

Universidad de las artes

Escuela de Artes Sonoras

Proyecto Inter/transdisciplinario

Justicia, Armonía y Equilibrio

Previo a la obtención del título de: Licenciado en Producción Musical y Sonora

Autor:

Sergio Stalin Macías Solórzano

GUAYAQUIL - ECUADOR Año: 2019

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

Yo, Sergio Stalin Macías Solórzano, 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. 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

Carlos Luis Osejo Páez Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Juan Alejandro Posso Cordero Miembro del tribunal de defensa

Giovanny Francisco Bermúdez Cárdenas Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mi más sincero agradecimiento a los integrantes de la agrupación J.A.E., a los profesores que compartieron sus conocimientos a lo largo de mi carrera universitaria, a todas las personas que aportaron su granito de arena en la realización de este proyecto, a aquellos que me brindaron una ayuda cuando la necesite, a mi tutor por su confianza y paciencia y todos aquellos que siempre han confiado en mí.

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a mi madre por todo su apoyo y sacrificio para lograr mis metas y mis sueños, a mi padre por toda su sapiencia y amor incondicional, a la música por permitir expresar grandes mensajes y al universo por las energías que brinda a quienes creen en ello.

Resumen

El presente proyecto inter/transdisciplinario plantea la producción de un material sonoro en formato Extended Play, para la agrupación J.A.E. de reggae fusión mediante el uso de instrumentos musicales acústicos y sintetizados, tomando en consideración los orígenes y esencias de diferentes géneros, desde el nyabinghi, reggae y dub, hasta el ska punk y nu metal. Para llevar a cabo este trabajo se utilizó la metodología documental, discográfica y exploratoria, se estudiaron antecedentes de diferentes producciones musicales, como son de Bob Marley & The Wailers, Vox Dei, Cultura Profética, Skindred entre otros, los cuales influencian la forma de expresión artística, tanto visual como sonora, también en lo literario se investigó la influencia del poema de Dante en obras musicales y como se usó para influenciar la contextualización del presente material sonoro. Como conclusión se obtuvo un Extended Play conceptual de cuatro piezas musicales titulado Justicia, Armonía y Equilibrio, compuestas e interpretadas por la agrupación J.A.E., en el cual expresan: exigir justicia ante los opresores del ser humano, buscar la armonía en la redención, despertar la consciencia y el eterno camino hacia el equilibrio.

Palabras Claves: Reggae, Concepto, Justicia, Armonía, Equilibrio

Abstract

This inter-transdisciplinary project proposes the production of a sound material in Extended Play format, for the reggae fusion band, J.A.E., through the use of acoustic and synthesized musical instruments, taking into consideration the origins and essences of different genres, from nyabinghi, reggae and dub, to ska punk and nu metal. In order to carry out this work, the methodology used was documentary, discographic and exploratory, antecedents of different musical productions were studied, such as Bob Marley & The Wailers, Vox Dei, Cultura Profética, Skindred among others, which influence, both visual and sound, the form of artistic expression, also the influence of Dante's poem on musical works was investigated and how it was used to influence the contextualization of the present sound material. In conclusion, a conceptual Extended Play of four musical pieces entitled *Justicia*, *Armonía y Equilibrio* was obtained, composed and performed by J.A.E., in which they express: justice against the oppressors of the humanity, seek harmony in redemption, awaken the consciousness and the eternal path to balance.

Keywords: Reggae, Concept, Justice, Harmony, Balance

Índice General

Resumen	vi
Abstract	vii
Introducción	12
Pertenencia del proyecto	13
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
Descripción	14
Metodología	15
Capítulo 1	16
Antecedentes	16
Referencias Musicales	18
Nyahbinghi	18
Música popular jamaicana	19
Ska	19
Reggae y Roots	19
Dub	20
Ska Punk	20
Nu Metal	20
Referencias Literarias	21
Movimiento Rastafari	21
La Comedia	22
Capítulo 2	23
Propuesta Artística	23
J.A.E	23
Piezas musicales	24
Capítulo 1: Light Roots	24
Capítulo 2: Señales	25
Capítulo 3: Om a J.A.E.	25
Capítulo 4: Despertad del alma	26
Capítulo 3	27
Preproducción	27

Contextualización del EP y arreglos	27
Letras	29
Capítulo 1	29
Capítulo 2	30
Capítulo 3	32
Capítulo 4	33
Equipo de trabajo	35
Flujo de Software y Hardware	35
Rider Técnico	36
Cronograma de realización del proyecto	37
Capítulo 4	38
Producción	38
Grabación	38
Postproducción	41
Mezcla	41
Masterización	45
Capítulo 5	45
Diseño grafico	45
Conclusiones y Recomendaciones	48
Bibliografía	50
Anava	51

Índice de tablas

TABLA 1 CAPÍTULOS DE JUSTICIA ARMONÍA Y EQUILIBRIO	15
TABLA 2 TEMPO DE LOS CAPÍTULOS	28
TABLA 3 EQUIPO DE TRABAJO MUSICAL	35
TABLA 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	37

Índice de Imágenes

IMAGEN 1 FRASE DE PERCUSIÓN NYABINGHI	18
IMAGEN 2 ESCALA MENOR DE FA SOSTENIDO	24
IMAGEN 3 MODO FRIGIO DE FA SOSTENIDO	24
IMAGEN 4 PROGRESIÓN ARMÓNICA DE LIGHT ROOTS	24
IMAGEN 5 PROGRESIÓN ARMÓNICA DE SEÑALES	25
IMAGEN 6 PROGRESIÓN ARMÓNICA DE OM A J.A.E.	26
IMAGEN 7 PROGRESIÓN ARMÓNICA DE DESPERTAD DEL ALMA	26
IMAGEN 8 ADDICTIVE DRUMS 2	28
IMAGEN 9 SÍMBOLO DEL MANTRA OM	32
IMAGEN 10 FLUJO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE MANZANA RÉCORDS	35
IMAGEN 11 CARLOS VÁZQUEZ GRABANDO BATERÍA EN MANZANA RECORDS	38
IMAGEN 12 JIMMY CASINELLI GRABANDO VOCES EN CREAUDIO	40
IMAGEN 13 LIBRERÍA SESSIONS HORNS PRO EN KONTAKT	40
IMAGEN 14 COMPRESIÓN PARALELA EN REDOBLANTE	41
IMAGEN 15 EXCITADOR DE ARMÓNICOS APLICADO AL BAJO	42
IMAGEN 16 ECUALIZADOR EN LAS GUITARRAS RÍTMICAS	43
IMAGEN 17 ECUALIZADOR APLICADO EN EL PIANO	43
IMAGEN 18 PROCESAMIENTO DE REVERBERACIÓN CORTA	45
IMAGEN 19 PRIMERA PROPUESTA DE DISEÑO GRAFICO	45
IMAGEN 20 SEGUNDA PROPUESTA DE DISEÑO GRAFICA	46
IMAGEN 21 TERCERA PROPUESTA DE DISEÑO GRAFICO	46
IMAGEN 22 PORTADA Y CONTRAPORTADA ACEPTADA	47
IMACEN 23 - DISEÑO DEL DISCO FINAL	47

Introducción

El presente proyecto de titulación planteado para la carrera de Producción musical y sonora, de modalidad inter/transdisciplinario, se trata de la producción de un *Extended Play* para la agrupación guayaquileña *J.A.E.*, teniendo como base el género *reggae roots* fusionado con diferentes géneros musicales, una propuesta conceptual sobre un peregrinaje que revela la naturaleza del ser humano y exhorta a siempre seguir un camino justo de consciencia espiritual, sirviendo a favor de las energías positivas y compartiendo un mensaje de justicia armonía y equilibrio.

La realización de este proyecto se debe al gran interés por la fusión de ritmos utilizando el *reggae roots* como su base y también, en las producciones conceptuales que permiten explorar diferentes técnicas para contar una historia, generar narrativas y ligar temáticas a sus composiciones. Una de las propuestas principales de la agrupación *J.A.E.*, es la fusión de géneros musicales que complementen los mensajes que poseen sus liricas, mensajes respecto a la realidad e injusticia que es víctima la sociedad y las personas quienes la forman, los sentimientos virtuosos que influyen acciones positivas en los individuos y la eterna lucha entre energías positivas y negativas.

Para este proyecto se investigaron discografías de géneros que serán usados en esta producción y producciones conceptuales que influyeron en la realización de este EP, también se referencio a la *Divina Comedia* (1322) de *Dante* que influyó en la contextualización del presente trabajo, conectando las piezas musicales en capítulos que permitieran desarrollar una narrativa musical como literaria.

Este proyecto es un aporte más a las producciones ecuatorianas y latinoamericanas, las cuales denotan una clara influencia de muchas expresiones y ritmos musicales, las cuales le permiten agregar una esencia más íntima y personalizada al mensaje que se quiere emitir, pero, el artista siempre se verá condicionado al dar este mensaje, debido a su posición con respecto a la sociedad y a la verdadera naturaleza de su expresión.

Pertenencia del proyecto

Justicia, Armonía y Equilibrio, es una propuesta de expresiones musicales y contenido lirico sobre un peregrinaje basada en las experiencias y creencias de sus autores. Un EP de cuatro obras musicales donde se utilizan como genero fundamental el Reggae Roots, así como el reggae se ha ido transformando y adaptando a distintas influencias, esta obra utiliza diferentes estilos sonoros para complementar el significado de su composición lírica como son el Nyahbinghi, Ska-Punk, Hip Hop y Nu-metal.

