

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Sonoras

Proyecto inter/transdisciplinario

Dispuestos a todo

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Producción Musical y Sonora

Autor:

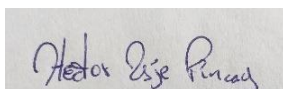
Héctor Gilberto Laje Pincay

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2021

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

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

Firma del estudiante

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

Miembros del tribunal de defensa

José Antonio Cepeda
Tutor del Proyecto Inter/Transdisciplinario

Andrés Bracero Torres
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos

Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a cada una de las personas que estuvieron conmigo, me acompañaron, fueron partícipes, y contribuyeron brindándome todo su apoyo durante esta etapa de mi vida, a mi madre, por su apoyo moral incondicional, a mis amigos, y a mi tutor, por entender lo que necesitaba lograr y guiarme para la realización de este proyecto, y por último, a la prestigiosa Universidad de las Artes, por existir, y por brindarme todos los recursos y el conocimiento necesarios para poder llevar a cabo este proyecto.

Dedicatoria

Me gustaría dedicar este proyecto de titulación a todos los artistas y compositores emergentes que día tras día, y desde sus propias “trincheras” y habitaciones hacen que la música siga existiendo, para los que el ejercicio de creación se ha convertido en una necesidad que no pueden abandonar, todas esas personas para las que la música significa una oportunidad para interpretar, para sentir, para conocer el mundo, y para expresarse, estamos todos en este mismo viaje, para acompañarnos todos a través de la travesía por la existencia.

INDICE GENERAL

Resumen	9
1. Introducción	11
2. Pertinencia del proyecto	12
3. Objetivo general.....	13
4. Objetivos específicos.....	13
5. Descripción del proyecto	13
6. Metodología	14
7. Capítulo 1	15
7.1 Antecedentes	15
7.2 Marco teórico	17
7.3 El rock en Ecuador	18
7.4 Referencias artísticas	19
8. Capítulo 2.- Concepto de la propuesta artística:	22
9. Piezas musicales del EP.....	24
9.1. Preproducción, composición y arreglos:	28
9.2. Letras:	29
9.3. Equipo de trabajo:	34
9.5. Flujo de Software y Hardware:	35
10. Capítulo 4.- Producción y Postproducción:	35
10.1. Grabación:	35
10.2. Postproducción.....	36
10.3. Mezcla:	36
10.4. Masterización:	41
11. Capítulo 5.- Diseño de la portada:.....	42

11.1. Conclusiones y Recomendaciones:	43
11.2. Recomendaciones	44
11.3. Referencias.....	45
Bibliografía	45
11.4. Fuentes discográficas.....	45
12. ANEXOS.....	46

INDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1 - Progresión armónica: A toda velocidad.....	24
Ilustración 2 Progresión armónica: Día Uno	25
Ilustración 3 Progresión Armónica: Hombre en llamas	26
Gráfico 4 Ilustración 4 Progresión Armónica: Buscando lo esencial	27
Ilustración 5 Cronograma de realización de EP Dispuestos a Todo	35
Ilustración 6 Plugin de Ecuilización: Baterías	37
Ilustración 7 Plugin de compresión: Baterías	37
Ilustración 8 Plugin de ecualización: Bajo	38
Ilustración 9 Plugin de compresión: Bajo	38
Ilustración 10 Plugin de ecualización: Guitarras	39
Ilustración 11 Plugin de compresión: Guitarras	39
Ilustración 12 Plugin de ecualización: Voces.....	40
Ilustración 13 Plugin de compresión: Voz principal.....	40
Ilustración 14 Plugin Excitador de armónicos: voces	41
Ilustración 15 Grafico: proceso de masterización.....	42
Ilustración 16: Arte de Portada de EP	43
<i>Ilustración 17: Proceso de grabación de guitarras eléctricas por Héctor Laje en el Home studio.</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 18 Grabación de Baterías con el músico Yuyo Romero: Estudio B Mz14 Uartes</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 19 Montaje y microfónica para grabación de Guitarras Eléctricas.</i>	<i>46</i>

Resumen

El siguiente proyecto inter/transdisciplinario consistió en la elaboración de una producción musical conceptual de rock, compuesta e interpretada por el autor del proyecto, este material sonoro utilizó para su realización antecedentes de producciones discográficas conceptuales como *Salvavida (de las balas perdidas)* de *La Maravillosa Orquesta del Alcohol* y *Hambre de Eté y Los Problems*, producciones que guardan una relación compositiva de canciones intimistas y reflexivas. y que sirvieron como objeto de estudio para establecer los rasgos más comunes dentro de la realización de este proyecto. Para el desarrollo de las letras de las canciones, se utilizó como recurso literario un fragmento del texto *La pregunta por la técnica*, del escritor *Martin Heidegger*, empleando como eje narrativo el concepto de *habitar* para abordar diferentes problemáticas relacionadas con el –habitar- dentro de la sociedad contemporánea. Para la realización de esta producción, se utilizó una metodología documental, creativa y bibliográfica, misma que sirvió para reforzar la narrativa de las composiciones. Como conclusión, se obtuvo un *Extended Play* de cuatro canciones titulado *Dispuestos a todo* en el cual se narran metafóricamente diferentes procesos cognitivos que transcurren al habitar la cotidianidad contemporánea.

Palabras clave: Disco conceptual, *Extended Play*, *Dispuestos a todo*, *Héctor Laje*, *EP de Rock*.

Abstract

The next transdisciplinary project consisted of the elaboration of a conceptual rock musical production, composed and performed by the author of the project, this sound material used antecedents of conceptual record productions like *Salvavida (de las balas perdidas)* by *La Maravillosa Orquesta del Alcohol* and *Hambre* by *Eté and Los Problems*, productions that share a compositional relationship of intimate and reflective songs. and that served as an object of study to establish the most common features within the realization of this project. For the development of the lyrics of the songs, a fragment of the text *La pregunta por la técnica*, by the writer Martin Heidegger, was used as a literary resource, using the concept of inhabiting as a narrative axis to address different problems related to -habiting- within contemporary society. For the realization of this production, a documentary, creative and bibliographic methodology was used, which served to reinforce the narrative of the compositions. As a conclusion, an Extended Play of four songs entitled *Dispuestos a todo* was obtained, in which different cognitive processes that take place when inhabiting contemporary everyday life are metaphorically narrated.

Keywords: Conceptual Disc, Extended Play, *Dispuestos a todo*, Héctor Laje, EP de Rock.

1. Introducción

El siguiente proyecto de titulación propuesto para la carrera de Producción Musical y Sonora bajo la categoría de proyecto interdisciplinario, consiste en la creación de un *Extended Play* de carácter conceptual compuesto e interpretado por el autor del proyecto. Los sucesos narrados en esta producción musical se presentan como un conjunto de procesos cognitivos metafóricos que transcurren en la mente de una persona al habitar la cotidianidad contemporánea que lo rodea, ofreciendo interpretaciones que van, desde la pluralidad de las relaciones sociales, hasta la intimidad de la relación con su propia individualidad, lo cual se ejemplifica a través de una serie de reflexiones que documentan su proceso por la búsqueda de su autenticidad.

Este proyecto nace debido al interés que guarda el autor por las producciones discográficas conceptuales, ya que, en un material de esta índole no solo se destacan la pericia técnica compositiva en función de la expresión individual y las herramientas de la producción musical, sino que también se le da mucha importancia a generar un mensaje que sirva para contar una historia y crear un vínculo introspectivo con las personas que escuchan, pudiendo llegar a aportar de manera significativa en la vida de cada individuo, y reafirmando la importancia que tienen este tipo de producciones dentro de la industria musical ecuatoriana.

Para la realización de este trabajo se realizó una investigación documental, a través de la cual, se recopilaron antecedentes que sirvieron para la creación de referentes bibliográficos, conceptuales y musicales, a través de los cuales se establecieron la temática, el género y la estética sonora del *Extended Play* para luego pasar a la etapa creativa donde terminarían de definirse la identidad artística, las similitudes entre cada composición, y el eje que las conectaría dentro del *Extended Play*.

2. Pertinencia del proyecto

Las producciones musicales conceptuales son un recurso ampliamente utilizado dentro de la industria musical contemporánea, consiste en la idea de –agrupar-composiciones con un eje temático particular de tal forma que estas se integren como partes de un todo, en lugar de ser elementos separados sin relación entre sí. Los conceptos pueden incluir aspectos narrativos, simbólicos, instrumentales o composicionales y se utilizan con el fin de unificar la obra.⁷

El *Extended Play “Dispuestos a todo”* propone utilizar el concepto del *habitar* propuesto por el filósofo Martin Heidegger como eje narrativo para crear cuatro composiciones que aborden las problemáticas del -habitar- contemporáneo, poniendo en perspectiva el cómo nos relacionamos con un entorno social cuyos rasgos más cotidianos son: la cultura de lo reemplazable, la pérdida de singularidad, y los modos de producción en masa que nos condicionan como seres creativos y nos quitan la posibilidad de buscar la *autenticidad*.

Esta producción sonora es necesaria porque invita a escuchar y reflexionar sobre eso que se ha estado ignorando, proponiendo confrontar el ejercicio pasivo de -estar-, como medio para indagar sobre ciertos aspectos esenciales de la existencia.

Lo que hace pertinente a “*Dispuestos a todo*” es que nace como una respuesta singular a este habitar contemporáneo que nos lleva a ser individuos cada vez más aislados, planteando un habitar más consciente, reflexivo y crítico en lugar de un habitar maquínico e irreflexivo.

