

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Sonoras

Proyecto Interdisciplinario

“San Junanito Step”, EP de 4 canciones de música fusión entre beats electrónicos de Deep House y San Juanitos.

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Producción Musical y Sonora

Autor:

Cristhian Daniel Carrasco Vilema

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Cristhian Daniel Carrasco Vilema, 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 (nombre de la carrera que cursa). 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 Comité de defensa

Andrés Bracero
Tutor del Proyecto transdisciplinario

Bernarda Ubidia
Miembro del Comité de defensa

Agradecimientos:

Agradezco a Dios por darme la vida y permitirme culminar mis estudios con éxito, mi más sincero agradecimiento a todas las personas que fueron un apoyo fundamental en mi carrera universitaria y en el desarrollo de este proyecto: Mis padres, mis hermanos, Mony mi novia, Reinaldo Carrasco, Elena Gusqui, Mariana Carrasco, Abigail Carrasco, mi abuelita, mis tíos, Andrés Bracero mi tutor, mis docentes, compañeros/amigos de clase y en especial a la Universidad de las Artes por permitirme ser parte de esta grandiosa institución.

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a mi familia, a mi padre Alfonso Carrasco, a mi madre Martha Vilema y mis hermanos Jonathan y Andrés Carrasco, por brindarme su apoyo incondicional en todo tiempo.

Resumen

Este trabajo basa su composición en la fusión de *beats* electrónicos de Deep House y San Juanito, experimentando con distintas sonoridades de estos dos géneros. Basándose en una investigación preliminar del origen, evolución y permanencia de estos géneros, se construye este proyecto sonoro que busca sumarse a la corriente que se ha venido desarrollando a través de los años en el Ecuador. Artistas como Nicola Cruz, Mateo Kingman, EVHA, Killa, entre otros, han fusionado obras musicales con ritmos autóctonos del Ecuador en su mayoría ritmos folclóricos y tropicales.

San Juanito Step es una propuesta sonora que trata de proponer nuevas fusiones, experimentando con la melodía melancólica, el ritmo alegre del san Juanito y las melodías complejas del *Deep House*, teniendo como resultado una propuesta fresca y novedosa. Así también, el utilizar estos sonidos del Ecuador a permitido al autor reencontrarse con sus raíces y en ese camino encontrar un concepto musical, descubriendo a través de este Ep la necesidad de hacer conocer a las nuevas generaciones la música de su país y la importancia de mantener las sonoridades a través del tiempo.

Palabras Clave: Música electrónica, Ep, San Juanito, Deep House.

Abstract

This work bases its composition on the fusion of electronic beats from Deep House and San Juanito, experimenting with different sounds from these two genres. Based on a preliminary investigation of the origin, evolution and permanence of these genres, this sound project is built that seeks to join the current that has been developing over the years in Ecuador. Artists such as Nicola Cruz, Mateo Kingman, EVHA, Killa, among others, have fused musical works with native Ecuadorian rhythms, mostly folk and tropical rhythms. San Juanito Step is a sound proposal that tries to propose new fusions, experimenting with the melancholic melody, the happy rhythm of San Juanito and the complex melodies of Deep house, resulting in a fresh and novel proposal. Also, using these sounds from Ecuador has allowed the author to rediscover his roots and, in that way, find a musical concept, discovering through this Ep the need to make the new generations know the music of his country and the importance of maintain the sounds over time.

Keywords: Electronic music, Ep, San Juanito, Deep House.

ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	II
MIEMBROS DEL COMITÉ DE DEFENSA.....	III
AGRADECIMIENTOS:.....	III
DEDICATORIA:.....	V
RESUMEN	VI
ABSTRACT.....	VII
INTRODUCCIÓN	13
JUSTIFICACIÓN	15
OBJETIVOS	16
<i>Objetivo general.....</i>	<i>16</i>
<i>Objetivos específicos</i>	<i>16</i>
DESCRIPCIÓN:.....	16
METODOLOGÍA.....	17
CAPÍTULO 1.....	18
1.1 ANTECEDENTES	18
1.1.1 <i>El funk</i>	<i>18</i>
1.1.2 <i>La música Disco</i>	<i>20</i>
1.1.3 <i>El House.....</i>	<i>21</i>
1.1.4 <i>Música tradicional latinoamericana y su fusión.....</i>	<i>23</i>
1.2 MARCO TEÓRICO	25
1.2.1 <i>Deep House</i>	<i>25</i>
1.2.2 <i>San Juanito</i>	<i>26</i>
CAPÍTULO 2.....	28
2.1 CONCEPTO DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA	28
CAPÍTULO 3.....	36
3.1 <i>Cronograma.....</i>	<i>36</i>

3.2 <i>Preproducción</i>	36
3.1.3 <i>Equipo de trabajo musical</i>	44
3.1.4 <i>Flujo de Software y Hardware</i>	44
3.1.5 <i>Rider técnico</i>	45
CAPÍTULO 4	46
4.1 PRODUCCIÓN.....	46
4.1.1 PRODUCCIÓN DE LOS BEATS.....	46
4.1.2 <i>Grabación</i>	52
4.1.3 <i>Flujo de Software y Hardware</i>	57
4.1.4 EQUIPO MUSICAL Y TÉCNICO.....	57
4.1.5 <i>Rider técnico</i>	58
4.2 POSTPRODUCCIÓN.....	59
4.2.1 <i>Mezcla en el estudio Cav Entertainment</i>	59
4.2.2 <i>Organización de los instrumentos:</i>	60
4.2.3 <i>Balance:</i>	60
4.2.4 <i>Ecuación:</i>	60
4.2.5 <i>Compresión:</i>	61
4.2.6 <i>Automatización</i>	61
4.3.7 <i>Envíos de la Reverb y compresión paralela</i>	62
4.3.8 <i>Diagrama de flujo del estudio de mezcla</i>	63
4.2.2 <i>Mastering</i>	63
CAPÍTULO 5	67
5.1 DISEÑO GRÁFICO.....	67
5.2 PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL DISCO.....	67
CAPÍTULO 6	68
6.1 CONCLUSIONES.....	69
6.3 REFERENCIAS.....	71
6.4 ANEXOS.....	73

ÍNDICE DE IMÁGENES

1.Helm/synte_2.....	37
2.Parámetros del sintetizador Helm.....	37
3.Sintetizador OB - Xd.....	38
4.Sintetizador KV331 audio.....	38
5.Yamaha E413.....	39
6.Cuantización de las progresiones armónicas.....	40
7.Drum Rack Ableton.....	40
8.Programación de baterías MIDI.....	41
9.Logic Pro X_instrumento virtual.....	41
10.Wavetable Ableton.....	42
11.Jorge Chiluiza interpretando la quena.....	42
12.Grabación de la guía para la voz.....	43
13.Flujo de señal del homestudio.....	45
14.Home Studio de Daniel Carrasco.....	45
15.Diseño de portada del sample pack del Búho.....	46
16.Trabajo con el sonido de la librería del Búho.....	47
17.Sintetizador del tema Reencuentro – 1era etapa, producción.....	48
18.Sintetizador del tema reencuentro – 2da etapa, producción.....	48
19.Diseño de sonido del sintetizador.....	49
20.Loop de batería en el tema "Sabiduría".....	49
21.Oscilador 1 - Bajo.....	50
22.Oscilador 2 - Bajo.....	50
23.Parámetros del reverb aplicado a un sample.....	51
24.Automatización con el ecualizador.....	51
25.Fills aplicados a un tema de la canción.....	52
26.Tabata Alvarado grabando en el estudio Trovas.....	52
27.Daniel Carrasco en el estudio Trovas.....	53
28.Tabata Alvarado grabando en manzana 14.....	54
29.Grabación voz Tabata – Tema Eternidad.....	54

30. Daniel Carrasco manejando la Yamaha en manzana 14.....	55
31. César Yuquilema grabando la sampoña de un tema del EP	55
32. Grabación de la guitarra	56
33. Grabación del charango	56
34. Flujo de señal manzana 14.....	57
35. Calibración de monitores con Sonaworks	59
36. Youlean Loudness meter 2	59
37. Ecuilización Pro.Q3	60
38. Compresión por instrumentos.....	61
39. Automatización de la voz	61
40. Parámetros de la compresión paralela	62
41. Flujo de señal del estudio de mezcla	63
42. Ecuilización lineal del tema reencuentro	64
43. Ecuilización analógica del tema reencuentro.....	64
44. Compresión en el mastering	65
45. Espaciación estéreo.....	65
46. Compresión final	66
47. Portada del EP	68
48. Contraportada del EP.....	68

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1.Patrón rítmico de la guitarra	29
2.Patrón rítmico del bombo del tema Reencuentro	30
3.Patrón rítmico de la quena del tema Reencuentro	30
4.Patrón rítmico de la quena del tema Proceso.....	31
5.Patrón rítmico del bajo del tema Proceso	31
6.Primer patrón rítmico del bombo, tema Proceso	32
7.Segundo patrón rítmico del bombo, tema Proceso	32
8.Tercer patrón rítmico del bombo, tema Proceso.....	32
9.Patrón rítmico de la quena del tema sabiduría.....	33
10.Patrón rítmico del bajo, tema sabiduría	33
11.Patrón rítmico de la quena del tema eternidad	35
12.Patrón rítmico del bajo, tema eternidad.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:Nombres de los músicos - preproducción	44
Tabla 2:Equipo musical y técnico	58
Tabla 3:Nombres del equipo técnico	58
Tabla 4:Microfonía	80
Tabla 5:Equipos	80

Introducción

El proyecto propuesto para la carrera de Licenciatura en Producción Musical y Sonora, bajo la categoría de Proyecto Interdisciplinario, se basa en la producción de un *EP (extended play)*¹. Este *EP* de cuatro canciones consiste en la fusión de música electrónica con música del folclore ecuatoriano, el género a fusionarse por parte de la música electrónica es el *Deep House*, un subgénero electrónico del *House* y representando al folclore ecuatoriano tenemos el San Juanito. Este material sonoro tendrá interpretación vocal en tres de sus cuatro temas, donde las letras están basadas en una historia de amor. La característica principal de este proyecto es la fusión de los géneros antes mencionados, con el fin de dejar un precedente dentro de la investigación sonora.

Este proyecto se realiza a partir del cuestionamiento del autor acerca de los orígenes de estas nuevas propuestas musicales que han surgido en Latinoamérica, las cuales fusionan ritmos tradicionales con sonoridades modernas, con el propósito de comprender el método creativo que utilizan compositores, músicos y productores a la hora de producir fusiones musicales. El proceso de investigación se centra en encontrar las similitudes y diferencias sonoras entre cada uno de los géneros propuestos, como son el Deep House y el San Juanito, todo esto para adquirir nuevos conocimientos sobre la composición y producción de estos géneros. Permitiendo dejar un precedente sobre procesos creativos que permitan lograr un producto final de calidad que aporte de manera significativa al movimiento de la música fusión en Ecuador y Latinoamérica.

Este proyecto se caracteriza por su contenido interdisciplinario, ya que la creación sonora se combina con el arte literario, permitiendo que el contenido lírico se complemente con un diseño sonoro único. La investigación que se realiza esta sustentada en cada uno de los acordes del *Ep* propuesto, ya que ha sido de vital importancia para entender los distintos orígenes de la música latinoamericana y anglosajona.

¹ Ep (Extended Play): Reproducción extendida

Justificación

En el transcurso de los años en la industria musical se ha notado como nuevos géneros musicales han ido emergiendo a través de la fusión de dos o más géneros, entre ellos podemos mencionar el Andes Step que se produce al fusionar sonoridades andinas con música electrónica, a pesar de ser dos géneros completamente distintos, se complementan de manera ideal.

Los materiales discográficos donde fusionan música electrónica con ritmos andinos son un aporte importante para la industria musical en el mundo, ya que la mezcla de estos dos géneros que tienen en su estructura musical distintos métodos de creación, produce en el oyente una sensación espiritual envolvente, convirtiéndose en un género propio de la cultura ecuatoriana y latina, dejando atrás la idea de que la música electrónica solo le pertenece a una cultura extranjera, y que la música folclórica tiene que ser netamente pura.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, podemos decir que una producción de música fusión se refiere a la creación artística de dos o más elementos que convergen entre si y que va más allá de la creación de un *Hit*, esta fusión busca realzar la importancia de las raíces musicales de un cierto sector, es por ello que este proyecto tiene como protagonista al ritmo andino denominado San Juanito. En este sentido, gracias a todos estos aportes, se logró hacer un trabajo de música fusión donde existe una mezcla que va más allá de la técnica.

Objetivos

Objetivo general

Producir un Extended Play (Ep) de 4 canciones de música fusión entre beats electrónicos de Deep house y San juanitos.

Objetivos específicos

1. Identificar las similitudes sonoras que existen entre los ritmos del San Juanito y el Deep house.
2. Definir las nuevas estructuras musicales que se han creado a partir del estudio realizado previamente a los géneros del San Juanito y el Deep house.
3. Realizar el proceso creativo de composición y producción del Ep de 4 canciones de música fusión entre beats electrónicos de Deep House y San Juanito.
4. Efectuar el proceso técnico, mezcla y masterización, del Ep de 4 canciones de música fusión entre beats electrónicos de Deep House y San Juanito.
5. Presentar el Ep de 4 canciones de música fusión entre beats electrónicos de Deep House y San Juanito.