Este tipo de propuestas conceptuales se pueden encontrar en diferentes producciones musicales, desde Frank Sinatra con *In the Wee Small Hours* (1955), *La Biblia* (1977) del grupo argentino Vox Dei, hasta *IGOR* (2019) del compositor Tyler the creator. En Ecuador existe un reducido número de producciones musicales de contenido conceptual, entre estas se encuentran *Apis* (2015) de la banda *Bueyes de Madera* y *Estela de un viaje* (2019) de la banda *Adelhaid*. Estas piezas poseen un contexto que plantea su consumo en su totalidad como una esencia y trasfondo en conjunto, que va más allá, por ejemplo, de un sencillo promocional, el cual es usado en la industria musical de hoy para tantear la perspectiva del futuro oyente, generando así que el artista este sujeto al escucha y no de manera opuesta.

El concepto de *Justicia*, *Armonía y Equilibrio*, está basado en la obra *La Divina Comedia* (1322), relatada en forma de capítulos, donde se atraviesa por el infierno, interpretado como *Justicia*, luego el purgatorio interpretado como *Armonía*, para finalizar en un eterno camino hacia el paraíso interpretado como *Equilibrio*.

A lo largo de la carrera de la agrupación musical J.A.E., múltiples dificultades, circunstancias y experiencias, han sido generadores de todo el contenido de estos capítulos. Este trabajo es un aporte a la música independiente generada en el Ecuador, debido al trasfondo espiritual. filosófico y crítico con respecto a la sociedad y su eterna búsqueda por la armonía terrenal y equilibrio espiritual.

Objetivos

Objetivo General

Producir un álbum conceptual de reggae fusionando elementos de diversos géneros musicales, recurriendo a las técnicas de producción adecuadas al contexto de la obra.

Objetivos Específicos

- Realizar los arreglos musicales a las obras escogidas de la agrupación para sintetizarlas en un mismo contexto musical y sonoro.
- Analizar las referencias musicales que influencian las obras a producir, tomando en consideración sus orígenes, contexto y características musicales.
- Dirigir la producción a través de sus diferentes etapas, llevando un registro de las experiencias.
- Exponer a través del contenido lirico de las obras, un peregrinaje que el ser humano puede escoger atravesar, basándose en La Divina Comedia (1322) de Dante.
- Elaborar el diseño y las ilustraciones relacionadas a la esencia del EP.

Descripción

Producción de un *Extended Play* conceptual de cuatro piezas musicales para la agrupación *J.A.E.*, con una duración de veinte minutos, en escala menor de Fa sostenido y modo Frigio. En cuanto a la sonoridad, los dos primeros episodios llevan una afinación de La a 440 hercios y los dos últimos afinados en La a 432 hercios.

La temática abordada en este material sonoro, está basada en una fusión de experiencias y creencias de los compositores, como también en el poema de Dante, contando una narrativa sobre conformismo, injusticias, redención, revelación y equilibrio espiritual. El registro sonoro se realizó en los estudios de Luxury Records, CreAudio y Manzana Records, en este último se realizó el proceso de postproducción. Se realizó también los diseños gráficos que componen el aspecto visual del EP, manejando la simbología y colores para resaltar su contenido.

Metodología

La metodología escogida para este proyecto fue documental, discográfica y exploratoria. El proyecto dio inicio con la recopilación y análisis de las piezas musicales que la agrupación tenía preparadas para su producción, en este contexto se debatió que piezas pertenecerían al EP y como se relacionaban entre ellas sus diferentes temáticas y sonoridades. Se escogieron las cuatro obras para formar parte del proyecto, luego de esto se inició con la recopilación de referencias musicales de producciones discográficas conceptuales y las producciones que implementan los géneros usados en las composiciones, de los cuales fueron *Franz Liszt*, *Vox Dei*, *Cultura Profética*, *Bob Marley & The Wailers*, *Skindred* entre otros, una vez encontradas las principales influencias se procedió a la contextualización general del proyecto.

Al ser una propuesta interdisciplinaria se decidió involucrar la producción musical con las artes literarias, la referencia literaria principal, la cual también influyó la contextualización grafica del EP y el orden de las piezas, es la obra del poeta italiano Dante Alighieri "La Divina Comedia" (1322), donde el protagonista realiza un peregrinaje para llegar a la felicidad espiritual y entrar en contacto con la divinidad.

Todas las obras musicales están compuestas en armadura de Fa sostenido menor, esto en función de la línea melódica de la voz principal, se usó escalas menores y el modo frigio entre los episodios para lograr diferentes texturas y colores sonoros.

Se formuló el orden de las piezas, en la primera parte afinada a 440 hercios:

- 1er capítulo "Light Roots" (F# menor): Crítica a la sociedad por su falta de empirismo y desconexión con su espiritualidad.
- 2do capítulo "Señales" (F# menor): Advertencia de los caminos herrados del ser humano y sus futuras consecuencias.

En la segunda parte la afinación cambia a 432 hercios:

- 3er capítulo "Om a J.A.E." (F# Frigio): Evocación a reconectarse con la espiritualidad propia a través del mantra *Om*.
- 4to capítulo "Despertad del alma" (F# menor): Inducción al despertar espiritual al haber pasado por las diferentes etapas de consciencia en las piezas anteriores.

Tabla 1.- Capítulos de Justicia Armonía y Equilibrio

Una vez realizados todos los arreglos de líneas melódicas e instrumentación, se llevó a cabo el proceso de grabación, donde se usó el software Avid Pro Tools donde se hizo registro sonoro de instrumentos acústicos y también usando el software FL Studio se realizó la síntesis de los sonidos virtuales compuestos para las obras musicales y *steams* de los samples utilizados.

En este punto se decidió realizar registro sonoro únicamente de la batería, bajo, guitarras y voces, con los demás instrumentos siendo generados a través de síntesis ya que su sonoridad era la deseada para la estética del EP, logrando generar texturas con mayor libertad creativa.

Existe un gran número de géneros musicales con producciones que adoptan este tipo de acercamiento, ya que genera mayor libertad al momento de decidir qué elementos y texturas formaran parte del producto final. Hoy en día el procesamiento digital va de la mano con el procesamiento análogo permitiendo fusionar y crear nuevas sonoridades que resalten el contexto musical de las producciones.

Luego se procedió a la parte de post producción, usando Avid Pro tools 12 para el proceso de edición, mezcla y masterización. Al momento de finalizar las grabaciones se comenzó con la realización del material visual para la portada y contraportada del EP a cargo del ilustrador James De La Torre, donde se estableció las influencias principales tanto sonoras como literarias para generar bocetos y luego las respectivas imágenes y paleta de colores.

Capítulo 1

Antecedentes

El término álbum en el aspecto musical, se originó por el hecho de que los discos para gramófono de 78 RPM se guardaban juntos en un libro parecido a un álbum fotográfico, esta palabra hoy en día se aplica a cualquier colección de grabaciones de sonido, incluso a un conjunto de canciones puestas a la venta al mismo tiempo para su distribución. Según *Shucker* «Un álbum conceptual es un compilado de canciones que se encuentran conectadas por una misma narrativa tanto musical como literaria». ¹

El octavo álbum *Sgt. Peeper's Lonely Hearts Club Band* (1967) de la agrupación inglesa *The Beatles* es considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del género rock, sin embargo, no sería la primera producción musical conceptual. *Dust Bowl*

.

¹ Roy Shucker, 2012, Popular Music Culture: The Key Concepts.

Ballads (1940) del cantautor estadounidense de *folk Woody Guthrie*, es una producción musical cuya narrativa lirica está basada en los acontecimientos ocurridos por tormentas de arena que azotaron diversas zonas de Estados Unidos a finales de los años treinta², este álbum es considerado como la primera producción discográfica con una misma narrativa en todos sus temas y que también fue un éxito comercial en la carrera del cantautor.

