

**UNA APROXIMACIÓN AL JAZZ Y AL HIP HOP MEDIANTE LA
INTERPRETACIÓN DE LA BATERÍA Y EL RAP**

SEBASTIAN CARDENAS ARDILA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARTES

ESTUDIOS MUSICALES

PROYECTO DE GRADO

ÉNFASIS DE JAZZ Y MÚSICAS POPULARES

BOGOTÁ D.C

2019

Tabla de contenido

Introducción.....	3
El Hip Hop y la relación con el Jazz.....	5
El Hip Hop en Colombia.....	5
El Jazz en Colombia.....	7
La relación entre el Jazz y el Hip Hop.....	8
¿Por qué el hip hop como genero principal del proyecto?.....	10
Estado del arte.....	11
Repertorio que comprende el concierto.....	14
Frío.....	15
Hostilidad.....	17
Lucho.....	18
Sin ser visto.....	19
Interludio.....	19
Como un enfermo.....	19
Lo cura.....	20
Iguales.....	21
Set de batería.....	21
Conclusión.....	22
Referencias bibliográficas.....	25
Referencias discográficas.....	26
Referencias audiovisuales.....	26

Introducción

Este proyecto es el resultado de la búsqueda y la exploración, desde la composición y la interpretación de temas influenciados por la fusión del jazz y el hip hop como elementos principales que de por sí, ya están estrechamente relacionados y comparten un trasfondo social de gran relevancia en la historia de Estados Unidos de Norte América. Se indaga acerca de contextos sociales característicos de los dos géneros y cómo estos se ven afectados en mi contexto personal, presentando el resultado artístico y sonoro de temas compuestos en este proceso.

Mi experiencia como músico e interprete de la batería, me ha dejado bastantes aprendizajes que, hoy en día, se ven reflejados en la música que interpreto y/o compongo. El jazz y el hip hop, son esos dos géneros musicales que me han apasionado en los últimos años de mi carrera musical y que han transformado mi manera de ver la música, después de pasar años tocando Rock (genero con el cual tuve mis inicios musicales y como baterista) y el cual también me ha enseñado bastante, ya que desde mis 14 años estoy activo en la escena rock en Bogotá y Colombia, y esto me ha llevado a tener una gran experiencia en escenarios en vivo y bagaje ante el publico, que contribuyen a mi lenguaje musical actual.

El proyecto está influenciado también por elementos de otras músicas afrodescendientes como el Rhythm and Blues y el Neo Soul que, en este momento de la industria musical son géneros musicales cercanos al Hip Hop y logran tener bastantes elementos en común ya que vienen de la misma herencia social y musical. También el pop y el rock tienen aportes sobre las formas de las canciones y un sonido, dándole así un sentido comercial y que sea música del agrado del oyente tradicional (a esto se hace referencia a las personas que no tienen formación musical) sin perder el interés musical que le da el jazz y sus tratamientos armónicos. La intención de esta exploración fue componer un disco de música que me genera interés y gusto, pero añadiendo una estética sonora a partir de mi experiencia y de mi contexto. Se pretendió llegar a un resultado con algún diferenciador que está enfocada en música comercial, encaminada a festivales de música popular, sin embargo, conteniendo en esta propuesta una muestra de la improvisación basada en el jazz y la manera de

interpretación que tiene este genero. Además de esto, mostrar un desarrollo técnico e interpretativo de mi instrumento (Batería), desde la composición, la creación y la improvisación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta exploración musical es el “beat”¹, elemento primordial en el Hip Hop donde inicialmente fue “sampleando”² de canciones populares y modificadas para que sonaran en un estilo específico, que luego fue transformándose en sonidos digitales que simulan “drum machines”³, el cual yo desarrollo interpretativamente en la batería y en elementos electrónicos, en un set de batería híbrido que fue explorado y tomado de referencia, de algunos bateristas que en la actualidad tocan esta música a un gran nivel en la batería, llevando el “beat” a lugares más complejos y desarrollados de los que se escuchan normalmente en los temas de hip hop. Pretendiendo así, mostrar el avance del instrumento que tuve a lo largo de la carrera y cómo ahora lo llevo a cabo en la música que me gusta interpretar y con la que, en la actualidad me siento más identificado.

A este desarrollo de buscar un sello diferenciador en la música y en mi instrumento, en el cual llevo años buscando un sonido desde la interpretación y la manera de tocar cada género musical, se unió un elemento de coordinación fuerte y con un grado de dificultad interesante como lo es la voz. El rap⁴ se caracteriza por su ritmo y sus letras que al combinarlo con la batería (rítmica también) se genera un reto de coordinación nuevo al que ya está expuesto la batería. Esto llevó un proceso de exploración en el cual me expongo como baterista y a la vez rapero, llegando así a una estética diferente que pocos artistas han explorado hasta la actualidad. El ser la voz líder del proyecto, acompañando en un instrumento poco común en esta disciplina, también se presenta una estética distinta. La batería es un instrumento acompañante, el baterista se dedica a ser una especie de “back ground” que apoya a la música y a el solista. En este caso, expongo otra manera en la cual

¹ Beat, es una composición de samples acompañados de una base rítmica, generalmente usado en el Hip Hop, Rap y música urbana.