Descripción:

Este proyecto trata sobre la fusión de uno de los géneros más representativos del folclore ecuatoriano: el San Juanito, este se fusionará con el subgénero del House: el Deep House, al combinar estos géneros se busca sumarse a un movimiento que se ha estado gestando en los últimos años, que es el Andes Step. Este género ha evolucionando con el paso de los años, es así como este proyecto busca unirse a esta nueva corriente, de esta manera aportar a este nuevo movimiento y por ende a la música ecuatoriana y latinoamericana. Los artistas de referencia para generar este proyecto son Mateo Kingman, Killa, Bomba Etéreo, ChocQuibTown, Maya Janes Coles y Kaskade, pero como referente primordial del Andes Step tenemos a Nicola Cruz, quien es el principal precursor y exponente global del movimiento, su disco Prender el alma realizado en el 2015 puede ser considerado el primer

disco dentro del género mencionado, que fue bien recibido por la crítica y por un público emergente de este nuevo género musical.²

Metodología

Para realizar el presente proyecto de tesis se utilizó la siguiente metodología:

Método de investigación bibliográfica y documental, misma que permitió al autor recolectar información sobre el origen, la evolución y los exponentes más notables del género musical del folclore ecuatoriano San Juanito, como también del sub género de la electrónica Deep House. A través de documentos físicos y digitales se realizó una investigación científica que permitió observar y reflexionar sistemáticamente sobre los mismos, obteniendo como resultado datos valiosos con respecto a la producción musical de los géneros mencionados anteriormente, mismos que sirvieron para el desarrollo de este proyecto y permitió solidificar esta investigación.

Método creativo, en donde se desarrolló la fusión de los beats de Deep House y los sonidos característicos del San Juanito, este proceso se basó en la experimentación de las sonoridades de estos géneros musicales, por medio de herramientas de audio digital, como el *Digital Audio Workstation (DAW)* Logic pro X y librerías de sonido de este subgénero electrónico. Estos sonidos fueron producidos en el *DAW* Ableton, mezclados y masterizados en el *DAW* Logic Pro X.

² Martín Córdova, «¿QUÉ ES EL ANDES STEP?», *suenaspe* (ene.2020): <https://suenaspe.com/notas/que-es-el-andes-step/>

Capítulo 1

1.1 Antecedentes

En este capítulo se describen de forma concisa conceptos puntuales sobre la historia de géneros musicales que anteceden al tema central de este proyecto, es así que en este capítulo se explica de manera cronológica el nacimiento, desarrollo, auge y caída del funk, el disco, el house y la música tradicional latinoamericana y su fusión.

1.1.1 El funk

El *Funk* nace a mediados de los años 50, uno de los predecesores fue *el rhythm & blues (R&B)* y el jazz, este género nace en New Orleans Estados Unidos.³ El nacimiento de la terminología *funk* se da a partir de la interpretación de los músicos de jazz cuando realizaban *grooves* lentos, melódicos e intensos, calificándolos así con esta palabra⁴. En 1960 James Brown quien es uno de los representantes del *funk*, propone una sonoridad única que lo caracteriza al realizar una versión de la canción *The bells* que en un inicio fue *R&B*, dando así los primeros pasos de la música *funk*.⁵ En 1964 James Brown graba *Out of Sight* donde aparecen nuevas sonoridades caracterizadas por la rítmica del bajo y la guitarra, es así como empieza a consolidarse el género. El *funk* siguió evolucionando en los barrios de estados unidos y para 1965 James Brown graba *Papa`s Got a Brand New Bag* el cual se coloca en las listas número uno de reproducción y le permite ganar el Grammy a mejor grabación de *R&B*, es así como paso a paso va evolucionando este género. En 1967 el término funk ya era parte de un movimiento musical y se consolida con la exitosa canción de *Dyke and the Blazers*, "*Funky Broadway*", apareciendo así el funk como un ritmo nuevo.⁶

³ Stewart Alexander, «" Funky drummer": New Orleans, James Brown and the rhythmic transformation of American popular music», (2000):293,

https://www.jstor.org/stable/pdf/853638.pdf?ab_segments=0%2F5917%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A0861738517a8876c344eb60c0603565f

⁴ Cecil Adams, «What is the real meaning of "funky"? » *straightdope* (feb.1992):

<https://www.straightdope.com/21341922/what-is-the-real-meaning-of-funky>

⁵ Stewart Alexander, «" Funky drummer": New Orleans, James Brown and the rhythmic transformation of American popular music», (2000):293,

https://www.jstor.org/stable/pdf/853638.pdf?ab_segments=0%2F5917%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A0861738517a8876c344eb60c0603565f

⁶ Stewart Alexander, «" Funky drummer": New Orleans, James Brown and the rhythmic transformation of American popular music», (2000):293,

Dentro de los exponentes que marcaron una nueva generación y una nueva sonoridad se encuentra *Sly & the Family Stone* con el disco *There a Riot Goin On*, pero fue con la canción *Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine* de James Brown en 1970 que este género empezó a tener auge.⁷ Es por esto que James Brown es considerado uno de los exponentes claves dentro del proceso evolutivo de la música *Funk*, ya que estuvo siempre presente desde el R&B hasta la evolución de funk, también se puede mencionar a dos grandes bandas : *Eart Wind & Fire* y *Chic* que aportaron para que este género se desarrolle.⁸

Una de las características principales del *funk* es su rítmica sincopada, liderada por el bajo, el cual construye líneas melódicas que solidifica toda la parte percusiva de este género. En la década de 1970 Larry Graham, bajista de *Sly & the Family Stone*, propone una nueva técnica de interpretación en el bajo, la cual nombra como *slap*. Esta técnica produce un sonido percusivo imitando a los sonidos de la batería, ya que las cuerdas son golpeadas contra el mástil, esto permitió generar nuevas líneas melódicas que generan un estado de ánimo de baile de fiesta.⁹ Así también James Brown tenía una característica única donde proponía a la guitarra servir de línea rítmica durante toda una canción, es así como el bombo y la caja se tocaba de una manera única.¹⁰

Indiscutiblemente la música *funk* tuvo su auge a inicios de la década de los 70`s, no obstante, la era de oro de la música *funk* llegaría a su final para dar paso a la música disco la cuál sería su sucesora. La música disco considerando un estilo comercial, que se asemejaba en su patrón rítmico al rock y el pop, sin embargo, la música *funk* marco una influencia

https://www.jstor.org/stable/pdf/853638.pdf?ab_segments=0%2F5917%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A0861738517a8876c344eb60c0603565f

⁷ Stewart Alexander, «" Funky drummer": New Orleans, James Brown and the rhythmic transformation of American popular music», (2000):293,

https://www.jstor.org/stable/pdf/853638.pdf?ab_segments=0%2F5917%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A0861738517a8876c344eb60c0603565f

⁸ Jennifer Delgado, «La historia de la música Funk», Dice La Canción REVISTA, (2021):1, <https://revista.dicelacancion.com/historia-musica-funk>

⁹ Blue Funky Music, «Los orígenes del Funk», (mayo.2017):1, <https://bluefunkymamma.wordpress.com/2017/05/21/los-origenes-del-funk/>

¹⁰ Blue Funky Music, «Los orígenes del Funk», (mayo.2017):1, <https://bluefunkymamma.wordpress.com/2017/05/21/los-origenes-del-funk/>

importante en la historia musical, que serviría de referente para la creación de nuevos géneros musicales como la música Disco.¹¹

1.1.2 La música Disco

Este género comenzó en la década de los 70`s, sus raíces son el *funk*, *rhythm & blues* (*R&B*) y el *soul*. La música disco aparece con la mezcla de géneros como el *soul* y el *funk*, siendo una de sus principales sonoridades los arreglos sinfónicos con los instrumentos de cuerdas frotadas.¹² La música disco es un proceso evolutivo de la música negra afroamericana que se centraba en los barrios populares, pasando de ser una cultura *underground* a ser un género que toda la gente empezó a consumir de manera masiva, centrándose en los clubes de Chicago, New York y Filadelfia.

En el año de 1975 artistas como Jeery Butler, Barry White, Gloria Gaynor y Donna Summer empezaron a preparar el camino hacia la música disco.¹³ Sin embargo, uno de los primeros que marcaron las características mencionadas anteriormente, son los Bee Gees con su canción “*Stayin alive*”, donde los instrumentos de cuerda son el hilo conductor de la canción teniendo así esa sonoridad única que caracteriza al disco. Otra característica de este estilo musical es que los bombos son tocados en negras y para la época se empiezan a utilizar cajas de ritmos análogos en el beat dos y cuatro, lo cual permitió que para 1978 el concepto de banda vaya desintegrándose y estos recursos sonoros del Disco evolucionen a la par con la tecnología a una propuesta nueva de performance, conocido como *Dj*.¹⁴ Uno de los principales clubes en New York: “Paradise Garage” comenzó a tocar la música disco en sus pistas de baile, siendo Larry Levan el pionero de músicos productores *Dj*.¹⁵

Para finales de los 70`s Larry levan se convierte en el prototipo de *Dj*, es decir hasta la época no existía el concepto de *Dj* de música disco y se caracterizaba porque generaba un

¹¹ Emilio de Gorgot, «Guía básica para entender el Funk», (2021):1, (<https://www.jotdown.es/2015/12/guia-basica-para-entender-el-funk/>)

¹² Musicándote, «Música Disco», (2021):1, <http://musicandote.com/musica-disco/>

¹³ Musicándote, «Música Disco», (2021):1, <http://musicandote.com/musica-disco/>

¹⁴ Jennifer Delgado, «Los inicios de la música disco», *Dice la canción*: <https://revista.dicelacancion.com/musica-disco>

¹⁵ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

atractivo para las masas. El género disco nace del concepto que se venía manejando en el funk, pero llevado a los clubes.¹⁶

En aquella época grandes éxitos de la música disco se transmitían diariamente por las emisoras de radio; sin embargo el *Dj Steve Dahi*, quien no estaba de acuerdo con este tipo de música lideró una campaña denominada *Disco sucks* (Anti – Disco) llevada a cabo en Chicago en 1979 en el estadio de béisbol Comiskey Park, El acontecimiento fue conocido como “*Disco demolation night*” en donde quemaron todos los discos en físico de este género, para muchos fue un acontecimiento racista ya que la música disco provenía de los negros en Estados Unidos.¹⁷

Pese a que existía todo este movimiento de *Dj* a partir de Larry Levan, músicos como Michael Jackson llevaron estas sonoridades a varias de sus canciones una de ellas fue “Billy Jean” en 1982 que utilizó características sonoras de la época y mantenían el espíritu de la música disco en lo alto.¹⁸

En un intento de mantener este género, los *Djs* de la época empiezan hacer versiones largas de este género, es así que, canciones que duraba de 3 a 4 minutos, se las extendieron a 6 o 7 minutos. La finalidad de este trabajo era mantener a la gente en la pista de baile de los clubes, es así como se desarrolla el *Remix*, dando paso a los inicios de la música electrónica.¹⁹

1.1.3 El House

La música *House* nació en el *underground* de Chicago en Estados Unidos, es un estilo de música electrónica que tiene su origen en la década de los 80, toma sus raíces en la música disco y fue impulsada por los *Djs* de la época, incluyendo el uso de nuevos medios tecnológicos como la máquina de ritmo, convirtiéndose en el fenómeno musical más grande

¹⁶ Jennifer Delgado, «Los inicios de la música disco», *Dice la canción*:
<https://revista.dicelacancion.com/musica-disco>

¹⁷ Chopper Monster, «DISCO DEMOLITION NIGHT: LA NOCHE EN QUE EL DJ STEVE DAHL SE PROPUSO VENGAR A TODOS LOS ROCKEROS», (junio.2018):1, <https://choppermonster.com/disco-sucks-disco-apestas/>

¹⁸ Musicándote, «Música Disco», (2021):1, <http://musicandote.com/musica-disco/>

¹⁹ Japelin, «Historia del Remix (I) . los años 70», *House music player* (oct.2020):
<https://www.housemusicplayer.com/historia-remix-70s/>

en la industria en esa época. Para la creación de este nuevo género musical las personas tomaban *grooves* de música disco y los reinterpretaban a su gusto. El *Warehouse* era un club donde tocaban esta música, es ahí donde aparece el término *House*, debido a que la gente utilizó este término para definir a la música que se tocaba en dicho club.²⁰

A principios de 1980 la música *House* se producía al mezclar dos discos de vinilo al mismo tiempo, posterior a esto añadieron a sus producciones cajas de ritmos análogas.²¹ En 1980 Roland lanza al mercado la Roland TR – 808 *Rhythm Composer*, una caja de ritmos que marco un antes y un después en el género, siendo un pilar importante para el desarrollo de la música *House*.²² En 1983 el Dj Ron Hardy fue un exponente clave en la evolución de la música *House* debido, a que empezó a crear beats con dichas cajas y posterior a esto añadía melodías, este fue un aporte significativo para el desarrollo de la música *House*.²³