Entre los referentes en producciones discográficas conceptuales que fueron estudiados para el presente proyecto se encuentran: In the Wee Small Hours (1955) de Frank Sinatra; The Genius Hits the Road (1960) de Ray Charles; La Biblia (1977) del grupo argentino Vox Dei; Heart of the Congos (1977) de The Congos; Tales of Mozambique (1975) de Count Ossie & The Mystic Revelation Of Rastafari; The Wall (1976) de Pink Floyd; Days of Future Passed (1967) de The Moody Blues; Journey to the Centre of the Eye (1971) de Nektar; Yesterday's Wine (1971) de Willie Nelson; Artaud (1973) de *Pescado Rabioso*; *Pink World* (1984) de *Planet P Project*; *Love Symbol* (1992) de Prince and the New Power Generation; A Liturgy, a Legacy, & a Ragamuffin Band (1993) de Rich Mullins; The Downward Spiral (1994) de Nine Inch Nails; Only Built 4 Cuban Linx... (1995) de Raekwon; Roots (1996) de Sepultura; Wyclef Jean Presents The Carnival (1997) de Wyclef Jean; The Miseducation of Lauryn Hill (1998) de Lauryn Hill; A Prince Among Thieves (1999) de Prince Paul; Winners Never Quit (2000) de Pedro the Lion; Emergency Rations (2002) de Mr. Lift; Man vs Machine (2002) de Xzibit; Speakerboxxx/The Love Below (2003) de Outkast; Discovery (2001) de Daft Punk; Mm.. Food (2004) de MF Doom; A Grand Don't Come for Free (2004) de The Streets; The Protomen (2005) de The Protomen; We Don't Need to Whisper (2006) de Angels & Airwaves; Oh Perilous World (2007) de Rasputina; The Earth Sings Mi Fa Mi (2007) de The Receiving End of Sirens; The Hunt for the Gingerbread Man (2007) de MF Grimm; American Gangster (2007) de Jay-Z; Travels (2008) de Defeater; Man on the Moon: The End of Day (2009) de Kid Cudi; A Thousand Suns (2010) de Linkin Park; Section.80 (2011) de Kendrick Lamar; Camp (2011) de Childish Gambino; Undun (2011) de The *Roots*; *The Race for Space* (2015) de *Public Service Broadcasting*; *The Awakening* (2015) de P.O.D.; The Incredible True Story (2015) de Logic; Apis (2016) de Bueyes de Madera; I Decided (2017) de Big Sean; Every Valley (2017) de Public Service Broadcasting; Estela de un viaje (2019) de Adelhaid.

² Fiona Sturges, 2009, The return of concept álbum, https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/the-return-of-concept-album-1796064.html

Referencias Musicales

El presente trabajo discográfico tiene como género musical principal el *Reggae Roots*, aunque, como es mencionado al principio de este ensayo, es una producción que fusiona diferentes características de diferentes géneros musicales. A continuación, se detallará los diferentes géneros musicales utilizados, sus características y principales referentes.

Nyahbinghi

Originalmente este término se utilizó para describir un movimiento espiritual y político africano situado al Este de África, dirigido por una serie de mujeres espiritualmente influyentes, que se centró en acciones militares contra los colonialistas. El movimiento fue conocido con este nombre porque se basaba en la veneración del espíritu de la reina Nyahbinghi, considerada como la resurrección de la diosa egipcia Sejmet (Sekhmet) símbolo de la fuerza y el poder. ³

El nyahbinghi es un toque especifico de tambor que se realizan en las asambleas Rastafari llamadas *groundnations*, como canto de alabanza a Jah. El ensamble Nyahbinghi, consta de tres tambores y los Rastafari los simbolizaron de la siguiente forma: el más grande (*bass*) que imita al trueno, el mediano (*fundeh*) suena con un doble golpe que imita el latido del corazón y el más pequeño (*repeater*) repiquetea imitando el fuego. Entre los artistas más representativos de este género están: *Cedric Books & The Light of Saba; Ras Ivi & The Family of Rastafari; Congo Nya; Count Ossie & The Mystic Revelation of Rastafari; Ras Michael & the Sons of Thunder.*

Imagen 1.- Frase de percusión Nyabinghi

³ Christhian Lopez., 2014, Nyahbinghi y reggae: convergencias y divergencias en la música Rastafari, p

⁴ Gil Sharone, 2017, Wicked Beats Reggae, Rocksteady & Jamaican Ska Drumming, p 7

Música popular jamaicana

La música popular jamaicana ha heredado la música tradicional y ha adaptado la música popular extranjera, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y el Caribe. La apropiación de los tambores *burru* y su desarrollo en una forma Rastafari se atribuye a *Count Ossie* (*Oswald Williams*), notable músico *Rastafari* jamaicano. Su música fue seguida y observada por otros *rastas*. Existen muchos estilos musicales dentro del concepto general de música jamaicana, por nombrar algunos cuantos como *ska*, *rocksteady*, *reggae*, *roots*, *dub*, *dancehall* y el estilo *DJ*; el cual es responsable del *Rap*.

Ska

«Comenzamos imitando el *Rhythm and Blues*, tratábamos de tocarlo, como no nos salía igual lo tocábamos a nuestro estilo, así es como nació el *Ska*»⁵

El *Ska* es la fusión de estilos como el blues y el *jazz* junto con influencias de ritmos jamaiquinos, con acentos en el segundo y cuarto golpe del ritmo de un compás de 4/4, dando lugar a la sincopa, tocada por la guitarra y el piano. Uno de los artistas más relevantes y reconocidos del *ska* es *Don Drummond*, trombonista fundador de *The Skatalites* banda precursora del género.

Reggae y Roots

A finales de 1960, la música popular de Jamaica se convirtió en *Reggae*. Su sonoridad se define como una mezcla de *mento* y *afterbeat*, se caracteriza por tener un ritmo más lento que el *ska* en compás de 4/4, el bajo se hace aún más pronunciado, las melodías del reggae se componen de frases cortas, las cuales se adaptan a las letras y se repiten. La guitarra se toca en los tiempos dos y cuatro (en un compás de 4/4), mientras que el bajo en el primer y tercer tiempos, el ritmo del tambor se llamó *one-drop*, con acento en el tercer tiempo⁶

En el género *roots*, las letras suelen inspirarse en el pensamiento del movimiento Rastafari, donde predominan las alabanzas a *Jah*, la pobreza y la resistencia a la opresión. Otros músicos jamaicanos conocidos son Peter Tosh, Burning Spear, Horace Andy, Black

⁵ Derrick Morgan en *Reggae: The Story of Jamaican Music* de British Broadcasting Corporation (BBC 2002)

⁶ Alfonso, et al., 2008, p. 416

Uhuru, Jacob Miller, Hugh Mundell y The Abyssinians. De este género, surge el *rockers style*, denominado como un estilo más militante y agresivo del roots, usando el doble tambor y acompañado de letras con temas de conciencia social.

Dub

Es un género musical electrónico desarrollado en Jamaica, su evolución es paralela al *reggae*, debido a que se realizaban versiones *dub* en la cara B de los vinilos. Este estilo está basado en efectos de sonidos de eco y reverberación añadidos a una pieza musical existente. Otro atributo es que permite al *DJ* del sistema de sonido hacer rimas habladas o cantadas sobre los *dubplates*, las habilidades de los *DJs* comenzaron a ser medidas en relación a lo bien que improvisaban sus propias letras en un *dub*. Estas versiones son en general instrumentales, algunas veces incluyendo partes vocales de la versión original.

Además de las músicas de influencias jamaicanas, este proyecto tiene también influencias de otros géneros los cuales son el *Ska Punk* y el *Nu Metal*, los cuales se explicarán a continuación.

Ska Punk

Este subgénero nace de la fusión entre el *ska* jamaicano y el *punk* inglés. La instrumentación usada es una mezcla de los géneros de los que derivan, en su instrumentación incluyen sección de vientos de metal como el saxofón, trombones y trompetas, siendo esta la principal diferencia entre otras formas del *punk rock*. Es similar al *ska* jamaicano tradicional pero más rápido y pesado. Podría considerarse como referentes a *The Specials, The Mighty Mighty Bosstones, Rancid, Sublime, Reel Big Fish, Less Than Jake, Goldfinger, Fishbone, Voodoo Glow Skulls, Ska-P*, entre otros.

Nu Metal

Género musical que combina elementos del heavy metal con otros géneros, como el *hip hop*, el *grunge*, el rock alternativo y el *funk*. Cercano al metal alternativo, pero por tantas bandas que surgieron en la década de los noveta con un estilo similar, se buscó un nombre para englobarlas, significando *nuevo metal*. Entre la instrumentación se encuentran voces a menudo agresivas, las cuales varían entre canto melódico, gritos, rapeos y cantos guturales. Las guitarras en este género, a diferencia del metal tradicional,

por lo general no incluyen solos, utilizan afinaciones en tonos graves y hasta guitarras de rango extendido. El bajo tiene más protagonismo, usando diferentes técnicas del funk metal, metal progresivo y la técnica de slap, combinados con líneas de estilo hip-hop. El resto de la instrumentación es: la batería, con ritmos secos de hip-hop y funk, percusiones y samples a cargo de un DJ. Entre sus mayores y más conocidos expositores están: Korn, Deftones, POD, Limp Bizkit y Skindred.⁷

Referencias Literarias

Las composiciones de las piezas de este Extended Play, fueron realizadas previo a la concepción de este proyecto. Los autores de todo el contenido lirico, integrantes de la agrupación J.A.E., basaron las letras de las piezas en sus experiencias positivas y negativas, incluyendo también sus propias creencias e ideologías con respecto a su entorno social y personal. El Movimiento Rastafari es una gran influencia, no solo en el entorno musical, sino también en su filosofía y su perspectiva respecto a la vida, al ser humano y a la sociedad en que se relaciona.

