mismo quien realice la totalidad del trabajo dado que humanamente es imposible realizar simultáneamente

⁵ Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, “La figura del productor musical en España: propuestas metodológicas para un análisis musicológico” (España), página 48.

⁶ Cuartas. “La figura del productor musical en España...”, 49.

algunas acciones porque la concentración de la persona se reduce y la calidad del producto no estaría acorde a sus expectativas.

Un ejemplo acertado es el análisis que Cuartas realizó al álbum *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band* perteneciente a la banda británica *The Beatles* indicando:

Surgió⁷ fruto de la evolución musical de la banda y puede ser analizado desde múltiples vertientes; pero, lo trascendental es el aporte de George Martin como arreglista y de Geoff Emerick como ingeniero de estudio de EMI en Abbey Road.

La alianza estratégica de Martin y Emerick indudablemente marcó un hito en la historia de la producción musical y en la visión de los productores al identificarlos y situarlos en sus roles dentro del ecosistema musical. Martin en la sección de los arreglos musicales, previamente elaborados por la banda y Emerick en la sección del manejo de los equipos y la parte técnica. Este ejemplo es la evidencia de que cuando ambas partes tienen el mismo norte y fusionan su visión obtienen resultados como la empática producción musical y sonora de los británicos. Cabe recordar que estuvo involucrado un sello discográfico que probablemente facilitó cuantiosas sumas económicas para la producción.

En Guayaquil también trabajaron previamente investigaciones vinculadas con la producción musical. Como antecedente local directo del presente proyecto está el trabajo de Marcos Vergara, titulado *Industria Musical en Guayaquil*, con el que obtuvo su licenciatura en Producción Musical Sonora otorgado por la Universidad de las Artes. Su investigación sobre la industria musical dejó entrever la historia de este sector y los personajes involucrados directamente desde diferentes entornos; así también como los productores musicales internacionales detectados dentro de su periodo de estudio, cuyos aspectos de la industria

⁷ El álbum *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band*.

mostraron la presencia de multinacionales en el país, siendo “Guayaquil la sede para sus oficinas por la cercanía con los canales de televisión, radios, además del aeropuerto en la ciudad” según las palabras de Teresa Brauer,⁸ quien llegó a desempeñarse como gerente de marketing, gerente de ventas y promotora de sellos internacionales de gran relevancia en la industria, como Sony. Vergara también se enfocó en los aspectos técnicos de los equipos de producción y constató con uno de sus entrevistados los cambios tecnológicos que tuvieron con las consolas de audio para grabar, siendo Otto Franco la persona que otorgó esta información en base a su experiencia como empleado en la compañía FEDISCOS desde el año 1968 hasta cerrar; sin embargo, la historia de la producción musical y de los productores no empezó en ese año, ni tampoco empezó con el viaje del dúo Ecuador a los Estados Unidos, financiado por José Feraud Guzmán en el año 1930; sino que, los mismos acontecimientos que internacionalmente sucedieron también ocurrieron en el país, siendo las radios locales las primeras en producir artistas, cuyo testimonio vivencial lo otorgó Fresia Saavedra en el trabajo de titulación de Samaela Campos *Tres casos de estudio de mujeres en la música popular ecuatoriana en Guayaquil*, indicando que:

A los doce años hice mi primera grabación en disco de acetato en las instalaciones de Radio Cóndor. La grabación era una prueba realizada por el señor Carlos Arditto. Así fueron mis inicios hasta poder grabar mi primer disco para la venta al público.⁹

Corría el año 1945 cuando Saavedra tenía 12 años y un año después llegó a la ciudad la compañía IFESA, lo que significa que en la ciudad la radio también sirvió como plataforma

⁸ Marcos Vergara, “Industria Musical en Guayaquil años 1980 – 2000”. Tesis de titulación previo a la obtención de la Licenciatura en Producción Musical y Sonora, Universidad de las Artes (feb.- 2019), página 78.

⁹ Samaela Campos, “Tres casos de estudio de mujeres en la música popular ecuatoriana en Guayaquil,” trabajo de titulación previo obtención de la licenciatura en Producción Musical y Sonora (Universidad de las Artes, feb.- 2019), página 70.

inicial para la producción musical en la carrera de Saavedra y que el señor Arditto figuró como su productor ejecutivo por ser el propietario de Radio Cóndor. El productor musical de Saavedra era su papá, quien en sus inicios fue su músico acompañante.

Las evidencias obtenidas de los antecedentes seleccionados respaldan desde diversos aspectos el presente trabajo de titulación; sin embargo, las categorías fueron evaluadas en base a opiniones y experiencias del autor, bajo supervisión de profesionales con trayectoria y experiencia en el campo de la producción y de los negocios en la industria musical, cuyas acertadas apreciaciones y opiniones sirvieron para manejar criterios dejando de lado subjetividades o juicios de valor fuera del contexto de estudio, además de citar a los referentes internos y externos.

Tiempo y lugar de estudio

El lugar de estudio fue la ciudad de Guayaquil y correspondió a la recopilación de información videográfica, bibliográfica y archivos personales obtenidos en las entrevistas realizadas a David Domínguez, Sergio Vivar y Lenin Vargas, productores musicalmente activos en los años 2018 y 2019.

Metodología

La metodología para elaborar el proyecto estuvo alimentada por datos bibliográficos que fueron utilizados en las versiones online de periódicos y revistas de circulación nacional. Las radios ofrecieron entrevistas por parte de los productores y facilitaron sus charts donde los artistas de los productores formaban parte de los TOP semanales y mensuales, además de revisar sitios en redes sociales como REM y Charts Ecuador, que son plataformas que se

alimentan de la información obtenida por algunas emisoras y condensadas al momento de subir la información a las redes. El carácter etnográfico cualitativo de la entrevista ayudó a contextualizar al productor en su labor desde el pasado a fin de analizar su trayectoria y viajar en el tiempo para aterrizar en su realidad actual. El trabajo de campo fue conformado por un bloque de preguntas¹⁰ que formaron parte de la entrevista como punto de partida para conseguir la información de cada productor y así obtener datos precisos sobre sus inicios en las producciones musicales y todo lo que conlleva realizar este tipo de trabajos. Los criterios de selección primarios de los entrevistados fueron que los referentes debían contar con trayectoria como productores dentro del tiempo delimitado y contar con producciones de alcance nacional e internacional.

Debe tenerse en cuenta que estas preguntas formaron parte de la entrevista semi-estructurada y que, en el momento de formularlas a los productores, surgieron nuevas inquietudes que expusieron criterios específicos que los diferencie o asemeje entre ellos y sus técnicas de trabajar. Las categorías pertinentes al estudio respondieron a indagaciones sobre su formación como productor,¹¹ sus influencias artísticas y sonoras, sin dejar de lado la parte tecnológica que va estrechamente ligada con el productor. Entre los aspectos relevantes tomados en cuenta los productores musicales informaron cómo lograron mantener permanencia en su trayectoria musical debido que el tiempo delimitado parte desde el año 2018 – 2019.

¹⁰ Ver preguntas en anexos.

¹¹ Conocer si tienen estudios académicos o desarrollaron sus conocimientos partiendo de métodos autodidactas.

Capítulo I

La producción musical

La producción musical es una labor que tiene como escenario el estudio de grabación. De acuerdo con Cuartas “el origen de los estudios de grabación en España sucedió a partir de la década de los años 30 del siglo pasado con la aparición del doblaje cinematográfico.”¹² En la ciudad de Guayaquil fue fundada la compañía IFESA en el año 1946, por Luis Pino Yerovi. En este lugar trataban completamente todo lo relacionado con el producto; es decir, el artista y la compañía elaboraban sus discos o casetes que eran promocionados en diversos medios de difusión, como las radios y canales de televisión.

Las plantas procesadoras de discos se habían convertido en parte de la serie de procesos inherentes a la industria. Había que contar con la promoción artística y relaciones públicas.¹³

En la ciudad existieron plantas procesadoras como IFESA y FEDISCOS, que fabricaban tapes o casetes y discos de vinil, las mismas que dejaron de funcionar a raíz de la severa crisis del año 1999, situación que impidió fabricar en el país discos compacto por la depresión económica, debilitando al sector de la industria musical y desplomándolo.

La tecnología utilizada para la elaboración de fonogramas en el estudio de grabación de FEDISCOS; por ejemplo, aproximadamente en el año 1970 consistió en “grabaciones estéreo con dos canales en una cinta de un cuarto de pulgada que era cortada en caso de que alguien se equivocaba a mitad de la canción”¹⁴ y posteriormente FEDISCOS implementó una

¹² Cuartas. “La figura del productor musical en España...”, 101.

¹³ Vergara, “Industria Musical en Guayaquil...”, 57.

¹⁴ Vergara, “Industria Musical en Guayaquil...”, 49.

consola de 24 canales para grabar por separado cada sección, aunque continuaban utilizando la cinta para las grabaciones.

La industria musical generaba el soporte económico a partir de los ingresos obtenidos en base a las negociaciones realizadas, estrategias de marketing, ventas y exportación de discos, conciertos, regalías y todo lo relacionado con el mercado de la industria musical. En la parte creativa existe un sin límite de manifestaciones y propuestas que van de la mano del productor y sus decisiones artísticas para enriquecer notablemente las ideas del artista y de su producción.

Entre las primeras casas disqueras internacionales de renombre constan Abbey Road y Decca, situadas en Inglaterra, lugares en donde grabaron diversos artistas; sin embargo, Decca consagró en su historia un episodio cuando rehusó trabajar a los Beatles.

La casa disquera Decca carga con el dudoso honor de haber rechazado la vasija de oro que se encuentra al final del arcoíris: luego de una audición realizada en enero de 1962, rechazaron a un cuarteto de Liverpool, los Beatles.¹⁵

En la producción musical existen anécdotas difíciles de superar y es probable que ese sea el caso que cargará eternamente la casa musical Decca, que tuvo aspectos positivos a su haber como el perfeccionar la grabación en el rango completo de frecuencias¹⁶ durante la segunda guerra mundial, de esa forma los submarinos podían detectar auditivamente las diferencias entre el sonido producido por los motores ingleses y alemanes.

Resulta paradójico analizar que fueron situaciones como las guerras las que sirvieron para mejorar las herramientas tecnológicas vinculadas con el audio y el sonido; mismas

¹⁵ Información tomada del portal La Nación, revista dominical (12 -feb.- 2012)
<https://www.nacion.com/revista-dominical/el-increible-no-a-los-beatles/TC6EWV3KVJDBRD5OZR4NPITD4M/story/>.

¹⁶ Originalmente en inglés: full frequency range recording.

herramientas conocidas como máquinas de grabación magnética que una vez finalizadas las guerras fueron decomisadas por los aliados y enviadas a los Estados Unidos e Inglaterra.

Para esa época Alexander Poniatoff¹⁷ desarrolló el cabezal que hacía el registro magnético de forma giratoria de nombre Ampex Model 200 tape machine¹⁸ y se volvió comercial debido a su utilidad para registrar el audio en los canales de televisión y radios, siendo Bing Crosby quien lo utilizó para grabar sus presentaciones en shows radiales. A la par del desarrollo de equipos de audio también fueron dándose mejoras en los accesorios como los micrófonos, teniendo presencia los de la marca RCA cuyos modelos 77-DX y 44-PX fueron utilizados en radios como la NBC y la CBS en la época posterior a la guerra.

Otra marca que también surgió a la par fue la de la compañía fundada por Georg Neumann, *Georg Neumann & Co.*, que lanzó al mercado la primera producción de micrófonos condensador, como el modelo CMV3.

Apodado el "Micrófono de botella", el CMV3 tenía una cápsula M1 omnidireccional con diafragmas coloidales grandes colocados por pulverización de oro (luego cambiados a PVC) y tubos electrónicos basados en tríodo RE084.¹⁹

Este modelo realizado por la compañía en mención fue apodado como “el micrófono de botella” y estaba compuesto por una cápsula M1 omnidireccional con diafragmas coloidales de coloración catódica y electrónica de tubo basada en tríodo RE084. Este micrófono fue lanzado aproximadamente por los años 1928 a 1930.

¹⁷ Alexander Poniatoff (Rusia 1892 - 1980), ingeniero eléctrico ruso-americano que fundó A.M.P.E.X., (iniciales de su nombre más el sufijo EX de excelente). Leslie John & Snyder Ross & Poniatoff Alexander, (2011). PAPER History of the Early Days of Ampex Corporation as recalled by.