El año de 1984 es considerado el año cero de la música *House*, debido a que un demo de Jamie Principle con su tema *Your love* se esparció por todos los clubs de Chicago, provocando que este tema sea considerado la primera canción de música *House*.²⁴ En este mismo año exponentes de la música *House* como los *Djs* Chip E y Joe Smooth, aportaron al género, ya que a los *beats* empezaron añadir bombos potentes, “*snare drums*”, “*high hat*”, “*rimshot*”, y aplausos.²⁵

En 1985, Larry Sherman era el propietario de la única fábrica en Chicago que fabricaba vinilos, al mismo tiempo que surgían las primeras canciones de *House*, es así como Larry ve al género con futuro y se convierte en un inversionista de la música de dicho género, creando el sello discográfico de música *House* llamado Trax. Los primeros discos de este sello fueron “*No Way Back*” de Adonis, definiendo el emergente sonido *House*, que gracias

²⁰ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²¹ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²² Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²³ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

²⁴ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²⁵ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

también a la habilidad de Larry Sherman para los negocios hicieron del Trax y sus artistas una discográfica dominante.²⁶

A finales de 1985 la música *House* se fue expandiendo a través de los años, mejorando cada vez su estilo e incorporando nuevos sonidos a este género, fue así como con el pasar del tiempo la música *House* llegó a cruzar las fronteras de Chicago y más aún las de Estados Unidos, llegando así a Londres donde la música *House* ya tenía su espacio en los clubes de este país.²⁷

Toda esta evolución que tuvo la música *House* dio paso a un emergente movimiento musical en los años posteriores y hasta la actualidad, siendo así un referente en el desarrollo de la industria musical.²⁸

1.1.4 Música tradicional latinoamericana y su fusión

El producto social y cultural de la sociedad latinoamericana tiene que ver con un proceso de hibridación, transculturización y aculturización. Por una parte, según el libro *El discurso tropical* de Luis Pérez Valero menciona que la hibridación:

De acuerdo a Recasens puede ser entendido como un “conjunto de procesos en el que estructuras o prácticas sociales preexistentes se combinan con otros para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas redefinidas.”²⁹

Por otro lado, la transculturización es definido como:

La interrelación de un proceso complejo y determinado de integración y contacto entre dos o más culturas, finalmente la aculturación es una forma de transculturización, sólo que en este caso inciden directamente los distintos

²⁶ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²⁷ Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music», documental rodado en 2001, video en vimeo, 2:27:02, acceso el 23 de Junio del 2021, <https://vimeo.com/118186903>

²⁸ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

²⁹ El discurso tropical, Luis Pérez Valero 24

procesos de coacción política y los procedimientos en torno a la dominación colonial.³⁰

Teniendo esto como punto de partida podemos decir que la música fusión dentro de Latinoamérica a sido producto de la interacción creativa entre culturas. El musicólogo Álvaro Menanteau define a la fusión de la música latinoamericana como “la combinación de nuestra música tradicional con cualquier otra música o procedimiento musical foráneo”.³¹ Esta combinación de ritmos da paso a generar un estilo o género nuevo, es así como la música fusión en Latinoamérica se entiende como un género musical o método de creación musical, desarrollado por la fusión de elementos folclóricos y de otros estilos musicales como el jazz, el rock, música brasileña, música de raíces europeas o de música docta.³²

La fusión latinoamericana tiene una tendencia multi-estilística que puede tener desde cumbias cromáticas, rumbas pasando por el acid jazz, pop, música atonal, reggae, música instrumental entre muchos otros géneros, es así como la fusión de la música latinoamericana tiene una gran producción instrumental y conceptual, la música folclórica también esta siendo fusionada con otros géneros de la actualidad. Esta tendencia a fusionar ritmos latinos con otros géneros tiene su origen en Chile, entre las bandas pioneras de la música fusión fueron “Los Jaivas” e “Inti – Illimani y Congreso quienes fueron pioneros en este estilo.”³³

En la actualidad existen varios artistas que han fusionado ritmos latinoamericanos con música electrónica y otras tendencias musicales, también grandes sellos discográficos están apoyando esta corriente musical que se ha gestado por años y sigue en constante evolución, ZZK records es uno de los sellos que apoya esta tendencia, conforme pasen os años se ira plantando este movimiento musical.

³⁰ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

³¹ Quiral, Lidia. *Música de fusión latinoamericana*: Instituto Claret, 2021. Edición en PDF. <https://institutoclaret.cl/wp-content/uploads/2021/04/4º-medio-Música-Dcto-de-apoyo-música-de-Fusión-Latinoamericana.pdf>

³² Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

³³ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

1.2 Marco teórico

1.2.1 Deep House

El *Deep House* es un subgénero del *House*, surge a finales de los 80`s en Chicago Estados Unidos, cuando los productores de la época comienzan a fusionar el soul y jazz con el soul clásico, en busca de profundidad en sus producciones musicales.³⁴ Entre las características principales del *Deep House* tenemos: la duración de las canciones que varía entre 6 a 10 minutos con un BPM de 100 a 125, estas tienen un sonido suave, cálido, envolvente yailable a la vez, en donde las letras hablan de la positividad, el amor, la comunidad, la superación de las dificultades y la confianza en uno mismo.³⁵

El *Deep House* va más allá de los simples acordes, incorporando acordes con séptimas, novenas y acordes suspendidos.³⁶ Usualmente la estructura de sus canciones son verso, coro, verso, además que en las mismas sobresalen efectos de sonido como el *reverb* y el *delay*, todas estas características fueron desarrolladas por los músicos de la época, como Sterling Void, Marshall Jefferson y Joe Smooth con temas como *Runaway girl*, *I try* y *Promised land*, pero fue Larry Heard quien marcó un antes y un después en este género.³⁷

Larry Heard, es uno de los pioneros del *Deep House* debido a que produjo temas como “*Can you feel it*” y “*Mistery of love*”, considerados los temas cimientos del *Deep House*, este Dj nacido en Chicago llevo los conocimientos que tenía sobre el jazz a los instrumentos con el que se producía el *Deep House*, como son los sintetizadores y las cajas de ritmos, llevando el sonido del *Deep House* a complejas melodías y a ser un producto de exportación.³⁸

Si bien es cierto el *Deep House* tiene sus raíces y evolución en Chicago, pero rápidamente se extendió a Nueva York, y aunque inicialmente sería un estilo de música americana, el impacto de este género lo llevó al Reino Unido a finales de la década de los

³⁴ Electropedia, «DEEP HOUSE» https://electropedia.fandom.com/es/wiki/Deep_House

³⁵ Discogs, «Deep House Descripción de música» <https://www.discogs.com/es/style/deep+house>

³⁶ Electropedia, «DEEP HOUSE» https://electropedia.fandom.com/es/wiki/Deep_House

³⁷ Discogs, «Deep House Descripción de música» <https://www.discogs.com/es/style/deep+house>

³⁸ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

80.³⁹ La música *House* dio lugar a muchos subgéneros, pero es el *Deep House* donde se puede encontrar todos los ingredientes que debería tener el *House* clásico, en el 2010 el *Deep House* se transformo en un estilo de *House* nuevo que tendía hacia un sonido minimalista, relajado, tenue, atmosférico, reflexivo, soñador y relajado.⁴⁰

1.2.2 San Juanito

El San Juanito es un baile y música de los indígenas del Ecuador,⁴¹ cuyo origen tiene varias hipótesis, por ejemplo, el historiador Gabriel García Cevallos y el compositor Pedro Pablo Traversari Salazar (1874 - 1956) comparten la idea que el *sanjuanito* surgió en San Juan de Ilumán (cantón Otavalo).⁴² Sin embargo existe otra hipótesis postulada por el norteamericano Friederich Hassaurek en el año 1865, quien menciona que en su estancia en Ecuador asistió a un evento a lo que llamo “baile de los San Juanes”, (San Juan se llamaba el baile y San Juanes sus intérpretes).⁴³

Entre los apuntes realizados por Hassaurek consta un breve relato de lo que él denomina San Juanito:

“Después de un poco de descanso, me fui a la plaza, donde los bailes de los San Juanes habían comenzado, la orquesta constaba de una trompeta, un bombo, dos flautas y un cuerno. Tocaban todos un mismo son, que consistía en pocas notas, durante las dos mortales horas que duró el baile. El aire se llamaba también San Juan”.⁴⁴

Mientras Hassaurek presenció este evento, lo hizo recordar al cotillón de Francia (fiesta con baile en Francia). Hassaurek también menciona que en la fiesta había 24 bailarines, la mitad son hombres y la otra mitad mujeres, todos con máscaras donde bailan el San Juan.⁴⁵

³⁹ <https://www.discogs.com/es/style/deep+house>

⁴⁰ Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>

⁴¹ Pablo Guerrero, *Enciclopedia de la música ecuatoriana* (Quito:CONMUSICA,2004-2005), 57-58.

⁴² Paulo de Carvalho Neto, *Diccionario del folklore ecuatoriano* (1964-1965), 1112-1113

⁴³ Pablo Guerrero, *Enciclopedia de la música ecuatoriana* (Quito:CONMUSICA,2004-2005), 57-58.

⁴⁴ Paulo de Carvalho Neto, *Diccionario del folklore ecuatoriano* (1964-1965), 1112-1113

⁴⁵ Paulo de Carvalho Neto, *Diccionario del folklore ecuatoriano* (1964-1965), 1112-1113

Continuando con la hipótesis los etnomusicólogos franceses Raúl y Margarita d'Harcourt sostienen en 1925 a través de su libro “La musique des Incas et ses survivances” una semejanza con la cultura inca, a la tesis de los d' Harcourt se suma la opinión del compositor Luis Gerardo Guevara Viteri (1930) quién manifiesta que el San Juan es una transformación del huayno (Perú, Bolivia), aporte de la invasión incásica.⁴⁶

En 1949 Buitrón afirma, que no se conoce el verdadero origen y significado de esta fiesta otavaleña, pero no hay duda de que los indios la celebraban mucho antes de que llegaran los españoles”, bien pudiera ser que la fiesta actual del San Juan (en Otavalo y cantones vecinos) sea la antigua fiesta del sol,⁴⁷ aunque hay otros que afirman que estas fiestas tienen una corriente que encierra correlaciones con las antiguas del Intirraimi.⁴⁸ No se conoce con exactitud el origen del San Juanito, sin embargo varios investigadores coinciden que el origen fue en Otavalo, sin duda es un género que ha traspasado fronteras y que ha sido símbolo del folclore ecuatoriano.

⁴⁶ Pablo Guerrero, *Enciclopedia de la música ecuatoriana* (Quito:CONMUSICA,2004-2005), 61-62.

⁴⁷ Paulo de Carvalo Neto, *Diccionario del folclore ecuatoriano* (1964-1965), 1123-1124

⁴⁸ Pablo Guerrero, *Enciclopedia de la música ecuatoriana* (Quito:CONMUSICA,2004-2005), 61-62

Capítulo 2

2.1 Concepto de la propuesta artística

Este proyecto, se basa en la producción de un material sonoro de música fusión, mezclando dos géneros distintos, el San Juanito y el Deep House, en todas las canciones del *EP*, conservando las estructuras y raíces propias de cada género mencionado, para así llevarlos a una sola propuesta donde el hilo conductor esta en la composición y diseño sonoro de cada canción.

La propuesta narrativa de las letras de cada una de las canciones planteadas en este proyecto, se desarrollo en base a la historia de amor de dos personas, que tienen experiencias de felicidad, generosidad, respeto y el afecto eterno e incondicional.

La tonalidad menor usada en dos de sus cuatro canciones, permitieron realzar la tonalidad principal característica del San Juanito, mientras que la tonalidad mayor de las dos primeras canciones realza la tonalidad particular que se utiliza en el Deep House. Las composiciones fueron elaboradas en un compás de 2/4 característico del San Juanito a excepción del primer tema que maneja un compás de 4/4, característico del Deep House. Todos estos sonidos se materializaron a lo largo del *Extended Play* para representar lo mejor de cada género en cada canción y así complementarse de manera ideal para lograr el objetivo propuesto del proyecto.

Este *Extended Play* pretende sumarse a la corriente emergente del género denominado Andes Step, y ser aporte sonoro para la industria musical. Para la parte folclórica se utilizó instrumentos andinos característicos, como son la quena, sampoña y charango además de una guitarra acústica. Para la parte electrónica se utilizó *samples*, sintetizadores y se realizó el diseño sonoro de los instrumentos de percusión.

2.2 Composición

2.2.1 Reencuentro:

Tema de apertura del Ep donde la letra fue inspirada en el encuentro de dos personas que ocurrió en un salón de clase, ambas personas se encuentran sin saber que ese día marcaría

el inicio de una historia de un amor eterno, la primera estrofa cuenta ese preciso momento en donde uno de ellos al entrar al salón, se da cuenta que entre los miembros se encuentra una persona que hace algún tiempo la conocía, pero no sería hasta ese momento en el cual empezaron una amistad eterna y el inicio de un amor, el coro por su parte muestra el proceso sentimental que de forma inconsciente empezaron a tener los corazones de ambas personas.