Movimiento Rastafari

El movimiento Rastafari surge en cierta forma como una respuesta a una situación de éxodo provocado por el proceso de colonización del Caribe. El traslado forzado y la esclavización de la población africada trajeron consigo procesos simbólicos de resistencia y reconfiguraciones del imaginario social que dieron vida a nuevas músicas, religiosidades y discursos políticos propiamente afro jamaicanos, aceptando al Emperador de Etiopia, Haile Selassie I, Rey de Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la Tribu de Judá, como una encarnación de Dios.⁸ Es un movimiento monoteísta en el que Dios, llamado "Jah", es único y omnipotente. Los Rastafari son conocidos como Rastas, ellos creen en el liberacionismo negro de Marcus Garvey y rechazan las costumbres de la sociedad de Babylon, que se refiere a cualquier sistema que oprime o discrimina a la gente. Es importante denotar que el acercamiento internacional del movimiento Rastafari se debe al interés generado por la música reggae y al éxito internacional del compositor Bob Marley desde finales de los setenta hasta hoy.⁹

⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Nu_metal

⁸ Christhian Lopez., 2014, Nyahbinghi y reggae: convergencias y divergencias en la música Rastafari, p

⁹ Lopez, et al, 2015 p 32

Otro referente literario que no fue usado al momento de componer las obras musicales del presente proyecto, pero que, en conjunto con la agrupación fue aceptado e incluido para la contextualización del presente *Extended Play* es la obra del poeta italiano *Dante Alighieri*, "*La Divina Comedia*", completada en 1322, a continuación, se realiza un resumen de esta obra y su influencia en las artes sonoras.

La Comedia

La Divina Comedia, fue comenzada por el poeta italiano Dante en el año 1308 y terminada en 1320, un año antes del fallecimiento del autor. Representa la visión de la vida después de la muerte en la filosofía medieval del siglo V hasta el siglo XV, la sociedad de esta época estaba influenciada y dirigida por el catolicismo de la iglesia romana de aquella época. La narrativa de la obra describe el viaje de Dante como protagonista, a través del Infierno, Purgatorio y finalmente el Paraíso o el Cielo, esto da inicio con el protagonista perdido en un bosque oscuro, representado como el pecado, incapaz de encontrar una salida, representado como el camino correcto, hacia la salvación, representado como el sol detrás de una montaña. A partir de este punto la historia relata a Dante siendo guiado por Virgilio a través del Infierno, seguido del Purgatorio, representada por la montaña, hasta el paraíso que comienza en la cima de la montaña, donde es guiado por Beatriz, quien le muestra el Paraíso. Toda la narrativa está completamente basada en la percepción de Dante con respecto al entorno en la que se desarrolla y su conocimiento teológico. 10 Siendo una de las obras con mayor reconocimiento en la literatura, varios artistas de diferentes ramas han inspirado obras basadas en esta. Uno de estos es el compositor Franz Liszt, que compuso su obra Sinfonía para la Divina Comedia de Dante, S. 109, (1857) o también llamada simplemente Sinfonía de Dante, en donde representa a través de dos movimientos el Infierno y el Purgatorio, y al final de este último agregó un coro de cantos gregorianos para asimilar la idea de un Paraíso, ya que, influenciado por el propio compositor Richard Wagner, «no existe compositor que pueda representar el gozo propio del paraíso»¹¹. Las piezas musicales del presente trabajo no fueron compuestas basadas en la obra de Dante, sin embargo, la contextualización del EP está basada en el poema, incluso generando el orden de las piezas musicales, resaltando la conexión entre cada una de ellas bajo una misma narrativa.

_

¹⁰ Roga de Togores, Mariano. 'Estudio crítico sobre la Divina Comedia'.

¹¹ Francis Hueffer, 2003, Correspondence of Wagner and Liszt, Volume 2

Capítulo 2

Propuesta Artística

El presente trabajo, se trata de la producción de un material sonoro conceptual, uniendo el contexto de todas las obras del *Extended Play* bajo una misma temática en concreto, generando una sola narrativa en el aspecto sonoro y literario de cada obra.

J.A.E.

• **J.A.E.**, acrónimo: "Justicia; Armonía; Equilibrio". Agrupación formada en octubre del 2006.

Sonido fonético YAE, escrito J.A.E., que significa Justicia Armonía y Equilibrio. La banda nació el 7 de octubre del 2006 en el Festival de las artes al aire libre que fue organizado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. Sus principales estilos son el *reggae* y el *ska* a los que lo fusionan con diferentes elementos como el *Blues*, *Punk*, *Nu Metal*, *Raga* y *Dub*, lo cual le permite tener al grupo un amplio campo para moverse al momento de crear sus composiciones. Su concepto e ideología radica en despertar conciencia mediante la música, lograr que la gente tenga mejores principios espirituales y que se entienda que la humanidad es una sola, que todos somos hermanos y aunque las diferencias nos dividen, el respeto a las mismas siempre nos mantendrá unidos. Los integrantes de J.A.E. aportan con algo de lo que son espiritualmente, consientes a la hora de crear. Juan Gonzabay y Jimmy Cassinelli, son los miembros fundadores de la agrupación¹².

El concepto de *Justicia, Armonía y Equilibrio* radica en el peregrinaje que se realiza para lograr un despertar de consciencia. Todas las obras musicales están compuestas en armadura de Fa sostenido menor y modo frigio de Fa sostenido, esto en función al rango de la línea melódica de la voz principal, debido a que los temas fueron compuestos previos a la concepción de este proyecto.

Imagen 2.- Escala menor de fa sostenido

¹² Extracto de nota de prensa, extraído del Diario Super, jueves 3 de noviembre del 2011

Imagen 3.- Modo Frigio de fa sostenido

Los primeros dos capítulos están afinados en la frecuencia de la nota La₄ = 440 hercios, mientras que los dos restantes en la frecuencia de la nota La₄ = 432 hercios, esto se realizó con el único fin de lograr diferentes texturas y colores sonoros, diferenciando las dos partes del EP, el caos y la revelación. En la primera mitad se encuentran los dos episodios donde comienza el viaje haciendo denuncia de la decadencia de la sociedad y las consecuencias de los malos actos del ser humano, esto referenciando a la obra de *Dante* seria el *Infierno* y en la segunda mitad, se cuenta la redención, representando el *Purgatario*, a través del mantra *Om* que es el comienzo hacia el despertar de consciencia donde se ajusta la frecuencia del ser físico para hacerlo uno con su ser espiritual, que termina con el despertar de consciencia y el eterno camino hacia el *Paraiso*.

Piezas musicales

Capítulo 1: Light Roots

Obra que da inicio al EP, comenzando con ritmos de percusión *Nyahbinghi* acompañados de un sintetizador que emula los sonidos de un órgano eclesiástico, esto genera la atmosfera de entrar en un ambiente espiritual que se encuentra corrompido, luego se integra la instrumentación la cual es: Batería, Bajo, Guitarras, Melódica, Órgano eléctrico, Piano, Clavinet y Pads ambientales

Intro, Estrofa y Coros: i | v | iv | VII ||

Puente A: VI | VII | V | VI |

Puente B: i | III | ii | Imagen 4.- Progresión armónica de Light Roots

El cambio de acordes a partir del puente es para representar los diferentes ambientes retratados por la sociedad de hoy, que, aunque se haga uso de acordes mayores, la melodía que interpreta la voz genera una sensación melancólica en relación a la progresión, luego la segunda parte del puente se usa distorsión en las guitarras eléctricas para acompañar al timbre generado por la voz que se vuelve más pesada.

El primer verso de esta obra relata un reclamo triste y angustiado a una persona interpretado como la sociedad, luego en la segunda estrofa se critica a diferentes aspectos

de la sociedad de hoy, la cual deja de ser interpretado como persona. Más adelante en la primera parte del puente se critica a las personas que mal enseñan a los inocentes y en la segunda parte un mensaje acerca de las consecuencias de las malas acciones.

Capítulo 2: Señales

El segundo tema comienza entrando directo a la estrofa que es un canto en estilo de *hip hop*, todo el tema es una fusión entre *reggae*, *hip hop* y *nu metal*, en estructura A, B, A, C, D, A, A₁, A, D, A, B₁, B, C₁. La parte D es una plegaria, que se repite dos veces en todo el tema, donde se pide a un ente nombrado como *León de Judá*, basado en las creencias del Movimiento Rastafari, que proteja a sus adeptos, perdone a los que van en mal camino y que de energías a las personas que están en contra del sistema de *Babylon*.

A y B: i | v |

C y D: | i | bII |

Imagen 5.- Progresión armónica de Señales

La instrumentación de este tema consiste de: Batería, Bajo, Guitarras, Vientos de metal, Órgano eléctrico, Piano y Clavinet. Debido a que la influencia principal del tema es *hip hop*, las frases melódicas del bajo, guitarras y los vientos metálicos son simples y repetitivas para enfocar la atención en la lírica, la cual hace un llamado a las señales sobre las consecuencias de los actos negativos que se cometen en la sociedad. El final del tema es la repetición de la parte C, pero variando los golpes de batería y guitarra con respecto al bajo, generando un desapego del ritmo simple a algo más complejo, representando la progresión de la narrativa hacia algo diferente.

Al terminar este tema comienza la segunda parte del EP, donde las guitarras, bajo y sintetizadores se afinan a la frecuencia de $La_4 = 432$ hercios, esto realizado únicamente con el fin de generar una diferencia en las texturas sonoras, representando el cambio de perspectiva sobre la realidad a algo diferente.

Capítulo 3: Om a J.A.E.