¹⁸ Poniatoff desarrolló un cabezal giratorio registrador-reproductor con una pista magnética que zigzagueaba a través de una banda magnética de cinco centímetros de ancho que almacenaba gran cantidad de información. Ver imagen en el anexo. Información tomada del portal MCN Biografías Enciclonet <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=poniatoff-alexander>.

¹⁹ Información tomada del portal Mix Professional Audio and Music Production <https://www.mixonline.com/technology/1928-neumann-cmv3-condenser-microphone-383704>.

Los avances tecnológicos no se dieron solamente en la línea de los micrófonos, sino que también hicieron sus apariciones los ecualizadores, en este caso de la marca Langevin con su tecnología basada en inductores con el modelo del ecualizador grafico EQ270A²⁰ que permitía variedades en las aplicaciones al sonido en la parte técnica.

En la parte musical, aproximadamente en el año 1955 las producciones musicales tomaron forma y marcaron el camino en la historia de la industria al mostrar la propuesta artística de *Bill Halley and The Comets*, banda que con su *Rock around the clock*²¹ dieron cabida a las primeras manifestaciones de un género musical nuevo en aquella época: el Rock and Roll.

En Memphis, aproximadamente por los mismos años apareció *Elvis Presley*, quien tuvo como productor a la persona que se presume lo descubrió musicalmente, Sam Phillips, cuyo oído a temprana edad supo detectar la ausencia de un género musical dirigido a público adolescente y por su visión en el negocio de la industria fusionó géneros como el Blues y el Country. Se presume que a Phillips se le atribuye el origen del genero Rockabilly y además de ser locutor radial, fue emprendedor y compositor musical.²²

En Europa se consolidaron marcas como Telefunken que elaboraban equipos de audio profesional y esta marca se dio por la fusión de las compañías Siemens & Halse y AEG y

²⁰ Catálogo obtenido del portal Technical Audio

https://www.technicalaudio.com/pdf/Langevin/Langevin_Catalog_Accessories_1967.pdf.

²¹ "Rock Around The Clock" fue la primera canción de Rock en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Pop, permaneciendo ocho semanas. Información tomada del portal Calendar Song Facts <https://calendar.songfacts.com/july/9/347>.

Michael Zager. *Music Production for producers, composers, arrangers and students*. (Toronto, 2012), página 17.

²² Clifford Eugene Mayberry, *Sam Phillips, Elvis, & Rock N'Roll: A Cultural Revolution*. Artículo encontrado en el portal de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington (Boulder, 1996), página 96.

cada una de ellas en su momento desarrollaron tecnología de audio inalámbrica tanto para la armada como para la marina alemana.²³

Conforme pasó el tiempo las técnicas de grabación demandaron la actualización del equipo para poder satisfacer necesidades creativas y también generar nuevas propuestas sonoras y es por esto que por el año 1970 aproximadamente aparecieron las consolas multitracks como la Ampex MM1000 con carretes de cinta de ½ pulgada y ¼ de pulgada, que fueron parte del progreso en la industria demostrando el crecimiento e inventiva para modificar los equipos de reproducción, incluyendo los medios²⁴. El disco de vinilo apareció aproximadamente en el año 1940, logrando emitir mejoras en la reproducción sonora además de tener larga durabilidad.

Asia producía la goma laca que posteriormente fue reemplaza por el vinil que es un derivado del petróleo con ventajas para la manufactura de los discos de larga duración.²⁵

Para el año 1982 surgió el disco compacto, inicialmente introducido en Japón y Europa, con la cualidad de reproducir hasta setenta minutos aproximadamente de audio, desplazando en la época al disco de vinil; sin embargo, a inicios del 2011 cambió drásticamente la percepción del consumo de música al posicionarse en el mercado el streaming con la aparición de diversas plataformas de audio digitales,²⁶ aunque con el resurgimiento y popularización de la figura de coleccionistas el vinil ha retomado su presencia en el mismo.

²³ Información tomada del portal Telefunken. Ver imagen en el anexo. <https://www.telefunken-elektroakustik.com/history>.

²⁴ Entiéndase como medio de reproducción el cassette, el vinil, el CD. Equipo de reproducción se considera la cassettera, el tocadiscos, el reproductor de CD.

²⁵ Zager, “*Music Production for...*” 17.

²⁶ Zager, “*Music Production for...*”, 19.

La producción musical en América Latina

América Latina está compuesta por algunos países del sector centro y sur del continente. Hay que enfatizar que al referirse a América Latina se está hablando de las regiones donde mayormente se habla español y también se conjuga con lengua portuguesa. Para tratar el tema de la producción musical los países referentes directos fueron Argentina, Brasil, Colombia y México, que son territorios en donde la industria musical está consolidada o al menos mantienen activa su industria con constantes producciones artísticas.

De acuerdo con el sitio web *Industria Musical* “Latinoamérica en los últimos años ha sido un mercado que saltó directo del físico al streaming y eso tuvo consecuencias al verse afectado su mercado e industria por no tener ingresos por descargas.”²⁷

Los cambios en los medios de reproducción llegaron a la región; pero no trajeron consigo la visión de que aquella evolución en el consumo musical desencadenaría consecuencias inicialmente nefastas que perjudicarían económicamente el sector al no obtener rentabilidad. La producción musical trajo consigo el surgimiento de casas disqueras que manejaban artistas bajo sus sellos discográficos. En Ecuador estuvieron los sellos ORION, FUENTE, SONOLUX, MILIP, MUSART, ONIX, COLUMBIA, CENTENARIO, GRANJA, IFESA, etc... donde las ventas de los discos y casetes dejaban cuantiosas regalías directas por las compras físicas de las producciones y otorgando al sector de la industria musical una economía rentable y sostenible.

²⁷ América Latina: presente y futuro de la industria de la música grabada, Información tomada del sitio web *Industria Musical* (9 – jul.- 2019).

Países como Brasil supuestamente lideran la región de América Latina al tener un índice de ventas del 56%²⁸, además de ser uno de los pioneros en la transición del consumo de música análoga a digital y pese a su inestable economía consumen mucho la Samba y el Funk en las favelas de Rio de Janeiro, Forró y Macaratau. Brasil es un país muy tradicional que constantemente genera movimientos sociales y es partidario de las fusiones de rock, por ejemplo, con música folclórica, cuyos ejemplares de estas producciones son las bandas Sepultura, Soulfly, Os Paralamas do Sucesso, etc...

En Colombia también es consumido en alta demanda el Vallenato, que es parte de su folclor local; no obstante, la Salsa, el Merengue y las Baladas tienen demanda que no logra alcanzar los altos índices que genera el Vallenato. Otro género que es consumido notablemente es el de la Música Ranchera y en menor escala está el Tango, que se insertan como expresiones meramente culturales. Una de las particularidades de este sector es que tienen establecimientos multinacionales instalados en el país, “cuya participación es repartida entre las grandes compañías como Sony-BMG, Universal y Warner.”²⁹

México desde sus inicios en la industria fue un lugar dedicado a enaltecer y promocionar su patrimonio y valores culturales y, aunque piensen que la ha tenido fácil por tener frontera con Estados Unidos, el artículo resalta que no ha sido así debido que el país enfrenta cuantiosas pérdidas económicas por la piratería, que año a año merma los ingresos por el indiscriminado consumo de este tipo de material, a pesar de ser un país que también cuenta con presencia de Sony, Warner, Universal, etc...

²⁸ Cristian Daniel Torres Osuna, La industria de la música en Latinoamérica: nuevas tecnologías, nuevos consumidores, nuevos negocios, nuevos retos. Artículo publicado en el portal de la *Universidad Complutense de Madrid* (s/f), página 10.

²⁹ Torres Osuna, “La industria de la música en Latinoamérica...”, 15.

Según Cristian Osuna en su artículo *La industria de la música en Latinoamérica: nuevas tecnologías, nuevos consumidores, nuevos negocios, nuevos retos*, aseguró que “el argentino es un gran consumidor de música;” esto en base a encuestas realizadas previamente en su texto, donde indicó que aproximadamente el 82% de argentinos escuchaba música en su tiempo libre y el 75,3% escuchaba la radio;³⁰ sin embargo, por las recesiones económicas y la facilidad para realizar copias ilegales, la piratería se incrementó siendo una de las causas principales de la reducción de las ventas físicas. En el país gaucho consumen principalmente música nacional y según el portal web *last.fm*, entre los artistas de rock más escuchados constan *Soda Stereo*, *Andrés Calamaro*, *Gustavo Ceratti*, *Fito Páez*, *Los Fabulosos Cadillacs*, entre otros.³¹

En la región latinoamericana no se encuentran solamente estas grandes compañías, sino que también existe la presencia de las productoras independientes que día a día buscan introducirse en el mercado y generar permanencia. En Guayaquil pueden mencionarse productoras como:

- Osso Records
- La Real Sociedad
- Ocrux
- MV-Studio
- Life Pro Ec
- Polimusic

Esta última trabaja en alianza con Radar Music, empresa encargada del management y booking de artistas.

³⁰ Torres Osuna, “La industria de la música en Latinoamérica...”, página 7.

³¹ Información tomada del portal web *last.fm*, <https://www.last.fm/es/tag/rock+argentino/artists>.

El productor musical

Según Marco Antonio Juan de Dios Cuartas en sus precisiones sobre la figura del productor musical en su trabajo doctoral, aseguró que coexisten diversas tipologías de productores y cada una responde a las necesidades propias de cada producción y a los requerimientos que el presupuesto permita.

David Gibson en su libro *The Art of Mixing*³² precisa que el “ingeniero de sonido es el encargado de establecer esta relación invisible; pero innegable, entre los equipos, músicos y música;” sin embargo, la relación que establece el productor es amplia dado que abarca algunos aspectos dentro de la producción y que en ocasiones tiene subdivisiones, lo que amplía aún más su rango de cobertura en el aspecto laboral.

PRODUCTOR

Músicos	Artista	Manager	Soporte Empresarial	Compañía Discográfica	Ingeniero de grabación	Ingeniero de mezcla	Ingeniero de mastering	Propietario de estudio de grabación
Músicos de sesión Arreglista Compositor			Abogado Diseñador web Contable Manager	Management A&R Administration Marketing & PR				

Tabla 1³³

Elaboración propia de autor. Información de Marco Antonio Juan de Dios Cuartas

El productor musical tiene que trabajar con un grupo amplio de personas que manejan diversos tipos de carácter y subdivisiones en la escala laboral, motivo por el cual debe desarrollar la inteligencia emocional a fin de no estropear las negociaciones y los acuerdos. Con los avances tecnológicos que van de la mano con las transformaciones técnicas también se ven comprometidas las labores de los productores.

³² David Gibson, “The Art of Mixing. A visual guide to recording, engineering and production” (Georgia, 1997), página 19.

³³ Cuartas, “La figura del productor musical...”, 54.

Concordando con Cuartas en su detección de tipologías de productores, indica que existen “productores artistas, de autor, facilitador, colaborativo, permisivo, consultivo”³⁴ y se tomaron en cuenta para ser citadas dos figuras.

Productor artista: es quien produce sus propios trabajos y se divide en 2 categorías: en quienes trabajan desde el punto de vista tradicional y quienes trabajan desde una perspectiva global en la producción.³⁵

Productor consultivo: es quien realiza la labor de mentor en la producción obteniendo la lealtad de los adecuados a pesar de que pueda pasar poco tiempo en el estudio.³⁶

La figura del productor musical es una imagen que indiscutiblemente cambió conforme transcurrieron los años y aunque existan múltiples trabajos musicales lanzados al mercado musical ecuatoriano, desde la perspectiva del productor no existe una determinación precisa sobre la figura musical y cuáles son los parámetros para establecer esta condición.

Se presume que el entorno musical se caracteriza por ser de aprendizaje autodidacta y para corroborar esta presunción se cuestionó a los productores el origen de sus conocimientos. Una prueba del aprendizaje autodidacta en sus inicios fue el testimonio de Otto Franco, quien empezó trabajando en FEDISCOS como ayudante del estudio de grabación por sus conocimientos en electrónica.

En el año 1968 entré a FEDISCOS como ayudante del estudio de grabación. Conocía electrónica, pero la electrónica aplicada en ese tipo de equipos era diferente a la electrónica de televisores y radio.³⁷

³⁴ Cuartas, “*La figura del productor musical...*”, 58

³⁵ Cuartas, “*La figura del productor musical...*”, 58

³⁶ Cuartas, “*La figura del productor musical...*”, 72

³⁷ Vergara, “*Industria Musical en Guayaquil...*”, 58.