Tonalidad:

Sol Mayor (G)

Compás:

4/4

BPM:

100

Estructura musical:

Intro – Estrofa – Coro – Estrofa – Coro – Solo – Coro – Final

Progresión armónica:

IIm7 – V7 – VI – I

El Deep House en esta canción se encuentra en el uso de acordes con séptimas que realiza la guitarra a lo largo del tema, en el IIm7 y V7 de esta tonalidad.

1. Patrón rítmico de la guitarra

Gráfico 1⁴⁹

El San Juanito en esta canción se encuentra en el patrón rítmico del bombo y la quena, que están interpretados en negras y corcheas, característicos del San Juanito. del mismo.

⁴⁹ Transcripción: Elaboración propia

2. Patrón rítmico del bombo del tema Reencuentro

Gráfico 2⁵⁰

3. Patrón rítmico de la quena del tema Reencuentro

Gráfico 3⁵¹

Extracto de la letra:

Fue ese momento
Que nuestros corazones
Muy atentos
Llegaron a la acción
Para nunca separarse
Ni alejarse

Ver Anexo 1

2.2.2 Proceso:

Este tema es la continuación de la anterior canción, el tema es solo instrumental, la razón de que esta canción no tiene letra, es debido a que se quiere plasmar el proceso independiente que llevaron las dos personas durante el tiempo que estuvieron separados, en donde aprendieron a sobrellevar sus situaciones sentimentales particulares y trabajar en ello para ser mejores, un momento en donde ninguna de las dos personas expresó comentario alguno, es por esa razón que este tema no tiene letra, y los sonidos que se escuchan a lo largo de la canción representan el proceso que llevaron las dos personas de manera independiente.

⁵⁰ Transcripción: Elaboración propia

⁵¹ Transcripción: Elaboración propia

A lo largo del tema propuesto se evidencian dinámicas sonoras, es decir, momentos en los que el tema va cambiando de sonoridades mediante melodías de los instrumentos andinos y sonidos electrónicos, uno de los instrumentos que cambia constantemente su dinámica a lo largo del tema es el bombo, donde en momentos de la canción se mantiene solo en negras, una característica particular del Deep House y en momentos cambia a una combinación con corcheas característico del San Juanito.

6. Primer patrón rítmico del bombo, tema Proceso

Gráfico 6⁵⁴

7. Segundo patrón rítmico del bombo, tema Proceso

Gráfico 7⁵⁵

8. Tercer patrón rítmico del bombo, tema Proceso

Gráfico 8⁵⁶

2.2.3 Sabiduría:

Este tercer tema habla sobre el resultado que tiene el proceso que llevaron las dos personas, y es a partir de este punto donde empiezan a vivir una nueva etapa llena de pasión y amor. El concepto de esta canción se encuentra en la letra que evoca palabras de sabiduría, con la finalidad de transmitirse amor incondicional. Este tema en particular fue inspirado en uno de los capítulos del libro Cantar de los Cantares donde sus versos expresan palabras de amor entre dos personas. Los versos de este libro se fueron adaptando el concepto de la

⁵⁴ Transcripción: Elaboración propia

⁵⁵ Transcripción: Elaboración propia

⁵⁶ Transcripción: Elaboración propia

Extracto de la letra:

Dame un beso de tus labios
Tus caricias son mejor que el vino
Tus perfumes son delicia a mi olfato
Tu nombre es perfume derramado

Ver Anexo 2

2.2.4 Eternidad:

Esta canción es la conclusión del *EP* y esta basada en el proceso final de las dos personas, cuando después de un proceso de sanación interior deciden amarse para siempre, pese a las adversidades y diferencias que ambos puedan tener. El concepto de esta letra es debido a que es una contraposición a la frase “hasta que la muerte los separe”, pues estas dos personas creen que ni la muerte los podrá separar, porque después de la muerte vivirán una eternidad juntos. En toda la letra se habla sobre el amor incondicional que se tienen ambos y desde el inicio de los tiempos siempre estuvo escrito su historia de amor que durará para la eternidad.

Tonalidad:

Do menor Cm

Compás:

2/4

BPM:

90

Estructura musical:

Intro – Estrofa – Solo – Estrofa – Solo – Estrofa – Final

La característica particular de esta canción es tener un sonido minimalista que es característico del Deep House, mediante melodías simples de los instrumentos de viento y el bajo, patrones rítmicos que están escritas en negras y corcheas característicos del San Juanito.

⁵⁸ Transcripción: Elaboración propia

Capítulo 3

3.1 Cronograma

Para desarrollar cada etapa de este proyecto se elaboró un cronograma con cada actividad, fechas posibles y el tiempo estimado que va a tardar en culminar cada punto, sin embargo, este cronograma a sido modificado de acuerdo al proceso con el que ha ido progresado el proyecto. **Ver Anexo 4**

3.2 Preproducción

Los temas fueron compuestos por Daniel Carrasco, tres de sus cuatro canciones tienen interpretación vocal, el compositor se inspiró en la historia de amor de dos personas y además en una de sus canciones utilizó el libro *Cantar de los cantares* para la composición de la letra. El proceso creativo empezó con una guitarra y voz para en lo posterior ir estructurando cada tema, a continuación, se procede a explicar en detalle el proceso de preproducción que se llevo a cabo para la producción del EP.

Se estructuro las pistas instrumentales experimentando con varios sonidos de sintetizadores virtuales, como el OB – Xd, el synthmaster player y el Helm/synthe_2 logrando de esta manera el sonido electrónico característico del *Deep House*.

Con el sintetizador Helm/synthe 2 se pudo realizar varios diseños de sonidos basados en la escucha de proyectos sonoros similares, en este proceso, como se puede apreciar en la imagen 1, se tuvo la oportunidad de manipular varios parámetros como filtros, envelopes y LFO, donde se trabajo con la amplitud y frecuencias de los mismos, hasta encontrar sonidos que aportaron al desarrollo de los beats electrónicos.

1.Helm/synte_2

Imagen 1⁶¹

2.Parámetros del sintetizador Helm

Imagen 2⁶²

Continuando con el proceso del diseño de sonido de los sintetizadores se utilizó también el sintetizador OB – Xd, sintetizador gratuito donde se trabajó con varios parámetros generales como los osciladores, dentro de estos parámetros generales se operaba los *knobs* que nos ayudaban a modular las frecuencias y en base a esto se tomaban decisiones para la elección de sonidos óptimos en la producción de cada *beat*, además en este sintetizador existían otros parámetros como filtros, modulación y envelopes, que fueron trabajados a lo largo de cada tema del proyecto.

⁶¹ Imagen del sintetizador Helm tomada desde Ableton Live

⁶² Imagen del sintetizador Helm tomada desde Ableton Live

3.Sintetizador OB - Xd

Imagen 3⁶³

Otro sintetizador que se utilizo fue el KV331, en este VST se experimentaron con varios *presets*⁶⁴ que tiene el sintetizador por defecto, es así como a través de una escucha crítica se tomaban decisiones en beneficio de la producción del proyecto, luego de escoger los presets se añadió los sonidos a la ventana principal de Ableton Live de manera que se complementen con el concepto musical del disco.

4.Sintetizador KV331 audio

Imagen 4⁶⁵

⁶³ Imagen del sintetizador OB - Xd tomada desde Ableton Live

⁶⁴ Sonidos que traen por defecto VST o plugins

⁶⁵ Imagen del sintetizador synthmaster player tomada desde Ableton Live

Cabe aclarar que, esta fue la primera etapa en el diseño sonoro de los sintetizadores para cada tema, en esta primera etapa no todos los sonidos propuestos al inicio quedaron para el final, cada vez se añadían y quitaban sonidos, con la finalidad de ir construyendo el concepto musical del EP.

Para el desarrollo práctico del diseño sonoro se utilizó como controlador *midi* un piano Yamaha E413, este piano estuvo conectado a una computadora MacBook vía USB y se controlaba mediante el DAW Ableton Live. En dicho programa se cargaban los sintetizadores mencionados anteriormente y se procedía a elaborar progresiones armónicas aleatorias con el fin de ir creando demos estructurales que en lo posterior ayudaron en la construcción de las canciones para el *EP*.

5. Yamaha E413

Imagen 5⁶⁶

Mientras se tocaban las progresiones armónicas en el piano, Ableton Live las receptaba y se las podía visualizar en la ventana de “vista de clip” del programa, en este espacio se realizaba el proceso de cuantización a todas las progresiones, para así poder tenerlas al tiempo exacto del BPM del proyecto, además se manipulaba el velocity de cada nota para darle un sonido más humano.

⁶⁶ Fotografía propia del piano Yamaha

6. Cuantización de las progresiones armónicas

Imagen 6⁶⁷

Finalizado el proceso del diseño sonoro de los sintetizadores, procedimos a diseñar el sonido del bombo andino, que fue logrado a través de una extensa selección en varias librerías de sonidos de bombos, después de elegir para cada tema un sonido particular de bombo, colocamos dichos sonidos en el Drum Rack de Ableton Live.

7. Drum Rack Ableton

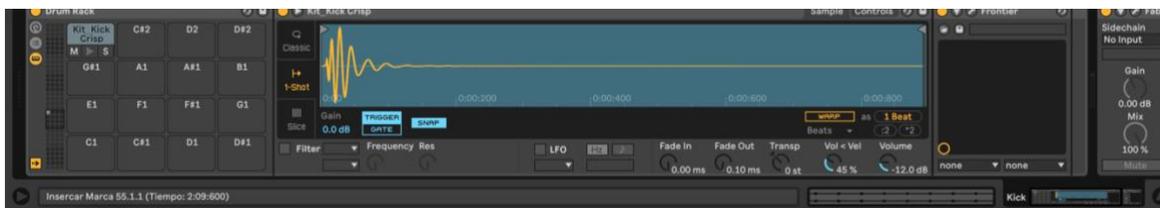

Imagen 7⁶⁸

Mientras se escuchaban los sintetizadores ya programados, se tocaban al mismo tiempo los bombos colocados en Drum Rack, para este proceso se utilizó el controlador Midi, posterior a esto se aplicó el mismo proceso de cuantización y velocity en la “vista de clip” de Ableton Live y así el beat empezó a complementarse en tiempo y armonía.

⁶⁷ Imagen de la vista de clip tomada desde Ableton Live

⁶⁸ Imagen del Drum Rack tomada desde Ableton Live

8.Programación de baterías MIDI

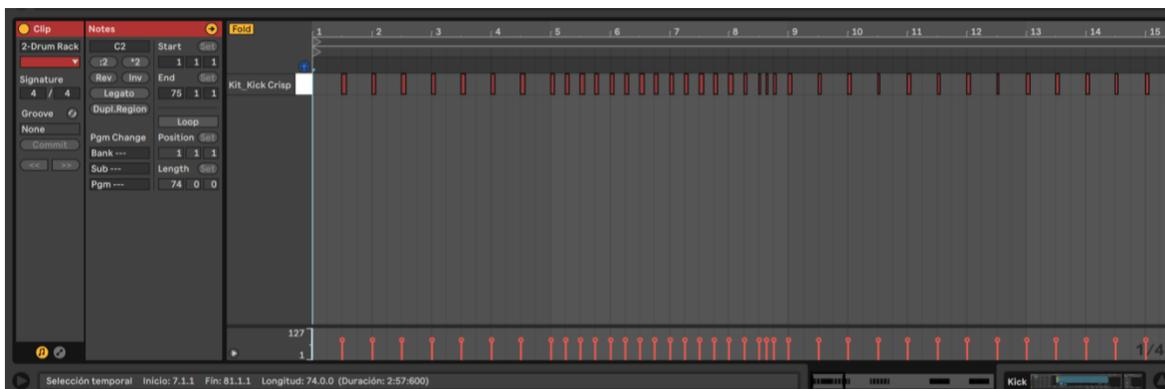

Imagen 8⁶⁹

Posterior a la elaboración de la parte percusiva con los bombos andinos se procedió a la programación de instrumentos andinos, se utilizó un instrumento virtual de viento en el DAW Logic Pro X que nos brinda esta característica sonora y así plasmar las primeras ideas de los sonidos folclóricos de cada canción del Ep. Este proceso se realizó con la ayuda del controlador midi.

9.Logic Pro X_instrumento virtual

Imagen 9⁷⁰

⁶⁹ Imagen de la vista MIDI tomada desde Ableton Live

⁷⁰ Imagen de la vista principal del DAW Logic Pro X

Continuando con el proceso de producción se realizaron los bajos de todos los temas, estos fueron programados con los dos osciladores del Wavetable que trae Ableton Live, durante el diseño de sonido se manipulo la amplitud, el ADSR, las ondas de los osciladores y la ganancia de los mismos, el objetivo fue lograr un bajo potente que este presente en cada tema del EP.