Son necesarias propuestas musicales que involucran a la filosofía, porque invitan al oyente a pensar e involucrarse con la realidad desde el pensamiento reflexivo y la experiencia consciente del entorno.

Cada canción responderá a diferentes procesos cognitivos que expongan momentos de reflexión relacionados con la búsqueda de una *existencia autentica* donde primen la singularidad, la libertad, la lucidez emocional, las relaciones más orgánicas y menos maquínicas.

3. Objetivo general

Producir un *Extended Play* conceptual llamado *Dispuestos a todo* de cuatro canciones de género rock utilizando el concepto filosófico de *habitar* como eje narrativo.

4. Objetivos específicos

- Realizar un proceso de búsqueda de recursos literarios con el fin de componer letras que hagan referencia al concepto del *habitar* planteado por Martin Heidegger, utilizando un lenguaje sencillo y de fácil relación para el oyente.
- Crear la música para los textos buscando potenciar su contenido semántico.
- Crear tres transiciones musicales cortas entre los temas que sirvan como un conector a nivel sonoro y narrativo.
- Realizar arreglos para las cuatro composiciones para un formato de banda de rock, utilizando guitarra acústica y eléctrica, bajo eléctrico y batería. Se incluirán además instrumentos virtuales y sintetizadores.
- Realizar la producción musical de las cuatro composiciones, utilizando los procesos; grabación, edición, mezcla y masterización en cada tema, estos procesos se utilizarán para unificar las obras y enmarcarlas dentro de un “todo”, pudiendo utilizar también herramientas de diseño sonoro, tales como sonidos de paisajes naturales y otros efectos.

5. Descripción del proyecto

Composición y producción de un *Extended Play* conceptual interpretado por el autor del proyecto, conformando por cuatro canciones, con una duración aproximada de doce minutos incluyendo tres transiciones sonoras entre los temas. El registro sonoro de

los instrumentos musicales se realizará en un -home studio- de la ciudad de Guayaquil, y será complementado con instrumentos virtuales.

La estética sonora del proyecto explora elementos musicales del rock, como guitarras acústicas y eléctricas con sonido cálido y ligeramente distorsionado, así también, sintetizadores que proponen espacialidad a los temas. En el contexto lírico, las ideas del texto se sintetizan en letras sencillas y de fácil relación con el lenguaje cotidiano del oyente.

Este *Extended Play*, utilizó como eje narrativo el concepto del *habitar* planteado por el filósofo alemán Martin Heidegger como medio creativo para generar composiciones que respondan a los procesos cognitivos que se presentan al -habitar- en la actualidad, un entorno en el cual aspectos como: lo singular, lo orgánico, la honestidad y lo auténtico, se plantean como escasos, y nociones como: la cultura de lo reemplazable, la pérdida de singularidad, y las técnicas de creación en masa dominan nuestra forma de relacionarnos con el mundo, llegando incluso al punto de formar entornos carentes de relaciones esenciales, que nos condicionan como seres creativos y nos quitan la posibilidad de *habitar en autenticidad*.

Para esto, se utilizó como referencia bibliográfica un fragmento de una conferencia convertida en texto llamada *La pregunta por la técnica*, dictada por Martin Heidegger en la Academia Bávara de Bellas Artes el 18 de noviembre de 1953. A partir de la cual se exploraron términos como el -habitar-, y las existencias auténtica e inauténtica como conceptos que contribuyen al acto de establecer relaciones particulares con ciertos espacios y entornos a través de los procesos cognitivos.

6. Metodología

En esta propuesta conceptual, se plantean cinco etapas, que son:

La adquisición de recursos líricos y melódicos: se realizará una investigación documental por medio de la cual se puedan establecer letras, estrofas y líneas melódicas fijas para las cuatro composiciones, para esto, se analizará una serie de material como texto escrito en notas personales, además de, grabaciones de audio, en las que el

compositor ha plasmado sus reflexiones y procesos vivenciales, a lo largo de su acto de *–habitar–* dentro de un entorno ciudadano contemporáneo.

Composición y arreglos: se exploró referencias musicales y se musicalizaron las letras creando maquetas a partir de las líneas melódicas obtenidas utilizando la guitarra como instrumento armónico, buscando de esta manera, obtener las cuatro canciones del EP en su forma básica (guitarra y voz), para proceder después, a realizar arreglos musicales con instrumentos que corresponden al género elegido, tales como; baterías, guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico, entre otros. Una vez hecho esto, se harán tres transiciones entre los temas que sirvan como hilo conductor, tomando en cuenta que aporten a la narrativa y estética sonora del proyecto.

Grabación: Una vez realizada la composición de los temas, y los arreglos para cada instrumento, se inició el proceso de grabación de cada canción, para esto se programó tres sesiones para cada instrumento, en donde se realizaron procesos como: elección de micrófonos y técnicas de grabación orientadas hacia la estética sonora del Ep, selección de tipos de amplificación e instrumentos, con el mismo fin, revisión y corrección de ciertos aspectos tímbricos, y finalmente, la grabación del audio.

Edición, mezcla y masterización: En esta etapa, se realizó una selección de las mejores tomas de audio de cada instrumento, tomando en cuenta factores como la calidad de la ejecución y el time feel, permitiendo proceder con los procesos de mezcla y masterización.

Realización de la portada: Se realizó con una artista visual de la ciudad, quien utilizó referencias que contribuyeron a la narrativa del concepto general del Extended Play.

7. Capítulo 1

7.1 Antecedentes

Si bien, al escuchar y analizar varias de las producciones musicales de antes de la década de los cincuenta podemos decir que existían ya diferentes producciones que podrían acuñarse dentro del término “álbum conceptual”, no fue sino hasta mediados de

la década de los sesenta, que dicho término empieza a ser utilizado en el ámbito de la industria musical, para referirse a una producción sonora con una línea temática específica.

En relación a las producciones conceptuales, Carrasco afirma:

El primer gran disco que fue incluido dentro de esta categorización fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, que salió al mercado en 1967. Aunque algunos de los álbumes de Frank Sinatra pueden entenderse desde una idea ligada a las concepciones de amor y soledad, fue la mítica producción del cuarteto de Liverpool la que rompió definitivamente con los modos de pensar y elaborar productos musicales y, además, popularizó el término [...] ¹

Sirviendo así, de punto de partida, para que muchos otros tomen el concepto como suyo y lo desarrollen a su manera.

En ámbitos nacionales, el Ecuador ha visto también, un advenimiento de discos conceptuales con propuestas de artistas como *Infinito zen*, *Lolabum*, *Los Animales Lisérgicos*, solo por mencionar algunos, quienes se han hecho notar en el marco de la historia de la música del país, proponiendo conceptos como las caras de la depresión ², los siete rasgos de la tristeza ³, y la relación con lo efímero ⁴, llegando así, a masificar sus propuestas sonoras, y logrando hacerse de un lugar entre los consumidores de música ecuatoriana independiente.

Algunos de los discos que sirven de referencia y punto de partida para el presente proyecto son: *Salvavida (de las Balas Perdidas)* (2017) de *La Maravillosa Orquesta del Alcohol*, *Mudar* (2020) de *Eté y Los Problems*, *Nostalgia en los autobuses* (2020) de

¹ Carrasco Calvi, Alma Soledad, *Discos conceptuales: el más allá de la música* (Universidad de La Plata, 2016), 66-67.

² Pinto, Manuela, *Cuatro nuevos álbumes que debes conocer hoy*, (RadioCocoa, Ecuador -2018)

³ Pinto, Manuela, *Los 7 rasgos de la tristeza: claves para conocer el nuevo disco de Lolabúm*, (RadioCocoa, Ecuador -2018)

⁴ Avila, Alexaner, *La vida (con risas grabadas): El aullido de un animal lisérgico*, (Historias sin Rótulo, 2020)

⁷ Martínez Corona, Gabriela, *Álbumes Conceptuales, Éxodos/Críticas* (Revista de la Universidad de México, 2015), 155-158.

David Ruiz, *Salvavidas de Hielo* (2020) de Jorge Drexler, *Piel y Hueso* (2011) de La Vela Puerca, por tan solo nombrar algunos.

7.2 Marco teórico

El Rock como Género musical

El rock es un género musical que se originó en los Estados Unidos en la década de los años cincuenta, se puede decir que este género es la evolución musical resultante de combinar géneros como *Rhythm and Blues* de raíces afroamericanas y el Country, tomando sus influencias más significativas también de géneros como, el *Gospel*, el *Jazz*, y el *Blues*. Y que deriva a su vez, en un movimiento que funciona como respuesta natural ante la llegada de la evolución tecnológica de la época.⁵

Acerca del Rock, el periodista musical Jorge Romero afirma que:

En lo social, la música rock emerge como válvula de escape de una juventud rebelde que para el momento buscaba su propia identidad. Bandas como The Doors y Creedence Clearwater Revival en Estados Unidos o Led Zeppelin, Pink Floyd y The Beatles nacidas en Inglaterra, representaban en la época el nacimiento de un nuevo sonido y una nueva forma de hacer música, no solo para expresar historias románticas y cotidianas, a diferencia del pop, ahora también para abordar temas con un enfoque social y hasta político. [...]⁶

Con el tiempo, ciertos equipos como pedales de amplificación y distorsión se fueron añadiendo al sonido de las guitarras, el uso de este recurso posibilitó la creación de estilos más diversos debido al cambio de características sonoras de los timbres de dicho instrumento. La potencia y agresividad de las distorsiones y el uso de otros efectos de audio ligados a distintas necesidades expresivas de jóvenes de diversas tribus urbanas derivaron en la creación de varios subgéneros del rock tales como rock progresivo, punk, grunge, música alternativa, rock psicodélico, indie rock, entre otros.

