

CACAO SESSIONS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
BOGOTÁ D.C
2018

CACAO SESSIONS

ELABORADO POR: LINDA KATHERIN HERRERA ZÁRATE
ASESOR: STEFANO PIZZAIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
BOGOTÁ D.C
2018

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS GENERALES	6
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. RESEÑA DE LA BANDA CACAO MUNCH	7
5. CANCIONES	8
6. PROCESO DE SELECCIÓN DE REFERENCIAS	11
7. ETAPAS DE PRODUCCIÓN	13
7.1. PREPRODUCCIÓN	13
7.1.1 PREPRODUCCIÓN DE AUDIO	13
7.1.2 PREPRODUCCIÓN DE VIDEO	15
7.2 GRABACIÓN	16
7.2.1 GRABACIÓN DE AUDIO	16
7.2.1.1 La vida - La Serpiente	16
7.2.1.2 Lamento - El Cinturón del Taxi	17
7.2.1.3 Mi Vecina	18
7.2.2. GRABACIÓN DE VIDEO	19
	3

7.3 EDICIÓN	20
7.3.1 La vida	20
7.3.2 La Serpiente	20
7.3.3 Lamento	20
7.3.4 El Cinturón del taxi	21
7.3.5 Mi Vecina	21
7.4 MEZCLA	22
7.5 POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO	26
8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES	27
9. BIBLIOGRAFÍA	29
9.1 LIBROS	29
9.2 REFERENCIAS MUSICALES	30
9.2 REFERENCIAS DE VIDEO	30
10. CRÉDITOS	31
11. ANEXOS	32

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto artístico *Cacao Sessions*, se desenvuelve alrededor de cinco grabaciones en bloque de la banda *Cacao Munch* junto con un videoclip que evidencia las facultades escénicas que la caracteriza.

Para poder abordar este proyecto, se entiende el concepto videoclip como “Una recreación visual, con música de fondo, de una canción que tiene como objetivo la promoción y venta de los discos que editan las casas discográficas y es producido por éstas o por los agentes de los artistas” (Levín, 2002). Es decir, con este trabajo audiovisual se espera poder encontrar un resultado que ayude a promocionar la banda.

La ejecución de este proyecto artístico se lleva a cabo teniendo en cuenta factores humanos, creativos, técnicos, económicos y logísticos, que determinan la fluidez y realización de este. El trabajo de preproducción encamina todas las áreas del proyecto en una misma ruta; posteriormente en la grabación, se aterrizan todas las ideas que se pueden ejecutar y se solucionan los problemas que no favorecen el resultado de la producción. A todo esto se le suma un trabajo de postproducción tanto visual como auditivo, que tiene como finalidad ensamblar todo el material recopilado y encaminarlo en el concepto, tanto individual como global.

De la habilidad de homogeneizar el último material, surge una retrospectiva hacia la idea básica para poder finalizar coherentemente un proyecto que involucra varias ramas del arte.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar cinco grabaciones en bloque de temas y/o arreglos de la banda bogotana *Cacao Munch*, respaldados con un producto visual tipo videoclip que soporte la propuesta escénica de la banda.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr una captura, edición y mezcla de audio de alta calidad bajo las condiciones que denota una grabación en bloque.
- Hacer una adecuada implementación de micrófonos, preamplificadores, y espacios de grabación que respeten y respalden la propuesta artística de la banda.
- Potenciar técnica y musicalmente las herramientas que se tienen a disposición a lo largo del proyecto.
- Destacar las cualidades escénicas que posee *Cacao Munch* mediante la implementación de videos que acompañen el producto sonoro final.
- Realizar una exploración tímbrica del género mediante el uso de efectos como reverberaciones, delays y procesadores externos que los identifiquen en producciones anteriores; adicionalmente otorgarle la debida importancia a estos dentro del proceso creativo y técnico.
- Obtener un resultado profesional con las competencias que poseen los productos de la industria musical en el marco de los géneros tratados en este proyecto.

4. RESEÑA DE LA BANDA CACAO MUNCH

Cacao Munch nace a principios del año 2015, en la ciudad de Bogotá con Juan Pablo Posada en la voz líder y batería, Alejandro Posada en el bajo eléctrico y coros, Enrique Posada en la guitarra eléctrica y coros, Carlos Castañeda en el saxofón, clarinete, acordeón, teclados y coros, y Omar Coral en la percusión y coros.

Cacao Munch es un grupo que experimenta con géneros Colombianos y afroamericanos como cumbia, calypso, champeta, música urbana, vallenato, tropipop, porro, funk, rock, salsa; que dan como resultado el sonido natural y orgánico que representa a *Cacao Munch*.

Sus conciertos se caracterizan por brindar a los oyentes una explosión de energía en el cual no se puede separar el diálogo que hay entre la música y el baile.

Se han presentado en los siguientes escenarios culturales destacados a nivel nacional e internacional:

Bogotá Music Market BOMM (2017) - Bogotá, Colombia
Carnaval de blancos y negros (2017 y 2018) - Pasto, Colombia
Carnaval de Barranco (2017) - Lima, Perú
Gira “Del camino soy” (2017) - Colombia, Ecuador, Perú
Colombia al Parque (2018) - Bogotá, Colombia

Cuentan con dos trabajos discográficos; “*Cacao Munch - EP 2017*” y “*Fiesta hay en el Barrio - Sencillo 2018*”, los cuales contienen dos de los cinco temas con los que se llevará a cabo este proyecto.