² Sample es un método donde se toman muestras de un audio o de una canción y se exploran para generar nuevos instrumentos en un beat.

³ Drum machine, es un instrumento electrónico el cual reproduce sonidos de samples que emulan sonidos de batería y percusión.

⁴ El Rap es una estética musical que combina la rima y el habla, para crear una especie de canto (usualmente sin melodía) común en el Hip Hop.

el baterista puede desarrollar su performance, siendo un instrumento acompañante y a la vez como “frontman”⁵ de un proyecto musical.

El Hip Hop y la relación con el Jazz

El Hip Hop en Colombia

El Hip Hop es una corriente artística que se formó en un contexto de represión social, en comunidades afroamericanas expuestas a un contexto discriminativo, que los llevó a expresarse de diferentes maneras artísticas a lo largo de la Historia. La cultura Hip Hop según Alridge y Stewart (2005):

consists of at least four fundamental elements: Disc jockeying (DJing), break dancing, graffiti art, and rapping (emceeing).¹ Since its emergence in the South Bronx and throughout the northeast during the early and mid-1970s, Hip Hop has encompassed not just a musical genre, but also a style of dress, dialect and language, way of looking at the world, and an aesthetic that reflects the sensibilities of a large population of youth born between 1965 and 1984.² This broad characterization of Hip Hop may seem imprecise to some, but it reflects the Hip Hop community's refusal to be singularly defined or categorized, and demonstrates the dynamic nature of Hip Hop as a phenomenon that many hip hoppers believe must be felt, experienced, and communicated. (Alridge y Stewart, 2005, p.1)

Esto se ve reflejado a través de los años alrededor del mundo y el Hip Hop toma fuerza en distintos lugares en los que las personas sienten empatía con este tipo de expresión social, sintiéndose identificados con la expresión que esta cultura pueda tener, tal como menciona Tickner (2008):

⁵ Frontman, es la persona que asume el rol de líder en un performance.

What makes hip-hop unique among popular musical genres is the way it relates to everyday life. In reflecting on poverty, inequality, exclusion, and discrimination; claiming a positive identity based on these conditions; and offering musical, linguistic, and corporal tools for commenting on them, it transcends the bounded sites where it is practiced and participates in a symbolic network that circulates globally. (Tickner, 2008, p.121)

Aunque la historia especula un poco sobre cómo fue la llegada del Hip Hop a Colombia, lo más importante es situar el contexto que vivía nuestro país en el momento que inicia el movimiento Hip Hop y de raperos en Colombia. Se dice que esta música llega a principios de la década de 1980. Nuestro país inundado de narcotráfico está sumido en una realidad en la que el pueblo necesita expresarse y recurre al arte para hacerlo, en este caso el Hip Hop. Se identifican con una expresión musical, con la cual pueden expresar las inconformidades de su contexto.

¿Pero cómo el colombiano logra tener contacto con el Hip Hop?

El Hip Hop en la década de 1970, aún no había tomado la suficiente fuerza para tener visibilidad y propagación en televisión y en radio. Hasta los principios de 1980 entró en circulación esta cultura y se empezó a propagar en radio y cine mundial. Sin embargo, hay teorías de una divulgación oral, ya que por décadas y posiblemente seguimos viviendo ese fenómeno, existe algo llamado el “sueño americano”. Muchas personas de países latinoamericanos (como el nuestro) adoptaron este sueño. Legal o ilegalmente, tomaron un viaje a Norte América a cumplir un sueño donde pudieran tener mejores oportunidades económicas, o por lo menos así lo expresaban. Lo que se deduce, es que este fenómeno trajo con si primero, que el Hip Hop en estados unidos llegara a bocas de “latinos” y estos empezaran a introducir el español en el rap y segundo, que los viajeros propagaran este genero a sus países natales. “Contact was also made possible through networks of legal and illegal Mexican and Colombian migrants scattered throughout the United States. Individuals from both countries interacted with Latino and black communities in cities such as New York and Miami, for Colombia” (Tickner, 2008, p.129).