⁵Escuntar Haro, Paúl Andrés, *Exposición Escénica Del Origen De La Cultura Rock A Través De Las Décadas De Los Años 70, 80 Y 90 En Ecuador*. (Universidad de los Hemisferios, Ecuador – 2015).

⁶ Romero, Jorge, *¿Qué es la música rock y cómo nació?*, (Los 40 principales, 2019).

7.3 El rock en Ecuador

La llegada del rock al Ecuador se genera a principios de los años sesenta, sin embargo, no existe forma de determinar la fecha exacta de este suceso, se presume que el arribo de este género musical al país se debió a la influencia que este tenía dentro de países como México y Argentina, sitios en los cuales el rock se estaba afianzando fuertemente entre los jóvenes.

En el Ecuador, la historia del rock comenzó un ritmo un poco acelerado, aunque sin mucha identidad.

En relación al rock en Ecuador Neumane afirma que:

En sus principios, las bandas se dedicaban exclusivamente a la interpretación de covers; el bajista desde hace varios años de la agrupación “Los Barracuda” menciona que Guayaquil fue el epicentro del nacimiento del rock and roll en Ecuador, con agrupaciones como “Los Halcones” y “Los Cool Cats” siendo estos últimos influenciados por la música de Leo Dan, lo que resalta que los grupos musicales en un principio no eran creativos, sino más bien emulaban o copiaban creaciones extranjeras.⁷

No fue hasta la década de los ochentas, que en el Ecuador se experimentó realmente al rock como algo “propio”, ya que tras el apogeo que habían tenido otras agrupaciones hispanas como *Hombres G*, grupos como *Mozzarella*, *L* apoyados por el sello discográfico nacional *FEDISCOS* comienza, la grabación de un disco con composiciones propias llamado *In Vitro*, impulsando a otras agrupaciones locales como “*Luna Llena*” y “*Spectrum*” a seguir la misma tendencia.⁸

Para el final de la década de los ochentas, ya existirían dos tendencias claras en la música del Ecuador, la primera estaba caracterizada por los músicos que incursionaban en influencias de música hispanohablante de la corriente de músicos

⁷ Roberto Antonio Neumane Dávila. Rock & Pop. Bienvenidos a Ecuador. (Quito, Ecuador: Neumane Dávila, Roberto Antonio, 2013), p00.

⁸ Escuntar Haro, Paúl Andrés, Exposición Escénica Del Origen De La Cultura Rock A Través De Las Décadas De Los Años 70, 80 Y 90 En Ecuador. (Universidad de los Hemisferios, Ecuador – 2015).

como Charly García, Hombres G, que era fundamentalmente de rock y pop, y del otro extremo, estaban aquellos que se denominaban *Underground*, abordando géneros como el *Heavy Metal*, *Punk*, *Hardcore*, entre otros.

En los noventa el rock nacional había mutado de tal forma que ya se podía avistar propuestas que rompían en ciertos aspectos con la música de las décadas pasadas, en este periodo de tiempo, se llevó a cabo algo que se podría denominar como un proceso de diversificación del rock, por lo que empezaron a surgir agrupaciones que mezclaban este género con otros como; blues, funk, metal, pop, ska, punk, ritmos latinos, y algunos elementos de la música electrónica dentro de sus propuestas, entre las agrupaciones más relevantes de este lapso podemos encontrar a *Sobrepeso*, *Basca*, *Blaze*, *Viuda Negra*, *Mama Vudú*, *Kruks en Karnak*, *Bajo Sueños*, *Sal y Mileto*, *Muscaria*, *MadBrain*, *Notoken*, *Goe*, *Tanque* y *Contravía*. Quienes recopilaron grandes logros para la “escena local”, ya que en su mayoría fueron proyectos que se volvieron sumamente masivos, e incluso algunos fueron tele-transmitidos a través de MTV, que era para ese entonces, la cadena de música por televisión más importante de América Latina.

Para la década de los dos mil, la influencia del rock no se hizo esperar dentro del panorama nacional, dando cabida a ritmos nuevos y propuestas frescas tales como; *Esto es Eso*, *Björn Borg*, *Can Can*, *Guardarraya*, *Rocola Bacalaro*, *La Grupa*, *Aztra*, *Curare*, *Los Chulpi Tostado*, *Verde 70*, *Alkaloides*, y demás. Agrupaciones que se diferenciaron, en su mayoría, por su particular forma de fusionar el rock con elementos tradicionales del folclore ecuatoriano, y en otros casos, por la singularidad de sus propuestas al mezclar sonoridades que abordaban géneros como jazz, garage rock, fusión y música electrónica, pasando a convertirse en precursores de lo que posteriormente se conocería en el Ecuador como indie rock.

7.4 Referencias artísticas

Como primera referencia está el disco que lleva por nombre “*Salvavida (de las balas perdidas)*” del grupo *La Maravillosa Orquesta del Alcohol*, este trabajo conceptual lanzado en el año 2018 que está conformado por once canciones en las que el compositor, David Ruiz, propone un disco compuesto durante un año en el que la banda se detuvo completamente y no realizó ningún concierto, lo que los obligó a

enfrentarse con ellos mismos, con su soledad, con sus miedos, con sus ansiedades, resultando en un material sonoro en el que se plantea desde la reflexión, el inconformismo, la nostalgia y la crítica social a través de la cual señalan su inconformidad con la cultura del híper individualismo, del aislamiento interno que frustra los sueños y aleja a las personas de la felicidad a través del arrebatamiento del deseo y las esperanzas, a causa de una forma de vida que nos obliga a competir los unos con los otros, atrápanonos en un bucle que no va hacia ninguna parte.

El periodista musical Fernando Ballesteros acerca de este álbum afirma:

Es en los textos, donde encontramos una tónica que acerca a este *salvavidas* a la categoría de trabajo conceptual. Son letras duras, en las que no se desprenden de un acerado tono crítico. En palabras de *David Ruiz*, vocalista y autor: “un disco humano, porque habla del ser humano en toda su extensión y problemática”⁹

En cuanto a lo musical, el álbum mezcla un conjunto de instrumentos acústicos como guitarra, saxofón, mandolina, acordeón, voz y banjo y bajo. que brindan una propuesta sonora muy particular. A través de este álbum juegan con géneros como folk, rock, blues, lo que proporciona una dinámica orgánica, saltando entre canciones más y menos rítmicas. Un elemento común de esta obra son las letras de las canciones, un mensaje que se aborda desde la reflexión y el inconformismo expresados por la característica voz rasgada del vocalista, que ayudan a que se mantenga atentos durante todo el disco.

La segunda referencia artística es el álbum *Hambre* de la agrupación *Ete y Los Problems*, lanzado en el año 2018. En este disco, *Ernesto Tabárez*, vocalista de la banda, explora la necesidad de un espíritu de comunión, la necesidad por sentirse parte de un todo, el ir en “manada” para lo cual crea un álbum de doce canciones, en las cuales expone conversaciones ficticias y metafóricas que tiene con una manada de animales salvajes, en las que a veces es un lobo, y otras un animal “racional” con la capacidad de hablar, con ambiciones, sueños y frustraciones.

⁹ Ballesteros, Fernando, La M.O.D.A. y sus canciones salvavidas (Efe Eme.com – Diario de actualidad musical – 2017)

Respecto a su disco *Hambre*, *Ernesto Tabárez* afirma:

-Hambre, es un disco que habla de fundación o construcción. Yo tengo en mi imaginario a los personajes del disco anterior, que son los mismos del actual, atravesados por el tiempo, por el viaje, de alguna manera se cansan de caminar y deciden buscar una sombra debajo de un árbol. Musicalmente hay un montón de diferencias que también fueron conceptos antes de ser sonido. Nosotros soy yo y todos los que me habitan. También somos la banda, los círculos más amplios entre los que nos vienen a ver siempre, los más nuevos, y de un modo conceptual, podría abarcar a la humanidad. Es un nosotros singular o un yo plural, en ese juego extraño es donde se permite un lugar para que el otro se sienta parte. Es una obra que reflexiona sobre la vida en conjunto, entonces el plural era necesario y lo sentí así todo el tiempo. [...] ¹⁰

Musicalmente, *Ete y Los Problems* Juega con un ensamble de guitarra acústica, eléctrica, batería, bajo sintetizadores y voz, y se mantiene entre géneros como el rock, punk, folk y garaje. Entre los elementos más característicos y comunes de esta propuesta musical están las guitarras poco distorsionadas combinadas con sintetizadores que brindan un gran sentido de la espacialidad, con una reverb muy profunda y arreglos minimalistas para cada instrumento, ofreciendo una variedad dinámica entre canción y canción, en donde predominan en mayor medida las letras intimistas y reflexivas de las canciones.

El sentido de escoger estas dos referencias como principales para la creación del EP *Dispuestos a todo* es que ambas abordan de cierta forma el *habitar*, en *Salvavidas de las balas perdidas*, y en el disco *Hambre*, los compositores hacen alusión a la separación que se genera a través del acto de reflexionar y pensar, ya sea, acerca de sus sueños o sus frustraciones, sirviendo estos como argumentos narrativos por medio de los cuales ellos establecen interpretaciones propias de su realidad inmediata, como un “análisis” de lo que constituye ser humanos. Permitiéndole a su propuesta conectar con una audiencia que comparta interpretaciones similares a las suyas.