5. CANCIONES

1. La Vida. Tema Inédito *Ver Tabla N° 1.*

Género	Fusión Caribe.
Influencias	Rock, Funk.
Duración	03:21 min.
BPM	106 bpm.
Formato	Batería, set de timbales, congas, alegre, saxofón soprano, saxofón alto, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz principal y cuatro coros.
Temática	Invitación a vivir la vida fuera de los prejuicios de la sociedad.

Tabla N° 1: Descripción de temática y especificaciones de la canción La Vida.

2. Mi Vecina. Tema Inédito *Ver Tabla N° 2.*

Género	Champeta con aires brasileños.
Influencias	Pop, Música urbana, Vallenato.
Duración	03:20 min.
BPM	104 bpm.
Formato	Batería, set de timbales, congas, acordeón, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz principal y cuatro coros.
Temática	Narra la historia de un hombre enamorado de su vecina.

Tabla N° 2: Descripción de temática y especificaciones de la canción Mi Vecina.

3. El Cinturón del taxi. Arreglo de tema de Cándido Fabré Ver *Tabla N° 3*.

Género	Champeta / Porro.
Influencias	Porro de banda, champeta, calypso.
Duración	04:11 min.
BPM	111 bpm.
Formato	Batería, set de timbales, congas, saxofón soprano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz principal y cuatro coros.
Temática	Arreglo musical inédito de la canción antigua caribeña adaptada al formato de la banda.

Tabla N° 3: Descripción de temática y especificaciones de la canción El cinturón del taxi.

4. Lamento. Tema Inédito Ver *Tabla N° 4*.

Género	Fusión cumbia.
Influencias	Rock, Cumbia, Porro.
Duración	03:40 min.
BPM	96 bpm.
Formato	Batería, set de timbales, alegre, saxofón soprano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz principal y cuatro coros.
Temática	Crítica al maltrato y daños que la humanidad ocasiona en la naturaleza.

Tabla N° 4: Descripción de temática y especificaciones de la canción Lamento.

5. La Serpiente. Tema Inédito *Ver Tabla N° 5.*

Género	Fusión Afro.
Influencias	Champeta, calypso, Rock, Funk, Assiko, Bend Skin, Coupé decalé. Soca.
Duración	03:52 min.
BPM	131 bpm.
Formato	Batería, set de timbales, congas, alegre, saxofón soprano, saxofón alto, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz principal y cuatro coros.
Temática	Metáfora que hace alusión a la reacción de las personas al escuchar música de Cacao Munch. Siendo la serpiente la música, el veneno el sabor que se “impregna las venas” de quien lo oye.

Tabla N° 5: Descripción de temática y especificaciones de la canción La Serpiente.

6. PROCESO DE SELECCIÓN DE REFERENCIAS

6.1 Referencias Musicales

Al momento de trabajar con material intelectual y musical de una banda, es fundamental tener conocimiento de la sonoridad que la caracteriza. Así mismo saber que transmitir, a qué público llegar, y qué factores influyeron al momento de componer e interpretar la música. Por esta razón las primeras referencias a tener en cuenta son las anteriores producciones del grupo musical con el que se trabaje.

Es importante tener cercanía a la música por medio de conciertos y ensayos que dejen ver a profundidad la esencia de la banda. Por otra parte también es necesario encontrar aquellas raíces e influencias que inspiran su música, así como los exponentes más visibles de los géneros en los que se basan.

Las siguientes canciones se tomaron como referencia para la búsqueda de la sonoridad deseada p la banda *Cacao Munch*:

La Paloma (2017). Totó la Momposina. Esta representante actual de la música tradicional del caribe, ha dejado registro del legado nacional a través de grabaciones de estudio con la sonoridad típica de la percusión y los coros tradicionales colombianos.

Get Lucky (2013). Daft Punk: Banda francesa que trajo al siglo XXI ritmos como el funk y el house de los 90's y con estos la escena de la guitarra funk.

De Fiesta Con Los Betos (2017). Beto Zabaleta: Representante vallenato actual con arreglos de temas tradicionales a porro de banda, puya y cumbia vallenata, donde el color del acordeón muestra su sonoridad tradicional.

D´Mentes diferentes (2016). La reforma. Al igual que *Cacao Munch*, La reforma es un exponente de géneros que se encuentran bajo el marco de fusión/hibridación. Por esta razón sirve como referente del color en los instrumentos como la batería y los saxofones dentro del estilo musical.

Buscándote (2014). Mike Bahía: Representante actual de la música urbana del caribe. El tratamiento de los coros en el tema “Mi vecina” se basa en la textura vocal propuesta por el artista.

En La Ciudad De La Furia - remasterizado (2007). Soda Stereo: Exponentes del rock clásico de los 80’s. De este tema se tomó como referencia la sonoridad del bajo y el tratamiento particular de los efectos aplicados a la guitarra eléctrica.

6.2 Referencias de Video

La realización del video se basa en la búsqueda de un soporte visual que evidencie la energía de los integrantes como parte esencial del *performance* del grupo.