Ya en la década de 1990, después de interiorizar un poco lo que estaba pasando en Estados Unidos, empieza el “auge” de los primeros en exponer el Hip Hop en Colombia. Como era de esperarse, uno de los barrios marginales de la ciudad de Bogotá vio nacer a los pioneros del género en el país. Una de las bandas aun emblemáticas del Hip Hop colombianas como lo es “La Etnia” con su primer disco “El ataque del metano”. Se expande el género por Colombia que hoy 2019, está en auge siendo un género mucho más popular y comercial de lo que era hace algunos años, llamando la atención de la industria musical que le está apostando mucho a esta corriente.

El Jazz en Colombia

Haciendo brevemente un recuento histórico para entender la relación del jazz con el Hip Hop (que por cierto es mucha), tendremos en cuenta de donde y por que surge el jazz siendo probablemente uno de los grandes patrimonios culturales de Norte América.

El Jazz nace de los suburbios, la población reprimida y hundida en el racismo. Con herencia africana brotando en las venas de los afroamericanos y con la necesidad de hacer notar su inconformidad, rabia, tristeza y precarias condiciones a las que estaban sometidos, reacciona de nuevo una comunidad con mucho que compartir al mundo. Su auge ocurre en New Orleans donde a principios del siglo XX, hay un incremento económico que impulsa la propagación de la música.

No pretendo extenderme mucho sobre la historia del jazz, ya que es bastante extensa y no es el enfoque de este texto abundar sobre ese tema. Lo importante es ver que curiosamente, la música norteamericana ha tenido un ciclo que se repite a través de las décadas donde una población no privilegiada, incurre en una corriente cultural para hacer escuchar sus vivencias y lo que su comunidad pide a gritos. Esto termina convirtiéndose en algo “mainstream” y permeando al mundo entero. Tal como el Hip Hop, dos músicas de descendencia afroamericana, con los mismos problemas sociales y que terminan musicalmente relacionadas como explicaré más adelante. Por ahora, me concentraré en las diferencias en las que se ve relacionada la aislación del jazz a Colombia.

Sin entrar en un contexto histórico de la llegada del jazz a Colombia, lo que compete a este texto es visibilizar la manera en que esta música se vive en el país. Como menciona el maestro Juan Sebastián Ochoa Escobar⁶, que hace un recorrido por el pensamiento de los colombianos acerca de cómo es la visión del jazz desde su llegada. Algo que me llama mucho la atención, es que el fenómeno de esta música es todo lo contrario a lo que se vive en su país de origen. Menciona Escobar (2011):

Se asocia el jazz con las clases altas: el jazz se menciona como algo moderno, elegante, para gustos finos, evidenciando la tendencia elitista del proyecto civilizatorio de la modernidad occidental. Por ejemplo, se menciona en un artículo que el jazz atrae turismo de calidad (donde se puede entender fácilmente como turismo de élite). Se menciona también al público del jazz casi como una secta, que bebe la música como bebiendo un fino whisky. (Escobar, 2011, p.88).

Es bastante interesante este aspecto de cómo se ven las músicas foráneas, en este caso el jazz en Colombia y cómo este se puede ver relacionado con mi actualidad y la manera en que expreso mi música y mi arte, poniéndome en una situación privilegiada de la sociedad que abundaré más adelante.

La relación entre el Jazz y el Hip Hop

Cómo he nombrado anteriormente, tanto el hip hop como el jazz, provienen de las comunidades afrodescendientes (en este caso afroamericanas) y esto ya los hace tener un contexto social en común, el cual se crea bajo un sentido de apropiación de su comunidad, sobre el descontento de sus condiciones y la necesidad de liberarse de la opresión a la cual eran sometidas las comunidades negras en Estados Unidos. Bajo esta protesta se manifiesta su música y esta es la manera de expresar su situación y su necesidad de hacer sonar su voz.

⁶ Juan Sebastián Ochoa, es un músico que se ha enfocado en la investigación y el reconocimiento de las músicas tradicionales colombianas.

No obstante, este es tan solo un aspecto extra musical que comparten estos dos géneros, pero que afecta directamente a su desarrollo.

Un aspecto notorio y fundamental de esta relación, es la del formato instrumental. Aunque este tiene una variación evidente, estas músicas comparten el formato de Bajo, Batería/Beat, Piano/Guitarra y un instrumento melódico líder/solista o en su defecto la voz. La diferencia es que, debido también la experimentación de cada época, en el caso del jazz, la instrumentación es acústica o con instrumentos reales, mientras en el hip hop sus inicios fueron de un cantante o rapero que recitaba sobre una base de “beats” (que constan más comúnmente de baterías, bajos y pianos programados) debido al auge de la música “electrónica” que se dio en la década de 1980; en artistas de hip hop más recientes es un más común el uso de instrumentos reales.