Esta obra comienza con samples generados en *FL Studio 20*, donde se buscó inducir al escucha en un ambiente de meditación, a continuación, suena el mantra *Om* grabado y editado para afinarlo armónicamente a 432 hercios. A partir de eso se canta el mantra sin procesar que da inicio al tema. El género principal de esta pieza es el *ska punk*,

esta influencia fue escogida debido a que se busca inducir a un trance a partir de un ritmo bastante rápido y adaptable. La estructura del tema es: Intro, A, B, C, A, B, D, B, B₁, C, A y Final; La parte C y D se generó un cambio de tempo para entrar a un *roots* y *nu metal* respectivamente, para luego regresar al *ska punk* en otro tiempo de la sección A y B.

Intro, A, B, C, D, Final: i | bII | Imagen 6.- Progresión armónica de Om a J.A.E.

La lirica de este tema está enfocada en invitar al escucha a conectarse al mantra como también a redimirse y aceptar la verdad de la naturaleza humana, generando una consciencia más fuerte sobre como el comportamiento y los falsos caminos han alejado a las personas de un camino espiritual, dejándose llevar por lo terrenal y material. La instrumentación de esta pieza está compuesta por: Batería, Bajo, Guitarras, Vientos de metal, Órgano eléctrico, Piano, Pads ambientales y Samples. Al final de este tema se vuelve a usar los samples, para dar paso a la siguiente pieza que es el final del EP.

Capítulo 4: Despertad del alma

Esta obra comienza con un sintetizador que ambienta al escucha para dar paso a la voz que acompaña la instrumentación. Este tema tiene una estructura de: A, B, A₁, B, B₁, C, C₁, D, B₁, B, B₂, Final; en la parte C₁ se utilizó el ritmo *raga* y en la parte D se usó el ritmo *one drop*, cargando el tema de energía, para resolver en la última parte de la obra y del EP.

$\textbf{A, B, C, D:} \ v \mid III \mid$ Imagen 7.- Progresión Armónica de Despertad del alma

La instrumentación usada para esta pieza es: Batería, Bajo, Guitarras, Vientos de metal, Percusión Nyahbinghi, Órgano eléctrico, Piano y Pads ambientales. El cambio de armadura representa también el cambio en la esencia del EP, la armadura de Do sostenido menor genera una sonoridad que hace más dinámica la estética del EP. Bajo este cambio se representa el eterno camino hacia el paraíso, que en este caso se interpreta como compartir la sabiduría y el mensaje espiritual.

Capítulo 3

Preproducción

En este proceso se realizaron las selecciones de los temas que la agrupación tenia preparadas para producir, la contextualización del EP, elaboración de maquetas, creación de cronogramas y selección del personal de trabajo.

Contextualización del EP y arreglos

La agrupación *J.A.E.* tenía preparada seis piezas musicales para su producción, luego de varias reuniones y múltiples observaciones se decidió escoger solo cuatro piezas a producir. Estas piezas musicales fueron compuestas previo a la elaboración de este proyecto de aspecto conceptual, por ende, no había una misma narrativa entre estos temas. Con la colaboración de Juan Gonzabay, Jimmy Cassinelli y Elvis Avilés se planteó la idea de realizar un EP que abarcara las cuatro obras escogidas en forma de capítulos, esto se realizó para generar una misma narrativa entre los temas, eventualmente se decidió buscar obras literarias que influenciaron las temáticas de las liricas.

Debido a que la armadura y tonalidad de los temas fueron escogidos en relación al rango sonoro de la voz principal, las piezas *Light Roots* y *Señales* fueron compuestas en Fa sostenido menor, *Om a J.A.E.* fue compuesta usando la escala de Fa sostenido menor armónica y para *Despertad del alma* se usó el modo frigio de Fa sostenido, cambiando la armadura a Do sostenido menor.

Mientras se investigaban diferentes obras literarias que los compositores relacionaron con la lírica de las piezas para la contextualización del EP, se fueron realizando las respectivas maquetas de las obras escogidas, utilizando el sistema FL Studio 20, se sintetizo la batería, bajo, piano, órgano y clavinet.

Para las ideas de guitarras y voces se utilizó el sistema Pro Tools, con una guitarra eléctrica conectada por línea directa a la interfaz, usando los plug-ins de *waves* para procesar la señal y un micrófono AKG P220 para el registro de las voces. La interfaz usada fue una *M-Audio Fast Track*.

Imagen 8.- Addictive Drums 2

Establecida la instrumentación principal que se usarían en todas las piezas del EP, las cuales son batería, bajo, guitarra prima, guitarra rítmica, piano y órgano, se procedió a la selección de la instrumentación que llevaría singularmente cada pieza. Con la discografía estudiada se fueron implementando diferentes ideas sonoras para complementar la narrativa musical del EP. Luego de una exhaustiva búsqueda, se planteó la idea de que la obra *La Divina Comedia* fuera referenciada para generar un contexto general del EP, esto en aprobación con los miembros actuales de la agrupación, quedando así establecida la narrativa conceptual del EP.

Jimmy Casinelli fue el generador de ideas de muchos de los arreglos de todas las piezas, que se direccionaron en conjunto con el equipo de trabajo, Elvis Avilés fue el encargado de los arreglos de todos los teclados, voces y vientos de metal, Carlos Rada fue el encargado de los arreglos de batería, Jimmy Casinelli realizó los arreglos de bajo, Joshua Ambuludi realizó los arreglos de guitarra en el tema *Light Roots*, José Díaz realizó los arreglos de guitarra en *Señales* y Sergio Macías se encargó de los arreglos generales de toda la instrumentación restante del EP, sintetizadores, percusión Nyabinghi y samples.

Pieza musical	Bpm*
Capítulo 1: Light Roots	128
Capítulo 2: Señales	160
Capítulo 3: <i>Om a J.A.E.</i>	126;170
Capítulo 4: Despertad del alma	112;90;138

Letras

Para continuar con la descripción de la letra de todas las piezas del EP, se procederá a explicar el vocabulario empleado. Los compositores de los capítulos, fueron influenciados por ideologías del Movimiento Rastafari, el cual abarca conceptos y creencias de la religión abrahámica, del hinduismo y también del budismo, los autores de letras de las piezas son Juan Gonzabay y Jimmy Casinelli.

El uso de la frase "King Haile Selassie I Jah Rastafari", es un enunciado que se usa para venerar al señor de señores rey de reyes león conquistador de la tribu de juda Haile Selassie I, y al final una veneración en el nombre de Dios con en el enunciado Jah Rastafari; este enunciado será usado varias veces como recordatorio de la respectiva veneración y agradecimiento al dios supremo, el termino Rasta se refiere a los adeptos del movimiento rastafari y el termino dread se refiere al respectivo peinado representativo de los rastas, la palabra Shalom es un término hebreo que significa paz o bienestar, la palabra Babylon es usada para referirse a aquella sociedad corrompida por impurezas y falta de actos virtuosos, contrapuesto a las creencias de los rastafari. Krishna es referido a una entidad de la religión hinduista que es la reencarnación del dios Visnú.

Capítulo 1: Light Roots

Obra que da inicio al EP donde en la primera estrofa se hace el uso del yo poético, esta estrofa refiere a un llamado de lamento hacia un ente que se interpreta como la sociedad de hoy en día, al final de la estrofa el protagonista se despide debido a que se enrumba al peregrinaje esperado, luego en la segunda estrofa hasta la toda estrofa del puente, comienza la declamación de los actos impuros que se cometen en la sociedad de hoy. En el contexto del EP, este es el primer paso del peregrinaje, la transición entre la realidad y el *infierno*.

King Haile Selassie I JAH RASTAFARI

Estrofa 1	Desespero al pensar que	El perfume de tu piel
No sé por qué te portas	puedo perderte	recordare por siempre
tan indiferente	Una lagrima saldrá al ya	Jah, te deseo buena
Yo sé cuántos recuerdos	no verte	suerte
pasan por tu mente	Solo quiero que sepas	Coro
No sé por qué Jah no	que estas en mi mente	Light Roots (x4) King
logra responderme		

Estrofa 4 Haile Selassie I, Jah Ahora la justicia la Rastafari venden por montón El mundo no sabe lo Estrofa 2 Y en cada día que pasa que es someterse y hacer de la vida Muchos usan dread para hay más corrupción que los miren Coro prudente Compran algo y lo Light Roots (x4) King El pueblo de JAH está exhiben Haile Selassie I, Jah cayendo por mucha Están atados a una gran Rastafari basura que dice la gente ilusión Estrofa 3 Las guerras dejaran de Escucha lo que estoy Religiosos se exhiben ser guerras cuando los diciendo hermano critican a miles rastas le hagamos un Primero hay que ser De seres que no frente Rasta en el corazón conocen a Shalom El amor no es para En vez de estar Políticos hoy viven perderse, el amor es gracias a el crimen hablando de religión para ser fuerte JAH Que le cometen a Ayuda a los demás y al nuestra nación niño bríndale amor

Capítulo 2: Señales

El segundo tema del EP es la continuación del peregrinaje ahora a una declamación más explícita y detallada de los males que azotan a la sociedad de hoy en día, este tema fue escrito en colaboración con Andy Gonzabay, Bryan Gonzabay y Jamba, refiriendo a aquellos que se unen en el peregrinaje buscando también el cambio en la sociedad de hoy, en el contexto de esta parte del EP, se estaría en el punto más hondo del *Infierno*, donde se ven los peores males de la humanidad.