Los siguientes videos respaldan esta premisa con grupos reconocidos en la industria musical: por esta razón sirvieron como referencia para llevar a cabo el proyecto:

- *LP - Lost On You (Live Session)*.
- *Zoé - Soñé (MTV Unplugged)*.
- *Adele - When We Were Young (Live at The Church Studios)*.

7. ETAPAS DE PRODUCCIÓN

7.1 PREPRODUCCIÓN

7.1.1 PREPRODUCCIÓN DE AUDIO

Se tomó la decisión de grabar el bloque de instrumentos independiente tanto de las voces como de los coros en todas las canciones, esto con el fin de tener el mayor control posible de cada señal. De esa manera se obtuvo la siguiente planeación de grabación:

Sesión 1: Instrumental *La vida*. Instrumental *La Serpiente*.

Sesión 2: Coros *La Vida*. Coros *La Serpiente*. Voz Principal *La Serpiente*. Voz Principal *La Vida*.

Sesión 3: Instrumental *Lamento*. Instrumental *El Cinturón del taxi*.

Sesión 4: Coros *Lamento*. Coros *El cinturón del taxi*. Voz Principal *Lamento*. Voz Principal *El cinturón del taxi*.

Sesión 5: Instrumental *Mi Vecina*. Voz Principal *Mi Vecina*. Coros *Mi Vecina*.

Se asistió a conciertos y ensayos de la banda, previos a la primera sesión con el fin de establecer los requerimientos necesarios para ejecutar la grabación en bloque.

De los conciertos se observó que en escena el guitarrista y el bajista utilizan procesadores externos (pedal tipo wah, delay, entre otros.) que cambian el timbre de estos.

Particularmente el cantante principal procesa su voz con el *Kaossillator*, que añade efectos como Delay y algunas reverberaciones a su voz. El bpm de cada tema es establecido con el *tap tempo* de este, utilizado principalmente para brindar una atmósfera y jugar con efectismo vocal procesado dentro de las canciones.

Partiendo de los puntos anteriores se realizó el *input list* y *stage plot* para llevar a cabo la grabación instrumental de los temas.

Ver Anexos: Anexo 1. Tabla 6: Input List Grabación instrumental

La selección de micrófonos se basó en el uso común que se les da en estudio, teniendo en cuenta el enfoque de su construcción, sin embargo, la decisión de utilizar micrófonos de cinta como *overheads* en la batería se toma con el fin de dar un color más opaco a los platillos, y así mismo utilizar a favor de la grabación en bloque el patrón polar bidireccional que rechaza el sonido proveniente de los laterales del transductor, teniendo en cuenta las diversas fuentes de sonido que se encuentran en el mismo cuarto (batería y conga).

En otros aspectos es importante destacar el posicionamiento de la batería y sus diversos tambores en la mezclas de estos géneros. La ubicación del redoblante y el bombo al centro de la imagen estéreo hace parte del estilo. Por esa razón se tomó la decisión de implementar una técnica estéreo tipo AB para posicionar los *overheads*; cabe añadir que esta debe ser complementada con las medidas necesarias entre los tambores y las cápsulas de los micrófonos para obtener este resultado.

La selección del micrófono para el cantante principal se determina de acuerdo a la interacción del timbre de la voz y la respuesta en frecuencia del transductor.

Los coros, dependiendo de la canción y la necesidad de la misma tendrán una técnica estéreo sumada a los canales independientes de cada cantante.

Ver Anexos: Anexo 2. Tabla 7: Input List Grabación Vocal

El posicionamiento de los instrumentos determinado en el *stage plot* se basó en dos principios:

1. Para generar ensamble al momento de interpretar música en vivo, los músicos deben verse y oírse de forma óptima.
2. Para capturar audio en una grabación en bloque y obtener resultados de alta calidad, el micrófono debe recibir una sola fuente sonora, o en su defecto estar lo más aislado posible de otras fuentes.

Estos dos principios determinaron el siguiente gráfico:

Ver Anexos: Anexo 3. Gráfico Stage Plot

A continuación se encuentra el listado del *Backline* estipulado para llevar a cabo la grabación:

- Batería Híbrida: Toms marca Traps, bombo y tom de piso marca Evolution, redoblante marca Mapex, platillos marca Sabian y Zildjian.
- Bajo Lakland con pastillas Bartolini/Hammer Aguilar.
- Guitarra Fender Telecaster Thinline '72, Pastillas Fender Wide Range.
- Pedales para guitarra Giga Delay DD-20 marca Boss y PW -10 V, Wah Marca Boss.
- Amplificador para guitarra Roland Jazz Chorus -120.
- Congas Remo Poncho Sánchez Molten Sea de 11,75' y 12,50'
- Tambor Alegre.
- Saxofón soprano y saxofón alto con soporte.
- Acordeón diatónico.
- Tres atriles

7.1.2 PREPRODUCCIÓN DE VIDEO

Se realizó el *scouting* de la banda, es decir, el seguimiento de ellos en conciertos en vivo. La finalidad de este procedimiento es ver la puesta en escena, distribución espacial, paletas de colores y posibles arreglos visuales como proyecciones y coreografías.

Partiendo de lo anterior, se realizó la siguiente propuesta de equipos con el fin de cumplir con los requerimientos técnicos que sugiere la puesta en escena.