Otra relación encontrada, es la del ritmo y la improvisación. En cuanto al ritmo, particularmente el acento del segundo y cuarto pulso en un compás de 4/4 (común en los dos géneros) llamado “back beat”⁷, está presente en el hi hat de la batería en el jazz y en el “snare” de los beats de hip hop. Es más evidente aun, cuando el jazz evoluciona y se ven los inicios del funk, donde el back beat está en el redoblante. La improvisación es una característica que identifica estas músicas, por un lado, un instrumento o voz que improvisa sobre una forma establecida y desea transmitir un mensaje, tal como en el jazz. Por otro lado, el hip hop se ve el “free style”, que permite al cantante improvisar letras y ritmos también para transmitir una idea y/o un mensaje. Este se puede relacionar con el “scat”⁸ (Improvisación vocal) en el jazz.

Cabe aclarar que este género ya existe hoy en día y que este proyecto no pretende apropiarse del crédito creativo de este, sino entender o acercarse a un proceso compositivo de esta música y el porqué de su sonoridad, comprendiendo los dos estilos musicales, la relación de estos y de qué manera se puede incluir los elementos de nuestro contexto social colombiano al jazz hip hop y el resultado que esta inclusión genera.

⁷ El back beat, es una denominación que se le da a la estabilidad que dan los acentos en los pulsos 2 y 4 de un ritmo en una métrica de 4/4.

⁸ El scat, es una manera de utilizar sílabas para apoyar las melodías creadas en las improvisaciones de canto.

¿Por qué el hip hop como genero principal del proyecto?

Mi interés se generó a través de mi paso por la academia musical, donde en la universidad empiezo a empaparme del jazz. A raíz de eso fui encontrando que el hip hop y el jazz tenían relación contextual y que su intención social era similar, tanto que son géneros que se han visto entrelazados en las ultimas generaciones del jazz, llegando a resultados interesantes que quise explorar. Personajes cómo Robert Glasper⁹ están involucrados en la fuerte intervención del hip hop como su manera de hacer jazz, así que, a raíz de esto el hip hop se convirtió en mi interés y punto de inflexión en el mundo del jazz y de como integrarme de una manera propia a este “genero” o corriente artística.

Lo interesante y contrastante de mi propuesta, es lo que hablaba anteriormente de una posición social privilegiada. En Colombia la educación superior es de difícil acceso económico, miles de colombianos no tienen acceso por falta de dinero y por no superar las pruebas para acceder a la educación publica que es limitada. Yo estudio en una de las mejores universidades del país y ya por eso estoy en una situación privilegiada, teniendo en cuenta que culturalmente la carrera de Estudios Musicales es un estigma para muchas personas y muchos padres no apoyan a sus hijos cuando deciden estudiar y dedicarse a esta carrera. Por el contrario, en mi caso tuve el apoyo de mi familia que tomó el esfuerzo y el reto de financiar mis estudios.

Mi proceso de aproximación a estas músicas es totalmente ajeno a la intención original que se pretendía o de la cual surgió el Hip Hop. Esto directamente afecta en la música, el mensaje que transmito es de sinceridad con mi contexto y de mi posición, forjando un sonido propio y utilizando todo esto y la academia musical como herramientas que aporten a la identidad de mi proyecto y de mi música.

⁹ Robert Glasper, es un músico y pianista estadounidense que ha abordado el tema del hip hop y el jazz y su relación directa.

Estado del arte

El jazz y el Hip Hop ya se han venido fusionando en los últimos años y algunos artistas han llegado a resultados muy interesantes en lo que lleva esto en vigencia. En la exploración creativa de este proyecto estuve en la búsqueda de referencias musicales e interpretativas que me llevaran a entender un poco más cómo funciona el tratamiento de esta fusión musical y cómo adaptarla y desarrollarla en mi estilo.

Posiblemente el exponente más claro en esta área es el pianista norteamericano Robert Glasper quien se ha dedicado a explorar con esta música. Hace participaciones y colaboraciones con exponentes del Hip Hop, tales como el rapero “Common” y también se encarga de hacer tributos y homenajes a personalidades determinantes en la historia del Hip Hop como por ejemplo a “J Dilla”¹⁰. Poniendo en función músicos de jazz, interpretando a la manera de cada uno “Grooves” y temas inspirados en el Hip Hop. "My last three albums were 95 percent first takes...When you play jazz, you're soloing and improvising. When you do that 12 times, you've overplayed yourself." - Glasper (como se citó en Micallef, 2012). Glasper utiliza su manera de tocar el jazz y lo integra en el Hip Hop, algo que yo intento aplicar en la interpretación de mi música y lo que exijo de mis músicos a la hora de tocar mis temas.

En un video llamado “Jazz is the mother of Hip Hop”¹¹, Glasper explica la cercanía de estos dos géneros y cómo a lo largo de la historia del Hip Hop, se han utilizado “samples” de jazz modificados y ajustados a “beats” para crear temas. La influencia del jazz que él muestra totalmente clara, que perdura y ahora él toma desde la sonoridad y la interpretación para generar su propio estilo musical y el de probablemente la última generación del jazz. Algo que también apoya el texto de Perchard (2011):

¹⁰ J Dilla, es uno de los más grandes exponentes, si no el más importante, de la creación de beats de Hip Hop en la historia. Creando una sensación rítmica que se adaptó para las siguientes generaciones del género.