Franco en la entrevista no menciona haber realizado estudios específicos de ingeniería en sonido; sin embargo, detalló en la transcripción de su entrevista como su actividad principal la ingeniería en sonido, lo que quiere decir que es posible que por la amplia permanencia trabajando en el mismo lugar Franco aprendió a manipular los equipos de grabación como oficio. Detrás de cada perfil de productor musical existen posiblemente elementos subjetivos que determinen sus cualidades creativas y técnicas, el detalle está en descubrirlas con la finalidad de determinarlas en este trabajo.

Capítulo II

El productor musical en Guayaquil construyendo una profesión

Formación técnica y profesional. ¿Oficio o academia?

La formación técnica y profesional del productor musical es un tema que probablemente no sea llamativo para algunos debido que pocos artistas o posiblemente ninguno indaga dónde estudió o cómo se formó el productor, sino que sus potenciales clientes llegan por referencia verbal o musical cuando otros colegas, que previamente han trabajado con algún productor en particular, indican en sus comentarios sus logros obtenidos en las producciones.

En el medio musical la carta de presentación de un productor es su trabajo, independientemente de la forma en que realice su labor, para el cliente lo que realmente interesa es que el álbum, EP o sencillo cumpla con las expectativas o que incluso las supere, porque probablemente el productor con su visión macro y amplia experiencia logre resultados diferentes a los esperados.

Ser productor musical en Guayaquil con estudios académicos no fue posible sino hasta el año 2007 cuando el ITAE creó la carrera de Producción de Sonido y Música.³⁸ Previo a ese año, los productores tenían su formación como oficio al aprender su labor en el estudio día a día con el manejo de los equipos y al mismo tiempo desarrollaron habilidades que aprendían de productores que acompañaban a artistas internacionales en sus giras. Franco, en la entrevista realizada por Marcos Vergara indicó que le tocó trabajar con productores

³⁸ Información tomada del sitio web del ITAE <https://www.itae.edu.ec/quienes-somos/>

internacionales como “Quique Talavera que era el director musical de El Puma – José Luis Rodríguez y Wilfrido Vargas que era el productor musical de Las Chicas del Can.”³⁹

La producción musical en Guayaquil desde las perspectivas del productor

Los tres productores seleccionados dieron sus opiniones sobre el significado de la producción musical y ellos, a pesar de compartir el mismo camino, otorgaron diferentes criterios en base a sus trayectorias y experiencias vivenciales.

Para Lenin Vargas la producción musical “es la estrategia que uno debe seguir para conseguir un objetivo a través de un producto fonográfico.”⁴⁰ Alegó también que suele confundirse muchas veces la parte de producción y la parte técnica. La producción musical es tener también el conocimiento de un productor musical que debería tener una buena estética y olfato que a su vez hace más factible que el producto sea todo un final feliz.

David Domínguez aseguró que “la producción musical en sí es generar contenido para los medios porque generas contenidos que ciertos artistas quieren recrear y no encuentran la forma de hacerlo porque lo ven como músico, como cantante y no ven todo el proyecto completo.”⁴¹ Su respuesta reveló que como productor es relevante tener visión macro para recrear el proyecto.

Sergio Vivar describió a la producción musical como “el empaquetamiento de una canción. Es darle el envase para ponerlo en el supermercado de la música para que sea consumible para la mayor cantidad de personas, dependiendo del objetivo que tú elijas, desde el punto de vista comercial.”

³⁹ Vergara, “Industria Musical en Guayaquil...”, 56.

⁴⁰ Entrevista personal a Lenin Vargas, página 32.

⁴¹ Entrevista personal a David Domínguez, página 36.

Los criterios emitidos por los productores son diferentes porque cada uno de ellos dialogó desde su propia visión y experiencia sobre la producción musical. Si bien no existen coincidencias precisas, sus razones se basan en sus trayectorias.

Estudios y constitución de sus emprendimientos en la ciudad de Guayaquil

Lenin Vargas es músico, productor musical y fundador de Osso Records, sello discográfico con el que viene produciendo artistas desde el año 2002. Con el pasar del tiempo amplió sus perspectivas sobre la producción e incorporó a su trabajo la elaboración de videos corporativos, audio publicitario, video y fotografía social.

En su fanpage en Facebook describe a Osso como una “una productora multimedia que brinda diferentes opciones a la hora de solucionar cualquier requerimiento en el campo audiovisual, siempre adaptándonos a las necesidades de cada proyecto;”⁴² sin embargo, su principal actividad proviene directamente de la música.

En la entrevista, Vargas indicó que llegó a ser productor musical al andar, por lo que su formación fue autodidacta y que desde pequeño supo qué quería ser y logró dedicarse a la música al formar su banda *LEGO* y de manera simultánea formó en alianza con su amigo de toda la vida, Eduardo Mackenzie, la productora musical que han mantenido activa desde el año 2002 sumando dieciocho años de trayectoria hasta el momento de elaboración de este proyecto.

⁴² Información tomada de la fanpage de Facebook OSSO Producciones
https://www.facebook.com/pg/ossoproducciones/about/?ref=page_internal

Llegué a ser productor musical al andar. Desde temprana edad siempre nos interesó⁴³ la tecnología y desarmar cosas para ver desde donde parte todo, nos encantaba la música y saber que va más allá de ella hasta llegar a fondo.⁴⁴

La curiosidad de Vargas lo llevó a experimentar con la música y la tecnología para saber cómo funcionaba cada elemento y descubrir los componentes electrónicos de equipos.

David Domínguez, oriundo de la ciudad de Guayaquil, es productor, compositor y músico multi-instrumentista. Trabaja en su propio estudio de grabación y en la parte musical cuenta con estudios de música clásica realizados en su totalidad en los conservatorios Antonio Neumane y Federico Chopin logrando su título de bachiller en piano. Domínguez indicó en la entrevista que llegó a ser productor porque en FEDISCOS vieron sus aptitudes al producir su primera banda de rock en aquel lugar. Domínguez aseguró que “su primer trabajo en un estudio de grabación fue a los dieciocho años en FEDISCOS, lugar en donde ingresó como artista y al ver sus aptitudes para la producción musical le ofrecieron un puesto de trabajo.⁴⁵

Domínguez aprendió la producción musical como oficio de manera autodidacta en la parte técnica; es decir, en el manejo de los equipos y los procesos realizados. Como contaba con conocimientos académicos de música no fue complicado para él realizar arreglos y composiciones. Aprender el manejo en la parte técnica tampoco fue complicado para él y aprendió lo que más pudo mientras estuvo en la compañía gracias a que tuvo la suerte de asistir a productores.

⁴³ Lenin Vargas ha trabajado durante toda su vida con Eduardo Mackenzie, por este motivo siempre habló en plural al momento de otorgar la entrevista.

⁴⁴ Vargas, entrevista.

⁴⁵ Domínguez, entrevista.

En años posteriores Domínguez viajó a Estados Unidos donde estuvo radicado por cuatro años en los que trabajó en un estudio de grabación clase A, a nivel mundial. También tuvo la oportunidad de trabajar como músico de sesión e ingeniero de grabación para artistas de la talla de Marc Anthony, entre otros. Aseguró que durante su estadía “se dedicó constantemente a grabar, a tocar, a producir y aprendió de gente que estaba ya involucrada en el medio profesional.”⁴⁶ David Domínguez en la parte técnica de la producción fue autodidacta; sin embargo, indicó que en las productoras que ha trabajado siempre pedían su opinión por tener criterio y educación musical.

Sergio Vivar es el único que se ha preparado académicamente en la parte del sonido, además de contar con formación musical académica. A los trece años se graduó como pianista concertista en el conservatorio Antonio Neumane y de inmediato empezó a trabajar en obras de ópera y zarzuelas. Desde esa edad estuvo en su cabeza la idea de querer hacer su propia música. Vivar dijo: “siempre estuve en el arte; pero, con la idea de querer hacer mi música, mis temas, que al inicio eran súper experimentales porque tengo un background súper clásico y me gustaban Los Beatles.”⁴⁷ Al terminar sus estudios secundarios viajó a Cuba donde estudió Composición Clásica y Arreglos Orquestales en el Instituto Superior de La Habana.

“Mi approach inicial era muy orquestal, inclinado hacia la música clásica, pero cantado. Una especie de ópera moderna y puedes darte cuenta que la ópera son canciones que, en lugar de escuchar una guitarra, escuchas un violín y percusión orquestal.”⁴⁸

⁴⁶ Domínguez, entrevista.

⁴⁷ Entrevista personal a Sergio Vivar, página 40.

⁴⁸ Vivar, entrevista.

A su retorno a Ecuador, aproximadamente en el 2004, empezó a manipular equipo técnico relacionado con la producción. Vivar comentó “empecé a grabar con un computador viejo donde debía usar tarjetas de audio llamadas Sound Blaster con un programa llamado Cool Edit, quienes fueron mis aliados para experimentar mis grabaciones con amigos y por internet aprendí lo básico para producir.”⁴⁹ Este acercamiento con la producción, inicialmente autodidacta, lo llevó a querer aprender a hacer las cosas bien y decidió viajar a Italia donde estudió Ingeniería en Sonido. Vivar comentó que fue importante para él adquirir conocimientos técnicos; pero siempre es importante la música. En la actualidad cuenta con su label *La Real Sociedad*.

Artistas producidos en la ciudad en los años 2018 y 2019

Producir artistas toma su tiempo y en el campo musical hay que elaborar procesos desde la preproducción hasta la postproducción, siendo este el motivo por el que anualmente produzcan pocos artistas en cantidad; pero la calidad de sus producciones responde a altos estándares de proyección internacional. Los tres productores se encontraban en estado activo al momento de elaborar el trabajo de titulación, por lo que fue pertinente consultarles sobre sus más recientes producciones musicales realizadas en los últimos dos años.

Lenin Vargas trabajó con *Mirella Cesa* y con *Toño Navarrete* todo el proceso de preproducción y postproducción de sus trabajos discográficos en los años 2018 y 2019. Indicó que las últimas partes de la producción musical las trabaja internacionalmente.

⁴⁹ Vivar, entrevista.

Así se maneja la industria profesional, siempre es bueno tener la experiencia e intercambio de opiniones y cuando se trabaja simultáneamente con gente de afuera tener ese roce como productor musical me exige estar a la par.⁵⁰

David Domínguez ha producido al cantante y actor *Martín Guerrero*, que es talento de un canal de televisión local y simultáneamente estuvo produciendo a la cantante solista *Marvila Ortega*. Casualmente ambos son esposos y están dedicados a sus carreras en las que comparten intereses musicales, incluyendo a su productor al que llegaron por referencia de otros artistas.

Sergio Vivar ha producido a bandas y solistas en ambos años, entre los que mencionó a *Armada de Juguete*, *Aire del Golfo* y *Jorge Luis Del Hierro*. En el último año estuvo dedicado a trabajar en su proyecto personal que tuvo aceptación en el medio, llegando a pautar en televisión nacional su tema *Prueba de amor* en un programa.

La producción musical en Guayaquil como fuente de ingresos económicos

La rentabilidad de hacer producciones musicales en la ciudad fue una de las interrogantes donde los tres productores coincidieron con sus respuestas al indicar que sí es rentable; sin embargo, establecieron diferencias en el manejo de sus productoras, estudios de grabación y sellos discográficos.

Lenin Vargas aseguró que sí es rentable hacer producciones musicales en la ciudad dado que esta actividad ha sido su sustento de vida; pero que existen distintos casos y para poder evolucionar en su negocio hay que innovar y adaptarse a las exigencias del mercado.

⁵⁰ Vargas, entrevista.

Todo negocio va evolucionando y podrías preguntarte si tranquilamente te quedas en tu zona de confort con mucho riesgo a perderlo todo o innovar para que te adaptes al mercado que te va exigiendo crecer y solventarte en el mismo.⁵¹

David Domínguez indicó que producir puede ser rentable para el productor e incluso puede llegar a cobrar bien dependiendo de las instancias, exigencias y requerimientos que tenga el artista a producir; pero, el problema radica en la falta de motivación en ellos para generar sus producciones.