- 2 cámaras SONY PMW 300K1 (camcorder)
- 1 cámara CANON EOS 6D (DSLR)
- GoPro HERO 6
- 2 adaptadores CANON EF-PMW-300
- 2 equipos de luces KINO CELEB 200.
- 2 Kits de luces ARRI 150W, 300W, 600W.
- Filtros para luces ARRI L2.76824.0 - L2.76823.0 - L2.76825.0,.
- 5 línea luces led
- Luces de navidad
- Videobeam
- Telón para proyección

7.2 GRABACIÓN

7.2.1 GRABACIÓN DE AUDIO

Todas las grabaciones instrumentales se realizaron con metrónomo y su bpm respectivo. La estructura de los temas se estableció mediante un canal guía que contenía la melodía principal de la canción, junto con la referencia hablada que anticipaba cada sección.

Las grabaciones de voz se dividieron en varias sesiones debido al estado de la salud vocal del cantante, registro y uso de efectos externos.

Se determinó una sesión independiente para efectos debido a que teniendo en cuenta la importancia de estos en la sonoridad de *Cacao Munch*, se consideró necesario dedicar tiempo exclusivo a su producción.

Con base a la planeación establecida en preproducción, los temas se grabaron de la siguiente manera:

7.2.1.1 La vida - La Serpiente

La música instrumental de ambos temas se grabó en el estudio A del centro ático durante la misma sesión, siguiendo los parámetros establecidos en el *input list* y *stage plot*, logrando una captura de alta calidad.

En la sesión de grabación de coros del tema “La vida” se utilizó el micrófono Neumann U87, pasando por el preamplificador SSL Xlogic, grabando a cada corista por separado.

La grabación de la voz principal del tema “La vida” se llevó a cabo a lo largo de tres sesiones. Estas no fueron determinadas en preproducción debido a que surgieron por complicaciones en la salud vocal del cantante principal.

Con el fin de obtener una interpretación óptima de todo el tema, las sesiones se abordaron de la siguiente manera:

- Sesión de grabación de estrofas.
- Sesión de grabación de pregones en coro: Se realizó un arreglo musical diferente en un registro cómodo para el cantante.
- Sesión de grabación con la voz procesada con el *Kaossilator*.

La sesión de grabación de coros del tema “La Serpiente” se realizó con el micrófono Neumann U87, capturando por separado a cada cantante a través del preamplificador Avid HD Omni. En esta misma sesión se realizó la grabación de la voz principal con el mismo flujo de señal y equipos.

7.2.1.2 Lamento - El Cinturón del Taxi

La sesión de grabación instrumental de ambos temas se llevó a cabo en el estudio A del centro ático, siguiendo los parámetros establecidos en el *input list* y *stage plot*. El capturar la instrumentación en diferentes sesiones hace notoria la distinción en la interpretación y captura entre canciones.

En esta sesión surgieron problemas como ruido en el canal de la conga, y la pérdida total del canal del *overhead* izquierdo de la batería. Debido al itinerario de la banda no fue posible realizar una grabación nueva oportunamente y estos inconvenientes tuvieron que solucionarse en edición.

La grabación de coros del tema “Lamento” se realizó con el micrófono Shure SM7B para todas las voces, dando uso del preamplificador SSL Xlogic.

La grabación de la voz principal del tema “Lamento” se hizo en tres sesiones diferentes. Estas no fueron determinadas en preproducción debido a que surgieron por complicaciones en la salud vocal del cantante principal.

Con el fin de obtener una interpretación óptima de todo el tema, las sesiones se abordaron de la siguiente manera:

- Sesión de grabación de estrofas.
- Sesión de grabación de intervenciones espontáneas alrededor de la canción, usualmente gritos y/o frases en registro agudo.
- Sesión de grabación con la voz procesada con el *Kaossillator*.

La grabación de coros del tema “El Cinturón del Taxi” se realizó con el micrófono Neumann U87, capturando por separado a cada cantante a través del preamplificador SSL XLogic en el estudio D2 del centro ático. En esta misma sesión se realizó la grabación de la voz principal con el mismo flujo de señal y equipos.

7.2.1.3 Mi Vecina

La grabación instrumental se realizó en el estudio A del centro ático, siguiendo los parámetros establecidos en el *input list* y *stage plot*. De esta manera se obtuvo una captura instrumental de alta calidad.

Para la grabación de la voz principal se utilizó un SM7B junto con el preamplificador SSL XLogic tanto para la voz limpia como para la voz procesada por el *Kaossillator*.

En la sesión de grabación de los coros se capturó por separado a cada corista con el micrófono Shure SM7B pasando por el preamplificador Avid HD Omni.

7.2.2 GRABACIÓN DE VIDEO

La captura del video se realizó en la última sesión de grabación, después de tener los cinco temas grabados y pre mezclados.

El montaje de visuales tomó alrededor de 6 horas, en las cuales se realizó la instalación de la escenografía (arte) y el videobeam junto con el telón de proyección que sirvió de *background* del escenario. Así mismo fue de vital importancia el oscurecimiento del espacio con el fin de poder tener claridad en la proyección.