¹¹ Video subido a youtube por el usuario “Jazz Night in America” en el año 2017 titulado “Jazz is the mother of Hip Hop” tomado del hipervínculo: <https://www.youtube.com/watch?v=Caxwob1iKX4>

During the mid-1980s, thanks to newly affordable studio equipment by Ensoniq and Akai, digital sampling arrived proper in hip hop. The following years saw James Brown's recorded archive achieve pre-eminence as a sample source; though the methods and styles of leading producers like Marley Marl, Paul C, and the Bomb Squad varied dramatically, and though these artists were nothing if not eclectic in their use of sample material, it was the funk of twenty years earlier that most helped define hip hop's soundworld at the end of the decade. It was against this grain that producers began to structure their work around snippets of what was identified, or identifiable, as "jazz." In 1988 Stetsasonic released their much-cited "Talkin' All That Jazz," in various mixes sampling or reperforming Lonnie Liston Smith and Donald Byrd. In 1989 Gang Starr's first album, No More Mr Nice Guy, featured the song "Jazz Music," (Perchard, 2011, p. 283)

Otros artistas que se caracterizan por ser grandes exponentes del Hip Hop hoy en día y hacen una exploración desde la composición y la producción musical muy interesante, no directamente relacionada con el jazz, pero si con un gran trabajo realizado, son artistas como Kendrick Lamar, J Cole, Chance The Rapper y el baterista y Cantante Anderson Paak.

Anderson Paak es una referencia muy importante en el proyecto, ya que es el único músico en mi búsqueda que interpreta la batería y a la vez rapea y canta. Su música es muy interesante, utilizando sensaciones rítmicas características del Hip Hop y tratamientos armónicos que podrían ser influencia del jazz.

Para la interpretación de la batería uno de los referentes más importantes es el baterista Lenny Reece también conocido como "The Ox". Lo característico de este baterista que decidí tomar, es el uso que le da a su set de batería teniendo un set híbrido que le permite jugar con sonidos electrónicos y con su batería acústica que además, simula sonidos electrónicos con platillos llamados stacks, generando un resultado muy interesante de la

fusión de sus elementos electrónicos y acústicos de tal manera que se siente la unidad de todos los elementos que el usa.

Ilustración 1. Lenny “The Ox” en VF Jams.¹²

Otros dos bateristas que influyen en la manera que pretendo tocar mi música, son Chris Dave y Justin Taylor. Ambos dos tienen la fortuna de tocar con Robert Glasper. Los dos con estilos diferentes, logran aproximarse de una manera creativa al hip hop, apoyando y dándole una vida a este género desde sus conocimientos del jazz y su manera de tocarlo. Son músicos con una destreza muy desarrollada del instrumento, que hacen una exploración rítmica con la figura de tresillos, que alimentan y hacen muy interesante su manera de tocar este tipo de música.

Sin olvidar a unos de los primeros bateristas en explorar el mundo del hip hop. Ahmir Khalib Thompson, más conocido como “Questlove”, es uno de los bateristas que le dio vida a la batería después de los beats. Sus inicios en la banda “The Roots” y con las

¹² Video subido a youtube por el usuario “Vic Firth” en el año 2019 titulado “VFJams Live!- Lenny The Ox’ Reece ” tomado del hipervínculo: <https://www.youtube.com/watch?v=-7UxHuggrSI>

participaciones junto al gran exponente de los beats “J Dilla” y uno de los artistas más consagrados del Soul moderno “D’Angelo”, llevaron acabo la manera de tocar esos beats en la batería acústica. En un video llamado “Queslove talks Drums, Dilla and D’Angelo”¹³, Questlove explica como fue el proceso de las instrucciones como “tocar como si estuvieras ebrio”, que estos grandes de la música le dieron a este baterista, para llevar acabo las ideas que tenían acerca del sonido de su música que dieron resultado y ahora para nosotros suman normal.

Repertorio que comprende el concierto

La grafica a continuación menciona el orden del concierto y características generales que nos den un contexto preliminar a explicar un poco más acerca del proceso musical que se vive dentro de los temas a hablar y nos ayuda a introducir sobre lo que se abordará de la música.

Repertorio

	Nombre	Formato	Descripción
1	Frio	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Groove de sensación rítmica ambigua. Uso de samples propios. Solo de batería.
2	Hostilidad	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Uso de distintos samples. Material repetitivo con espacios y momentos de climax.