Hay leyes que favorecen a los músicos para salir en radios, pero los artistas no producen considerablemente... no lo digo por mí, sino por otros estudios y productores que veo, la gente debería estar grabando, produciendo y no hay afluencia.⁵²

Sergio Vivar en su respuesta explicó que la rentabilidad es relativa y que depende del producto que haga, incluso llegó a decir que en ocasiones algunos artistas suelen tener éxito por la constancia en el trabajo y a lo largo del tiempo consiguen su patrimonio gracias a aquello.

Una observación importante de resaltar que hizo Vivar fue que Ecuador es un mercado pequeño que no cuenta con sellos discográficos grandes y por ese motivo la carrera artística la tiene que generar el mismo artista y debe aprender a estudiar el mercado porque el comportamiento del mismo no es una materia que se estudia en la universidad.

⁵¹ Vargas, entrevista.

⁵² Domínguez, entrevista.

Nuestro mercado funciona así: tú te metes y tienes que encontrar el público objetivo y disparar hacia allá y tú mismo tienes que hacer todo: componer, elaborar los arreglos, producir, editar y mezclar porque la masterización la mando a hacer.⁵³

Sergio Vivar afirmó que la producción técnica y musical termina ahí; pero, existen otros factores involucrados porque si quieres que tu canción suene en los medios debes salir a buscar las oportunidades para así posicionar el producto en el mercado y estas actividades, como visitar los medios de promoción y difusión, se convierten en trabajo de tiempo completo.

Entre sus emprendimientos Vivar también cuenta con una empresa en la que realiza spots y campañas publicitarias y gracias a estos ingresos logró una base económica para solventarse porque el mismo es quién financia todo su trabajo. Vivar aseguró “que en ocasiones he percibido cuantiosas cantidades de dinero por mis producciones y en otras no he recibido un solo centavo.”⁵⁴

Como puede apreciarse, los tres productores perciben ingresos económicos directamente de sus artistas por las producciones realizadas, lo que conlleva a tocar un punto coyuntural en la industria musical local como lo es la afiliación a entidades como SAYCE, SOPROFON o SARIME, teniendo en cuenta que estas sociedades son las encargadas de recaudar los ingresos económicos generados por las reproducciones de repertorios musicales nacionales y extranjeros en escala comercial.⁵⁵

⁵³ Vivar, entrevista.

⁵⁴ Vivar, entrevista.

⁵⁵ Entrevistas realizadas a representantes de SARIME, SAYCE y SOPROFON desde las páginas 27 a 31.

Afiliación a servicios, sociedades y otras entidades nacionales e internacionales

A continuación, la transcripción textual de la entrevista donde los productores indicaron los sitios a los que están y no están afiliados:

Lenin Vargas: solo he podido estar registrado en SAYCE⁵⁶ en Ecuador, no estoy en SARIME⁵⁷, aunque en SOPROFON⁵⁸ los he llamado, pero por el momento no he podido ir a registrarme en su sociedad, pero la ventaja es que estoy registrado internacionalmente en ASCAP.⁵⁹

David Domínguez: a nivel nacional no estoy afiliado a ninguna de estas entidades por ciertas cosas que no estoy de acuerdo. Internacionalmente sí estoy afiliado a ASCAP, NARAS,⁶⁰ LARAS.⁶¹

Sergio Vivar: SAYCE es la única en la que estoy. Debería estar en SARIME y SOPROFON, pero el trámite burocrático me desmotiva.

Los tres productores están afiliados o registrados en distintas sociedades, bien sean nacionales o internacionales con el fin de patentar sus obras y propiedad intelectual, aunque ninguno mencionó haber registrado la propiedad intelectual de sus composiciones en la SENADI.⁶²

⁵⁶ Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos.

⁵⁷ Sociedad de Artistas, Intérpretes, Músicos y Ejecutantes del Ecuador.

⁵⁸ Sociedad de Productores de Fonogramas.

⁵⁹ American Society of Composers, Authors and Publishers.

⁶⁰ National Academy of Recording Arts and Public Sciences

⁶¹ Latin Academy of Recording Arts & Sciences.

⁶² Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Capítulo III

Construcciones sociales a través de las producciones musicales

Todo lo que cree el ser humano se convierte en una construcción social y la música es un territorio amplio que tiene como base la sensibilidad. Y es que es innegable que cuando una persona escucha una canción de determinado género musical activa la sensibilidad de quien la escucha lo que motiva a antropólogos de la rama incluso a elaborar investigaciones *in situ* para observar el comportamiento del consumidor musical.

Géneros musicales como el pasillo, por citar un ejemplo local, exalta valores y tradiciones además de tener connotaciones de nostalgia al ser un género musical con naturaleza depresiva en especial por el contenido lírico, y musicalmente ofrece una identidad sonora que logran matizar los productores musicales en sus procesos cuando adquieren mayores conocimientos y permanencia que garantiza su experiencia.

Los artistas producidos construyen no solamente su trayectoria musical, sino que junto al productor musical también son participes en las construcciones de tendencias musicales que influyen en aspectos sociales que marcan determinado momento en la historia llegando a convertirse en influencia por su peculiaridad. Mirella Cesa tiene un estilo único en su imagen y en su música al crear un nuevo estilo fusionado que lo cataloga como Andi-Pop y aunque su vestimenta sea fresca y juvenil no deja de lado accesorios como pulseras, que utiliza desde las muñecas hasta los codos y sus jeans tienen apliques de bordados alusivos a las culturas autóctonas latinoamericanas.

Influencia de las producciones musicales en la sociedad

Las producciones musicales son las ideas del artista plasmadas en el disco y su influencia o aceptación es medida a través de diversos recursos como los radios con sus TOP mensuales, así como el TOP HITS Nacional elaborados semanalmente por el sitio Ranking Ecuatoriano de la Música. Otro sitio que sirvió como punto de información fue Charts Ecuador.

En estos sitios es donde se refleja el nivel de aceptación y consumo de las producciones pertenecientes a artistas ecuatorianos, entre los que constan Sergio Vivar, *Mirella Cesa*, *Jorge Luis Del Hierro*, que son algunos de los artistas que han trabajado con los productores mencionados.

Vargas ha producido artistas de nivel de exportación como *Mirella Cesa*, quien ha logrado diversas nominaciones nacionales e internacionales de las que cabe destacar su participación en Viña del Mar en el año 2018, evento en el que se adjudicó una gaviota de plata gracias a su sencillo *La corriente*.

Radio Romance tuvo en el año 2019 a Sergio Vivar feat. *Jorge Luis Del Hierro*, con su tema *Perdí* en el Top Romántico por algunas semanas llegando a alcanzar el lugar número uno. De la misma forma, Sergio Vivar logró aceptación y reconocimiento masivo como artista al colocar su tema *Prueba de Amor* como tema principal en un programa televisivo transmitido en un canal nacional.

David Domínguez por largo tiempo estuvo a cargo de varios talentos denominados estelares por los medios; por ejemplo, *Douglas Bastidas* y *Danilo Rosero*, logrando ubicarse en lugar número uno de varias radios en Guayaquil e internacionalmente reconocidos, cuyas producciones significan un agregado para Domínguez en su trayectoria como productor musical.

Público objetivo de sus producciones musicales

Un aspecto que debe tomar en cuenta el productor es saber a qué público va a dirigir su trabajo y en base a eso elaborar la propuesta musical. Las respuestas otorgadas por los productores al consultarles esta tendencia indicaron:

Lenin Vargas: nuestras producciones van dirigidas a público joven y adulto, siempre con onda juvenil, en un rango de 16 a 25 años. Público con tendencia juvenil y adolescente en su gran mayoría, pero no quita que también tengan un público mayor.

David Domínguez: mis producciones dependen del artista; por ejemplo, si es un baladista tiene un rango mucho más abierto de mercado porque el romanticismo no tiene edad.

Domínguez en su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos estilos, entre esos el Rock, produciendo a *Prime Minister*, considerado por él como uno de los pocos grupos rockeros que ha sonado a nivel nacional y sigue sonando.

En lo personal, puedo decir que me sorprendió bastante ver la masiva acogida que tuvo ese proyecto y evidenciar que, en lugares como Quito o Cuenca la gente se sabe todas sus canciones. Pop, Rock y Balada es mi fuerte.⁶³

David Domínguez domina los géneros Pop, Rock y Balada, estilos con los que continúa trabajando; sin dejar de lado otros géneros como la Salsa y tropical, que los ha trabajado a menor escala. A su haber también la colaboración como ingeniero de sonido en producciones Hip-Hop locales, con todas las fusiones que fueron lanzadas a finales de la década de los años 1990.

⁶³ Domínguez, entrevista.

Sergio Vivar: me dirijo hacia la mayor cantidad de gente para cuando escuche mis producciones diga *está chévere*. Todo debe tener matices Pop; pero, hay un concepto en el que muchos se equivocan: que al escuchar Pop piensan en *Justin Bieber* ¡y no es así!

Vivar considera que la cultura Pop actual se refiere a tener una batería, un bajo y una guitarra que utiliza cierta ubicación en el espectro sonoro y al momento de mezclar trata de manejar así los parámetros metiendo elementos poco usuales al resto de cosas que se están haciendo en un género en particular para que ese sea un sello distintivo de ese producto y le pueda gustar a cualquier persona. Su trabajo trata de hacerlo universal.

Armada de Juguete, Ska-Punk, con ese género nunca ibas a escuchar violines así que metimos arreglos de cuerdas y vientos que no son Ska y al escucharlos llegas a la conclusión de que su propuesta es diferente al Ska-Punk local.⁶⁴

El productor musical es influyente en lo sociocultural. Como se indica previamente, también construye las tendencias y genera propuesta sonoras acorde a la fluctuación del mercado musical. Debe tener referentes y conexiones internacionales para estar al día con las preferencias del consumidor internacional y de esa forma satisface las nuevas demandas locales, con la única y gran diferencia que su labor no la conoce el público y prácticamente se mantiene en el anonimato; sin embargo, en el medio musical local que no es tan extenso, su labor sí es reconocida y los tres productores con su trayectoria y experiencia construyeron en los últimos años una identidad sonora cultural consumida por la sociedad.

⁶⁴ Vivar, entrevista.

Conclusiones y Recomendaciones

Para concluir:

Dialogar con los tres productores seleccionados que participan activamente en la renaciente industria musical local llevó a conocer de manera personal sus apreciaciones, experiencias y trayectoria a lo largo de sus carreras. Los tres productores han trabajado con artistas de gran acogida por parte del público nacional y extranjero demostrando la aceptación de sus producciones como consumo musical en la sociedad ecuatoriana.

Los puntos de información para corroborar trayectoria y circulación de sus producciones revelaron que trabajaron con artistas considerados de élite por el alcance de sus temas, llegando a cruzar fronteras y obteniendo importantes galardones internacionales. Cabe indicar que los artistas que han producido han generado cierta especie de fidelidad al regresar para volver a trabajar con ellos, lo que demostró que sus artistas lograron un alto nivel de satisfacción y confianza para trabajar.

Entre las casas disqueras plenamente identificadas con las que trabajaron los productores está FEDISCOS, lugar donde inició su carrera como productor musical uno de los entrevistados y conforme pasó el tiempo ellos crearon sus propios emprendimientos, como productoras musicales, estudios de grabación y sellos discográficos en donde realizan la labor de preproducción y producción, asegurando que la postproducción la realizan en alianza con productoras o sellos internacionales.

Entre los artistas relacionados con los productores están *Mirella Cesa, LEGO, Toño Navarrete, Douglas Bastidas, Danilo Rosero, Marqués, Jorge Luis Del Hierro, Equilivre, Armada de Juguete, Intrépidos, Martín Guerrero, Marvila Ortega, Prime Minister, Marc Anthony, Thalía*, entre otros.

Los productores musicales radicados en Guayaquil entrevistados fueron *Lenin Vargas, David Domínguez y Sergio Vivar*, cuyas opiniones coincidieron y también emitieron discursos diferentes en su metodología y visión de la producción y del mercado nacional. Los tres productores cruzaron fronteras con la finalidad de aprender y mejorar en el oficio, así como también buscaron difundir sus propuestas musicales. Los géneros musicales que trabajan son Pop en su mayoría. También se relacionan con el Rock, Ska, Balada y Tropical en menor escala.

Su participación en la elaboración de producciones musicales ha sido constante y en ningún momento se han desvinculado con este oficio que lo hicieron su profesión y sustento de vida. Los productores musicales expresaron también que en esta ciudad la escena se la construye con la unión y no con divisiones por lo que deben cambiar el pensamiento para que la industria crezca y fortalezca porque la desunión no lleva a ningún lado a la escena.