Original combination,	Gente que en la calle se	Que hay en los
King Haile Selassie I	inyecta heroína	corazones de todos los
JAH RASTAFARI	Y se va desvaneciendo	críos
Estrofa 1	el curso de la vida	Por eso es que en la
Mucha gente muere por	Si la guerra no nos mata	gente yo ya no confió
falta de comida	nos mata el vacío	No tienen sentimientos
Mucha gente falsa que		se han vuelto vacíos
se dice amiga		

Coro

La vida es una sola, eso no lo puede comprar Todo lo que tiembla es lo que te va a acabar

Estrofa 2

El fin de los tiempos se acerca Deja ya lo malo anda libera la cabeza De toda la basura de toda esa mierda Oue está consumiendo tu alma es letal

Estrofa 3

Sagradas escrituras perduras que todo se cumpla Al que este enfermo cura y al que no cree ejecuta Por qué se escudan político juda te espera la cruda Por todo lo que haces eres anti natura El dinero no servirá cuando del cielo caiga la factura Esta es la oscura realidad tanto desastre

Mejor comienza a suplicar porque todo lo mal que hacemos un día se va a pagar

Plegaria

León de juda fuego consumidor Cúbrenos de todo mal Libera a mi nación Perdona a los que tienen maldad en su corazón Levanta tu pueblo a pelear contra babylon

Estrofa 4

Ahora la bestia te acecha tienes que fingir no puedes huir Solo el gran Brahma libera con los problemas no hay que vivir Ahora tu vida está expuesta con una manta puedes cubrir Él ante todo está cerca ver a sus hijos lo hace feliz

Estrofa 5

Ahora no puedo ver no sé qué pasa aquí La nube blanca seme torno muy gris El día que brilló ya nunca existió

La vida que vivimos no es la misma sin mi dios Es muy difícil ver lo que tienes hay Abre tus ojos men o no estarás aquí Es imposible ver no lo creo yo más el de arriba es mucho más que amor Aférrate no quiero que rompas tu vida este es un mensaje para esa agonía Abraza a tu hermano y sal de esa esquina

Estrofa 6

Avaricia que trae malicia mentiras que lastiman y contaminan Envidias que destruyen al prójimo ya no hay amor solo hay dolor solo hay dolor Estamos viviendo en un mundo oscuro Los niños del mañana ya no tienen futuro Llenos de violencia y adicción Como en los tiempos de

babylon de babylon.

natural

Capítulo 3: *Om a J.A.E.*

Aquí se da inicio a la segunda parte del EP y empieza con la invocación del mantra Om, que es usado para entablar una conexión entre el mundo terrenal con el espiritual, en este tema se referencia la búsqueda de shalom que se refiere a la paz y bienestar, induciendo al escucha dejar de lado los actos no virtuosos para convertirse en un ser con una consciencia que trasciende lo terrenal y pueda comprender lo espiritual. Este punto es considerado el paso del infierno al purgatorio, alejándose de lo terrenal impuro hacia la redención a través de la iluminación.

Imagen 9.- Símbolo del mantra OM

Estrofa 1

Vengo con gran explosión a dar un mensaje de salvación para toda mi nación Haz que nazca la verdadera sabiduría que renacerá en lo profundo de tu corazón No dejes que se llene tu alma de dolor que encontraras la paz en tu interior Somos seres de justicia armonía y equilibrio con un peso de un gran poder

Para cuando te hablen de Shalom encuentres el camino hacia la liberación Deja que la luz guie el camino en tu corazón y así encontraras el valle de la salvación Tú tienes en la mano la decisión

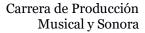
Coro

Que el fuego de tu boca se apague y que el bien cubra todos los malos valles Y que tu vida hoy resalte como un verenadero arte

Estrofa 2

On as na Om a JAE chakra alineación y armonía Melodía llena de ritos entre mitos y leyendas, entre mitos y leyendas Un gran rayo de luz que resplandece tocando corazones Flor de loto en mi meditación que despierta reflexión en mi corazón Estrofa 3

Fin espiritual cambia la maldad esta es la

realidad que no quieren escuchar
Renaceré permaneceré en el fondo de tu ser
Levántate y camina del lugar en donde estés
Esfuérzate se valiente contrólate y se paciente todo llega a su debido tiempo en este ambiente nadie podrá acusar al hijo de el sol naciente Aunque la muralla sea grande la podemos derribar

En este mundo material ser real es lo real Llena este vacío con un poco de paz Esta es la realidad esta es la realidad esta es la realidad

Estrofa 4

Por qué los perjuicios son ciegos juzgan sin conocernos primero Cegados por la bestia ignorancia obedeciendo a sus crueles y bajos instintos Y el ojo de la sabiduría la perfecta armonía que permite venir Los desenfrenados excesos divertidos de entre un bien y un mal Luz de fuerza y resplandor creativo para todos los oídos que despierten y que activen los sentidos (x3)

Capítulo 4: Despertad del alma

Parte final del EP, donde luego de permanecer en trance y hacer expiación de los males y los pecados, se induce al despertar espiritual como terrenal, aludiendo que ahora que se ha logrado llegar a otro nivel de consciencia, es tiempo de poner en práctica aquello y no solo dejarlo en algo que sucedió y quedo atrás, sino también profetizar ese despertar en las demás consciencias, siguiendo un camino propio y eterno que lo llevara a la iluminación perfecta con lo espiritual.

Estrofa 1	Sigue adelante siembra	De nada te sirve saber si
Despierta escarmienta	valor para una nueva	lo que profesas y dices
no te encierres en una	era	no lo puedes ejercer
probeta	Sigue adelante aplasta	No
Mantén los pies en la	miseria, llevando	Coro
tierra la mente en el	esperanza de amor y de	Deja que se oculte el sol
cielo contra la marea	fe	para amanecer en un
Hay distintas maneras	Quitando y librando al	mundo nuevo
cosecha amor olvida la	ciego la venda de la	
guerra	ignorancia	

Y deja que tu corazón acepte todo el amor que tengo

Y has que lo externo se

Estrofa 2

vuelva ceniza para que en tu corazón recorra la brisa Y has que lo material nunca más exista, cerca de Shalom encontraremos la vida Controla tu mente piensa en Jah da y siempre con tu mirada al frente Nada ni nadie podrá detenerte, los rayos de luz siempre serás tu Mientras sola no esté en ti nunca más habrá esclavitud

Estrofa 3

shantay crecerás
Tu espíritu mente y
alma se alimentarán
Somo seres con
capacidad y habilidad

Con sabiduría de

Despierta y deja de lado este mundo material La perfección absoluta llegar a lograr

podemos que podemos

Te mostrare que

cambiar

Que lo que traigo es eterna sabiduría igual Con fortaleza mi

hermano sin dejar

decaer

Y la cadena de esclavitud tú la puedes

romper

Siente la brisa justicia del verdadero poder Yo sé que el bien contra el mal siempre va a vencer

Y justicia armonía equilibrio también La decisión perfecta de

llegar a crecer

Estrofa 4

Los ojos del espíritu

despierten

Al escuchar los cantos

sagrados

Entonces nace la sabiduría

Que da liberación del

alma

Krishna es la mano que

labra tu destino

Por que quien

desobedece la ley se castiga a si mismo Los oídos sordos y

obedezcan como los

oídos sabios

La realización es

espiritual el camino a la luz de regreso a Krishna

Estrofa final

Deja que se oculte el sol

olvida el dolor

Para amanecer en un mundo que sea mejor

Deja que tu corazón

reciba amor

La salvación esta en tus

manos esta es tu

decisión

Deja que se oculte el sol, para amanecer en un mundo nuevo

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo fue seleccionado mediante la disponibilidad de los participantes, entre estos se encuentran actuales miembros de la agrupación *J.A.E.*, como colaboradores externos quienes aportaron tanto en el desarrollo musical como técnico de la realización de este proyecto. Los ensayos para la grabación del EP fueron supervisados por Sergio Macías, debido a la disponibilidad de tiempo de algunos participantes, se realizó ensayos personales con todos los músicos individualmente, donde se otorgó las partituras para el mejor desenvolvimiento de ideas. Se prefirió este acercamiento para solucionar la disponibilidad de tiempo de cada uno y así evitar retrasos en el cronograma de actividades, logrando también un desenvolvimiento eficiente entre los participantes a grabar. Los ensayos se realizaron en el estudio Manzana Récords, con un promedio de 2 a 3 horas por sesión.

Bajo	Álvaro Pozo
Guitarras	José Díaz, Sergio Macías
Batería	Carlos Vázquez
Teclado y sintetizador	Elvis Avilés
Voces y Coros	Juan Gonzabay, Elvis Avilés, Jimmy Casinelli

Flujo de Software y Hardware

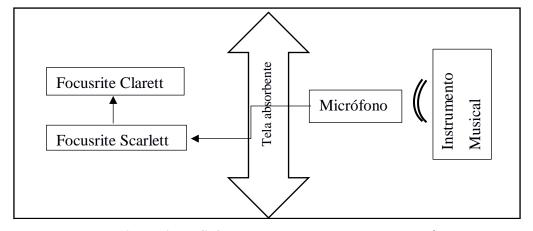

Imagen 10.- Flujo de Software y Hardware de Manzana Récords

El estudio Manzana Récords, que fue uno de los estudios que se utilizó para la etapa de grabación, es una sola sala donde se encuentra la interfaz y los instrumentos separados por telas de material absorbente para mejorar la respuesta en frecuencias altas.