¹⁰ Frutos, Novelli, Maximiliano, Ernesto Tabárez: "Cantar 'Hambre' En Buenos Aires Responde Al Presente Que Nos Toca"(El Bondi, Revista -2019)

8. Capítulo 2.- Concepto de la propuesta artística:

Para la realización de esta propuesta artística, es pertinente comenzar preguntándonos: ¿qué es habitar, como construimos, y como habitamos en la actualidad?

Según afirma el filósofo Martin Heidegger:

*El habitar es la manera en como los mortales son en la tierra*¹¹.

En medida en que ha ido evolucionando como especie, el ser humano ha conseguido establecer, crear y fundar sociedades a través de las edificaciones que ha sido capaz de construir a su alrededor, es decir, se han construido casas, puentes y edificios. Se han fabricado carreteras sobre las cuales se han cimentado grandes ciudades, y se han establecido sociedades que han servido para el desarrollo de leyes, y una cultura de la urbanidad con diferentes dialécticas y vertientes que, en su entrecejo, dejan ver que una de las más poderosas ventajas que tiene el ser humano sobre otras especies es el construir. Sin embargo, esto que llamamos construir, se encuentra relacionado estrechamente con el *habitar*, debido a que cada ente de la existencia se encuentra conviviendo dentro de una sola tierra, por lo tanto, el ser humano debe poder plantearse el construir a partir de la habitabilidad, pero no de la suya solamente, sino más bien procurando conservar en mayor medida la esencia de todo lo que lo rodea, desde los árboles, el cauce de los ríos, las plantas y los animales, es decir, construir para coexistir y habitar sin una voluntad de dominio sobre lo natural.

Según afirma Martin Heidegger:

Los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo; en la medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria; en la medida en que no convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera sin reposo.¹²

¹¹ HEIDEGGER, M. (1953) La pregunta por la técnica. Traducción de José Ramón García, -----Sánchez Montañez. "Conferencias y artículos", (Oidós, Barcelona 1954)

¹² HEIDEGGER, M. (1953) La pregunta por la técnica. Traducción de José Ramón García, -----Sánchez Montañez. "Conferencias y artículos", (Oidós, Barcelona 1954)

A partir de esto podemos decir que; los humanos, como seres que pertenecen a un todo, deben encontrar una forma de coexistir a su vez generando una armonía con el ecosistema, este sería el ideal, sin embargo, al encontrarse en entornos urbanos que han sido modificados tantas veces a tal punto de haber perdido su esencia, ¿cómo podemos sentirnos alineados a un espacio que ya no conserva su esencia primaria?

Entrar en una ciudad, es como entrar en una jungla extraña y desconocida, y a los tres segundos ser devorado por una jauría de bestias hambrientas, pero en este caso, esas bestias se llaman; competitividad, individualismo, aislamiento social, falta de contacto, relaciones convenencieras, y una muralla de edificios y espacios con normas restrictivas de comportamiento. Entonces:

¿Cómo habitamos en la actualidad?

Según Heidegger:

No solo habitamos – esto sería casi inactividad - tenemos una profesión, hacemos negocios, viajamos, y estando en camino habitamos, ahora aquí, ahora allí¹³

Lo que se propone en este Extended Play es un habitar que se plantea desde el relacionarse, partiendo desde la comunión con otros seres y sugiriendo una interacción con el entorno, es pensar y reflexionar sobre eso que se ha estado ignorando, procurando que estos pensamientos o esta –forma de habitar- pueda servir para la edificación del ser. Para esto, se ejemplifica metafóricamente el habitar como una serie de procesos cognitivos que el autor experimenta en su proceso vivencial como habitante de la ciudad, los cuales atraviesa en su camino hacia la búsqueda de su autenticidad. Se articulan todas las composiciones a un eje temático central, en el que cada canción hace alusión a varios instantes de reflexión que el compositor experimenta al enfrentarse a un lugar que él define como un sitio carente de espacios para relacionarse, exponiendo en base a esto, cuatro composiciones con letras intimistas y reflexivas, cuyas melodías y arreglos

¹³ HEIDEGGER, M. (1953) *La pregunta por la técnica*. Traducción de José Ramón García, -----Sánchez Montañez. “*Conferencias y artículos*”, (Oidós, Barcelona1954)

expresen una relación con ambientes calmados y pacíficos, que se contrapongan al estilo de vida acelerado que se vive en la ciudad. Esto con la finalidad de responder a la necesidad que tiene el autor por encontrar y vincularse cada vez más con lugares que guarden características ideales para el ocio, la reflexión y el pensamiento enfocado al auto cultivo.

9. Piezas musicales del EP

Canción 1.- A toda velocidad: tema introductorio al universo sonoro del *Extended Play*. La canción *A toda velocidad* pretende expresar la sencillez característica del estilo compositivo del autor, por lo que está compuesta únicamente con dos acordes, pertenecientes a la tonalidad de Do mixolidio, mismos que se repiten durante toda la composición.

Progresión armónica de *A toda velocidad*

Partes A y B: I | bVII ||

Ilustración 1 - Progresión armónica: A toda velocidad

Esta canción hace referencia al ritmo acelerado con el que se convive actualmente en la ciudad, expresa el extrañamiento que experimentó el autor al descubrir los contrastes que existen entre vivir en un sitio muy tranquilo, y estar en una ciudad con mucha velocidad y movimiento. La letra busca representar la mecanicidad de las rutinas cotidianas, y la necesidad natural del individuo por buscar un refugio entre tanto ruido y velocidad. Para esto, se empieza utilizando una introducción con motivos melódicos repetitivos, y una primera estrofa en la que se establece una conexión metafórica con una serie de procesos mecánicos que hace el cuerpo, como la velocidad que tarda la sangre en recorrer el cuerpo y volver al corazón para purificarse, la reacción neuronal que se presenta al estimular el sentido del tacto con una suave brisa, finalizando con una reflexión acerca de procesos más sociales, que expone la medida en que los individuos buscan refugiarse en el calor de otros seres.

Extracto de la letra de *A toda velocidad*

Si la sangre corre, de 60 a 10
Y va más despacio, cuando va a los pies

Y si el viento sopla, justo al caminar
Y de pronto brota, la felicidad
Y si el corazón, busca más dolor
Lo podrá encontrar, con su decisión
Y si es que, al salir, ya no hay calidez
Tendrás que buscarla, ya de 8 a 6
A toda velocidad

Canción 2.- Día uno:

Este tema está compuesto en la tonalidad de Sol mayor, y utiliza un compás de 4/4. Los arreglos están pensados para que la densidad instrumental vaya aumentando gradualmente, de forma que empieza solo con guitarra, permitiendo que los demás instrumentos vayan añadiéndose de forma progresiva.

Progresión armónica de *Día uno*

Parte A: I | Vi ||

Parte B: IV | V | I ||

Parte C: I | IV ||

Ilustración 2 Progresión armónica: Día Uno

El planteamiento de la letra consiste en una reflexión a forma de metáfora que hace alusión a la desesperanza que siente el autor notar que su realidad inmediata le es completamente inusual, rodeado de en un medio que no reconoce y de personas extrañas que van hacia los mismos lugares, utilizan el mismo medio de transporte, se sientan uno junto al otro, pero no interactúan entre sí, una cultura de ensimismamiento aparentemente ocasionada por la competitividad que lo hace cuestionarse que paso con sus sueños y su voluntad.

Extracto de la letra de *Día uno*

Ya no sé si preguntar
Si el mundo ya se rindió
Con tantas almas que van
Perdiendo su dirección

Todos debimos triunfar, armándonos de valor
Reconociendo y sintiendo el fuego dentro de ese corazón...

Canción 2.- Hombre en llamas:

Esta composición fue escrita en la tonalidad de LA mayor, con un bpm de 110, expresa un punto de inflexión, y hace referencia a un estado en que el compositor empieza a encontrar un equilibrio con su entorno, reivindicando y renovando una esperanza que creía extinta, diferenciándose de las dos primeras canciones por una sensación relacionada a la euforia de sentir que todo es posible, como una antorcha encendida que avanza hacia adelante a través de la oscuridad para iluminarlo todo.

Progresión armónica de *Hombre en llamas*

Partes A y B: $\overbrace{\text{I} | \text{V} | \text{vi} | \text{I}}^{\text{X4}} ||$

Ilustración 3 Progresión Armónica: Hombre en llamas

La obra inicia con una progresión de acordes en posición abierta, utilizados en conjunto con un canto a manera de motivación, las frases de las estrofas son utilizadas por el autor como invitación a la comunión, utilizando el fuego como símbolo metafórico para evidenciar una esperanza que se ha vuelto a encontrar.

Extracto de la letra de *Hombre en llamas*

Vamos, vuela muy alto
Dale, puedes gritar
Deja, que las miradas
Nos queden viendo
Al final, no sé, cambio, la dirección
Ya no vas, a encontrar, que has perdido el tiempo
Nos encaró, el sudor, no sé, vuelvo a nacer
Ya no voy, a encontrar, que he perdido el tiempo

Canción 4.- Buscando lo esencial:

Según Martin Heidegger:

Los mortales habitan en medida en que conducen su esencia propia - ser capaces de la muerte como muerte – usando esta capacidad para que sea una buena muerte. Conducir a los mortales a la esencia de la muerte no significa en absoluto poner como meta la muerte en tanto que nada vacía. Tampoco quiere decir ensombrecer el habitar con una mirada ciega, dirigida fijamente al fin.[...] ¹⁴

Esta canción está compuesta en la tonalidad de La mayor, en un compás de 4/4 y a un tempo de 100 beats por minuto.