Como legado tienen a su haber producciones satisfactorias que dejan su nombre en lo alto. Consideran que así sea que el productor elabora una sola canción, tiene que ser bien hecha porque desde ahí parte la carrera hacia arriba o el declive en picada, además que el productor debe pensar que para él ese es un trabajo que puede durar meses; sin embargo, para el artista es una creación que va a inmortalizarlo en la escena musical y para que funcione el trabajo también deben hacerse las cosas con el corazón y sinceridad.

Se recomienda darle continuación a esta investigación para proseguir identificando a productores musicales de la ciudad de Guayaquil y sus productos realizados en orden cronológico a manera de catálogo de productores musicales y sus artistas y producciones, debido que la memoria es frágil y hubo preguntas indagatorias sobre trabajos anteriores que respondieron a breves rasgos.

El productor musical en Guayaquil en los años 2018 - 2019

Productor	Formación	Instrumento	Inicio de actividades	Artistas Años 2018 - 2019	Lugar de trabajo
David Domínguez	Música clásica. Productor musical autodidacta con trayectoria.	Piano Guitarra Bajo Batería Programación de teclados y sintetizadores	Año 1994, aproximadamente.	Danilo Rosero Douglas Bastidas Martín Guerrero Marvila Ortega Intrépidos	Estudio de grabación y mezcla propio.
Lenin Vargas	Músico autodidacta. Productor musical autodidacta con trayectoria.	Guitarra	Año 2000, aproximadamente.	Mirella Cesa Toño Navarrete L.E.G.O.	Osso Records, propio.
Sergio Vivar	Música clásica. Composición y arreglos orquestales. Ingeniería en Sonido.	Piano Canto	Año 2004, aproximadamente.	Jorge Luis Del Hierro Stanley Parker Sergio Vivar Armada de Juguete Aire del Golfo	Label La Real Sociedad, propio.

Tabla 2

Elaboración propia de autor. Información tomada de las entrevistas realizadas.

Bibliografía

América Latina: presente y futuro de la industria de la música grabada, Información tomada del sitio web *Industria Musical* (9 – jul.- 2019).

Calendar Song Facts <https://calendar.songfacts.com/july/9/347>

Campos, Samaela. “*Tres casos de estudio de mujeres en la música popular ecuatoriana en Guayaquil*,” trabajo de titulación previo obtención de la licenciatura en Producción Musical y Sonora (Universidad de las Artes, feb.- 2019).

Cuartas, Marco Antonio Juan de Dios. “*La figura del productor musical en España: propuestas metodológicas para un análisis musicológico*” (España).

Definición de Productor tomada del Diccionario de Lengua Española <https://dle.rae.es/productor?m=form>

Gibson, David Gibson. “*The Art of Mixing. A visual guide to recording, engineering and production*” (Georgia, 1997).

Guía del productor musical by 24 Bits. Escuela de Producción Musical (s/f). <https://www.24bitsescuelaproduccionmusical.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DEFINITIVA.pdf>.

ITAE <https://www.itae.edu.ec/quienes-somos/>

La Nación, revista dominical (12 –feb.- 2012) <https://www.nacion.com/revista-dominical/el-increible-no-a-los-beatles/TC6EWV3KVJDBRD5OZR4NPITD4M/story/>.

Last.fm, <https://www.last.fm/es/tag/rock+argentino/artists>.

Leslie John & Snyder Ross & Poniatoff Alexander, (2011). PAPER *History of the Early Days of Ampex Corporation as recalled by*.

Mayberry, Clifford Eugene. *Sam Phillips, Elvis, & Rock N’Roll: A Cultural Revolution*. Artículo encontrado en el portal de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington (Boulder, 1996).

MCN Biografías Enciclonet <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=poniatoff-alexander>.

Mix Professional Audio and Music Production

<https://www.mixonline.com/technology/1928-neumann-cmv3-condenser-microphone-383704>.

OSSO Producciones

https://www.facebook.com/pg/ossoproducciones/about/?ref=page_internal

Technical Audio

https://www.technicalaudio.com/pdf/Langevin/Langevin_Catalog_Accessories_1967.pdf

Telefunken. <https://www.telefunken-elektroakustik.com/history>.

Torres Osuna, Cristian Daniel. La industria de la música en Latinoamérica: nuevas tecnologías, nuevos consumidores, nuevos negocios, nuevos retos. Artículo publicado en el portal de la *Universidad Complutense de Madrid* (s/f).

UCSB Cylinder Audio Archive. <http://cylinders.library.ucsb.edu/history.php>.

Vergara, Marcos. “*Industria Musical en Guayaquil años 1980 – 2000*”. Tesis de titulación previo a la obtención de la Licenciatura en Producción Musical y Sonora, Universidad de las Artes (feb.- 2019).

Zager, Michael. *Music Production for producers, composers, arrangers and students*. (Toronto, 2012).

Anexos

Banco de preguntas para entidades y productores musicales

SAYCE

Nombre de su entidad y a qué se dedica

¿Cuántos productores musicales están asociados a su entidad?

¿Cuántos asociados tienen?

La entidad y su relación con los aspectos socioculturales

¿Cuál es el porcentaje que se lleva de regalías un arreglista y un productor musical asociado a su entidad?

SARIME

¿Qué es?

¿A qué se dedican?

¿Con cuántos miembros afiliados cuentan actualmente?

¿Qué son los derechos conexos?

¿Cuántos productores musicales son parte de?

¿Cómo es la frecuencia de pago de SOPROFON a los productores musicales en Guayaquil?

Sarime y su relación con los aspectos socioculturales

¿Cuál es el pensamiento de Sarime hacia la producción musical en la ciudad de Guayaquil en los años 2018 – 2019?

Entrevista a productores musicales

Desde su perspectiva personal ¿Qué es la producción musical?

¿Cómo llegó a ser productor musical?

¿A qué artistas ha producido?

¿Cuál es su instrumento principal?

¿A qué público van dirigidas sus producciones?

¿Cree usted que es rentable hacer producción musical en el país y en Guayaquil?

¿Qué canales de distribución buscan sus clientes?

¿Está afiliado a alguna entidad? SOPROFON? SAYCE? SARIME? Etc.

¿Cuál sería, según su criterio, el cambio que tiene que darse para tener una industria musical más eficaz?

¿Cree que es importante su trabajo?

¿Cuál será su legado musical a las siguientes generaciones?

SAYCE

¿Qué es SAYCE?

La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador es una sociedad de gestión colectiva encargada de administrar repertorios musicales tanto nacionales como extranjeros que suenan en territorio ecuatoriano a escala comercial.

¿A qué se dedica?

SAYCE administra los derechos patrimoniales de los autores sobre sus obras musicales actuando como intermediario cuando locales comerciales que utilicen música en su negocio, medios de comunicación, plataformas digitales, eventos, etc., a fin de que cumplan con el pago de derecho de autor por el uso que terceros dan a sus obras a escala comercial.

¿Cuántos productores musicales están asociados a SAYCE?

No se tiene el dato específico de productores musicales asociados dado que los socios de **SAYCE** son autores y compositores, pero existen productores afiliados a la entidad.

¿Cuántos asociados tienen?

Aproximadamente 2500 socios que son autores y compositores, entre los cuales puede haber productores musicales.

SAYCE y su relación con los aspectos socioculturales

SAYCE ofrece varios beneficios a sus socios como el Programa de Incentivos a la Música que destinó en el 2019 \$150.000,00 no reembolsables para proyectos culturales, además de la difusión constante que realizan en redes sociales de nuevos proyectos o lanzamientos de sus asociados. La labor de **SAYCE** en aspectos socioculturales es enorme, ya que permite que, autores y compositores tengan una compensación por su trabajo y con ello, sigan trabajando por el desarrollo cultural del país con nuevas composiciones.

¿Cuál es el porcentaje de regalías que obtiene un arreglista y productor musical asociado?

Los autores y compositores reciben regalías por el uso de sus obras. A esto se le descuenta un 30% de gasto administrativo. Los pagos son de diferentes fuentes, por ejemplo, plataformas digitales como YouTube o Spotify tienen un calendario de pagos distinto al pago de radios o televisión, o inclusive eventos. El autor cobrará dependiendo de dónde ha sonado. Para tener conocimiento de cuántas regalías está generando, los socios de **SAYCE** tienen una plataforma llamada Servicios Socios en donde se registran todo lo que ese autor ha generado.

SARIME

Entrevista realizada vía telefónica desde la ciudad de Quito con Luis Beltrán

¿Qué es SARIME?

SARIME es una sociedad de artistas, intérpretes, músicos y ejecutantes del Ecuador que realiza gestión colectiva de derechos conexos y que legalmente está facultada para representar a artistas y músicos en nuestro país.

¿Qué hace?

En **SARIME** velamos por los derechos de los artistas y por sus derechos de propiedad intelectual. No es una organización sindical –para eso existe otras organizaciones y federaciones amparadas en su ley y ministerios– y esta sociedad está amparada por otras como **COES**⁶⁵ y **SENADI**.⁶⁶

¿Con cuántos miembros afiliados cuenta actualmente SARIME?

Alrededor de 600 asociados en todas partes del Ecuador; por ejemplo, Loja, Quito, Guayaquil, Manabí. Para pertenecer a la sociedad sus producciones musicales deben estar dentro del medio y circuito comercial.

¿Qué son los derechos conexos?

Los derechos conexos es una terminología mal empleada, no debería llamarse así. Lo correcto debería ser Derecho a la música, así de simple; pero debemos sumirnos a la ley y respetarla. Derecho Conexo nace de quien crea y produce la canción, por eso se llama derecho conexo que a su vez está ligada con el derecho de autor.

¿Cuántos productores musicales forman parte de SARIME?

Ese dato preciso no se conoce, pero imaginamos que sí están en la sociedad en calidad de socios, ya que hay muchos productores musicales que también son intérpretes y autores en general.

El pago de SOPROFON⁶⁷ a productores musicales en Guayaquil, cómo es específicamente ¿Anual o mensual?

SARIME tiene convenio con **SOPROFON** para los pagos. **SARIME** paga cada seis meses, dos veces al año, a finales de junio o julio y en diciembre antes de navidad. Tenemos muy buena relación con **SOPROFON** y se pueden transparentar nuestros convenios, netamente

⁶⁵ Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

⁶⁶ Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

⁶⁷ Sociedad de Productores de Fonogramas.

por y para los artistas y productores musicales del Ecuador y claro, para la ciudad de Guayaquil, respondiendo la pregunta planteada.

SARIME y su relación con los aspectos socioculturales

SARIME es una entidad apolítica; sin embargo, los seres humanos como personas somos políticos y la relación netamente es con la gente, con los medios, con la radio, con el público y más, pero estamos inmersos en el problema sociocultural, tanto así que los artistas no cuentan con muchos beneficios, ni seguros que otros tienen como trabajadores, pero somos trabajadores del arte y cultura.

¿Cuál es la percepción de SARIME hacia la producción musical en la ciudad de Guayaquil en los años 2018 – 2019?

Guayaquil sin duda alguna es la ciudad que más produce en comparación con Quito, tanto así que los productores musicales sacan temas y a su vez los artistas que siempre están en el top ten inclusivamente a nivel latinoamericano siempre están en su preferencia para ese público. Hablando de producciones musicales en la ciudad de Guayaquil, siempre están adelante con sus producciones de altísimos niveles y cumpliendo con estándares de muy elevada forma que eso hace hablar muy bien de los productores musicales y artistas, los cuales son muy variados y ni dudar que las producciones musicales guayaquileñas estén muy bien.

SOPROFON

Entrevista telefónica con Luis Esteban Jara desde la ciudad de Quito

¿Qué es SOPROFON?

SOPROFON es una Sociedad de Productores de Fonograma, somos una sociedad jurídica sin ánimos de lucro, somos una entidad de gestión colectiva de derechos conexos.

¿A qué se dedica?

Nosotros hacemos el recaudo para distribuir a los productores fonográficos, artistas, intérpretes y músicos ejecutantes para cumplir sus derechos de propiedad intelectual conferidos y su reparto de la recaudación de sus titulares de los derechos, con sujeción a la legislación vigente y a sus estatutos.

¿Cuántos miembros hay actualmente?

Actualmente SOPROFON tiene 43 socios aproximadamente.

¿Cuántos fonogramas hacen en Guayaquil?

No te podría contestar la pregunta porque los fonogramas que se producen tenemos globales del país y nosotros tenemos el globalmente no específicamente de una ciudad.