10.Wavetable Ableton

Imagen 10⁷¹

Luego de la elaboración de los primeros beats, se realizó las primeras grabaciones con Jorge Chiluita (instrumentista andino), quien, con ideas previamente elaboradas, el instrumentista apporto de manera oportuna al desarrollo de cada tema, con sonidos característicos del San Juanito. Cabe destacar que para este proceso de grabación se utilizó el micrófono de audio technica AT2020, en el Home Studio de Jorge. Este proceso se llevo a cabo por varios días, en los cuales se realizaron variantes en las sonoridades de los temas propuestos.

11.Jorge Chiluita interpretando la quena

Imagen 11⁷²

⁷¹ Imagen del Wavetable tomada desde Ableton Live

⁷² Fotografía propia tomada en el Homestudio de Jorge Chiluita

Después de lograr componer las bases instrumentales de todas las canciones, se comenzó a añadir las letras a cada pista instrumental, de esta manera los temas se fueron estructurando de manera correcta para lograr el objetivo del concepto planteado inicialmente. Daniel Carrasco, interpretó los primeros demos de las canciones, esto sirvió de guía para la cantante, quien iba a grabar los temas finales. La grabación de los demos fue realizada en el Home Studio del autor.

12. Grabación de la guía para la voz

Imagen 12⁷³

Los demos de las canciones quedaron estructurados de la siguiente manera:

Reencuentro: Su tempo es de 100 bpm, la instrumentación de esta canción es la siguiente: sintetizadores virtuales, beat de bombo andino, quena, claps y la voz

Proceso: Su tempo es de 90 bpm, la instrumentación de esta canción es la siguiente: sintetizadores virtuales, samples de instrumentos andinos, beat de bombo andino, charango, sampona, y sonido ambiente de un bosque.

Sabiduría: El tempo de esta canción está en 90 bpm, la instrumentación de esta canción es la siguiente: loops de instrumentos andinos, beat de bombo andino, sintetizadores virtuales y la voz.

⁷³ Fotografía propia tomada en el Homestudio de Daniel Carrasco

Eternidad: El tempo de esta canción esta en 90 bpm, la instrumentación de esta canción es la siguiente: loops de instrumentos andinos, beat de bombo andino, sintetizadores virtuales, sampoña, toyos, y la voz.

3.1.3 Equipo de trabajo musical

El equipo de trabajo musical para esta preproducción fue elegido por el productor del Ep Daniel Carrasco, quien a través de un estudio detallado de personas candidatas para colaborar en este proyecto, escogió a personas aptas para el desarrollo efectivo de la preproducción de este Ep.

Tabla 1: Nombres de los músicos - preproducción

Instrumento	Intérprete
Voz	Daniel Carrasco
Samponas, quenas, charango, guitarra acústica	Jorge Chiluiza
Charango	Fabián Pazmiño
Sintetizadores virtuales	Daniel Carrasco

Tabla 1⁷⁴

3.1.4 Flujo de Software y Hardware

Dentro de esta etapa explicaremos el flujo de señal que utilizamos en el proceso de grabación de los demos, que se realizo en el Home Studio del productor musical del EP, a continuación, el flujo de señal:

⁷⁴ Elaboración propia

13. Flujo de señal del homestudio

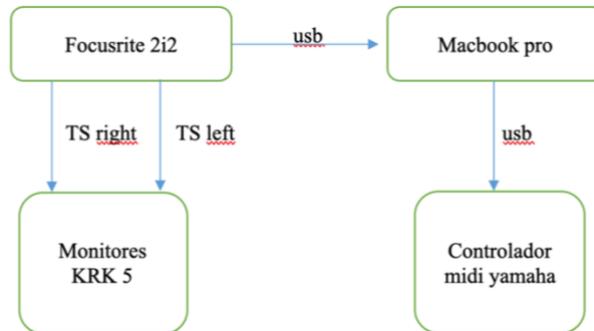

Imagen 13⁷⁵

14. Home Studio de Daniel Carrasco

Imagen 14⁷⁶

3.1.5 Rider técnico

A continuación, el rider técnico del Home Studio que se utilizó en este proceso de preproducción para la grabación de los demos. **Ver Anexo 5**

⁷⁵ Elaboración propia del flujo de señal

⁷⁶ Fotografía propia tomada en el Homestudio de Daniel Carrasco

Capítulo 4

4.1 Producción

Este proceso se realizó junto a un equipo de trabajo conformado por instrumentistas de música andina, técnicos de grabación, una cantante y el productor musical del EP. En este proceso se estructuraron las ideas de los demos planteados al inicio, con la finalidad de obtener la estructura musical planteada en los objetivos de este proyecto.

4.1.1 Producción de los beats

El primer paso hacia la producción del EP fue la utilización de las librerías de sonido (*sample pack*) llamados Natural Vibration del artista conocido como el Búho, la razón por la cuál se utilizó estos *samples*, es debido a que la música y los sonidos del Búho se asemejan a la propuesta sonora de este proyecto. Esta librería se complemento de manera ideal al concepto sonoro de cada uno de los temas.

15. Diseño de portada del sample pack del Búho

Imagen 15⁷⁷

Se utilizó algunos sonidos de esta librería, posterior a esto se trabajo el diseño sonoro de cada uno de los sonidos escogidos, uno de los procesos que se realizó fue con el transpose

⁷⁷ Portada de la librería del Búho

y el warp, que son parámetros que trae Ableton Live, a continuación, la vista de clip de un sample del Búho que se utilizó en un tema, en esta imagen se evidencia la aplicación del parámetro warp que fue utilizada para cuadrar el tiempo del sample con el BPM del proyecto.

16.Trabajo con el sonido de la librería del Búho

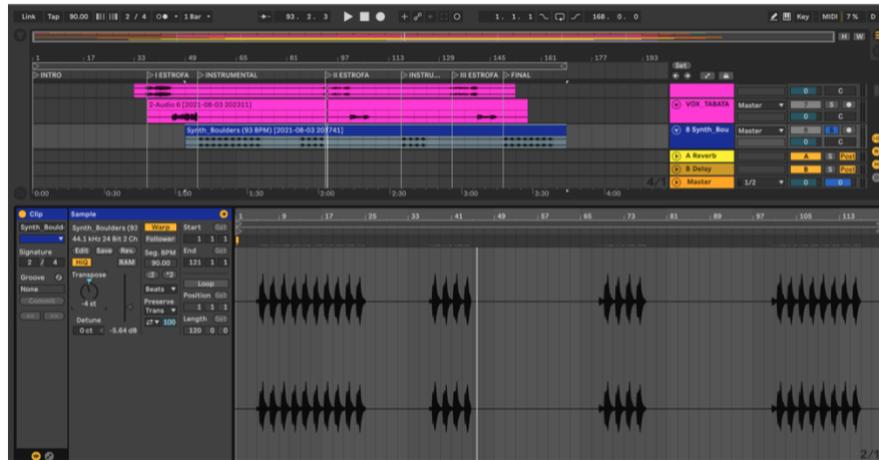

Imagen 16⁷⁸

Los sonidos de los sintetizadores que se utilizaron en la etapa de preproducción fueron reemplazados por los sonidos de sintetizadores de la librería mencionada anteriormente, solo algunos sintetizadores que se utilizaron en los demos quedaron en la producción final. Por ejemplo, el primer tema “Reencuentro” inicia con el sonido electrónico de un sintetizador, se utilizó el mismo tanto en la etapa de preproducción como en la etapa de producción. La decisión de haber elegido este sintetizador es debido a que el sonido se complementó con los sonidos de los instrumentos andinos.

La producción de este sintetizador está en la organización de los tiempos que se realizó al MIDI, realizando cortes específicos en ciertos tiempos de compás, esto para crear dinámicas y momentos a lo largo de la canción. Además del uso mínimo del velocity en ciertas partes de este sintetizador.

⁷⁸ Vista de clip tomada desde Ableton Live

17. Sintetizador del tema Reencuentro – 1era etapa, producción

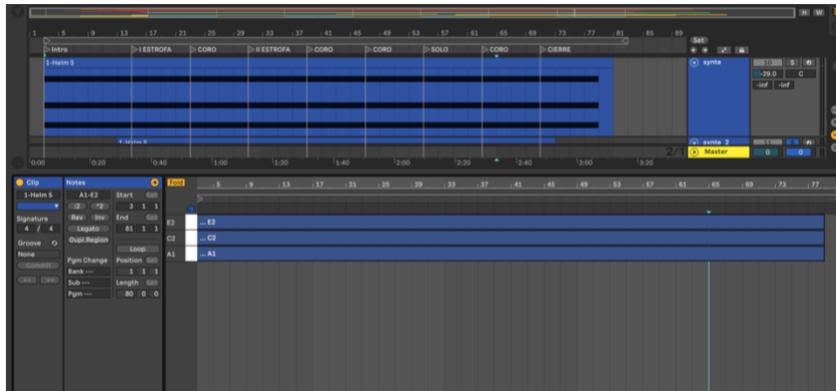

Imagen 17⁷⁹

18. Sintetizador del tema reencuentro – 2da etapa, producción

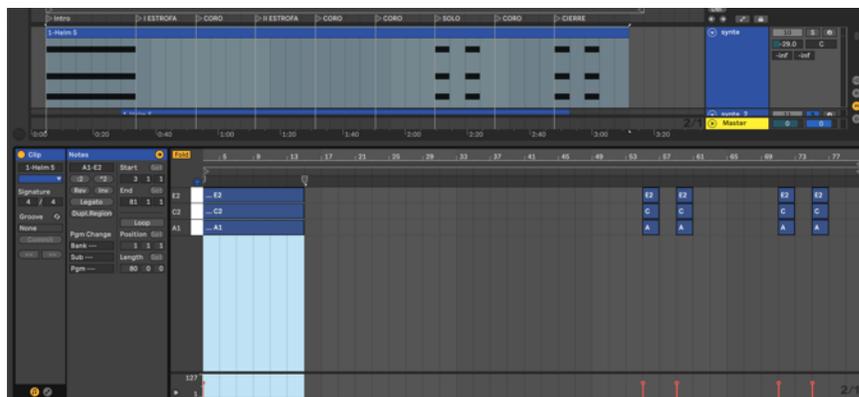

Imagen 18⁸⁰

Por otro lado, sintetizadores sonidos como en el tema “Sabiduría” no quedaron los sintetizadores que se realizaron en la etapa de preproducción, fueron reemplazados por sonidos similares. El proceso de producción que se les trato a cada uno de estos sintetizadores estuvo en el diseño de sonido donde se manipulaban parámetros como el warp, transpose y el preserv, donde se trabajo con las transientes del sonido.

⁷⁹ Vista de clip tomada desde Ableton Live

⁸⁰ Vista de clip tomada desde Ableton Live

19. Diseño de sonido del sintetizador

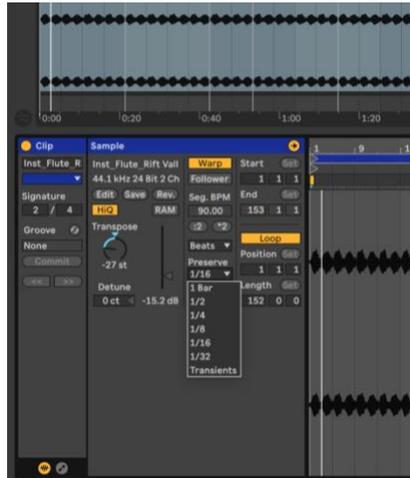

Imagen 19⁸¹

La parte percutiva de la etapa de preproducción se mantuvo en la etapa de producción, a excepción de ciertos arreglos que se le agregó a la pista, por ejemplo, un loop constante que se les añadió a los temas sabiduría y eternidad. Este loop fue procesado para que se acople a cada tema, teniendo un tratamiento distinto de producción en cada uno de ellos donde se manipulo los parámetros como en warp. En el tema eternidad se mantuvo el loop de manera constante mientras que en el tema sabiduría se dividió en tiempos distintos de cada compás.

20. Loop de batería en el tema "Sabiduría"

Imagen 20⁸²

⁸¹ Vista de clip tomada desde Ableton Live

⁸² Vista de clip tomada desde Ableton Live

Las líneas de bajo que se plasmaron en esta etapa fueron gracias a los demos estructurales que se realizaron en la etapa de preproducción. El diseño sonoro que tenía este instrumento, se logró gracias a la suma de dos osciladores, uno sinusoidal y otro entre diente de cierra y sinusoidal, a esto se le añade el diseño en el ADRS logrando así un sonido de bajo potente y presente en cada canción. Este diseño sonoro fue similar en cada tema del EP.

21.Oscilador 1 - Bajo

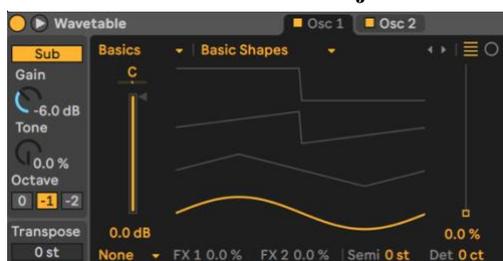

Imagen 21⁸³

22.Oscilador 2 - Bajo

Imagen 22⁸⁴

Posterior a todo este proceso se le añadió a cada pista de instrumentos efectos de sonido, como el VREV de fuse audio labs, para que complementen el diseño sonoro que se buscaba en cada tema, manipulando parámetros como el EFFECT LIMITER, EFFECT MIX, TONE y PREDELAY.