Progresión armónica de *Buscando lo esencial*

Partes A y B: I | II | IV | I|

Gráfico 4 Ilustración 4 Progresión Armónica: Buscando lo esencial

Es una canción que expone un contraste entre la incertidumbre que experimenta el autor en el camino hacia la búsqueda de su autenticidad y la felicidad que este siente al creer que la ha hallado, la letra alude a reconocerse, a sentirse rodeado por una paz que lo conduce por un estado de conciencia que lo invita a reenfocar sus sentidos hacia todo lo que existe en su entorno, volcándolo todo hacia un lado positivo y encontrando la determinación que necesitaba para volver a enfrentarse a sus objetivos a costa de todo, haciendo un hincapié final en el nombre del Extended Play

Extracto de la letra de *Buscando lo esencial*

Voy, buscando lo esencial, sintiendo la ciudad
Nada se pierde
Voy, a cargo del timón, cuidando la intención
Es tan extraño.

Extracto del coro

Ya no nos van, a parar
No es tan difícil triunfar
Ya no nos van a parar
No cuesta tanto llegar
-Dispuestos a todo-

¹⁴ HEIDEGGER, M. (1953) La pregunta por la técnica. Traducción de José Ramón García, -----Sánchez Montañez. “Conferencias y artículos”, (Oidós, Barcelona 1954)

9.1. Preproducción, composición y arreglos:

En esta etapa se dio paso a la creación y composición musical de las obras, para lo cual se contemplaron procesos como; elaboración de las letras, creación de demos o maquetas, realización de cronograma de producción y formación del equipo de trabajo.

Para la creación de este Extended Play, se hicieron en primer lugar las letras y las líneas melódicas, y luego se fue buscando acordes que encajaran con las melodías y letras propuestas, procurando siempre que estos guarden una correspondencia sensitiva con la intención del autor. Esto dio como resultado cuatro composiciones en tonalidades mayores, en las que predominan en su mayoría armonías con acordes en posición abierta de la guitarra, definiendo así la estructura de las canciones en un formato de guitarra y voz. Todos los temas fueron compuestos y arreglados por el autor del proyecto.

Para los arreglos, se utilizaron algunos de los instrumentos popularmente usados en el género musical rock, tales como batería, bajo y guitarras eléctricas. Esto debido a la relación interpretativa y compositiva que el autor guarda con este género en particular, y su familiaridad con esta estética sonora.

Los arreglos de baterías se compusieron en primera instancia utilizando instrumentos virtuales, y una vez ya definidos, fueron ensayados por el músico de sesión *Yuyo Romero* y capturados en el estudio de grabación de la Universidad de las Artes.

Los arreglos de guitarras se realizaron una vez concluida la composición de las canciones, para esto se utilizó inversiones de acordes, empleando arpeggios, rasgueos y melodías sencillas que potenciaran de forma particular la narrativa de cada canción, mientras que, para los arreglos de bajo, se utilizó una relación de tónicas, terceras y quintas notas de cada acorde, tomando como guía los ritmos armónicos de cada parte de las canciones.

Las letras de las canciones, se compusieron basadas en escritos creados por el autor en su experiencia como habitante de la ciudad, mismos que fueron adaptados en forma de reflexiones y pensamientos en primera y tercera persona, consiguiendo rimas

melódicas que pudieran ejemplificar momentos reflexivos personales que sirvieran para establecer una narrativa pertinente al concepto del Extended Play.

Se realizaron además pequeños arreglos con sintetizadores y cuerdas en canciones específicas, resultando en el siguiente esquema de composición, instrumentos y tempos:

Momento 1.- A toda velocidad: Los instrumentos usados en este tema son; batería, bajo, guitarras eléctricas, cello virtual, voz y paisajes sonoros. Su tempo es de 130 bpm.

Momento 2.- Día uno: Los instrumentos usados en este tema son; batería, bajo, guitarras eléctricas y voz y paisajes sonoros. Su tempo es de 118 bpm.

Momento 3.- Hombre en llamas: Los instrumentos usados en este tema son; batería, bajo, guitarras eléctricas, voz y paisajes sonoros. Su tempo es de 110 bpm.

Momento 4.- Buscando lo esencial: Los instrumentos usados en este tema son; batería, bajo, guitarras eléctricas, voz y paisajes sonoros. Su tempo es de 100 bpm.

9.2. Letras:

En este extended Play las letras juegan un papel muy importante, Por lo que antes de empezar a detallar el contenido lírico de cada una de las composiciones, es preciso explicar el vocabulario que se utilizó.

Para el desarrollo textual de cada canción, se emplearon algunos términos que albergan un significado particular para el autor de los temas.

De *Ocho a Seis* ejemplifica una franja de horario laboral y académico dentro del que forjamos las relaciones de la vida cotidiana. El *Viento* representa una fuerza motivadora en forma de brisa que viene desde el horizonte. El término *Almas* representa a las personas que deambulan por la ciudad diariamente. El *Fuego* representa la energía positiva que nos mueve de manera personal para cumplir nuestros objetivos y metas. *Volar Directo Al Sol* representa el hacer un “salto de fe”, significa arriesgarse en aras de cumplir un “sueño” que te llama profundamente a pesar del miedo y la falta de certeza hacia el futuro. El *Cansancio y el sudor* representa un sentimiento que se genera por

haber trabajado en algo en lo que se ha puesto mucho esfuerzo, poniendo en perspectiva el dolor y el agotamiento como parte de la recompensa.

Canción 1.- A toda velocidad:

Tema introductorio del EP. Ejemplifica el primer momento vivencial del autor, se representa el extrañamiento que este sintió al experimentar el contraste por mudarse de un lugar muy tranquilo a una ciudad con más “movimiento”, se alude mediante la letra, al ritmo acelerado, a la mecanicidad de las rutinas cotidianas y a la necesidad de encontrar un refugio en medio de tanto ruido y velocidad.

A toda velocidad

Parte A1	Parte B1	Justo al caminar
Si la sangre corre	A toda velocidad	Y de pronto brota
De sesenta a diez	A toda velocidad	La felicidad
Y va más despacio	A toda velocidad,	Y si es que al salir
Cuando va a los	velocidad	Ya no hay calidez
pies	velocidad	Tendrás que
	velocidad	buscarla
Y si el viento sopla	A toda velocidad	Ya que ocho a seis
Justo al caminar		
Y de pronto brota	Parte A2	Parte B2
La felicidad	Y si el corazón	A toda velocidad
	Busca más dolor	A toda velocidad
Y si el corazón	Lo podrá encontrar	A toda velocidad,
Busca más dolor	Con su decisión	velocidad
Lo podrá encontrar	Y si es que al salir	velocidad
Con su decisión	Ya no hay calidez	velocidad
Y si es que al salir	Tendrás que	A toda velocidad.
Ya no hay calidez	buscarla	
Tendrás que	Ya que ocho a seis	
buscarla		
Ya que ocho a seis	Y si el viento sopla	

Canción 2.- Día Uno:

Este tema expone el momento en que el autor reflexiona sobre la nostalgia y la desesperanza que siente al encontrarse con un entorno que lo lleva a experimentar una pérdida de su voluntad, llegando a cuestionarse metafóricamente donde se fueron su valor, su tiempo, y sus sueños.

Día Uno

Parte A1

Ya no sé si
preguntar

Si el mundo ya se
rindió

Con tantas almas
que van

Perdiendo su
dirección

Todos debimos
triunfar

Armándonos de
valor

Reconociendo y
sintiendo el fuego

Dentro de este
corazón

Parte B1

Y volver

a volar directo al
sol

y poder sentir el
cansancio y el
sudor

Y volver

a volar directo al
sol

y poder sentir el
cansancio y el
sudor

Puente instrumental

Parte A2

Si las montañas del
bien

Hoy me vuelven a
buscar

Ve y diles donde
estará

Vagando en la
soledad

El espíritu que
ayer no se escapó

Y la sombra de la
fe que no triunfó

El proyecto de
vivir que fracasó

Y los restos del
país que se
extinguió

Puente instrumental

Parte C

Puedes decirles
que al final

Solo perdimos
tiempo

(x3)

Puedes decirles
que al final...

Se escapó...

Canción 3.- Hombre en llamas:

En esta composición el autor expresa un punto de inflexión, de reconocimiento y de aceptación del medio en el que habita, es una aceptación que busca el equilibrio con el entorno, se hace un llamado a la esperanza, como un destello de luz esclarecedora en el medio de la oscuridad del ensimismamiento, invitando al espíritu de comunión y al reconocimiento del ser.

Hombre en llamas

Parte A1

Vamos

Vuela muy alto

Dale

Puedes gritar

Deja

Que las miradas

Nos queden viendo

Y al Final

No sé, cambio

La dirección

Ya no vas

A encontrar

Que has perdido el tiempo

Y nos encaro

El sudor

No se

Vuelvo a nacer

Ya no voy

A encontrar

Que he perdido el tiempo

Parte B1

Al espejo

Colgado en el pavimento

Reconociendo entre el
tiempo y el sudor...

SOLO

Parte B2

Y al espejo

Colgado en el pavimento

Reconociendo entre el
tiempo y el sudor

Voy prendido en fuego

Voy prendido en fuego

Voy prendido en fuego

Voy prendido en fuego...