¹³ Video subido a youtube por el usuario “Red Bull Music Academy” en el año 2014 titulado “Queslove talks Drums, Dilla and D’Angelo” tomado del hipervínculo:
<https://www.youtube.com/watch?v=yCxVzCe2N1Y&t=1510s>

3	Lucho	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Groove basado en Hip Hop moderno. Set híbrido. Samples tomados de contexto personal.
4	Sin ser visto	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Uso de samples que hacen referencia a contexto. Modulación de pulso a través de poliritmia.
5	Interludio	Solo batería	Exploración de un solo apoyado de samples que se tocan improvisados desde el pad.
6	Como un enfermo	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Labor de la batería como instrumento acompañante. Uso de samples con contexto sociocultural.
7	Lo cura	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Uso de samples mientras se interpreta la batería y se rapea.
8	Iguales	Cuarteto (Guitarra, bajo, piano, batería (con rap))	Creación musical a partir de samples. Solo de batería.

Ilustración 3. Tabla que indica el repertorio del concierto de grado.

Teniendo en cuenta esto, haré un recuento de aspectos importantes a tratar sobre la interpretación y creación musical de mis temas a presentar en el concierto y algo sobre el proceso que esto llevó:

Frio

Tomando idea de los beats de “J Dilla” y de la manera de tocar de bateristas que son una influencia para mi. Uno de los componentes más importantes es la manera de abordar la

sensación rítmica y como aproximarse a esta. La idea es hacer una exploración sobre los tresillos como si se estuviera insinuando una especie de “shuffle”, sin embargo, con una especie de sensación donde el groove no es del todo fluido, aunque suene natural. Es una sensación basada en una sensación con dualidad, a esto me refiero con que se siente tanto en tresillos al estilo “shuffle” y a su vez se sienten las corcheas derechas “straight” dándole así esa dualidad que caracteriza la manera de tocar de muchos bateristas en este género. La línea de bajo hace explícito esta dualidad como lo muestra la siguiente figura:

Ilustración 3. Reducción de línea de bajo del tema “frio” de Sebastián Cárdenas.

Como se ve, a lo largo de las frases se mantiene el tresillo y en la última frase justo en el último compás (c 4), se insinúa la sensación “Straight” con dos corcheas que conducen a una negra.

Además de esto, el set de batería va acompañado de elementos y samples electrónicos que acompañan la sonoridad del tema. Se tienen una clase de “snaps” o “claps” que se suelen utilizar en los back beats (2 y 4) y otros samples que simulan snares, kicks y hi hats, para apoyar o reemplazar en ocasiones los sonidos acústicos de la batería, que serán reproducidos desde el pad que es el instrumento electrónico que hace parte del set de batería.

Este tema también comprende una sección de solos. Es una sección C, donde lo contrastante característico, es la sensación “straight”. Veníamos todo el tema con la sensación hip hop al estilo J Dilla y ahora se transforma esta sensación para darle el paso al último coro que también tendrá esta feel straight.

El reto de este tema consiste, en rapear sobre el beat y la sensación rítmica que caracteriza a la música, teniendo en cuenta que las dos cosas las ejecuto, tanto en la batería como en la voz con el rap. El proceso de coordinación consta de trabajar palabras mientras se toca el beat, entendiendo de qué manera puede fluir más el rap sobre lo que se está interpretando en la batería, luego el mismo proceso con frases hasta juntar toda la letra, tomar y separar las dificultades entre palabras y la ejecución de la batería para así repetirlas hasta interiorizar el proceso. Después descifrar los acentos en las palabras que ayudan a que la coordinación sea un poco más fácil y así darle más sentido al verso apoyándolo con cortes o “fills”.

Hostilidad

Este tema se caracteriza por un material repetitivo a través del desarrollo musical, haciendo el uso del material para aumentar la textura o disminuirla con la cantidad de material presente por sección, también creciendo la dinámica y la textura con la cantidad de material que se interpreta en la batería.

Se aplica el uso de dos samples. El primero consta de unos teclados y efectos, que tienen un ritmo ya definido y que ayudan a apoyar cuando la textura requiere de un relleno mayor o de una dinámica más alta. El otro sample utilizado para añadir también más textura y una sonoridad de la producción aplicada al sonido en vivo, es un efecto de una especie de campanas que también al igual que el sample anterior, tiene un ritmo definido. Este sample será reproducido desde el pad que es el instrumento electrónico que hace parte del set de batería.

La sección contrastante del tema es la parte B. Esta parte tiene un cambio textural considerable ya que, el tema se ha caracterizado por tener teclados y efectos electrónicos. En este caso, predomina la sonoridad del piano acústico, donde el piano tiene un pequeño solo en donde explora los acordes y empieza a jugar con las tenciones que pueda sustituir o añadir a esta sección. Siendo acompañado en una dinámica muy baja por los demás

instrumentos, asumiendo un acompañamiento más la idea del estilo de una balada en un tema de jazz tradicional.