⁸³ Vista de clip tomada desde Ableton Live

⁸⁴ Vista de clip tomada desde Ableton Live

23. Parámetros del reverb aplicado a un sample

Imagen 23⁸⁵

Al concluir el diseño sonoro final de cada uno de los instrumentos se procedió a realizar automatizaciones con el delay y la ecualización a diferentes pistas, para marcar dinámicas y momentos en cada tema del EP.

24. Automatización con el ecualizador

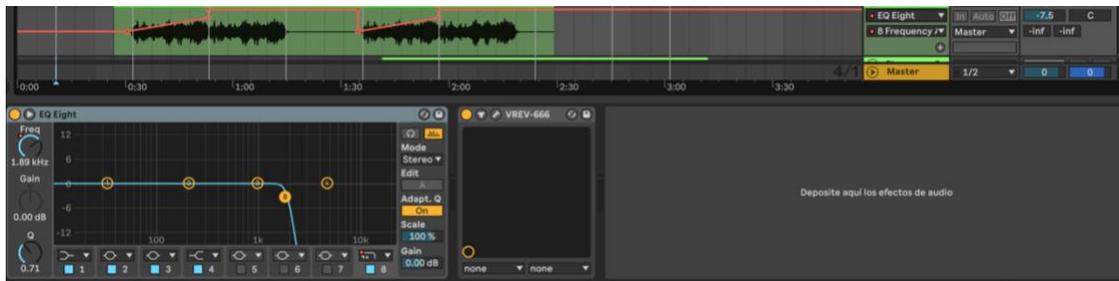

Imagen 24⁸⁶

También se utilizó efectos de sonido denominados *fills* para aportar a la dinámica de cada tema, en varios temas se utilizó parte del sonido de sintetizadores y con un diseño de sonido óptimo se logró construir estos *fills*.

⁸⁵ Vista del VREV-666 tomada desde Ableton Live

⁸⁶ Vista de la automatización realizado con el ecualizador de Ableton Live

25. Fills aplicados a un tema de la canción

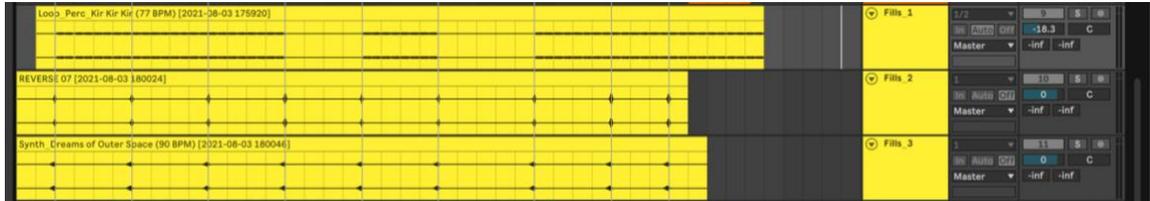

Imagen 25⁸⁷

La producción de los beats quedó terminada para dar paso a la grabación de instrumentos y voces.

4.1.2 Grabación

Este proceso fue realizado en el estudio de manzana 14 de la Universidad de las Artes en Guayaquil y en estudio Trovas de la ciudad de Riobamba.

Tabata Alvarado con Daniel Carrasco fueron los encargados de los procesos creativos para las voces de los temas: reencuentro, sabiduría y eternidad, logrando encajar la métrica de las letras con las canciones, así aportaron a la narrativa de la historia de cada canción, sin perder la esencia inicial de los mismos, este proceso fue realizado en el estudio Trovas de la ciudad de Riobamba.

26. Tabata Alvarado grabando en el estudio Trovas

Imagen 26⁸⁸

⁸⁷ Fills del tema Sabiduría tomada de Ableton Live

⁸⁸ Fotografía propia estudio Trovas

En el estudio Trovas se utilizó una interfaz se SSL, la Solid State Logic SSL 2+, que estuvo conectado a un preamplificador clase A de Camilo Silva y controlado por una consola Studio Live.

27. Daniel Carrasco en el estudio Trovas

Imagen 27⁸⁹

La grabación de las voces se las realizó en el estudio B de manzana 14 de la Universidad de las Artes, en donde la intérprete de las tres canciones fue Tabata Alvarado y solo en el tema sabiduría interpreta junto a Daniel Carrasco, que se grabó en el estudio Trovas de la ciudad de Riobamba.

El micrófono que se utilizó para la grabación, tanto en el estudio B de manzana 14 de la Universidad de las Artes como el estudio Trovas de la ciudad de Riobamba fue el Neumann U87, debido a que se busco claridad y espacialidad en la voz, el patrón polar que se uso en el micrófono fue de figura cardiode. En el estudio de manzana 14 el micrófono estuvo conectado a un preamplificador de Warm audio el WA273 y este a su vez esta conectado a una interfaz de audio Antelope, todo este proceso de grabación se controlaba mediante una consola Yamaha MGP24X.

⁸⁹ Fotografía propia estudio Trovas

28.Tabata Alvarado grabando en manzana 14

Imagen 28⁹⁰

29.Grabación voz Tabata – Tema Eternidad

Imagen 29⁹¹

⁹⁰ Fotografía propia estudio manzana 14

⁹¹ Vista de clip de voz tomada desde Ableton Live

**30. Daniel Carrasco manejando la
Yamaha en manzana 14**

Imagen 30⁹²

Para la grabación de los instrumentos andinos, se contrato al César Yuquilema como intérprete y músico de sesión, esta grabación fue realizada en el estudio Trovas de la ciudad de Riobamba. Se utilizó el micrófono Sennheiser MD421 – II teniendo una distancia considerada que apuntaba con un ángulo de 45 grados hacia la fuente de sonido.

31. César Yuquilema grabando la sampoña de un tema del EP

Imagen 31⁹³

⁹² Fotografía propia estudio manzana 14

⁹³ Fotografía propia estudio Trovas

La grabación del charango y la guitarra acústica fue realizada por Fabián Pazmiño, músico de sesión. En estos instrumentos se utilizó el micrófono de audio – tecnica AT2021, el micrófono se colocó en el traste 12 en dirección a la boca de la guitarra y el charango para así captar las frecuencias medias y graves.

32. Grabación de la guitarra

Imagen 32⁹⁴

33. Grabación del charango

Imagen 33⁹⁵

⁹⁴ Fotografía propia grabación de la guitarra

⁹⁵ Flujo de señal del estudio manzana 14

4.1.3 Flujo de Software y Hardware

Dentro de esta etapa explicaremos el flujo de señal que tiene el estudio B de manzana 14 de la Universidad de las Artes, en donde se encuentran conectados todos los equipos de grabación de este estudio, utilizamos en el proceso de grabación, tal es el caso que en manzana 14 se tiene el siguiente flujo de señal:

34. Flujo de señal manzana 14

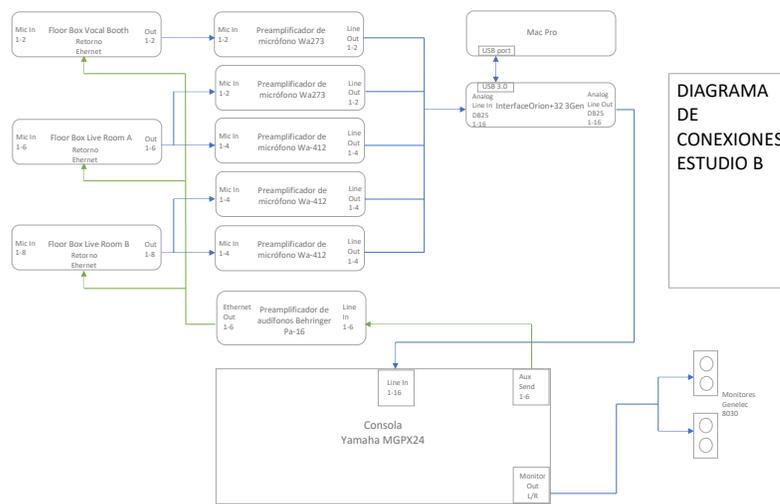

Imagen 34⁹⁶

4.1.4 Equipo musical y técnico

El equipo de trabajo técnico también fue elegido por Daniel Carrasco quien es el productor del Ep, quien tomo en consideración la experiencia de personas que han trabajado en estudios de grabación previamente, sobre todo en el estudio de manzana 14 de la Universidad de las Artes.

⁹⁶ Fotografía propia grabación del charango

Tabla 2:Equipo musical y técnico

Instrumento	Intérprete
Voz	Tabata Alvarado - Daniel Carrasco
Sampoñas, quenás, charango	Fabián Pazmiño – César Yuquilema
Charango y guitarra	Fabián Pazmiño
Sintetizadores virtuales	Daniel Carrasco

Tabla 2⁹⁷

Las personas que participaron como equipo técnico en este proyecto fueron los siguientes:

Tabla 3:Nombres del equipo técnico

Actividad	Equipo técnico
Asistente técnico en manzana 14	Jhonatan Chafía
Asistente técnico en el estudio trovas Riobamba	David Yuquilema
Productor musical	Daniel Carrasco

Tabla 3⁹⁸

4.1.5 Rider técnico

A continuación, el rider técnico que se utilizó en el estudio de manzana 14 de la Universidad de las Artes y el estudio Trovas de la ciudad de Riobamba. **Ver Anexo 6**

⁹⁷ Elaboración propia

⁹⁸ Elaboración propia

4.2 Postproducción

4.2.1 Mezcla en el estudio Cav Entertainment

Para la mezcla se utilizó el DAW Logic Pro X, se calibró los monitores con sonaworks y el micrófono de medición que trae el mismo, para tener un sonido óptimo a la hora de mezclar.

35. Calibración de monitores con Sonaworks

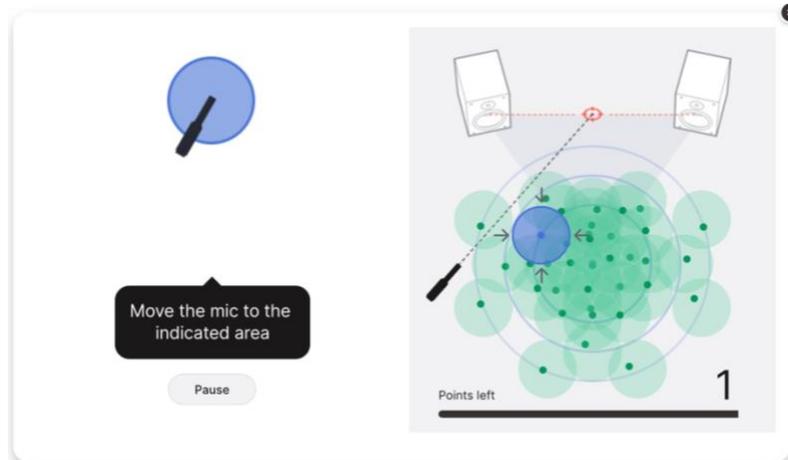

Imagen 35⁹⁹

Posterior a esto se utilizó para medir los LUFs se utilizó el Youlean Loudness Meter 2, un medidor gratuito que nos permitió controlar la amplitud del sonido de la mezcla de principio a fin.

36. Youlean Loudness meter 2

Imagen 36¹⁰⁰

⁹⁹ Sonaworks en el proceso de calibración de los monitores

¹⁰⁰ Youlean tomada desde Logic Pro X

4.2.2 Organización de los instrumentos:

En esta etapa se organizó los instrumentos conforme al modo de trabajo del ingeniero de mezcla, el bajo, los vientos, los instrumentos de cuerda y voz, además se puso colores a las pistas de acuerdo a la forma de organización del ingeniero de mezcla, posterior a esto se realizó buses de cada instrumento para tener un mejor control por secciones.

4.2.3 Balance:

Se realizó un balance entre cada uno de los instrumentos, modificando su amplitud de acuerdo a lo que se escuchaba, utilizando una canción de referencia y los monitores calibrados con sonawors, adicional a esto se realizaba este balance con los buses de los instrumentos.

4.2.4 Ecualización:

Se utilizó el ecualizador paramétrico de Fabfilter Pro Q3 para todos los instrumentos, se aplicaron diferentes parámetros de ecualización a cada instrumento, en primera instancia realizamos un *Low Cut* de acuerdo a la necesidad de cada instrumentos, posterior a esto realizamos un barrido de frecuencia en todo el espectro para fijarnos que frecuencias estaban generando problemas y así atenuarlas, posterior a esto dependiendo de las características de cada instrumento se elevó las frecuencias de 2 a 5Khz par darles más presencia.