Posteriormente, se adecuó la ambientación lumínica del espacio a grabar de acuerdo al concepto caribeño que maneja la banda con colores cálidos que lo respaldan. El posicionamiento las luces buscó resaltar la decoración escenográfica del video, tanto a los instrumentos como a los músicos; y a su vez de acuerdo a la disposición lumínica, se realizó el montaje y ubicación de cámaras.

De esta manera se establecieron tres cámaras por toma, dos cámaras de video (planos cercanos) y una cámara de foto (plano general) con una disposición diferente en cada una de las tomas; determinando así realizar tres tomas por canción, que brindaron las herramientas necesarias para dinamizar el resultado visual final.

La disposición de las cámaras además, buscó dar prelación a la batería que a su vez es interpretada por el cantante principal como enfoque primordial del video, y así mismo se capturaron los planos cerrados con el fin de dar prelación a los instrumentos sobre el espacio.

7.3 EDICIÓN

La edición se enfocó en la limpieza de cada uno de los canales, buscando obtener la mayor fidelidad en cada instrumento, potenciando la interpretación capturada y así mismo la conservación de la musicalidad que brinda el bloque.

7.3.1 La Vida

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la voz principal y los coros.
Se alinearon entradas y cortes del bajo y percusión con respecto a la batería.
Se hizo alineación de sílabas de los coristas en las respectivas intervenciones.

7.3.2 La Serpiente

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la voz principal y los coros.
Se alinearon entradas y cortes del bajo y percusión con respecto a la batería.
Se dió uso del *beat detective* en los instrumentos durante el interludio (cambio de ritmo).
Se hizo la alineación de las sílabas de los coristas.
Se cuantizó el solo del saxofón durante el interludio.
Se cuantizó el solo de alegre durante el interludio.

7.3.3 Lamento

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la voz principal y los coros.
Se utilizó *melodyne* para afinar la señal procesada del Kaoss Oscillator.
Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la guitarra.
Se utilizó *beat detective* para cuantizar todos los instrumentos alrededor de la canción.
Se utilizó un *overhead* mono.
Se utilizaron *samples* de platillos de batería de la biblioteca de sonidos de Kontakt.
Se creó un *sample* de redoblante tomado de la grabación de la canción “La vida” para dar uniformidad a este instrumento.

7.3.4 El Cinturón del taxi

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la voz principal y los coros.

Se utilizó *melodyne* para afinar la señal procesada del Kaoss Oscillator.

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la guitarra.

Se utilizó *beat detective* para cuantizar todos los instrumentos alrededor de la canción.

Se utilizó un *overhead* mono.

Se utilizaron *samples* de platillos de batería de la biblioteca de sonidos de Kontakt.

Se creó un *sample* de redoblante tomado de la grabación de la canción “La vida” para dar uniformidad a este instrumento.

La conga se procesó con un X-Noiser para atenuar ruido eléctrico de la grabación.

7.3.5 Mi Vecina

Se utilizó el plugin *melodyne* para afinar la voz principal y los coros.

Se utilizó *melodyne* para afinar la señal procesada del *Kaossillator*.

Se realizó la alineación de entradas y cortes del bajo y percusión con respecto a la batería.

Se hizo la alineación de sílabas de los coristas en las respectivas intervenciones.

7.4 MEZCLA

El proceso de mezcla se realizó bajo un flujo de trabajo que en síntesis, se compone de las etapas mencionadas a continuación:

Niveles y Rough mix

Etapas en la cual se hace la primera aproximación a la sonoridad de la banda por medio de procesamiento de audio general y nivelación, que dejan visualizar el concepto musical en premezclas.

La ecualización en esta etapa se aborda de manera correctiva buscando eliminar aquellas frecuencias indeseadas. Por otra parte, en el caso específico de la banda *Cacao Much*, los efectos son un aspecto fundamental en sus temas: por esta razón la reverberación está incluida en esa fase de exploración temprana.

Debido al orden cronológico de la grabación, esta exploración se realizó con el tema “*La Vida*” y de esta forma se tomó como base sonora para los temas posteriores.

Colores, Balance y Procesamiento de Señal

En esta etapa se busca pulir el color individual de los instrumentos y de la mezcla general.

Particularmente, al momento de caracterizar los diferentes timbres de la percusión que trabaja *Cacao Munch* es necesario resaltar ciertas características de los instrumentos como el ataque y la resonancia, buscando un funcionamiento colectivo.

Este tratamiento se evidencia especialmente en la batería (set ampliado con timbal y llamador) con sus diversos tambores, sumado a las congas y al alegre.

Instrumentos como el redoblante y el tom de piso emiten un sonido diferente dependiendo del sitio que se ataque, ya sea el parche o el *rimshot*. En este caso fue necesario aplicar una ecualización diferente a cada timbre de acuerdo a su intervención. *Ver Anexo 4.*

La implementación del compresor multibanda C4 de waves, ayuda a atenuar la resonancia de la frecuencia fundamental de las congas que se encuentra alrededor de 240 Hz, con el objetivo de dar claridad y definición al instrumento en la mezcla. *Ver Anexo 5.*

Por otra parte, el saxofón es un instrumento que emite sonido por diferentes secciones del cuerpo, ya sea por la campana (los graves) o las llaves (los agudos). A esta particularidad se le suma la interpretación de diferentes saxofones por el mismo músico en una canción; razón por la cual se toma la decisión de realizar ecualizaciones particulares que ayuden a diferenciar los tipos de saxofones utilizados pero que a su vez den un sonido homogéneo proveniente de las distintas fuentes sonoras de cada saxofón.