Estrofa 3

Canción 4.- Buscando lo esencial:

En este tema se exponen una conclusión y un comienzo, se muestra una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera de interpretar la ciudad, el entorno, y a uno mismo. Se alude a un despertar de los sentidos a través de un nuevo estado de paz y plenitud en el que todo es posible.

Buscando lo esencial

Parte A1	Tan valiente va
	Volando hacia el sol
Voy	Y la luz de la mañana
Buscando lo esencial	Me está viendo...
Sintiendo la ciudad	SOLO
Nada se pierde...	
Voy	Parte C
A cargo del timón	Ya
Cuidando la intención	no nos van
Es tan extraño...	A parar
	No es tan difícil triunfar
Parte B1	Ya
Y la luz de la ciudad se va	no nos van
Y nos envenena el viento	A parar
Y los árboles que ya no están	No cuesta tanto llegar
Nos recuerdan rostros viejos	Dispuestos a todo
	Dispuestos a todo
Y esta insípida y vulgar canción	Dispuestos a todo
	Dispuestos a todo...

9.3. Equipo de trabajo:

El equipo de trabajo musical estuvo conformado por el autor del proyecto para la composición, arreglos y ejecución de guitarras, bajo e interpretación vocal, y el músico de sesión Yuyo Romero para la ejecución de las baterías en el estudio de grabación.

El equipo de trabajo técnico estuvo conformado por Jean Henry Delgado y Camila Guerrero en los roles de ingenieros de grabación, el autor del proyecto en edición y mezcla de audio, y Diego Camacho como ingeniero de masterización.

9.4 Cronograma de las sesiones de grabación:

Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE REALIZACION DEL EP “DISPUESTOS A TODO”									
ACTIVIDADES POR SEMANA	ENE	FEB	MAR	ABRL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
ELABORACION DE ANTEPROYECTO	■	■	■						
COMPOSICION		■	■	■					
REALIZACIÓN DE MAQUETAS Y ARREGLOS			■	■	■	■			
GRABACIÓN					■	■			
EDICION Y MEZCLA						■	■		
MASTERIZACION							■		
ELABORACION DE PORTADA							■	■	
PRESENTACION ACADEMICA								■	■
PRE DEFENSA Y DEFENSA									■

9.5. Flujo de Software y Hardware:

Al tratarse de grabaciones que tuvieron lugar en diferentes locaciones, el flujo de hardware y software que se utilizó fue el siguiente:

- **Composición y realización de maquetas:** instrumento/micrófono – tarjeta de sonido behringer UM2 - DAW Ableton Live 10.
- **Grabación de baterías:** Micrófonos - Patchbay – preamplificadores Universal Audio – Interfaz de audio Tascam – DAW Logic Pro.
- **Grabación de bajo y guitarras:** instrumento – interfaz focusrite 18i20 – DAW Pro Tools 12 HD
- **Grabación de voces:** micrófono AKG C214 – interfaz focusrite 2i2 - DAW Pro Tools 12 HD

10. Capítulo 4.- Producción y Postproducción:

10.1. Grabación:

La producción de este EP se hizo a través de cuatro etapas y en diferentes locaciones:

- Grabación de batería acústica (Mz 14 - Universidad de las Artes)
- Grabación de guitarras eléctricas (estudio casero del autor)
- Grabación de bajo eléctrico (estudio casero del autor)
- Grabación de voces (estudio BlueCats)

Batería: la grabación de este instrumento lo que se quería obtener era un sonido con mayor realce en las frecuencias graves y medias, opaco pero consistente, para lo que se utilizó la siguiente microfonomía:

Bombo: micrófono sennheiser E902, Redoblante: Electro-Voice RE 20 (arriba) y SM57 (abajo), para los OH se usaron los micrófonos NEUMAN - KM 183, para los Toms se usaron los sennheiser MD421, y para el Hihat se utilizó un NEUMAN - KM 184. Estos micrófonos en conjunto contribuyeron para la realización de las tomas de

todos los temas, proporcionando una sonoridad clara y precisa de cada parte del instrumento, permitiendo obtener el sonido robusto y consistente para la realización del *Extended Play*. Esta grabación tuvo lugar en el estudio de Mz 14, ubicado en la Universidad de las Artes.

Guitarras: El rock, como género musical, está caracterizado mayormente por tener guitarras potentes y distorsionadas que suenan crudas y en ocasiones algo sucias, para esta propuesta musical, se quiso conservar un poco de esa esencia, pero también se propuso jugar con la dualidad entre el sonido “limpio” y el sonido distorsionado. Por lo que las grabaciones de este instrumento se realizaron en el entorno de un *home studio*, usando una combinación entre línea directa con amplificadores virtuales del plugin Amplitube 4, y el amplificador Fender Mustang 1, el sonido se grabó con el micrófono AKG P100. Lo que resultó en la obtención de un sonido crudo, pero de cierta forma cálido, con el carácter requerido para el EP.

Bajo: Este instrumento fue grabado por línea en un estudio casero, se tomó esta decisión debido a que, al realizarse diferentes pruebas de sonoridad, era lo que más se acercaba a las referencias sonoras proporcionadas por el autor, guardando así una correspondencia con la identidad sonora de cada tema. Esta grabación se llevó a cabo en un estudio casero.

Voz: Para la captura de las voces se utilizó el micrófono AKG C214 debido a la respuesta sonora que proporcionaba para la voz del autor. La grabación de los cuatro temas se llevó a cabo en dos sesiones, en el home studio BlueCats.

10.2. Postproducción

10.3. Mezcla:

Esta etapa del proyecto se realizó en el home studio de Héctor Laje, autor del proyecto, y tuvo una duración de un mes.

Al tratarse de un EP de conceptual, dentro de la mezcla se realizaron varios tratamientos similares que se utilizaron principalmente, para enmarcar los temas dentro de un todo, y para añadirles una estética sonora particular que los relacione a nivel artístico con la narrativa del concepto, estos procesos se detallan a continuación:

Baterías: Para este instrumento se utilizó ecualización sustractiva, se hizo un corte en las frecuencias graves y medias altas a cada instrumento con la finalidad aprovechar el rango de frecuencia de cada elemento, permitiendo a través de esto tener un mayor control dentro del espectro de frecuencias dentro de la mezcla. Se usó también un compresor en elementos como toms, y bombo para controlar la dinámica de los golpes, y finalmente se realizó una compresión paralela para toda la batería, además de una reverberación para darle un lugar con los demás instrumentos.

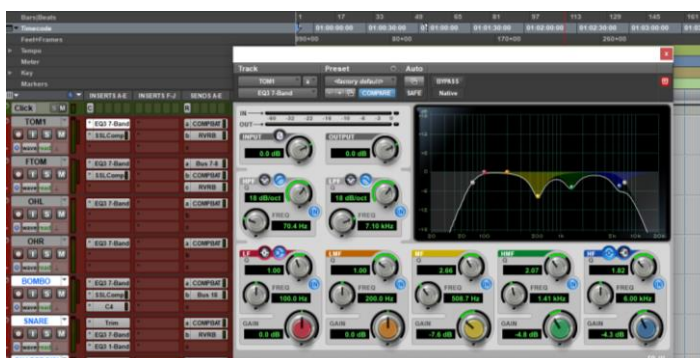

Ilustración 6 Plugin de Ecualización: Baterías

Ilustración 7 Plugin de compresión: Baterías

Bajo: Se realizó un recorte de frecuencias graves y agudas, y se hizo también un realce de frecuencias entre los 150 y 250 hertzios, esto para proporcionarle un lugar dentro de la mezcla general, y finalmente se realizó un *sidechain* con el bombo, de tal forma que estos no se enmascaren entre sí.

Ilustración 8 Plugin de ecualización: Bajo

Ilustración 9 Plugin de compresión: Bajo

Guitarras Rítmicas: se realizó un corte de frecuencias medias y graves, y se aplicó reverberación para combinarlas con los demás instrumentos en la mezcla.

Ilustración 10 Plugin de ecualización: Guitarras

Guitarras lideres: se hizo ecualización sustractiva cortaron frecuencias graves, medias y altas, y se aplicó un compresor para añadir carácter, se añadió también reverberación y *delay* en partes específicas por medio de envíos de canales auxiliares.

Ilustración 11 Plugin de compresión: Guitarras

Voces de apoyo: ecualización sustractiva, recortes en frecuencias agudas y graves para dar un lugar en la mezcla, y aplicación de reverberación y *delay* para que se combinen con el resto de instrumentos.

Ilustración 12 Plugin de ecualización: Voces

Voz: ecualización sustractiva en frecuencias graves y medias altas, compresión para control de dinámicas, *DeEsser* para control de seseo en la interpretación, aplicación de reverberación y *delay*, además de un excitador de armónicos mediante envíos auxiliares para refuerzo de frecuencias agudas.

Para cada tema se realizó también el proceso de paneo particular para cada instrumento, de tal forma que las frecuencias más graves estén en el centro junto con la voz, adicionalmente se reguló niveles por medio de *faders* y automatizaciones.

Ilustración 13 Plugin de compresión: Voz principal

Ilustración 14 Plugin Excitador de armónicos: voces

10.4. Masterización:

En esta etapa final de la producción de audio se utilizó diferentes procesos, tomando en cuenta siempre que estos contribuyeran tanto al proceso narrativo y conceptual del EP.

A niveles generales, se realizó una ecualización en cada tema, de tal forma que existiera un equilibrio frecuencial en todas las canciones, se utilizó un emulador de cinta analógica para realzar frecuencias específicas y también para añadir una particularidad estética al sonido, un ecualizador adicional para agregar presencia y carácter, se expandió un poco el estéreo, y se exporto a un nivel de -14lufs con la finalidad de introducir los temas en plataformas digitales. Este proceso estuvo a cargo de Diego Camacho, y se realizó en el estudio Elevado records en la ciudad de Portoviejo.