Lucho

Este tema tiene un contexto de mi pueblo natal. Soy de la ciudad de Fusagasugá-Cundinamarca. De esta ciudad es el ciclista Lucho Herrera, así que tanto en la letra como en samples, hago referencia a situaciones de mi infancia en este municipio.

Se tomaron samples de una narración de una de las carreras de la etapa 12 del *Tour de France* de 1985. Esto con el fin de apoyar el contexto y el mensaje que transmite la letra de querer reconocer la raíz de mi ciudad natal, Fusagasugá. He aquí también, la razón del nombre del tema “Lucho”, ya que es una figura representativa muy importante en mi pueblo y que en mi infancia resonó tanto, que todos los niños queríamos ser ciclistas.

La batería consta de una groove que se mantiene, pero se ve interrumpido en ocasiones por sonidos electrónicos que reproduce el pad, tocándolos en una situación híbrida entre los elementos acústicos y los samples que son interpretados desde el sistema electrónico. Esto permite que el groove respire y que ayude a impulsar la dinámica, ya que se utiliza este elemento en los versos antes de los coros, con el ánimo de darle un énfasis con más textura y dinámica al coro.

La parte C de este tema, es una exploración rítmica desde la modulación del pulso a través de poliritmia. Esto quiere decir que se toma una figura rítmica (en este caso el tresillo) y este se convierte en la negra (nuevo pulso) de esta sección.

Ilustración 4. Figura polirítmica de 3 contra 2. Por Sebastián Cárdenas

Aunque el tema está en métrica de 4/4, esa negra se convierte en la poliritmia en 2/4 que va a hacer juego con el tresillo. Este tresillo va a ser la nueva negra también en un compas de 4/4, sin embargo, la sensación rítmica de esta sección será la de tresillo con dualidad que caracteriza el hip hop, tal como la de J Dilla explicada anteriormente. Sobre esto se hará un solo de batería insinuando esta poliritmia y subdividiendo a través de estas métricas, inspirándome en estos bateristas que exponen esta música, como Chris Dave, Justin Tyson, Lenny “the ox”, entre otros.

Sin ser visto

Este tema contiene materiales repetitivos que pretenden darle espacio a la letra y enfocarse más en que los instrumentos en general muestren su labor de acompañantes. Son dos secciones (A y B). Sin embargo, en la sección B se intenta hacer un desarrollo de material en conjunto con todos los instrumentos, aumentando la subdivisión para darle un crecimiento textural a esa parte B que son los coros. Letra repetitiva, apoyada de los instrumentos en una sección en la cual tienen libertad de expresar su destreza instrumental.

Interludio

Esta sección del concierto es un solo de batería extendido que pretende mostrar la destreza en el instrumento y los elementos aprendidos a lo largo de la carrera y de mi experiencia como músico. Teniendo como referencia a los bateristas que influyen el proyecto y además de esto, utilizar samples que hagan referencia a fenómenos populares y sociales de nuestra comunidad y de personajes distinguidos en nuestro contexto cultural. Además, se utiliza un sample de voces creado para el siguiente tema, buscando un empalme entre el interludio al siguiente tema de una manera más conducida y menos abrupta.

Como un enfermo

Este tema está inspirado en el trap, una vertiente del Hip Hop muy importante de la época y que ha sido utilizado por grandes exponentes que han creado grandes éxitos musicales bajo este sub-genero. Se caracteriza por un juego de subdivisiones en el hi hat que le dan vida, manteniendo de fondo una subdivisión constante en semicorcheas. Este elemento del beat

en este caso lo hace en su gran mayoría el pad y sus sonidos electrónicos, pero se combina con la batería acústica para apoyarlo y hacerlo más interesante y proyectar una intención más fuerte.

Un elemento muy importante, es de nuevo el uso de samples. En este caso se tomó un simple de una canción de “Jorge Velosa y Los Carrangueros” llamada “las diabluras”¹⁴. Se toma este simple en específico para hacer honor a mis tíos abuelos que eran campesinos de la región de Cundinamarca (el municipio de Subia). Ellos interpretaban la música carranguera por diversión, a pesar de siempre haber querido ser músicos profesionales. La idea fue tomar fragmentos de esta canción, y utilizarlo como efectos que apoyen a la música sin que se evidente que es la canción. Simplemente se utiliza un glisando cromático de una de las guitarras para crear un efecto de entrada al tema, pero con efectos como delay, reverberación, ecualización y efectos de modulación. También se utilizó el acorde final del tema (un acorde mayor) y se le cambió el pitch para que sonara al acorde de fundamental del nuevo tema. Otro sample es tomado de una entrevista del Pibe Valderrama (futbolista histórico colombiano), donde hace referencia a unos jugadores diciendo la frase “puro pelao’marica”. Esto para hacer referencia y apoyar la intención de la letra.