37.Ecualización Pro.Q3

Imagen 37¹⁰¹

¹⁰¹ Pro Q3 tomada desde Logic Pro X

4.2.5 Compresión:

Se utilizó el compresor de Fabfilter Pro C2 para comprimir pistas e instrumentos que eran necesarias, se manipularon los parámetros del threshold, ratio, attack y release dependiendo de la necesidad de cada tema. A continuación, la imagen con los parámetros que se utilizó en el bajo de un tema, cabe aclarar que se utilizaron parámetros similares en los bajos de la mayoría de temas.

38.Compresión por instrumentos

Imagen 38¹⁰²

4.2.6 Automatización

Se realizó la automatización en las voces de cada tema, para poder controlar el rango dinámico a lo largo de la canción y tratar de que la voz este siempre al frente de la mezcla en cada tema.

39.Automatización de la voz

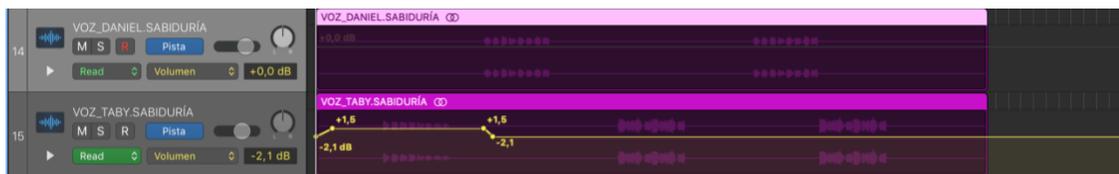

Imagen 39¹⁰³

¹⁰² Pro C2 tomada desde Logic Pro X

¹⁰³ Automatización tomada desde Logic Pro X

4.3.7 Envíos de la Reverb y compresión paralela

Se realizaron envíos en la mezcla, el primer envío que se realizó fue el de reverb, en este envío se utilizó el ChromaVerb que tiene por defecto Logic Pro X, en el envío de la compresión paralela se utilizó un compresor de Fab filter Pro C2, en el cual se aplicó los parámetros de una compresión paralela, como son el ataque rápido, release lento, una compresión aproximada entre los 40 dB y un ratio en un promedio de 3:1. Desde cada pista de cada instrumento se le aplicó el envío adecuado, de acuerdo a la necesidad de la mezcla en cada canción.

40. Parámetros de la compresión paralela

Imagen 40¹⁰⁴

¹⁰⁴ Automatización paralela tomada desde Logic Pro X

4.3.8 Diagrama de flujo del estudio de mezcla

41. Flujo de señal del estudio de mezcla

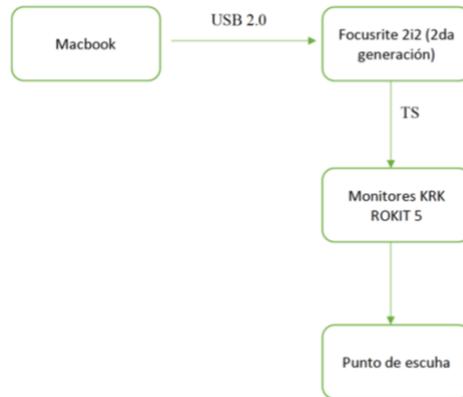

Imagen 41¹⁰⁵

4.2.2 Mastering

El proceso de mastering es la última etapa de postproducción del *EP*, cabe aclarar que se realizó un proceso similar en todas las canciones, una misma cadena de mastering, que será explicado en este capítulo. Lo primero que se realizó es la ecualización lineal, utilizamos el ecualizador Pro Q3 de fabfilter que nos ayudó a restar información extra (frecuencias no deseadas) en nuestra mezcla. Realizamos dos movimientos, en primer lugar, un *Low Cut* en 30 Hz aproximadamente, esto debido a que en esas frecuencias podemos encontrar ruido o sonido no deseado, al realizar este *Low Cut* nos permitió tener espacio en nuestra pista, espacio que nos serviría para en lo posterior comprimir. Posterior a esto se realizó un *High Cut* a 19 kHz, por la misma razón que mencionamos anteriormente en el *Low Cut*. Luego se procedió a escuchar las frecuencias en 400 Hz y 3000 Hz, consideradas frecuencias críticas a la hora de realizar un mastering. Utilizamos nuestros oídos y procedemos a evaluar la pista trabajando en dichas frecuencias. Posterior a esto se aplicó nuevamente un *Low Cut* pero esta vez con la opción side (lados), este proceso es importante para quitar frecuencias graves de los costados.

¹⁰⁵ Diagrama de flujo estudio de mezcla

42. Ecuación lineal del tema reencuentro

Imagen 42¹⁰⁶

Posterior a esto se realizó otro proceso de ecualización, en este punto se realizó la suma de información (amplificar frecuencias) de acuerdo a lo que cada pista necesite, dándole más presencia a frecuencias necesarias. Para este proceso se utilizó un emulador de un ecualizador analógico, el plugin BXQ de Analog Obsession, utilizando nuestros oídos manipulamos las frecuencias graves y las frecuencias agudas, de esta manera amplificamos ciertas frecuencias necesarias en cada tema.

43. Ecuación analógica del tema reencuentro

Imagen 43¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ecuación Pro Q3 tomada desde Logic Pro X

¹⁰⁷ BQX tomada desde Logic Pro X

El tercer paso que se realizó fue la compresión, donde se aplicó el *side chain* que ayudo a la compresión de frecuencias graves, por arriba del bombo y del bajo, buscando una frecuencia promedio entre los 125 Hz a 160 Hz para aplicar la compresión.

44.Compresión en el mastering

Imagen 44¹⁰⁸

Posterior a esto se dio más espacio a cada tema usando el Ozone imager de Izotope, de acuerdo a la necesidad de los mismos

45.Espaciación estéreo

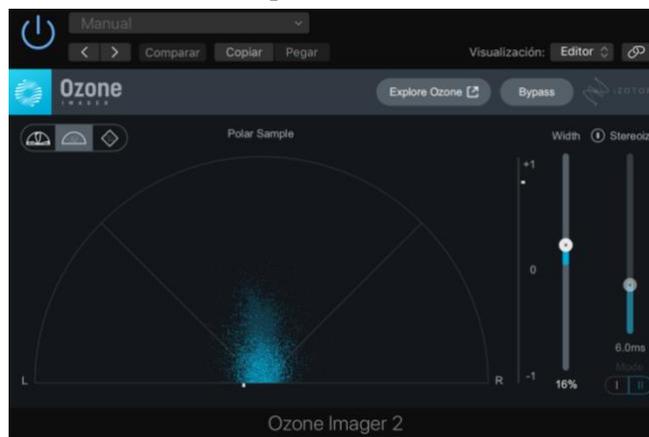

Imagen 45¹⁰⁹

¹⁰⁸ Compresor ProC2 tomada desde Logic Pro X

¹⁰⁹ Ozone Imager tomada desde Logic Pro X

Finalmente, en la cadena de mastering se aplicó de acuerdo a la necesidad de cada tema el compresor de Klanghelm, manipulando las perillas de Compress y Make-Up se intentó darle mas presencia al mastering general, esto de la mano del medidor Youlean Loudness Meter, para llegar a un promedio de medición entre los -14 LUFS.

46.Compresión final

Imagen 46¹¹⁰

¹¹⁰ Compresor MJUCjr tomada desde Logic Pro X

Capítulo 5

5.1 Diseño gráfico

El diseño gráfico fue realizado por el diseñador Edison Carrillo, quien mantuvo conversación con el productor musical del proyecto para poder plasmar el concepto principal del *EP*. Durante el proceso el diseñador escucho temas relacionados al Andes Step que también le sirvieron de inspiración a la hora de realizar el diseño, por varios días se realizo bocetos a mano para finalmente concretar el diseño final.

5.2 Portada y contraportada del disco

El concepto de la portada y contraportada esta enfocado en plasmar parte de la cultura andina, mediante instrumentos andinos de cuerda y de viento que se utilizaron en este proyecto. Como punto central de la portada se encuentra la chacana, que es un símbolo importante de la cultura andina, a partir de esta se desprenden los instrumentos mencionados anteriormente, dando la sensación de ser un cóndor. Los colores de fondo son de la bandera del Ecuador, amarillo, azul y rojo ilustradas para dar una sensación de alegría y fiesta, esta ilustración pretende ilustrar la esencia de la música electrónica. En la contraportada están los temas del *EP* y tiene el mismo concepto artístico que en la portada.

47.Portada del EP

Imagen 47¹¹¹

48.Contraportada del EP

Imagen 48¹¹²

¹¹¹ Portada diseñada para el *EP* por Edison Carrillo

¹¹² Contraportada diseñada para el *EP* por Edison Carrillo

Capítulo 6

6.1 Conclusiones

Para concluir este proyecto de titulación que tiene carácter interdisciplinario, se presenta a continuación las conclusiones y recomendaciones.

A partir de la documentación bibliográfica y documental se pudo entender los orígenes sonoros tanto del Deep House como del San Juanito, permitiendo al autor recolectar datos importantes con bases científicas que permitieron desarrollar una fusión que se basa en el desarrollo de estas sonoridades, a partir de estructuras musicales que se combinan de una manera que enriquecen este proyecto.

Los procesos de preproducción fueron importantes para a elaboración del EP, debido a que fueron los cimientos del proyecto que empezaron a tener un horizonte claro, las composiciones de la letra fortalecieron el concepto del proyecto, dándole un carácter auténtico que permitió avanzar a la producción donde a través del diseño sonoro y la grabación de instrumentos se fue consolidando definitivamente el objetivo del proyecto, para finalmente llegar a la postproducción, etapa final de la producción del EP que permitió realizar procesos técnicos que realcen la producción en cada tema.

Finalmente se presentó el proyecto sonoro a la comunidad universitaria, dando a conocer un sonido fresco que aporta de manera significativa al desarrollo de la música fusión en el país y el continente.

6.2 Recomendaciones

Este proyecto espera dejar un precedente de estudio para posteriores análisis sobre la fusión de géneros musicales, más aún con géneros autóctonos de América Latina fusionados con música *anglo*, así de esta manera mediante la investigación de géneros a fusionarse generar sonoridades que tengan un carácter propio e internacional, dando a conocer al mundo entero la música propia de nuestra región, esto permitirá tener oportunidades de exportar nuestra música al mundo.

Se recomienda generar espacios de difusión de esta música en el país, empezado en primer lugar por las instituciones de educación como la Universidad de las Artes, para posterior a esto continuar hacia lugares donde este género aún es desconocido.

Finalmente, el proyecto se efectuó y funcionó a cabalidad, este trabajo permite dar continuidad al desarrollo del estudio de la música fusión, y se espera sirva como punto de partida para quienes deseen mezclar *Deep House* con San Juanitos, mostrando así el carácter transdisciplinario que provoca la fusión de estos géneros.

6.3 Referencias

- Adams Cecil, «What is the real meaning of “funky”? » *straightdope* (feb.1992):<https://www.straightdope.com/21341922/what-is-the-real-meaning-of-funky>
- Armadamusic, «What is House Music?» <https://www.armadamusic.com/news/house-music>
- Blue Funky Music, «Los orígenes del Funk», (mayo.2017):1, <https://bluefunkymamma.wordpress.com/2017/05/21/los-origenes-del-funk/>
- Colecciones EL PAÍS, «El Virus del “Funk”», <https://coleccion.es/el-pais.com/content/30-funk-genero-musical-dance>
- Córdova Martín, «¿QUÉ ES EL ANDES STEP?», *suenaspe* (ene.2020): <https://suenaspe.com/notas/que-es-el-andes-step/>
- Delgado, Jennifer. «La historia de la música Funk», *Dice La Canción REVISTA*, (2021):1, <https://revista.dicelacancion.com/historia-musica-funk>
- Delgado Jennifer , «Los inicios de la música disco», *Dice la canción*:<https://revista.dicelacancion.com/musica-disco>
- De Gorgot Emilio, «Guía básica para entender el Funk», (2021):1, (<https://www.jotdown.es/2015/12/guia-basica-para-entender-el-funk/>)
- Discogs, «Deep House Descripción de música» <https://www.discogs.com/es/style/deep+house>
- Electropedia, «DEEP HOUSE» https://electropedia.fandom.com/es/wiki/Deep_House
- Guerrero, Pablo. *Enciclopedia de la música ecuatoriana* Quito:CONMUSICA, 2004-2005.
- Japelin, « LOS INICIOS DEL DEEP HOUSE EN CHICAGO A FINALES DE LOS 80», (agosto.2018):1, <https://www.housemusicplayer.com/inicios-deep-house-chicago-anos-80/>
- Japelin, «Historia del Remix (I) . los años 70», *House music player* (oct.2020): <https://www.housemusicplayer.com/historia-remix-70s/>
- MasterClass staff, «House Music Guide: A Brief History of House Music» (jun.2021): <https://www.masterclass.com/articles/house-music-guide>