En otro ámbito, y con el fin de dar un tratamiento similar a las anteriores producciones de la banda en la guitarra eléctrica, se agregó una toma adicional capturada en la misma sesión de grabación de este instrumento a las mezclas. Cada señal se paneo a la derecha e izquierda despejando así el centro, donde se encuentra posicionada la voz principal, algunos coros y el saxofón.

Esta decisión se tomó con el objetivo de enriquecer la sonoridad de la banda, teniendo como principio mantener la mayor cantidad de herramientas instrumentales capturadas en bloque que transfieren la energía del conjunto. sin quitar la posibilidad de utilizar herramientas complementarias a esta base musical.

Se realizó este mismo procedimiento en el acordeón, que a pesar de no ser un tratamiento común para este instrumento dió paso a la experimentación dentro de la fusión musical de la canción “mi vecina”.

La voz del cantante principal se trató con ecualización y compresión que compensan la naturaleza delgada y brillante que tiene. Esto determinó su posicionamiento y balance dentro de la mezcla.

Efectos

La banda *Cacao munch* brinda una atmósfera diferente a cada canción, por lo tanto se realizó un tratamiento particular a los parámetros en cada tema, sin embargo las canciones de este proyecto manejaron tres reverberaciones como base:

Studio Reverb (Wood Room, Medium Room y Plate Room).

De acuerdo a la necesidad de la canción estas reverberaciones son tratadas con el objetivo de dar un espacio general a la mezcla, o son divididas en espacialidad particular (instrumentos específicos) y espacialidad general.

Por otro lado se utilizaron dos Delays digitales: H-Delay y Mod Delay - II; que complementan el uso del procesador de efectos externo, dando una riqueza tímbrica y espacial adicional a sus canciones.

Los envíos a los efectos son tanto pre fader como post fader dependiendo del objetivo que se tenga; utilizarlos en modo pre fader nos brinda la posibilidad de desvincular el sonido directo con respecto al procesado, y así tener propuestas artísticas interesantes; sin embargo, hay que tener en cuenta que el envío pre fader nos da una copia de la señal sin el procesamiento que contenga ese canal. Este tipo de procesamiento se utilizó en los coros de "*Lamento*" y "*La vida*". En estas dos canciones además, las reverberaciones fueron enviadas al delay digital para lograr una espacialidad contrastante en secciones específicas de los temas.

En el ámbito de ampliar la imagen estéreo se tomó como recurso la inversión del panning del envío a la reverberación con respecto al del canal; procedimiento útil en coros y guitarras de este proyecto.

Automatización

El 50% de la mezcla surge de la automatización en la cual aspectos técnicos y artísticos se ven involucrados.

Este recurso es utilizado para dar tanto estabilidad como movimiento a los componentes de la canción con los que se cuenta. Por una parte, brinda estabilidad al nivelar la melodía principal en registros agudos y bajos, que por naturaleza se interpretan con intensidades diferentes, logrando así inteligibilidad continua a lo largo de la canción; por otra parte, brinda movimiento al destacar los atributos

principales de cada género musical, otorgando protagonismo a distintos instrumentos y sus intervenciones dentro de la misma canción dependiendo del estilo. El tema “*Mi Vecina*” varía entre Tropicop y calypso: la automatización entre batería y congas enfatiza estos cambios de género. Lo mismo sucede en “*El cinturón del taxi*”, donde el arreglo musical a porro de banda en el interludio requiere destacar los instrumentos de manera específica en esa sección. Así mismo, en el tema “*La Serpiente*” se evidencia que el interludio africano demanda un tratamiento similar.

De la misma forma, la automatización de efectos también genera contraste y movimiento entre secciones. El tema “*La Vida*” se caracteriza por tener una espacialidad diferente entre el pre coro y el coro. Así mismo, el tema “*lamento*” exige una espacialidad diferente en el interludio de la canción con respecto al tema en general.

. Procesamiento en el *Mix Bus*

En el submaster se aplicaron los siguientes procesos:

- Ecuilización: Realce en los brillos (+ 1 dB en 10 kHz), y atenuación en medios (- 1 dB en 900 Hz).
- Bus Compressor: Plugin de SSL utilizado para generar movimiento a la mezcla, por ejemplo por medio de la compresión activada por las frecuencias con más energía como los bajos. *Ver Anexo 6.*
- Limitación: Control de los picos por encima de -0.6 dB.

7.5 POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO

La postproducción del video se realizó en premiere, un *software* de edición de video profesional. Para llevar a cabo el montaje de este, la etapa de postproducción se dividió en dos: Montaje audiovisual y Color / Finalización.

Montaje audiovisual: En la cual se buscó empatar la línea de audio con los ocho canales de video registrados en tres sesiones. Se realizó la selección de los mejores planos, pensando en tomas con una duración no mayor a cinco segundos que proporcionan dinamismo y energía en relación al género musical tratado.

Color / Finalización. En la cual se buscó potenciar los colores de las luces y filtros utilizados para dar calidez. Particularmente, en este proyecto se agregaron el logo de la banda en todos los videos así como los logos del Centro Ático y de la Universidad Javeriana en los créditos de este.