¿El pago de SOPROFON a productores musicales en Guayaquil cómo es específicamente? ¿Anual? ¿Mensual?

Nosotros como SOPROFON realizamos el pago trimestral como por ejemplo de enero a marzo de acuerdo a las fechas que se hagan el primer pago, pero todo transparente con los socios.

SOPROFON y su relación con los aspectos socioculturales

Nosotros cumplimos un rol básico e importante para los productores fonográficos y todos nuestros socios que es la recaudación de sus derechos que a su vez fomentamos la actividad creativa, vuelvo a repetir nosotros fomentamos la producción musical ecuatoriana.

¿Cuántas productoras fonográficas de empresas micro o de mediano rango ustedes tienen en cuenta?

Nosotros tenemos 43 socios y esperamos que en este año se sumen muchos más y la actividad fonográfica en el país.

¿Cuál es la perspectiva de SOPROFON hacia las producciones musicales que se han realizado en los últimos dos años (2018-2019)?

Nosotros fomentamos la producción musical por ende nuestro trabajo es diario, esperamos que sigan creando porque entre más producciones musicales existan en el Ecuador y se fomente la industria se seguirá reconociendo a nuestros socios ya que esa es nuestra labor.

Entrevista a Lenin Vargas

Productor Musical y Músico, fundador de Osso Records

Lugar de nacimiento: Guayaquil - Ecuador

¿Qué es la producción musical?

La producción musical para mi es la estrategia que uno debe seguir para conseguir un objetivo a través de un producto fonográfico. Muchas veces confundimos la parte de producción y la parte técnica. Ahora con la tecnología es muy fácil llegar a un audio de calidad por ejemplo con cosas prefabricadas y más "loops" que hace 15 años atrás no se podía conseguir en nuestro medio y con tal facilidad como lo es ahora con un simple clic, muchas veces confunden un poco la parte del productor musical, que no solo es la parte técnica si no también todo el conocimiento de un productor musical que debería tener una buena estética y olfato que a su vez hace más factible que el producto sea todo un final feliz.

¿Cómo llegó a ser productor musical?

En general puedo decirte que llegué a ser productor musical al andar, pero siempre supe lo que quería ser desde pequeño, porque desde la infancia fuimos muy curiosos con mi amigo Eduardo Mackenzie el cual trabaja aquí en mi productora musical (Osso Records) y también es guitarrista de mi banda (L.E.G.O.) , desde temprana edad siempre nos interesó la tecnología y desarmar las cosas para ver desde donde parte todo, nos encantaba la música y saber qué va más allá de ella hasta llegar a fondo y encontrar de dónde viene eso. Siempre me intereso desde donde empiezan las cosas y con la música no fue la excepción.

¿A qué artistas ha producido?

Durante estos últimos años hablando específicamente de 2018 - 2019 hemos sido privilegiados con algunos temas de Mirella Cesa que han sido número uno y con reconocimientos en premios que son de muy alto prestigio en la industria

Formación autodidacta

Artistas producidos años 2018 - 2019

musical. Con el artista guayaquileño Toño Navarrete también se trabaja acá totalmente, claro está que las ultimas parte de la producción musical se trabaja con nuestras conexiones internacionalmente porque así se maneja en la industria profesional, siempre es bueno tener la experiencia e intercambio de opiniones y cuando se trabaja simultáneamente con gente de afuera tener ese roce; tanto para mí como productor musical que nos exigen estar a la par y estar actualizado día a día es por decir una obligación para estar siempre donde están los otros y sin dudar para el artista o músico.

¿Cuál es su instrumento principal?

Toda la pasión que tenía de chico siempre me llevaba a la guitarra, podría decir que es mi instrumento principal.

Instrumento principal

¿A qué público van dirigidas sus producciones?

Pienso que nuestras producciones van dirigidas a un público joven y adulto, pero siempre con la onda juvenil, podría decir un rango entre 16 a 25 años con algunas variables, pero muy mínimas, pero sí, eso te podría contestar que es un público con tendencial juvenil y adolescente en su gran mayoría, pero no quita que también tengan un público mayor.

Público objetivo

¿Cree usted que es rentable hacer producción musical en el país y en Guayaquil?

Sí, porque es mi sustento de vida hasta el día de hoy, pero hay casos y casos como en todo negocio va evolucionando y te podrías preguntar si tranquilamente te quedas en tu zona de confort y con mucho riesgo a perderlo todo o vas innovando día a día para que te adaptes al mercado que te va exigiendo año a año para el cual vayas creciendo y te puedas adaptar y solventar en el mismo, bueno y espero que sea mucho más rentable en la ciudad y para que cambie el concepto en general.

Factor económico

¿Qué canales de distribución buscan sus clientes?

En realidad, todos los que puedan yo se los recomiendo, pero siempre y cuando generen ingresos. Hoy en día es muy factible estar en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Shazam y etc. Lo que sí me sorprende es que hay artistas y bandas musicales que gastan mucho dinero en sus producciones, pero no se preocupan en su mayoría por estar registrados o aparecer en las plataformas digitales que te pueden ayudar con un buen ingreso, en realidad yo uso las que mejor me parece, pero dejo a libertad que los artistas elijan por sus medios, pero uno siempre los guía como productor musical con experiencia.

¿Está afiliado a alguna entidad? SOPROFON? SAYCE? SARIME? Etc.

En realidad, por ahora solo he podido estar registrado en SAYCE en Ecuador, no estoy en SARIME, aunque en SOPROFON los he llamado, pero por el momento no he podido ir a registrarme en su sociedad, pero la ventaja es que estoy registrado internacionalmente en ASCAP.

¿Cuál sería, según su criterio, el cambio que tiene que darse para tener una industria musical más eficaz?

Les diría que crean y que confíen en su talento (hablando de todos los que hacemos industria musical) para seguir creando y produciendo. Yo lo pude ver cuando me tocó salir de gira con mi banda (L.E.G.O.) que en otros lados están en diferentes revoluciones; pero, que nada es nuevo, todo está ahí. Ahora más que nunca que todo lo tienen a la mano para su preparación, la música siempre evoluciona y que no se cierren, más si eres productor musical. Descompón la canción, educa tu cerebro para que cuando te toque algo nuevo tu estés preparado y no te agarre desprevenido. Escuchen música como no tienes idea y salir de la zona de confort para decirte que nada es imposible, todo

depende de tu esfuerzo y tus redes de conexiones que hagas musicalmente y que estés en el momento adecuado.

¿Cree que es importante su trabajo?

Yo creo que mi trabajo como productor musical, como todos los demás que existen, es muy importante y más para la sociedad hablando en términos sociales yo creo que es mucho más importante.

Relevancia

¿Cuál será su legado musical a las siguientes generaciones?

Cambiar el pensamiento de las personas que hacen la escena uniéndose y no dividiéndose. Pude entender que la desunión nunca los llevo a nada y pudieron ellos captar que la unión los hacia crecer como sociedad y para un pueblo es meritorio. Ahora, hablando aquí en términos de producción musical también existe la desunión entre productores musicales y deberíamos entender que eso no lleva a ningún lado positivo para nuestra escena y para crecer como industria musical. Para acotar, también que la disciplina en todos los aspectos tanto en la música como en tu vida es muy importante porque creo que de allí se parte para cambiar las cosas y comenzar tu rumbo planeado.

Legado

Entrevista a David Domínguez

Ciudad de origen: Guayaquil

Productor, compositor, pianista

Inicios y estudios realizados

David Domínguez estudió música clásica en los conservatorios Antonio Neumane y Federico Chopin. Luego integró bandas de Rock para finalmente involucrarse progresivamente en estudios de grabación. Indicó que su primer trabajo en un estudio fue a los dieciocho años en FEDISCOS, lugar en donde ingresó como artista de su banda y al ver sus aptitudes le ofrecieron trabajar ahí, cuya formación fue autodidacta, pero tuvo la suerte de asistir a productores hasta que viajó a Estados Unidos y trabajó por cuatro años en un estudio de grabación clase A, a nivel mundial. Ahí se dedicó constantemente a grabar, a tocar, a producir y aprendió de gente que estaba ya involucrada en el medio profesional. Hasta el momento se mantiene vigente en la producción musical.

Desde su perspectiva ¿Qué es la producción musical?

La producción musical en sí es generar contenido para los medios porque generas contenidos que ciertos artistas quieren recrear y no encuentran la forma de hacerlo porque lo ven como músico o como cantante y no ven todo el proyecto completo. Para mí, también es como ser una especie de gestor cultural al estar involucrado en esto.

¿Cómo llegó a ser productor musical?

Como tenía educación musical, siempre pedían mi opinión por tener criterio o me enseñaban sus canciones y me preguntaban si la podía arreglar y por ahí ya comencé a desenvolverme en la producción. Estudié piano en el conservatorio, por ende, es mi instrumento oficial; sin embargo, he aprendido a tocar guitarra, bajo, batería, podría decir que toco un poco de todo.

Formación musical académica

Formación técnica autodidacta

¿Qué artistas ha producido?

En los últimos dos años he producido al cantante Martin Guerrero, que es un talento de Ecuavisa, a Marvila Ortega que es cantante solista, entre otros.

Artistas producidos, años 2018 - 2019

¿A qué público van dirigidas sus producciones?

Más que nada, mis producciones dependen del artista; por ejemplo, si es un baladista tiene un rango mucho más abierto de mercado porque el romanticismo no tiene edad; pero, he trabajado en estilos como el Rock y produje a *Prime Minister* que son uno de los pocos grupos rockeros que ha sonado a nivel nacional y sigue sonando y, en lo personal, puedo decir que me sorprendió ver la acogida que tuvo ese proyecto y evidenciar que, en lugares como Quito o Cuenca la gente se sabe sus canciones. Pop, Rock y Balada son mi fuerte.

Público objetivo

¿Cree usted que es rentable hacer producciones musicales en la ciudad?

Depende. Tú, como productor, puedes llegar a cobrar bien; sin embargo, el problema es que no hay tanta motivación de los artistas para producir. Hoy por hoy hay una ley que nos favorece a los músicos para salir en la radio y toda la cuestión, pero los artistas no producen la cantidad que deberían hacer. No lo digo por mí, sino por los otros estudios y productores que veo, que debería la gente estar como loca grabando y produciendo, haciendo arte y no hay tanta afluencia.

Factor económico

¿Qué canales de distribución buscan sus clientes para reproducir los temas?

Eso depende de ellos.

¿Está afiliado a alguna entidad como SOPROFON, SAYCE, SARIME?

A nivel nacional no estoy afiliado a ninguna de estas entidades por ciertas cosas que no estoy de acuerdo. Internacionalmente sí estoy afiliado a ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers.), NARAS (National Academy of Recording Arts and

Sciences), LARAS (Latin Academy of Recording Arts & Sciences).

¿Cuenta con afiliación al IESS?

No

¿Cuál es su criterio para que la industria musical sea eficaz en el país?

Tiene que haber una plataforma cultural de escenario, presupuesto, festivales impulsados por el gobierno, porque si el gobierno crea un fondo de cinco mil dólares, eso no es suficiente para impulsar el arte por un año. El Ministerio de Cultura debe asignar más fondos y no solamente a la capital, sino a diversas ciudades del Ecuador porque en todo el país se produce arte. Además de los concursos y festivales deben otorgarse becas para generar mayor interés en los chicos.

¿Cree que es importante su trabajo para la sociedad guayaquileña?

Mi trabajo, personalmente creo que sí. No estoy diciendo que sea bueno, ni malo, pero me refiero a que yo creo que con la experiencia que tengo he alcanzado un nivel de calidad y la gente más joven lo valora y no solamente me buscan para trabajar, sino como referencia. Entonces, en el momento en que hay una persona en Guayaquil que hace un trabajo bastante bueno –no solo yo, sino otros colegas que tengo– las nuevas personas que quieren involucrarse en el arte o en la música ya tienen un referente de hacer las cosas mejor que las cosas que ya se han hecho, situación que no había antes. En otra época, venía un extranjero y se acudía a él para trabajar, pero hoy en día ya hay productores nacionales guayaquileños bastante buenos.

¿Qué opina de ser productor musical en la ciudad?