- MasterClass staff, «All About Disco: Inside the History and Influence of Disco Music», *Masterclass*, (jun.2021): <https://www.masterclass.com/articles/disco-history-and-influence>
- MasterClass staff, «Deep House Music Guide: 4 Characteristics of Deep House», *Masterclass*, (jun.2021): <https://www.masterclass.com/articles/deep-house-music-guide>
- Musicándote, «Música Disco», (2021):1, <http://musicandote.com/musica-disco/>
- Monster Chopper, «DISCO DEMOLITION NIGHT: LA NOCHE EN QUE EL DJ STEVE DAHL SE PROPUSO VENGAR A TODOS LOS ROCKEROS», (junio.2018):1, <https://choppermonster.com/disco-sucks-disco-apestas/>
- Pointer Ashley, «whoSampled: «Chris Rea on the Art and History of Sampling Music», *Berklee Online*: <https://online.berklee.edu/takenote/whosampled-chris-read-on-the-art-of-sampling/>
- PQ RORY, «The history of house music and its cultural influence», *ICON COLLECTIVE* (nov.2019): <https://iconcollective.edu/the-history-of-house-music/>
- Quitral, Lidia. *Música de fusión latinoamericana*: Instituto Claret, 2021. Edición en PDF. <https://institutoclaret.cl/wp-content/uploads/2021/04/4ºmedio-Música-Dcto-de-apoyo-música-de-Fusión-Latinoamericana.pdf>
- Recordingarts, «Evolution of Deep House», (Ene.2020): <https://recordingarts.com/record/evolution-of-house-music/deep-house/>
- Sean Bidder, «Pump of the volume – The History of House Music». Documental rodado en 2001. Video en vimeo, 08:32. Acceso el 23 de junio del 2021. <https://vimeo.com/118186903>
- Turner Danny, «A HISTORY OF DEEP HOUSE», *Academy*, <https://toolroomacademy.com/a-history-of-deep-house/>
- Warwick Oli, «This is a (very) brief history of house music» *Red Bull* (mar.2019): <https://www.redbull.com/in-en/house-music-faq>

6.4 Anexos

Anexo 1:

Reencuentro

ESTROFA:

Abrí a la puerta y me di cuenta
que tu estabas ahí
Mi teoría sobre ese día se cumplió
Y ese día fue el inicio de todo
Sin darnos cuenta nuestros planetas
Se unieron en uno solo
Y empezamos a contarnos todo
Conociendo todos nuestros mundos

CORO:

Fue ese momento
Que nuestros corazones
Muy atentos
Llegaron a la acción

Para nunca separarse
Ni alejarse

II ESTROFA:

Día tras día empezamos a conocernos mas
Empezamos a querernos mas
Empezamos muy adentro amarnos mas
Pasaba el tiempo y nuestras almas
Juntas querían estar
y no separarse nunca más
Y no alejarse jamás

Lead Sheet

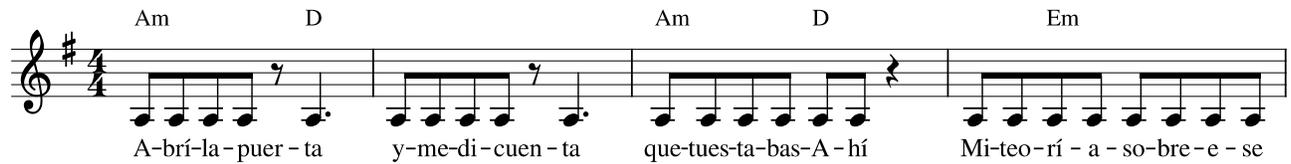
Reencuentro

Cristhian Daniel Carrasco

A

♩ = 100

Am D Am D Em

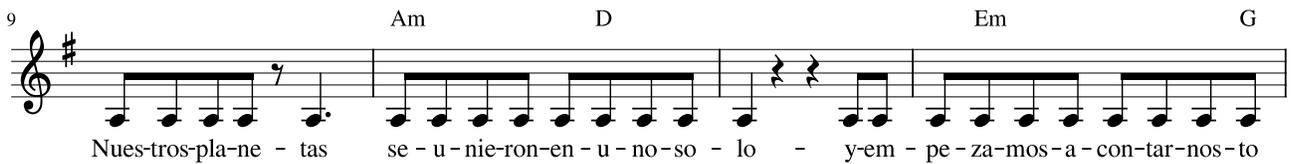
A-brí-la-puer-ta y-me-di-cuen-ta que-tues-ta-bas-A-hí Mí-teo-rí-a-so-bre-e-se

5 G Em G Am D

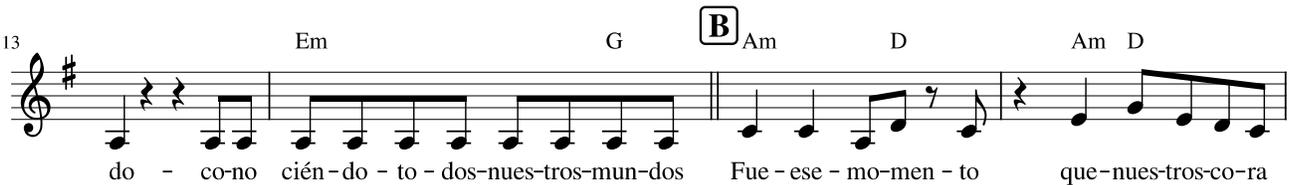
dí-a-se-cum-plió - Y-ese-dí-a-fue-el-ini-cio de-to-do - Sin-dar-nos-cuen-ta

9 Am D Em G

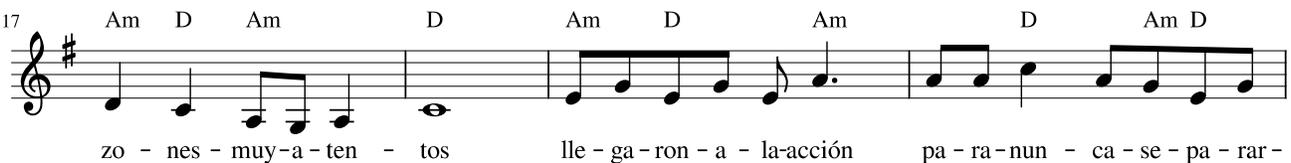
Nues-tros-pla-ne-tas se-u-nie-ron-en-u-no-so-lo - y-em-pe-za-mos-a-con-tar-nos-to

13 Em G **B** Am D Am D

do-co-no-cién-do-to-dos-nues-tros-mun-dos Fue-ese-mo-men-to que-nues-tros-co-ra

17 Am D Am D Am D Am D Am D

zo-nes-muy-a-ten-tos lle-ga-ron-a-la-acción pa-ra-nun-ca-se-pa-rar-

21 Am

-se ni a-le-jar se

Lead Sheet

PROCESO

Cristhian Daniel Carrasco

A
♩ = 90
F G C

5 F G C

9 F G C

13 F G C

B

17 F G C C G

21 F G C C G

25 F G C C G

29 F G C C G

Anexo 2:

Sabiduría

I ESTROFA:

Dame un beso de tus labios
Tus caricias son mejor que el vino
Tus perfumes son delicia a mi olfato
Tu nombre es perfume derramado

CORO:

El solo hecho de poderte ver
Poder besarte y abrazarte
Me hace sentir tan feliz
Tenerte a cada instante

II ESTROFA:

Hermosa entre las hermosas
Que hermosa eres amor mío
que hermosa eres mi amada
Como una rosa entre los espinos

CORO:

El solo hecho de poderte ver
Poder besarte y abrazarte
Me hace sentir tan feliz
Tenerte a cada instante

Anexo 3:

Eternidad

I ESTROFA:

Eternidad es lo que tengo contigo
Puedo sentir tu abrigo
En todo siempre estás conmigo

II ESTROFA:

Suspiro cuando susurras a mi oído
Con un te amo y siempre quiero
Demostrarte eso y mucho más

CORO:

Porque se que desde el cielo todo estaba escrito
Porque se que nuestro Padre siempre estará
Con nosotros para toda la vida
En todo momento estará

Lead Sheet
ETERNIDAD

Cristhian Daniel Carrasco

$\text{♩} = 90$

E - ter - ni - dad - es - lo - que - ten - go - con - ti - go pue - do - sen -
5 tir - tua - bri - go en - to - do - siem - pre - es - tas - con - migo
9 sus - pi - ro - cuan - do - sus - pi - ras - a - mio - í - do con - unte - a -
13 mo - y - siem - pre - quie - ro - de - mos - trar - te - e so y - mucho -
17 más por - que - se - que - des - del - cie - lo to - does - ta - baes - cri - to

Anexo 4:

SAN JUANITO STEP, EP DE 4 CANCIONES DE MUSICA FUSION ENTRE BEATS DE DEEP HOUSE Y SAN JUANITOS ECUATORIANOS																			
ACTIVIDADES																			
	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO			
	SEMANA 0	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
19 al 23	26 al 30	3 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	31 al 4	7 al 11	14 al 18	21 al 25	28 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 3 sep
MATRICULACIÓN EN TITULACIÓN	IN PROCESS	IN PROCESS																	
1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y ANTECEDENTES	TO DO	TO DO																	
ANTECEDENTES DEL SAN JUANITO	TO DO																		
ANTECEDENTES DEL HOUSE	TO DO																		
ANTECEDENTES DE MEZCLA DE RITMOS	TO DO																		
PUBLICAR VIDEO		27-abr-21	4-may-21																
2 COMPOSICIÓN MUSICAL DE LOS TEMAS A PRODUCIRSE			TO DO	TO DO															
PUBLICAR VIDEO			11-may-21	18-may-21															
UTILIZACIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN DE GYE					TO DO														
PUBLICAR VIDEO						25-may-21													
PRIMERA FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS TEMAS, GRABACIÓN Y MEZCLA					TO DO														
ELABORACION DE DEMOS					TO DO														
ENVIAR A ANDRES					TO DO														
FEEDBACK ANDRES					WAITING														
4 SEGUNDA FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS TEMAS, GRABACIÓN Y MEZCLA						TO DO	TO DO												
PUBLICAR VIDEO						1-jun-21	8-jun-21												
5 TERCERA FASE DE PRODUCCIÓN								TO DO											
PUBLICAR VIDEO								15-jun-21											
6 ENTREGA DE LA GRABACIÓN DE LOS TEMAS, 20% DEL AVANCE									TO DO										
PUBLICAR VIDEO									22-jun-21										
7 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL DEL MARCO TEÓRICO										TO DO									
MARCO TEORICO SAN JUANITO										TO DO									
MARCO TEORICO HOUSE										TO DO									
CORRECCIONES DE MARCO TEORICO										TO DO									
PUBLICAR VIDEO										29-jun-21									
7 CORRECCIÓN MUSICAL Y TÉCNICA DE LOS TEMAS PRODUCIDOS(GYE)										TO DO									
PUBLICAR VIDEO										6-jul-21									
8 DESARROLLO DEL MARCO METODOLOGICO											TO DO								
PUBLICAR VIDEO											13-jul-21								
9 RESULTADO FINAL DEL MATERIAL SONORO												TO DO							
MASTERING(SANTIAGO SALAZAR)												TO DO							
PUBLICAR VIDEO												20-jul-21							
10 DESARROLLO DE LOS RESULTADOS Y LAS CONCLUSIONES													TO DO						
PUBLICAR VIDEO													27-jul-21						
11 REVISION DEL PROYECTO ESCRITO MEDIANTE TUTORIAS														TO DO					
12 ENTREGA DE PROYECTO FINAL Y PRE DEFENSA															TO DO	TO DO			
13 DEFENSA DE PROYECTO																		TO DO	FINALLY

Anexo 5:

Tabla 4:Microfonía

Cantidad	marca	modelo	Patrón polar	Respuesta en frecuencia
1	Audio - Technica	AT 2020	Cardiode	20 Hz – 20 kHz
1	Audio - Technica	AT 2021	Cardiode	30 Hz – 20 kHz

Tabla 4¹¹³

Tabla 5:Equipos

Cantidad	Nombre	Marca	Modelo
1	Interfaz	Focusrite	Scarlett 2i2
2	MONITORES CAMPO CERCANO	KRK	Rokit 5
1	COMPUTADOR	APPLE	MAC PRO
1	AURICULARES	AKG	K52
1	PEDESTALES MICRÓFONO	Euro Dj	MEDIUM

Tabla 5¹¹⁴

¹¹³ Elaboración propia

¹¹⁴ Elaboración propia

Anexo 6:

Microfonía

Cantidad	marca	modelo	Patrón polar	Respuesta en frecuencia
2	Neumann	U87	Multipatrón	40 Hz - 16 kHz
1	Sennheiser	MD 421	Cardioide	30 Hz - 17 kHz
1	Audio - Technica	AT 2020	Cardiode	20 Hz – 20 kHz
1	Audio - Technica	AT 2021	Cardiode	30 Hz – 20 kHz

Tabla 6¹¹⁵

Cantidad	Nombre	Marca	Modelo
1	CONSOLA 24CH	YAMAHA	MGP24X
2	MONITORES CAMPO CERCANO	GENELEC	8030
1	COMPUTADOR	APPLE	MAC PRO
1	AURICULARES	SENNHEISER	HD280 PRO
1	PEDESTALES MICRÓFONO	K&M	MEDIUM BOOM

Equipos

Tabla 7¹¹⁶

¹¹⁵ Elaboración propia

¹¹⁶ Elaboración propia