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Finalmente se obtuvieron cinco videos compuestos por la grabación en bloque y el videoclip tipo concierto en estudio. Este resultado dió origen al nombre del proyecto “*Cacao Sessions*”.

El producto final expresa la identidad y sello que tiene la banda *Cacao Munch*. Las decisiones tomadas para poder continuar con el proyecto fueron acertadas ya que iban encaminadas hacia el buen desarrollo de la captura tanto de audio como de video, solucionando así los inconvenientes que surgieron alrededor de la producción.

En la preproducción de un proyecto está el éxito del mismo, ya que sin importar los inconvenientes que se presenten en medio de su ejecución, siempre se va a buscar mantener la premisa inicial como columna vertebral de las decisiones a tomar, tanto técnicas como artísticas. Es en la etapa de preproducción donde se solidifican y establecen los objetivos.

Para tener uniformidad en la sonoridad de las mezclas, es necesario utilizar los mismos recursos de grabación, especialmente si hay varias sesiones.

El control de la estructura de ganancia desde la grabación hasta la finalización de la mezcla determinan la calidad del resultado.

El adecuado tratamiento y justificación de los procesos de edición dentro del contexto sonoro ayudan a potenciar la naturaleza de la grabación, teniendo en cuenta que el excesivo uso de este recurso por el contrario, quita la naturalidad y los aspectos orgánicos musicales registrados inicialmente.

La grabación en bloque brinda energía que no puede ser capturada al grabar cada músico de forma independiente, sin embargo, la naturaleza del proyecto da la libertad de utilizar herramientas que enriquezcan la sonoridad de la música mientras esta se conserve.

En géneros musicales caribeños el dinamismo recae en la energía presente en las intervenciones musicales de cada instrumentista, de la misma manera, en cuanto a video, este movimiento se genera por medio de diferentes planos de respaldo que

brindan fuerza al resultado visual. Por otra parte esta cantidad de tomas soluciona en postproducción problemas de video como fallas en la sincronía o cambio de energía entre grabaciones; sin embargo, la solución puede preverse desde preproducción al crear la coreografía que reduzca el margen de error de las dificultades al momento de llevar a cabo el doblaje musical en un video.

Mediante la ejecución de este proyecto se pusieron en práctica aquellos aprendizajes adquiridos a lo largo del pregrado, desde la escogencia de requerimientos técnicos, espacios de grabación, flujo de trabajo, *backline*, y procesamiento digital, hasta la interacción que potencia el talento humano con el que se trabaja. La experticia en este campo laboral es un complemento entre el arte y el tecnicismo bajo el cual nos movemos, y la excelencia de un proyecto parte de la dedicación dada a los detalles que se ensamblan para formar la totalidad del resultado.

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1 LIBROS

Sedeño, A.M.(2016) *El Álbum visual como nueva forma promocional de la industria de la música: el caso del Let England Shake de PJ Harvey y Seamus Murphy Valdellós*. Málaga. España.

Aisher. B. (25 de Junio del 2012). Mix bus compression. *Attack Magazine*. Recuperado de <https://www.attackmagazine.com/technique/tutorials/mix-bus-compression/>

Aisher. B. (22 de Agosto del 2012). Automated delay effects. *Attack Magazine*. Recuperado de <https://www.attackmagazine.com/technique/tutorials/automated-delay-effects/>

Bartlett. B. (2013). *Practical Recording Techniques: The Step- by- Step Approach to Professional Audio Recording*. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?id=4gQoldrNGKgC&lpg=PP1&dq=Practical%20Recording%20Techniques%3A%20The%20Step-%20by-%20Step%20Approach%20to%20Professional%20Audio%20Recording&pg=PP1#v=onepage&q=Practical%20Recording%20Techniques:%20The%20Step-%20by-%20Step%20Approach%20to%20Professional%20Audio%20Recording&f=false>

Electrofante. (2000). Guía de efectos: la ecualización. Recuperado de <https://www.analfatecnicos.net/archivos/57.TablasEcuacionElectrofante.pdf>

Houghton. M. (2011). Recording a live session. SOS. Recuperado de <https://www.soundonsound.com/techniques/recording-live-show>

Rossing. T. D. (2005). *Science of Percussion Instruments*. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?id=xqbNIVUsTU4C&lpg=PP1&dq=bibliogroup%3A%22Series%20in%20popular%20science%22&pg=PA36#v=onepage&q&f=false>

Valdellós, A. S. (2007). *El videoclip como mercanarrativa*. Signa, (16), 493-504. recuperado de <https://search.proquest.com/docview/1236738043?accountid=13250>

9.2 REFERENCIAS MUSICALES

Beto Zabaleta (2017). *De fiesta con los betos*. Descarga digital. Colombia. Siluma Producciones.

Daft Punk (2013). *Get Lucky*. Descarga digital. Australia: Columbia Records.

La Reforma (2016). *D Mentas diferentes*. Descarga digital. Colombia: Sony Music.

Mike Bahía (2014). *Buscándote*. Descarga Digital. Colombia: The producer Inc.

Soda Stereo (1989). *En la ciudad de la furia*. CD. Argentina: Sony Music.