El DAW para grabación en el estudio es Pro Tools 12 y recibe las señales de audio de la interfaz Focusrite Clarett 8 Pro. La interfaz Focusrite Clarett recibe mediante ADAT las señales de la interfaz Focusrite Scarlett vinculada desde los periféricos de audio que pueden recibir señales al Pro Tools. Eso nos da cuatro canales pre amplificados y 10 canales de línea para instrumentos, un total de 16 canales.

Rider Técnico

El estudio posee una computadora con procesador Intel i7, 8 Gb de RAM, Windows 10 de 64 bits. A su vez consta de:

- Interfaz de audio Focusrite Clarett Pro 8
- Interfaz de audio Focusrite Scarlett Pro 8
- Teclado USB KORG Tritone Traktor 48;
- 1 caja de re amplificación Radial Engineering Pro RMP
- Monitores Yamaha HS7
- 3 micrófonos dinámicos Shure SM58;
- 1 micrófono de condensador de diafragma grande Blue Bluebird;
- 1 micrófono de condensador de diafragma normal AKG Elle C
- 1 kit de batería AKG Drum Set Session I;
- 2 micrófonos de condensador CAD CM217;
- 1 controlador Akai Professional MPD26

Cronograma de realización del proyecto

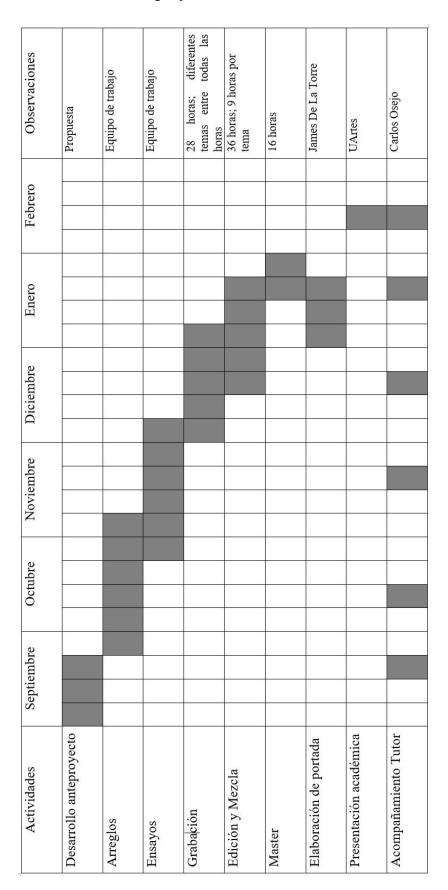

Tabla 4.- Cronograma de actividades

Capítulo 4

Producción

El proceso de registro sonoro se llevó acabo en tres instalaciones diferentes, el estudio del sello Luxury Records, el estudio CreAudio y el estudio de Manzana Records, acompañado por el equipo de trabajo musical.

Grabación

El registro sonoro comenzó y duro todo el mes de diciembre hasta la mitad de enero, las fechas de grabación fueron entre días de la semana y fines de semana. El requerimiento musical para estas producciones fue el dominio del *groove* que se fue practicando y desarrollando en los ensayos previo a este proceso, en géneros musicales como el *reggae* no solo se busca la interpretación correcta y exacta de lo que se va a grabar sino también el *groove* respectivo que la interpretación humana brinda, en especial en la instrumentación básica que son la batería, bajo, piano y guitarra.

El registro de la batería se realizó en las instalaciones de Manzana Records y el músico que interpreto todas las piezas fue Carlos Vázquez.

Imagen 11.- Carlos Vázquez grabando batería en Manzana Records

Bombo: Se utilizó un micrófono para la captura de frecuencias graves en a parche externo del bombo y otro micrófono en el aérea del martillo para las frecuencias altas necesarias para lograr la textura deseada.

Caja: Se captó con un solo micrófono el parche superior, probando dos redoblantes por canción para tener mayores recursos a escoger en la post producción.

Hi hat: se usó un micrófono que captara las frecuencias agudas del hi hat debido a que su sonoridad es principal en el reggae

Para las demás secciones de la batería se usó la técnica A/B para la captación de tons y platillos, como un micrófono en frente del set completo para un refuerzo en la sonoridad de la batería y un micrófono a dos metros de la parte delantera del kit de batería para la captación natural de reverberación de la sala.

Para la guitarra se grabaron todas las secciones por línea directa conectada a la interfaz en el estudio Manzana Records, esto se hizo usando dos guitarras, una *Panther Percussion Semi Hollow* y una *Fender Stratocaster mexicana*, luego en otra sesión en el estudio de Luxury Records se utilizó la técnica de re amplificación para dirigir la señal directa a través de un amplificador VOX ac15, utilizando un micrófono con su diafragma colocado a 45° del cono del amplificador para captar la señal procesada, que se mantuvo intacta de procesamiento digital para ser trabajada en la post producción.

Para la grabación del bajo se utilizó un *Fender Jazz Bazz Aerodyne* conectado directamente por línea a la interfaz, donde se grabaron todos los temas, este método se realizó debido a que en el género es primordial tener una señal que se pueda procesar en post producción para resaltar diferentes texturas a voluntad del productor sin tener que limitar los recursos creativos debido a una señal ya procesada.

Para la grabación de voces y coros se utilizaron dos locaciones, el estudio de Luxury Records y el estudio de CreAudio, siendo en el primero donde se realizaron la mayoría de los registros sonoros, estos dirigidos por Elvis Avilés y supervisado por Sergio Macías, se utilizaron dos micrófonos para el registro, un AKG P220 y un Blue Bluebird. Las voces fueron grabadas utilizando la técnica de *overdubbing*, esto se realizó por el estilo de interpretación de Jorge Gonzabay. En el estudio de CreAudio se registraron más *overdubs*, pero ahora por parte de los integrantes de la banda.

Imagen 12.- Jimmy Casinelli grabando voces en CreAudio

Tanto los teclados como demás instrumentación usada en la producción fueron sintetizados usando el DAW FL Studio 20, generados a través de diferentes procesadores:

- Xpand!2 de AIR
- Nexus² de reFX
- Kontakt 5 de Native Instruments y sus respectivas librerias
- Sakura de Image line

Imagen 13.- Librería Sessions Horns Pro en Kontakt

Postproducción

Este proceso se llevó acabo en el estudio de Manzana Récords a cargo de Sergio Macías como responsable de la mezcla del EP y Carlos Vázquez como encargado de la Masterización supervisado por Sergio Macías y Elvis Avilés.

Mezcla

Esta etapa comenzó mientras aún no se culminaba el registro sonoro de las voces, pero para no retrasar el cronograma se fue trabajando los instrumentos acústicos realizando la respectiva edición y limpieza de los audios obtenidos utilizando ecualizadores para los cortes de frecuencias. Comenzando por la batería, se fue añadiendo compresión en el bombo y redoblante para hacer los instrumentos más sólidos y generar mayor impacto en su sonoridad la cual es importante controlar en géneros como el *reggae* y *hip hop*, luego se optó por añadir compresión paralela a través de un envió de buses para así tener una señal saturada y controlada que ayude a realzar los armónicos de los instrumentos, para el *hi hat* se utilizó solamente ecualización para controlar las frecuencias altas y corte de graves.

Imagen 14.- Compresión paralela en redoblante

Para la mezcla de bajo, primero se usó *sidechain* con el bombo para evitar el enmascaramiento de frecuencias entre ellos, luego se ecualizo el bajo realizando un realce en frecuencias sub graves y en los medios graves, esto para generar la opacidad sonora característica del genero *reggae* en este instrumento, luego un corte de frecuencias medias altas, para esto se usaron dos ecualizadores, cada uno generando un color diferente en la señal, también se utilizó un excitador de armónicos para usarlo en las frecuencias más graves y generar la profundidad del bajo de *reggae*.

En este punto de la mezcla la batería no estaba dando los resultados esperados por más procesamiento que se aplicó, así que se optó por realizar *overdubs* en la batería para lograr dar con la sonoridad buscada, luego de probar diferentes samples, se realizó una mezcla con los *samples* de la maqueta que se usó en FL Studio 20 y golpes escogidos de la batería que se habían grabado, logrando finalmente dar con la textura y sonoridad deseada.

Imagen 15.- Excitador de armónicos aplicado al bajo

Para las guitarras rítmicas se realizaron cortes de frecuencias graves y agudas, un realce entre medias graves para realzar su opacidad y reduciendo en el espectro de medios para generar una mayor transparencia, se usó compresión para controlar la dinámica de las guitarras, también se usó un excitador de armónicos para añadirle una sonoridad más brillante. Para la guitarra prima se realizó el mismo proceso con la diferencia que su realce fue en medios graves y agudos, buscando menos opacidad y mayor brillo en su sonoridad.

Imagen 16.- Ecualizador en las guitarras rítmicas

La mezcla de teclados y pads ambientales se desarrolló ecualizando cada instrumento para darle una ubicación respectiva y que no ocurra enmascaramiento entre ellos. Para el piano se hizo un recorte de frecuencias graves y se hizo un realce en frecuencias medias graves y medias altas, se buscó una sonoridad transparente y a la vez brillante. El órgano tuvo un proceso similar, pero se buscó que no resaltara más que la guitarra, aunque tampoco menos que el piano, a ambos no se le agrego un excitador de armónicos porque su sonoridad no debe resaltar sino complementar y ser más transparente. Los pads ambientales se ecualizaron reduciendo medios graves y agudos, para no agregar demasiados elementos en las frecuencias medias, en el tema *Om a J.A.E.* se agregaron samples que se ecualizaron con el mismo procesamiento de los pads ambientales, con la diferencia que estos no permanecían a lo largo del tema.