Hay pro y contra. El pro es que hay bastante talento, motivación, creatividad y todo lo que tú quieras. El contra más grande que tenemos en Guayaquil es que la gente no es unida, entonces a diferencia de otros países, los grupos se juntan para

Criterios para mejorar la industria local

Relevancia

hacer proyectos o para impulsarse los unos a los otros, pero me he dado cuenta que en la ciudad nunca fue así y ahora quizás un poco menos, pero igual, no es lo suficientemente unido para poder decir que hay una industria en la ciudad, lamentablemente es así. La mayoría de mis proyectos los trabajo con gente que ya está consolidada profesionalmente que tiene un presupuesto para pagar, pero quienes recién empiezan en la producción lo hacen con amigos o bandas que también están empezando y no tienen un presupuesto para pagar una producción profesional y es difícil solventarse así. Por eso lo digo desde mi forma de ver, es que tienes que llegar a un nivel de trabajar con gente que realmente hace dinero de la música porque si tú haces producciones musicales para alguien que solamente le gusta la música o que lo vaya a ver la familia o los amigos, no está generando dinero y por ende no tiene plata para pagar. Esto sí es un trabajo y mientras más profesional seas y trabajes con los artistas más profesionales, vas a solventarte de una mejor manera

¿Cuál será su legado como productor musical a las siguientes generaciones?

Creo que en la música se va creando un catálogo. No es solamente en cantidad, sino que también lo chévere es la calidad, lo que tú puedas hacer. Así sea una sola canción, pero que la hagas bien hecha, un single o un hit, es algo que te va a hacer un legado. No pienso en que ya he hecho cosas buenas y ahí quedó... al contrario, siempre estoy pensando en lo que he hecho y en lo que voy a hacer porque tengo que hacer algo bien hecho porque para mí puede ser un trabajo de meses, pero para mí artista es algo que le va a quedar por vida, entonces tiene que ser algo que sea realmente interesante y deje un legado.

Legado

Entrevista a Sergio Vivar

Ciudad de origen: Guayaquil

Cantautor, productor

Biografía: Un día nací, un día crecí, un día quise hacer música...⁶⁸

Desde su perspectiva ¿Qué es la producción musical?

Si lo describimos como un concepto, es como el empaquetamiento de una canción. Es darle el envase para ponerlo en el supermercado de la música para que sea consumible para la mayor cantidad de personas, dependiendo del objetivo que tú elijas, desde el punto de vista comercial; pero, de ahí creo que básicamente va a depender mucho de cuánto te involucres con una canción que no necesariamente tiene que ser tuya, sino ya como productor depende del interés que le pongas o de cuánto te guste, por eso es que ya desde hace algún tiempo dejé de hacerlo como un trabajo y más bien lo hago cuando algo me gusta mucho, entonces me meto a producir la propuesta. Sincerándome, debo decir que llegó un momento en la vida en que lo hacía (producir) por ganar dinero y ahí es como cualquier cosa que, si no lo sientes, no lo vas a hacer bien -es algo que me pasa-

¿Cómo llegó a ser productor musical?

Yo empecé en la música muy chiquito. Me gradué como pianista concertista y desde los 13 años trabajaba en una compañía como pianista acompañante de obras de ópera y zarzuelas. Siempre estuve en esto del arte; pero, con la idea de querer hacer mi música, mis temas, que al inicio eran súper experimentales porque tengo un background súper clásico y me gustaban Los Beatles, entonces hacia fusiones experimentales que resultaban ser algo extrañas. Luego de terminar mis estudios viajé a Cuba y estudié *Composición*

Formación musical académica

⁶⁸ Información tomada de la Fanpage de Facebook.

Clásica y Arreglos Orquestales en el Instituto Superior de La Habana y mi approach inicial era muy orquestal, inclinado hacia la música clásica, pero cantado. Era una especie de ópera moderna... haciendo un análisis puedes darte cuenta que la opera son canciones que, en lugar de escuchar una guitarra, escuchas un violín y escuchas la percusión orquestal. Entonces todo este conglomerado a la larga te destapa la cabeza.

Entonces, en aquella época -2004/2005- empecé a grabar con un computador muy viejo donde debía usar unas tarjetas de audio llamadas Sound Blaster con un programa llamado Cool Edit, quienes fueron mis aliados para experimentar mis grabaciones con amigos y poco a poco fui aprendiendo por internet lo básico para producir. Recuerdo que me encontraba produciendo un disco de Luis Rueda y me dije “tengo que estudiar si quiero aprender a hacer bien las cosas” y me fui a Italia a estudiar Ingeniera en Sonido. Desde entonces, mi trabajo lo he hecho un poco más técnico por los conocimientos adquiridos; pero, siempre es importante la música.

¿Qué artistas ha producido?

Hoy en día, algunos. Desde *Armada de Juguete*, en lo independiente, hasta *Jorge Luis Del Hierro*, en lo popular.

En un rango desde el 2018 al 2019, ¿Qué artistas haz producido?

En este periodo me he dedicado a producirme. Siento que he hecho algunas cosas interesantes. Con Del Hierro trabajo de cerca porque el también produce sus cosas. *Aire del Golfo* es la banda que al momento estoy produciendo.

Aprendí a cantar porque necesitaba enseñarle a cantar a los cantantes de las bandas en las que me metía a producir; es decir, a guiarlos correctamente en el proceso de producción y por dónde debía ir su voz. El detalle estuvo en que muchos

Formación técnica académica en el extranjero

Artistas producidos, años 2018 - 2019

artistas, por querer cantar lindo, no tienen identidad y es importante que el cantante tenga su identidad debido que es el más importante de la banda y algo que está claro es que si a la gente no le gusta el cantante, no va a escuchar tu banda. Es lo que siempre les digo: si quieres cantar, no trates de cantar lindo porque todo el mundo canta lindo. Enfócate en tus errores, qué deo te sale mejor, qué deo piensas que es un error... entonces eso es un deo favorable para ti porque es característico tuyo.

¿A qué público van dirigidas sus producciones?

Partiendo por el punto de que me gusta hacer música, yo me dirijo hacia quien quiera escucharla. Trato de hacerla para que la mayor cantidad de gente escuche y diga *está chévere*. Creo que todo tiene que tener un tinte *Pop*; pero, ahí hay un concepto en el que normalmente la gente se equivoca porque al escuchar *Pop* piensan en Justin Bieber o cosas así y no. *Pop* se refiere a la cultura actual en la que si tienes una batería, un bajo y un guitarra que utilizan cierta ubicación en el espectro sonoro, más bien las mezclas las trato de manejar así y siempre trato de meter elementos extraños al resto de cosas que se están haciendo en ese género para que ese sea un sello distintivo de ese producto. Por ejemplo, *Armada de Juguete*, que hace *Ska-Punk*, con ese género nunca ibas a escuchar unos violines. Entonces, metimos arreglos de cuerdas y arreglos de vientos que no son precisamente *Ska*, sino que son arreglos orquestales y al escucharlos llegas a la conclusión de que su propuesta es un poco diferente a lo que está pasando con el *Ska-Punk* local y le puede gustar a cualquier persona. Mi trabajo trato de hacerlo universal.

¿Cree usted que es rentable hacer producciones musicales en el país?

Depende del producto que hagas. Conozco artistas que ganan muy bien y les va súper

Público objetivo

bien y tienen su patrimonio gracias a eso. El detalle es que, desde el punto de vista del productor, si tú te cierras a un solo target no tienes mayores posibilidades. Recuerda que Ecuador es un mercado chiquito y no tenemos sellos discográficos grandes, entonces la carrera te la creas tú mismo y tienes que aprender a estudiar el mercado porque son cosas que la universidad normalmente no enseña, pero te lo puedo decir por experiencia propia. He tocado con artistas y empresas nacionales y nuestro mercado funciona así: tú te metes y tienes que encontrar el público objetivo y disparar hacia allá y tú mismo tienes que hacer todo: componer, elaborar los arreglos, producir, editar y mezclar porque la masterización la mando a hacer. Luego de esto, me encargo de ir a los medios, buscar las oportunidades, posicionar el producto en el mercado. Hoy por hoy es un trabajo de tiempo completo para mí, lo que en otras épocas simplemente me dedicaba a producir y por ahí puedes meterte en el nicho de la gente que tiene dinero y quiere cantar, pero a la final puede ser algo que no te guste, entonces, depende mucho de cómo lo hagas y en algún momento tienes que sincerarte y decirte –funciona o no funciona-. También he trabajado en publicidad. Tengo una empresa en la que realizo spots y campañas publicitarias y eso me dio una base económica para moverme y solventarme porque soy yo quien financia todo mi trabajo. No cuento con ningún tipo de respaldo económico familiar o de terceros; por ende, tienes que ver todo el panorama que tienes a tu disposición y buscártela para así elaborar tu propia economía. Me ha pasado que en ocasiones he percibido cuantiosas cantidades de dinero por mis producciones y en otras no he recibido un solo centavo.

Factor económico

¿Qué canales de distribución buscan sus clientes para reproducir los temas?

Hay canales tradicionales e independientes. El tradicional es que, la gente va a la radio y toca las puertas o contratas a un promotor que se encarga de hacer toda esa gestión por ti. El independiente es *Spotify*, pero al final todos tratan de llegar a las plataformas digitales hoy en día.

¿No ha pensado hacer un label?

Tengo un label que se llama *La Real Sociedad*; pero la verdad es que no me da el tiempo. Tienes que dividirte para todo y si no hay dinero para pagarle a la gente para que lo haga, muy poca gente lo hace por amor o no puedes exigir cómo tú quieres que se vea. Afortunadamente, mucha gente me ayuda y me ha apoyado porque creo que si tú eres buena persona la vida te lo va a devolver poniéndote en tu camino gente así. Entonces, a lo largo de mi vida en esto he conocido un montón de gente y siempre es esto de que trato de hacer favores y de algún lado te llega gente que te ayuda. En todas mis producciones han participado amigos, desde el último instrumento en grabar hasta en las fotos e imagen que hay que proyectar; pero, asimismo, hay casos en los que ya necesitas algo extra y toca pagar. Ahora imagínate, con un label, es: hacerme cargo de mi carrera, hacerme cargo de la productora y hacerme cargo del label. Entonces no me avanzo. Casualmente estoy en conversaciones con un grupo de personas que quieren invertir en el label; pero es algo que está en veremos; aunque mi plan a largo plazo es ese: hacer mi label y manejar artistas, a futuro.

Label

¿Está afiliado a alguna entidad como SOPROFON, SAYCE, SARIME?

SAYCE es la única en la que estoy. Debería estar en SARIME y SOPROFON, pero el trámite burocrático me desmotiva. Debería ser tan fácil como llegar, presentar mi canción, la lista, presentar la cédula y

fue; pero, son también entidades que están en un Ecuador donde impera la ley del más sabido, entonces debe haber gente que se quiere aprovechar y yo creo que muchas veces esas leyes son blindadas para evitar que mucha más gente se asocie y no les toque más (dinero) a los que ya están adentro, pero, la verdad es que no le he prestado mucha atención porque considero que aquí es muy difícil vivir de regalías a menos que pongas tu tema en una serie de televisión, es muy difícil que te lleguen buenas regalías por corrupción. Cómo es posible que tienes gente que trabaja dentro de SAYCE que gana cerca de \$7,500.00 al mes y a los afiliados que son quienes generan estas regalías les dan \$100.00 cada seis meses. Es ilógico, por eso mientras haya corrupción, está complicado que se maneje de otro modo. Sin embargo, sirve al menos estar registrado en una de las entidades para que exista ese background de que el trabajo realizado está inscrito en alguna parte como garantía de que los temas son míos porque en cuestión de derechos de autor, el registro es una prueba de que es mi trabajo la composición y la obra.

Si estas entidades se manejaran bien serían claves. Estados Unidos tiene ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) y tengo entendido que con que un tema tuyo salga en un programa reconocido; por decir Saturday Night Live, las regalías pueden ser de \$13,000.00 por ese tema que interpretaste ahí por esa única salida y te los pagan. En Ecuador pones tu tema seis meses en un canal y me dicen que recién para el próximo año van a poner en análisis mi caso, para ahí recién ver cuánto te toca. Ese accionar es el que delata el trasfondo de que hay algo confuso. En realidad, sé que es algo que no me va a cambiar la vida, pero sí debería ser algo justo porque nosotros producimos y somos el motor económico de esa industria

para lo que deberían eliminar ese tipo de procesos arcaicos.

¿Cuenta con afiliación al IESS?

Tengo la afiliación voluntaria a la entidad, por mi otra empresa que no tiene nada que ver con la producción musical.

¿Ha pensado qué va a hacer en su época jubilar?