Ilustración 15 Grafico: proceso de masterización

11. Capítulo 5.- Diseño de la portada:

La realización de la portada estuvo a cargo de la artista visual Francesca Palma Terán, estudiante de la Uartes, el diseño se realizó conjuntamente con el autor del proyecto a través de reuniones mediante las cuales se estableció la idea de que la portada estuviera enlazada a la última canción del EP (buscando lo esencial), tomado como referencia la idea del “salto de fe” para crear una imagen que simbolice el acto de arriesgarse y lanzarse hacia lo desconocido en busca de eso que traerá paz y felicidad.

Como resultado, se obtuvo una pintura, misma que fue digitalizada y utilizada para el *Extended Play*.

Ilustración 16: Arte de Portada de EP

11.1. Conclusiones y Recomendaciones:

Dispuestos a todo es un EP concebido principalmente desde un concepto que ejemplifica la experiencia del habitar, pero desde una perspectiva intimista y personal, se plantean momentos de reflexión generados por el autor, a través de los cuales este busca su autenticidad y esencia expresiva, en su proceso de desarrollar una vida dentro de una ciudad de la que en principio no formaba parte. A nivel musical y de composición, los temas fueron planteados desde una estética sonora familiar para el artista, como lo es el rock, procurando siempre que las canciones partan de sensaciones y experiencias reales y honestas.

Se buscó la honestidad como rasgo fundamental del EP, tanto a nivel interpretativo como compositivo, debido a que se quería que el punto fuerte de la propuesta sea un trabajo reflexivo, que exprese temáticas existenciales, ofreciendo primero una mirada desde lo individual, y haciendo al final un llamado hacia lo relacional y lo colectivo.

En las canciones presentadas, esto se evidencia a través de sus letras, que fueron motivadas por las vivencias del autor, y por los recursos literarios y artísticos planteados en la metodología. Permitiendo construir una narrativa firme, la cual se complementó con paisajes sonoros, que motivaran un sentido de localización geográfica general. Logrando a través de los recursos de la producción musical, transformar una idea en un producto “físico “pudiendo incluso sistematizar ciertos procesos que contribuyeron para que el desarrollo de cada etapa se llevara de manera exitosa y logrando los objetivos planteados inicialmente.

11.2. Recomendaciones

Se recomienda incentivar la creación de producciones musicales que partan desde la búsqueda e interacción con otras disciplinas, ya sean estas artísticas, o de reflexión y pensamiento crítico como la filosofía, ya que esto enriquece a los productos artísticos, e invita a su vez a repensar nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y con el entorno.

11.3. Referencias

Bibliografía

Avila, Alexaner, *La vida (con risas grabadas): El aullido de un animal lisérgico*, (Historias sin Rótulo, 2020)

Carrasco Calvi, Alma Soledad. «Discos conceptuales: El más allá de la música.» *Letras; no. 4 - Universidad de la Plata*, 2016: 66-67.

Martinez Corona, Gabriela, *Álbumes Conceptuales, Éxodos/Críticas* (Revista de la Universidad de México, 2015), 155-158.

Pinto, Manuela, *Cuatro nuevos álbumes que debes conocer hoy*, (RadioCocoa, Ecuador -2018)

Pinto, Manuela *Los 7 rasgos de la tristeza: claves para conocer el nuevo disco de Lolabúm*, (RadioCocoa, Ecuador -2018)

Romero, Jorge, *¿Qué es la música rock y cómo nació?*, (Los 40 principales, 2019).

HEIDEGGER, M. (1953) *La pregunta por la técnica*. Traducción de José Ramón García,
-----Sánchez Montañez. “*Conferencias y artículos*”, (Oidós, Barcelona1954)

11.4. Fuentes discográficas

David Ruiz, Nostalgia en los autobuses (PRMVR, 2020), CD

Eté y Los Problems, Mudar (Little Butterfly Records, 2020), CD.

Jorge Drexler, Salvavidas de Hielo (WMG; LatinAutor, Muserk Rights Management, LatinAutorPerf, 2020), CD.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Salvavida (De las balas perdidas) (PRMVR, 2020), CD

La Vela Puerca, Piel y Hueso (Mi Semilla Records, 2011), CD.

12. ANEXOS

Ilustración 17: Proceso de grabación de guitarras eléctricas por Héctor Laje en el Home studio.

Ilustración 18 Grabación de Baterías con el músico Yuyo Romero: Estudio B Mz14 Uartes

Ilustración 19 Montaje y microfónica para grabación de Guitarras Eléctricas.

A toda velocidad

Compositor: Héctor Laje

Intro

$\text{♩} = 126$

C

B \flat

C

Parte A1

7

B \flat

C

B \flat

13

C

B \flat

C

19

B \flat

C

B \flat

25

C

B \flat

C

31

B \flat

C

B \flat

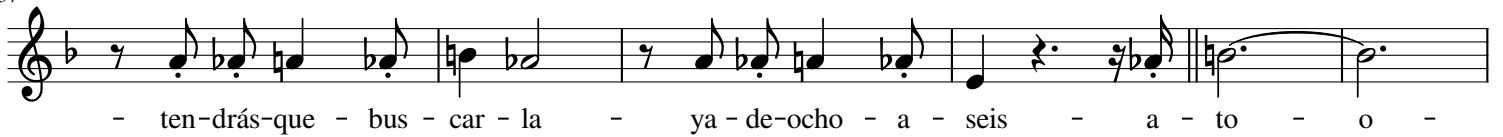
Parte B1

37

C

B \flat

C

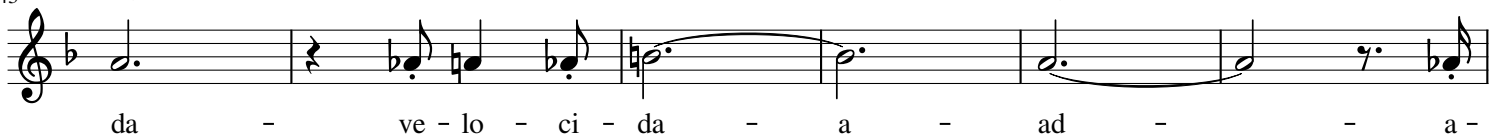

43

B \flat

C

B \flat

49 C B \flat C
too - o - o - da - ve - lo - ci - da - a - a... -

55 B \flat C B \flat
ad - a - too - o - o - o - da - ve - lo - ci -

61 C B \flat C
da - a - a - ad - a - to - o - o - o -

67 B \flat C
da - ve - lo - ci - dad

Parte A2

73 C B \flat C
y - siel - co - ra - zón - bus - ca - más - do - lor - lo - po - draen - con - trar -

79 B \flat C B \flat
- con - su - de - si - ción - y - sies - queal - sa - lir - ya - nohay - ca - li - dez -

Parte B2

85 C B \flat C
- ten - drás - que - bus - car - la - ya - de - ocho - a - seis - a - to - o -

91 B \flat C B \flat
da - ve - lo - ci - da - a - ad - a -

97 C B \flat C
too - o - o - da - ve - lo - ci - da - a - a... -

103 $B\flat$ C $B\flat$

ad - a - too - o - o - o - da - ve - lo - ci -

Detailed description: This musical staff covers measures 103 to 108. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature (C). The melody starts with a dotted quarter note on G4, followed by a quarter rest, a quarter note on A4, and a quarter note on B-flat4. A slur covers the next three notes: a dotted half note on B-flat4, a quarter note on A4, and a quarter note on G4. This is followed by a quarter rest, a quarter note on F4, and a quarter note on E4. A final slur covers a dotted quarter note on D4, a quarter note on C4, and a quarter note on B-flat4.

109 C $B\flat$ C

da - a - a - ad - a - to - o - o - o -

Detailed description: This musical staff covers measures 109 to 114. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature (C). The melody starts with a dotted quarter note on G4, followed by a quarter note on A4, and a quarter note on B-flat4. A slur covers the next three notes: a dotted half note on B-flat4, a quarter note on A4, and a quarter note on G4. This is followed by a quarter rest, a quarter note on F4, and a quarter note on E4. A final slur covers a dotted quarter note on D4, a quarter note on C4, and a quarter note on B-flat4.

115 $B\flat$ C

da - ve - lo - ci - dad

Detailed description: This musical staff covers measures 115 to 118. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature (C). The melody starts with a dotted quarter note on G4, followed by a quarter rest, a quarter note on A4, and a quarter note on B-flat4. A slur covers the next three notes: a dotted half note on B-flat4, a quarter note on A4, and a quarter note on G4. This is followed by a quarter rest, a quarter note on F4, and a quarter note on E4. A final slur covers a dotted quarter note on D4, a quarter note on C4, and a quarter note on B-flat4.