Imagen 17.- Ecualizador aplicado en el piano

Los vientos de metal, aunque sintetizados, se les dio un trabajo de ecualización para que se adaptaran de manera eficiente al resto de instrumentación y una compresión para controlar los picos más altos, se realizó una ecualización sustractiva para no enmascarar las frecuencias con la voz, el mismo proceso se realizó para la melódica sintetizada en *Kontakt*. En los temas *Light Roots* y *Despertad del alma*, se usó instrumentos de percusión *nyabinghi* sintetizados en *Kontakt*, su ecualización fue un corte de altos en 2k y un realce de graves y medios graves, se usó también un excitador de armónicos para generar una presencia ya que solo aparecen en ciertos compases de las piezas.

Para las voces se realizó un corte de frecuencias graves y realce en 5k hercios a la melodía principal y para los refuerzos se realizó un corte de graves y una reducción en los 2k hercios, se utilizó una compresión individual y una paralela grupal en los refuerzos para exaltar diferentes armónicos y un excitador para generar diferentes colores entre ellos. A la voz principal se le agrego un *de esser* para eliminar el seseo del vocalista.

El proceso de espacialidad y ubicación de los elementos se comenzó utilizando tres canales con diferentes modulaciones de reverberación para controlar la presencia y profundidad de los elementos, uno reverberación en mono y dos en estéreo, este último con una modulación amplia y pequeña respectivamente. Una característica importante en la mezcla del EP fue el procesamiento *Dub*, también conocido con el término de *Dub Mixing*¹³, para esto se utilizó dos tipos de reverberación y *delays* que recibían mediante buses, y enviaban a un canal estéreo, donde se imprimía el procesamiento realizado, para esto se volvió a escuchar y analizar las obras para decidir en qué momentos se aplicaría. Este proceso se logró experimentando de dos formas, la primera reproduciendo secciones de las obras y procesando en vivo a través del uso de un controlador midi, al cual se le ajustaba los parámetros de envío a los canales de *dub* y en el canal de retorno se ajustaba los cortes de altos y graves, la segunda forma fue a través de la automatización, usando de referencia el procesamiento en vivo realizado previamente, corrigiendo y ajustando cualquier proceso no deseado, para finalizar con la impresión de este canal y su respectiva mezcla en relación a los demás canales.

¹³ Andrea Terrano, What Dub mixing is and how to do it, www.soundonsound.com/techniques/dub-mixing

Imagen 18.- Procesamiento de reverberación corta

Masterización

Para finalizar la producción musical, se realizó la masterización de todas las obras del EP. En resumen, se buscó controlar la ecualización general de todos los temas, balanceando entre frecuencias graves, medias y agudas, detectando y corrigiendo errores de mezcla, se aplicó compresión paralela para generar un realce y mantener una dinámica promedio entre las obras, ecualizando la señal comprimida con respecto a la original para controlar frecuencias, se realizó también un ensanchamiento estéreo, controlando los desfases y manteniendo a las frecuencias más graves en el centro de la imagen sonora. Como último procedimiento se procesó a través de limitadores para controlar el realce de volumen y manteniendo un valor cuadrático medio igual entre todos los temas.

Capítulo 5

Diseño grafico

Imagen 19.- Primera propuesta de diseño grafico

El diseño e ilustraciones para esta producción estuvo a cargo del ilustrador grafico James De La Torre. Se establecieron las reuniones de trabajo con el ilustrador como miembros de la agrupación mientras se realizaba la mezcla del EP, comenzando por generar una lluvia de ideas mientras se explicaba el contexto de la producción, referenciando tanto otros diseños discográficos de producciones del género *reggae*. Siguiendo esta primera lluvia de ideas se generaron los primeros bocetos, que fueron recibidos y analizados por la agrupación, luego de esto se le hizo escuchar al ilustrador los avances en la mezcla de las canciones para que tuviera ideas más pertinentes al contexto del EP, logrando así una segunda serie bocetos.

Imagen 20.- Segunda propuesta de diseño grafica

Imagen 21.- Tercera propuesta de diseño grafico

Al final de todo este proceso se generó un tercer boceto el cual termino siendo el escogido en conjunto por la agrupación como por el productor musical. Dando así la portada, contraportada y caratula del disco.

Imagen 23.- Diseño del disco final

Imagen 22.- Portada y contraportada aceptada

Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto realizado de carácter transdisciplinario se desarrolló de manera exitosa cumpliendo los objetivos planteados. La fusión del *reggae* con distintos géneros musicales resalta la nulidad de límites al momento de crear y componer diferentes formas de expresión musical, logrando así que siempre se pueda generar algo innovador a partir de algo establecido.

El objetivo del proyecto fue producir un EP conceptual con un enfoque transdisciplinario, juntando artes sonoras con artes literarias, donde se abordó la temática de un recorrido que el escucha, como sujeto principal, recorre a través de los cuatro episodios, un camino sobre la realidad, castigo, revelación y finalmente su elevación de consciencia. Este objetivo se logró debido a la mezcla de temáticas y técnicas sonoras de arreglos, la tonalidad menor empleada les dio un realce a las temáticas proféticas y el cambio de frecuencia de la nota la de afinación diferencia la parte de la realidad con la revelación, exponiendo al escucha a una interacción propia de su mente y consciencia.

De acuerdo al cronograma de trabajo, la preproducción, producción y postproducción, fue logrado el proceso de arreglos y contextualización, que permitió canalizar el mensaje de las temáticas abordadas en las liricas de las obras, generando el carácter profético y revelador que paso por un proceso técnico sonoro, para deslumbrar las ideas de los compositores en torno a la sociedad en la que viven día a día. La obra del poeta Dante resalto el contexto de *Justicia, Armonía y Equilibrio*, permitiendo entender aún mejor las ideas y expresiones de sus compositores cuyo objetivo es crear consciencia a través de la música.

La utilización de instrumentos sintetizados no genero un mayor cambio en la textura sonora que se buscó desde un principio, se podría incluso sugerir que la digitalización está sujeta a las necesidades de los productores y artistas, siendo estos quienes decidan que resulta más eficiente al momento de realizar sus producciones. Las técnicas de *overdubing* y el uso de *samples*, complementaron el contexto sonoro de esta producción.

Una recomendación a productores musicales es que, al momento de embarcarse en una producción conceptual, se debería de estudiar las influencias no solo musicales sino en todos los aspectos que influyan al artista, debido a que, a diferencia de las producciones que buscan generar un impacto en su consumo, siendo sujetos a las gustos

de terceros, el artista posee la libertad de dar su mensaje personal a quienes dirijan su creación, promoviendo así nuevas formas compositivas y métodos de producción transdisciplinarios que alteren lo ya establecido en algo que siempre se podrá innovar.

Para finalizar, el proceso de desarrollo de un proyecto musical interdisciplinario está sujeto no solo a la realidad y ambición del artista, sino también a la capacidad creativa y de dirección que un productor posea, más allá de desarrollar capacidades técnicas y de composición, debe de entender muy bien el entorno donde se desarrolla y comprender las diferentes etapas por las que se debe atravesar, incentivando siempre a los participantes a buscar aquello que quieren expresar y darlo como un mensaje más a la comunidad creativa del Ecuador y de América Latina.

Bibliografía

- Alfonso, et al., *ANTOLOGÍA AUDIOVISUAL DE LA MÚSICA MODERNA CANCIONES DE ORO (Vol. II)*. (Barcelona, España: Editorial Planeta, S.A. 2008).
- Benjamin W., 1968. «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction». Illuminations, New York: Schocken Books
- Buster P., introducción a *Bass Culture: La Historia del reggae* de Lloyd Bradley (Acuarela Libros, Madrid, 2014)
- Harrington J.S., *Sonic Cool: The Life & Death of Rock 'n' Roll*. (Hal Leonard Corporation. p. 16 2002)
- Lopez C., 2014, Nyahbinghi y reggae: convergencias y divergencias en la música Rastafari, Universidad Nacional Autónoma de México
- Morgan D., Reggae: The Story of Jamaican Music, British Broadcasting Corporation (BBC 2002)

https://es.wikipedia.org/wiki/Nu_metal

Shucker R, 2012, Popular Music Culture: The Key Concepts.

Sturges F, 2009, *The return of concept álbum*, https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/the-return-of-concept-album-1796064.html

Sharone G, 2017, Wicked Beats Reggae, Rocksteady & Jamaican Ska Drumming

Roga de Togores, M. 1952, 'Estudio crítico sobre la Divina Comedia' (Madrid, Aguilar)

Hueffer F, 2003, Correspondence of Wagner and Liszt, Volume 2

Extracto de nota de prensa, extraído del *Diario Super*, jueves 3 de noviembre del 2011 Terrano A, *What Dub mixing is and how to do it*, https://www.soundonsound.com/techniques/dub-mixing

50

Anexo