Hay que ver qué pasará con el IESS de aquí a unos veinte años, si se especula que se va a quedar sin fondos en los próximos cinco años. Entonces, no estoy muy seguro de querer aportar; sin embargo, no pienso jubilarme. Pienso siempre en hacer música hasta cuando me den los oídos, así tipo *Rollings Stones*.

¿Cuál es su criterio para que la industria musical sea eficaz en el país?

Creo que el primer cambio lo deben dar los medios de comunicación. El slogan de *apoyar al artista ecuatoriano* en ocasiones llega a ser ofensivo porque no quiero que me apoyes, yo quiero que hagas tu trabajo como medio colocando música que emita un mensaje que no sea destructivo. Hay mucha música buena en el Ecuador, pero lamentablemente la gente que sirve de filtro para la sociedad no tiene un nivel musical, a mi criterio, tan desarrollado para hacer esta función. Muchas veces ponen a cualquier persona que reproduce lo que les gusta y se dejan llevar por lo de afuera.

En segundo lugar, hay que enseñarle a la gente a que sea original. Muchos quieren hacer *Reggaetón* o *Trap* porque eso es lo que vende y no necesariamente. Tú tienes que hacer lo que a ti te hace sentir bien y si tú eres sincero con lo que haces hay gente a la que le va a gustar y vas a crear una bolita, entonces esto de que *quiero salir, pegar un tema y a los tres meses ser una súper estrella* no pasa. Deben quitarse el chip de que el éxito debe llegar rápido y mejor enfocarse en hacer una carrera musical. Es más demorado, es más complicado, cuesta más –en todos los

aspectos— pero sí se puede. Yo lo estoy haciendo y tuve mi momento en el que pensé en surgir pronto, pero te das cuenta con el tiempo que no es así y es un error pensar de esa manera. Hay que leer, hay que instruirse, hay que informarse porque las fórmulas que funcionan afuera no sirven en Ecuador.

¿Cree que es importante su trabajo?

Considero que el mundo sin música se vuelve loco. Si apagan las radios del planeta la gente se puede matar y creo que es parte esencial de la vida. Realmente, nunca me he sentado a pensarlo, pero yo creo que es como toda la cadena alimenticia del planeta. Si matas a un tiburón se van a morir un montón de especies. Es una cadena en la que cada punto es esencial porque el productor sin músicos no hace nada y los músicos sin compositores y productores no hacen nada, entonces sí es importante. Todo es importante como parte del equilibrio.

¿Cuántas producciones ha realizado desde sus inicios?

En estos dos últimos años me he desconectado un poco porque me he dedicado a trabajar en lo mío, pero estuve produciendo a full hasta hace unos seis años. Ahí me desconecté, decidí no hacer nada y me puse a estudiar. Cogí temas míos y contraté un productor de Los Ángeles y el trato era: yo te pago porque me produzcas, pero quiero que me enseñes a hacerlo, y durante un año estuve aprendiendo mucho junto a este productor, a quien admiro, y me dediqué a practicar

Relevancia

dos años más en los cuales traté de reinventarme y ahí produje el disco de *Stanley Parker* titulado *Dulce motora*.

Entre mis producciones personales saqué un tema con Equilivre que se llama *Amiga mía*, un tema que ya lo tenía listo desde antes y les mostré el tema y la banda me apoyó para sacarlo. A raíz del lanzamiento me contactó Ecuavisa a preguntarme si podía realizar una composición para un programa que iban a lanzar, a lo que respondí que ya tenía un tema y se los hice escuchar. A la siguiente semana ya estaba en pauta el tema. Entonces, fue como que todo se armó sin querer y me dije: tengo que tomarlo en serio y ya tengo que dedicarme a esto. Al poco tiempo saqué un tema con *Jorge Luis Del Hierro* y estuvimos trabajando maquetas hasta llegar a una misma idea –eso es algo que debes pensar cuando haces un feat con otro artista– y al final hicimos este híbrido; pero, está bien y ha quedado entre los diez primeros de los charts.

¿Cuál será su legado musical a las siguientes generaciones?

Como músico puedo decir que hagan las cosas con el corazón y que sean sinceros.

en lo que hacen. Como productor estudia, prepárate. Pensar que lo sabes todo es lo más iluso cuando tienes veinte años. Esta carrera es de estudiar y actualizarse siempre y no deberías pensar que tienes que hacerlo porque alguien lo hacer mejor que tú, sino hacerlo porque tú tienes que hacerlo mejor.

Legado

Puntos de información específica

Radios

Como puntos coyunturales del proyecto para recabar información pertinente a los trabajos realizados por los productores musicales, hubo que visitar radios para conseguir datos precisos partiendo de fuentes confiables involucradas en el medio, siendo las radios WQ, Punto Rojo y Romance las que dieron apertura total para realizar la visita física y dialogar con personal encargado.

En el encuentro manifestaron las emisoras visitadas que talento nacional sí está sonando constantemente y que incluso llegaron a ser parte del TOP mensual, evidenciando que los productores locales manejan criterios musicales competitivos con producciones extranjeras lo que los coloca en un posicionamiento destacado entre los 10 temas más sonados en un mes, lo que se convierte en algo positivo para la renaciente industria local.

Como referentes de productores quedaron seleccionados Lenin Vargas, Sergio Vivar y David Domínguez. En el caso de Vargas ha producido artistas de nivel de exportación como Mirella Cesa quien ha logrado diversas nominaciones nacionales e internacionales de las que cabe destacar su participación en Viña del Mar año 2018, evento en el que se adjudicó una gaviota de plata gracias a su sencillo *La corriente*.

La guayaquileña Mirella Cesa alcanza la gloria en el Festival de Viña del Mar

Imagen 1 – Mirella Cesa

Fuente: <https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2018/02/25/nota/6640696/guayaquilena-mirella-cesa-logra-primera-gaviota-vina-mar>

Imagen 2 – Chats Ecuador

Charts Ecuador, al 22 de mayo de 2019

Fuente: <https://twitter.com/ChartsEcuador/status/1131242263399600128>

Los medios de difusión tradicionales como las radioemisoras son la vía para promover composiciones nacionales e internacionales tal como lo indicó Marcos Cumba, productor general de WQ, quien supo decir que diariamente se coloca un 40% de talento local en la programación y esta rotación de temas sirve para que los artistas formen parte del top.

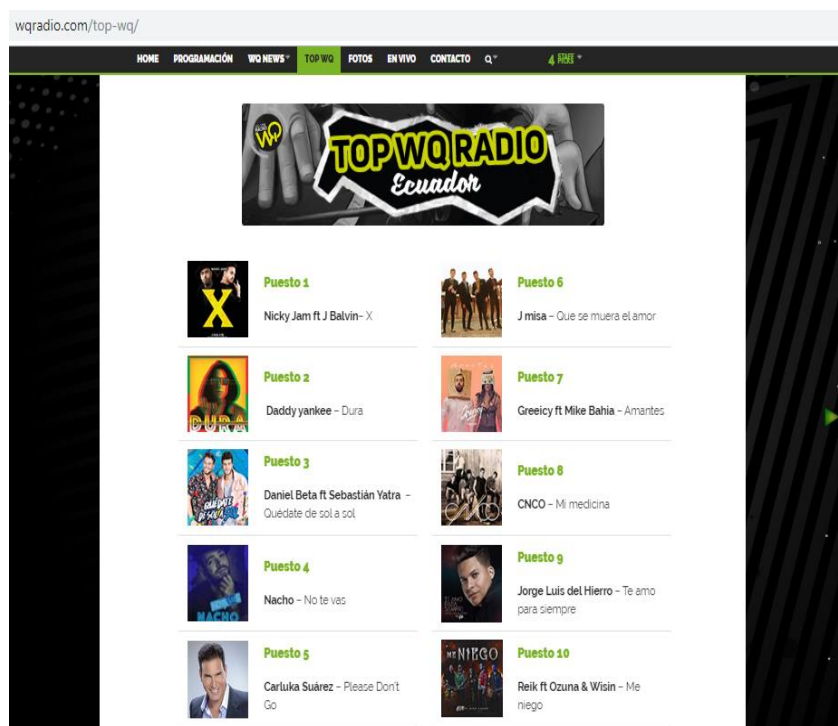

Imagen 3 – Top WQ Radio

Top WQ Radio, al 24 de noviembre 2019

Fuente: <http://wqradio.com/top-wq/>

Radio Romance con su *Top Romántico* en lo que va del 2019 ha tenido en su lista por algunas semanas al productor y cantante Sergio Vivar, cuyo tema realizado en colaboración con Jorge Luis del Hierro llegó a ser número 1 en esta radiodifusora de Guayaquil. Vivar apostó en este año a producir temas con proyección internacional y lograr introducir sus composiciones en medios televisivos, llegando a ser *Prueba de amor* el tema con el que cumplió ese objetivo al ser el main theme de un reality nacional.

TOP ROMÁNTICO

- 1.- SERGIO VIVAR FT JLHIERRO - PERDI
- 2.- DIEGO TORRES - ESA MUJER
- 3.- CARLOS RIVERA FT VANESA MARTIN- TE AMO HOY
- 4.- ANDRES CEPEDA FT JESSE & JOY - INFINITO
- 5.- DANIEL PÁEZ - QUIÉN PIENSA EN TI

Imagen 4 – Top Romántico de Radio Romance

Top 5, al 18 de octubre de 2019

Fuente: https://twitter.com/RadioRomanceFM?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwtterm%5Eprofile%3ARadioRomanceFM&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radioromance.com%2F%3Fpage_id%3D13

CANCIÓN	ARTISTA
1 Ya Se Enteró	Tres Dedos
2 La Verdad	Ren Kai
3 La Muy Muy	Jhonatan Luna & Ana Paula
4 Por Ti	Mia Orellana
5 Me Lo Creí	Dayanara
6 Todo Contigo	Daniel Betancourth
7 En Que Fallé	Nikki Mackliff
8 Nos Vamos	Maykel
9 Amiga Mía	Sergio Vivar ft. Equilivre
10 Me Quedo Contigo	Juan Fernando Velasco

PUBLICADO EL 28/05/19

Imagen 5 – Top Hits Nacional R.E.M.

Top 10, al 28 de mayo de 2019

Fuente: REM (Ranking Ecuatoriano de la Música)

https://twitter.com/rem_sayce/status/1134532783215382529

	CANCIÓN	ARTISTA
1	Ya Se Enteró	Tres Dedos
2	Me Lo Creí	Dayanara
3	La Muy Muy	Jhonatan Luna Y Ana Paula
4	Nos Vamos	Maykel
5	Todo Contigo	Daniel Betancourth
6	Diles Que No Es Cierto	Marqués
7	Por Tu Culpa	Tres Dedos
8	Por Qué Tardaste Tanto	Marqués
9	Prueba De Amor	Sergio Vivar
10	Cero Drama	AU-D

PUBLICADO EL 25/06/19

Imagen 6 – Top Hits Nacional R.E.M.

Top 10, al 28 de mayo de 2019

Fuente: REM (Ranking Ecuatoriano de la Música)

https://twitter.com/rem_sayce/status/1143651224031563782

Otro testimonio es el del productor musical guayaquileño David Domínguez quien por largo tiempo ha estado a cargo de varios talentos denominados estelares por los medios; como por ejemplo Douglas Bastidas y Danilo Rosero, logrando ubicarse en lugar número uno de varias radios en Guayaquil e internacionalmente muy reconocidos, cuyas producciones significan un agregado para Domínguez en su trayectoria como productor musical.

Tema de Danilo Rosero en primer lugar en Miami

Según la dirección online del diario panameño La crítica (www.critica.com.pa), el cantante ecuatoriano Danilo Rosero (foto) ocupa el primer lugar del ranking radial de Miami con el tema Contigo hasta morir. Este consta en el CD del mismo nombre. Antes promocionó Olvidarte.

Imprimir Enviar Compartir: Música

Imagen 7 – Danilo Rosero

Top 10, al 28 de mayo de 2019

Fuente: El Universo

<https://www.eluniverso.com/2005/10/26/0001/259/EFF09C168BFF48AAAC6A3A84B366DA59.html>

Imagen 8 – Lenin Vargas
Elaboración propia

Imagen 9 – Sergio Vivar
Imagen cortesía de Sergio Vivar

Imagen 10 – Sergio Vivar
Elaboración propia

Imagen 11 – David Domínguez
Imagen cortesía de David Domínguez

Imagen 12 – David Domínguez
Elaboración propia