Día uno

Compositor: Héctor Laje

♩ = 118

Parte A1

Ya-no-se-si-pre-gun-tar si-el-mun-do-ya-se-rin-dió - con-tan-tas-al-mas-que-van-

per-di-en-do-su-direc-ción - to-dos-de-bi-mos-triun-far -

ar-man-do-nos-de-va-lor re-co-no-cie-doy-sin-tien-do-el-fue-go-den-

Parte B1

tro-des-te-co-ra-zón - y-vol-ver a-vo-lar - di-rec-toal-sol -

y-po-der - sen - tir - el-can-san - cioy-el su-dor - y - vol-ver - a-vo-lar -

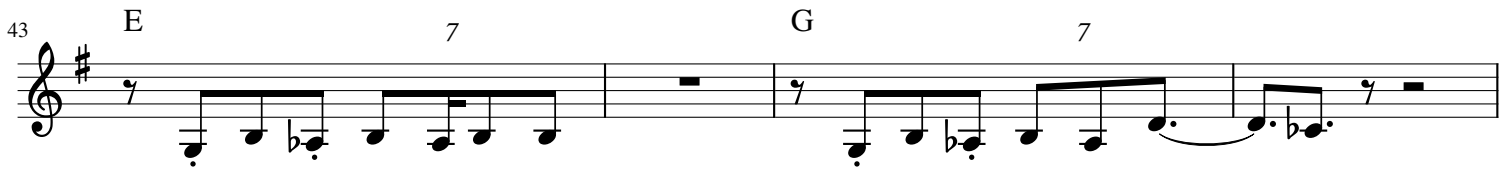
di-rec - toal - so - ol - y-po-der - sen - tir - el-can-san - cioyel - su-dor...

Puente Instrumental

Parte A2

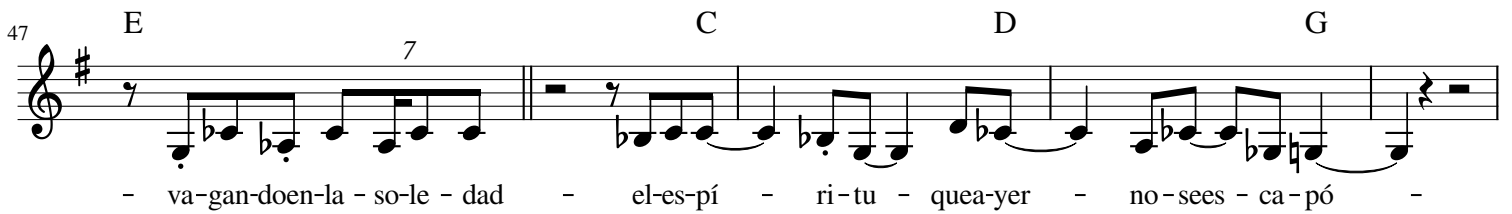
Si-las-mon-ta-ñas-del-bien -

43 E 7 G 7

- hoy-me-vie-nen-a-bus-car - vey-di-les-don-dees-ta-ran -

47 E 7 C D G

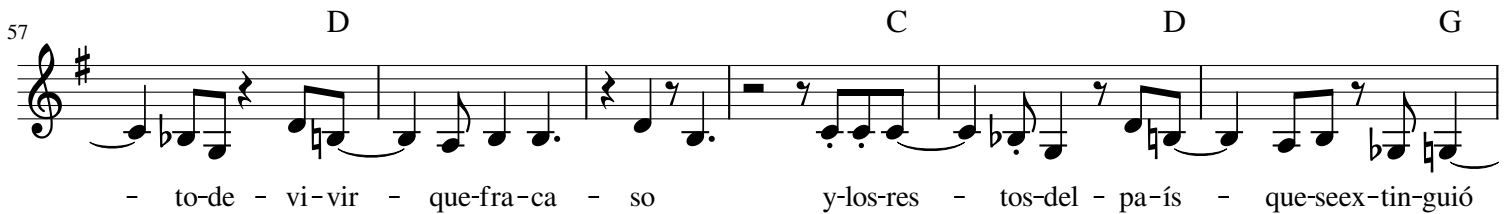
- va-gan-do-en-la-so-le-dad - el-es-pí-ri-tu-quea-yer-no-sees-ca-pó -

52 C D G C

- y-la-som-bra-de-la-fe-que-no-triun-fo-el-pro-yec-

57 D C D G

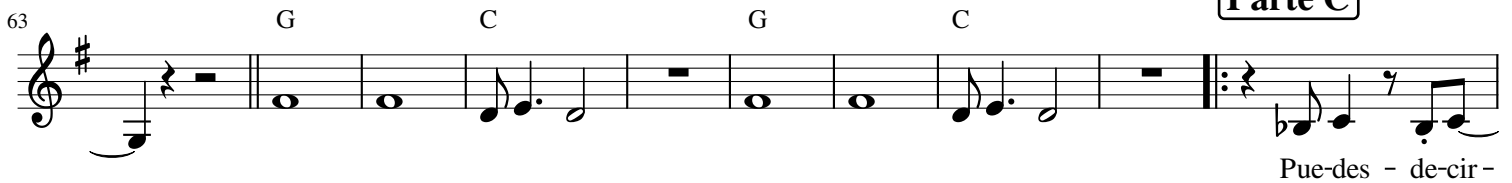

- to-de-vi-vir-que-fra-ca-so-y-los-res-tos-del-pa-ís-que-se-ex-tin-guió

Puente Instrumental

Parte C

63 G C G C

Pue-des-de-cir-

73 C

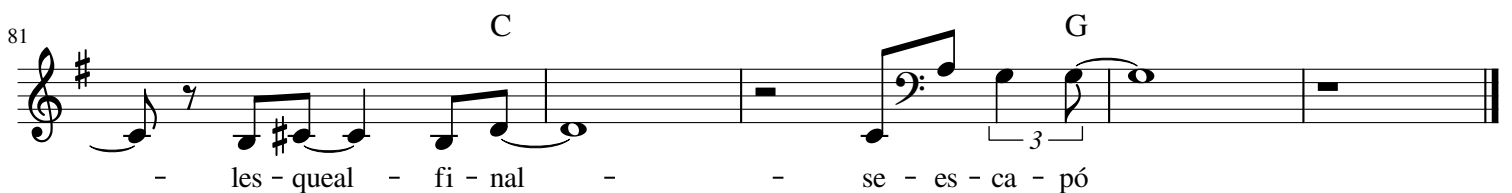
- les-queal-fi-nal-so-lo-per-di-mos-tiem-po Pue-des-de-cir-

77 C

- les-queal-fi-nal-so-lo-per-di-mos-tiem-po Pue-des-de-cir-

81 C G

- les-queal-fi-nal-se-es-ca-pó

Hombre en llamas

Compositor: Héctor Laje

Parte A1

$\text{♩} = 110$

A E

va mos vue la muy al to o o

5 A E

da le pue des gri tar...

9 A E

de ja que las mi ra da a as

13 F#m A

nos que den vien... do...

17 E

al fi nal no se cam bio

21 F#m

la di rec ción E ya no vas aen con trar quehas per

25 E

di doel tiem po nos en ca ró elsu dor no sé

29 F#m

vuel voa na cer ya no voy aen con trar quehe per

Parte B1

33 A E A E

di doel tiem po y al... es pe jo col ga doen el pa vi men

37 A E F#m

to re co no cien doen trel tiem po yel su dor

41 **solo**

45

Parte B2

49 A E

al... es pe

53 A E A E

jo col ga doen el pa vi men to re co no cien doen trel tiem

57 F#m

po yel su dor

61 E E E

voy prendi doen fue go voy prendi doen fue go voy prendi doen fue go

Buscando lo esencial

Héctor Laje

Parte A1

$\text{♩} = 100$ A B D

Voy - bus-can - do-loe - sen - cial - sin-tien - do-la - ciu-dad -

7 A Verso B

- na-da - pier - de - voy - a-car - go-del - ti-mo on - cui-dan -

13 D A Parte B1 B

- do-lain-ten - ción - es-tan-ex-tra - ño - y-la-luz - de-la - ciu-dad -

19 A B

- se - va - y-nos-en - ve-ne - nael - vien - to - y-los-ar - bo-les - que-ya -

23 A B

- noes - tan - nos-re-cuer - dan-ros - tros-vie - jos es-tain-ci - pi-day - vul-gar -

27 A B

- can-ción tan-va-lien - te-va-vo-lan - ciae-l-sol - y-la-luz - de-la - ma-ña - na - mees-ta -

Solo

32 A B D A

vien-do....

38 B D A B D

Musical staff 38-42 in G major (one sharp). The staff contains a sequence of chords: B, D, A, B, D. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with some beamed sixteenth notes.

43 A B D A

Musical staff 43-47 in G major. The staff contains a sequence of chords: A, B, D, A. The melody continues with eighth and sixteenth notes.

Parte C

50 B D A B D A

Musical staff 50-57 in G major. The staff contains a sequence of chords: B, D, A, B, D, A. The melody includes some rests. Below the staff, the lyrics are: Ya - no-nos-van - a pa-rar - noes - tan-di-fi - cil-triun - far -

58 B D A B D A

Musical staff 58-65 in G major. The staff contains a sequence of chords: B, D, A, B, D, A. The melody includes some rests. Below the staff, the lyrics are: ya - no-nos-van - a-pa-rar - no - cues-ta-tan - to-lle-gar -

66 B D A B D

Musical staff 66-71 in G major. The staff contains a sequence of chords: B, D, A, B, D. The melody includes some rests. Below the staff, the lyrics are: - dis-pues - tos - a - to - do - na - na - na - na - na - dis-pues - tos - a - to - do -

72 A B D A

Musical staff 72-75 in G major. The staff contains a sequence of chords: A, B, D, A. The melody includes some rests. Below the staff, the lyrics are: - na - na - na - na - na - na - dis-pues - tos - a - to - do - o - uh - oh

76

Musical staff 76-80 in G major. The staff contains a sequence of chords: B, D, A, B, D. The melody includes some rests. The staff ends with a double bar line.