Totó la Momposina y Hugo Candelario (2017). *La Paloma*. Descarga digital. Colombia: One RPM.

9.3 REFERENCIAS DE VIDEO

Adele (2015). *When we were young*. Descarga digital. Londres: XL Recordings.

LP (2016). *Lost on you acoustic version*. Descarga Digital. Estados Unidos: Cat Music.

Zoé (2011). *Soñé (mtv unplugged)*. Descarga Digital. México: Emi Music.

10. CRÉDITOS

Arreglos Musicales: Cacao Munch.

Dirección y realización visual: Cristhian Moncada y Mery Pintor.

Grabación, edición y mezcla: Linda Herrera.

Visuales: Néstor Camacho.

Asistentes de grabación: Alejandra Torres, Andrea Martínez, Nicolás Rodríguez y Armando Samudio.

Grabado en el Centro ático de la Pontificia Universidad Javeriana.

11. ANEXOS

ANEXO 1

Panel	Instrumento	Micrófono	Preamp
	Kick In	e901	SSL1
	Kick out	e602	SSL2
	SubKick	Subkick	Avid 2.1
	Snare Up	SM57	SSL4
	Snare Down	SM 57	SSL5
	Hi Hat	KM184	SSL6
	Llamador	MD421	Avid 2.2
	Tom 1	e604	SSL8
	Tom 2	e604	Avid 2.3
	Timbal Parche	SM 57	Avid 2.4
	Timbal Down	Beta 52A	Avid 2.5
	Tom Floor	421	Avid 2.6
	Campana 1	SM57	Avid 2.7
	Campana 2	SM57	Avid 2.8
	OH.L	Cole Pair-C 4038	API 1
	OH.R	Cole Pair-C 4038	API 2
	Ride	57	API 3
	Drum Pad.L	DI	Avid 3.5
	Drum Pad.R	DI	Avid 3.6
	Conga.L	421	Avid 3.1
	Conga.R	421	Avid 3.2
	Alegre	57	Avid 3.3
	Alegre down	Beta 52A	Avid 3.4
	Bajo DI	DI	API 4
	Guit Amp	SM57	API 5
	Guit DI	DI	API 6
	Acordeón.L	U87	Avid 3.7
	Acordeón.R	SM57	Avid 3.8
	Saxo 1	AKG 414	Manley 1
	Saxo 2	U87	Manley 2

Tabla 6: Input List Grabación instrumental

ANEXO 2

Panel	Instrumento	Micrófono	Preamp
	Voz Principal	SM7B / U87	SSL 1
	Coro 1	SM7B	SSL 1
	Coro 2	SM7B	SSL 1
	Coro 3	SM7B	SSL 1
	Coro 4	SM7B	SSL 1
	Coro All	U87	SSL 1
	CoroXY.L	MK 4	SSL 1
	CoroXY.R	MK 4	SSL 2

Tabla 7: Input List Grabación Vocal

ANEXO 3

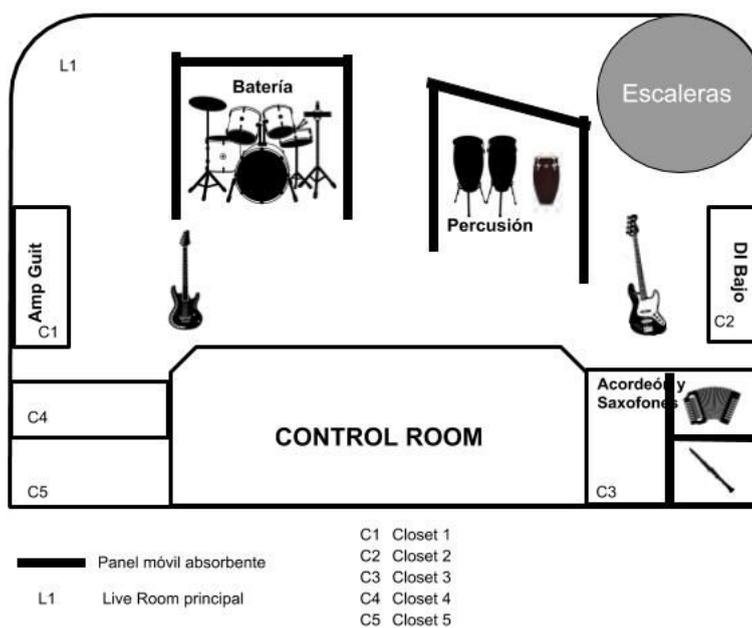

Gráfico Stage Plot

ANEXO 4

EQ ecualización redoblante

ANEXO 5

C4: Compresor multibanda aplicado a las congas

ANEXO 6

SSL Bus Compressor settings

ANEXO 7

Sesión de grabación instrumental. Set de batería. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 8

Sesión de grabación instrumental. Set de batería - Hi Hat. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 9

Sesión de grabación instrumental. Set de batería - Overheads. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 10

Sesión de grabación instrumental. Set de Percusión. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 11

Sesión de grabación vocal, Centro Ático Estudio D2.

ANEXO 12

Sesión de grabación de video. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 13

Sesión de grabación instrumental. Guitarra / Batería. Centro Ático Estudio A.

ANEXO 14

Sesión de grabación instrumental. Percusión / Bajo. Centro Ático Estudio A.