Lo cura

Este pretende ser el “sencillo” de esta serie de temas. Un tema muy influenciado por el pop y el Ryhtm and blues, pero con versos de rap e introduciendo sección de improvisación sobre una línea constante de bajo.

El set de batería es acompañado por el pad, que reproduce sonidos de simulación electrónica y además reproduce un sample de voces hecho previamente con plugins en las secciones anteriores al coro, haciendo un llamado para cambiar de sección.

¹⁴ Canción “Las Diabluras” tomando del disco “Una Historia Carranguera” del año 2000.

Iguales

Para este tema, se tomó la idea de sampleo del Hip Hop clásico. Donde se toma un tema ya existente, se utiliza un fragmento que de manera creativa se modifica para darle vida a un nuevo tema con un estilo diferente.

Yo tomé un standard de jazz llamado “You Go to My Head”¹⁵ del compositor J. Freed Coots, versionado por el gran pianista Bill Evans. De este tema se tomaron los primeros dos acordes comprendidos entre los segundos 0:00 al 0:01 y los segundos 0:09 al 0:15. A estos fragmentos se les ajustó el pitch, se le pusieron efectos y ecualización donde el elemento que más tuviera protagonismo fuese el piano. También se cortó y ajustó de tal manera que tuviera un ritmo característico para el nuevo tema. Sin embargo, la idea inicial es que no se identifique que tema está siendo sampleado.

El tema cuenta con un puente contrastante que está apoyado de los mismo samples recortados en fragmentos más pequeños, filtrado y llevándolos a un efecto de “background” que es acompañado por una improvisación libre y textural de los instrumentos, que va en un crescendo dinámico.

Todos estos samples son reproducidos desde el pad que está adjunto en el set de batería y que apoyan a la batería acústica.

También tiene un solo de batería sobre una línea de teclados muy sencilla, que da espacio para que la batería pueda desarrollarse rítmicamente con facilidad y poder mostrar un desarrollo solístico con manejo del instrumento y de la situación en cuestión.

Set de batería

- Bomo de 18'
- Tom de piso 14' (ajustado)
- Redoblante de 14x6.4
- Redoblante de 14x5 (con entorchado en el parche superior)

¹⁵ Canción “You Go to My Head” tomando la versión de Bill Evans del disco “Interplay” del año 1963.

- Pad roland spd sx
- Hi hat de 14'
- Stack custom
- Crash de 20'
- Ride de 22'

Este set tiene una función de simular una estética “jazz” por sus dimensiones, pero a la vez sonar con gran potencia que le da un estilo más cercano al Hip Hop. Al Tom de piso se le añade otro parche de 14' al revés encima de la membrana principal para simular una sonoridad electrónica, esto tomado de referencia del set del baterista Lenny “The ox”. Se tienen dos redoblantes ya que, uno cumple la función de ser un redoblante con un sonido versátil que se ajuste a la mayoría de las situaciones y el otro, para sonoridades específicas donde se necesita un sonido mucho más seco y un timbre más agudo, igualmente intentando asemejarse a una sonoridad electrónica. El pad reproduce los sonidos electrónicos que remplazan o apoyan algunas sonoridades de la batería acústica, para darle una estética más cercana a los beats de Hip Hop y darle esa característica híbrida al set. Por otra parte, el pad es utilizado para reproducir diferentes tipos de samples tanto hechos, como tomados de referencias específicas explicados anteriormente. Por último, el stack. Este elemento cuenta con un sonido “trash” o “sucio”, que es seco y pretende dar otro timbre agudo y seco al set, también intentando simular o aproximarse a sonidos electrónicos.

Conclusión

La enseñanza principal del aprendizaje académico que he tenido del jazz, la indagación y el unirme un poco de este género muy ajeno a nuestro contexto sociocultural, es la capacidad de reacción y sensibilidad que caracteriza a este género. Es la manera en como decido interpretar la música, guiándome desde el oído y los sentidos, interactuando con lo que pasa a la hora de interpretar mi instrumento, conversando con los demás músicos y sus instrumentos y con lo que sucede en el contexto musical. Se trata de ser sensible al espacio

y a las condiciones en las que se está tocando, de la exploración y el proponer algo nuevo en un instante en una situación real de un escenario en vivo. Para mí esto es lo que significa el jazz, una manera de tocar música.

Dicho lo anterior, el Hip Hop llega a mi vida a través de la exploración del jazz y al encontrar músicos de jazz norteamericanos que interpretaban esta música, de la misma manera en que se aproximan al jazz, mostrando sus habilidades en el instrumento y dándole el toque de la improvisación. Además, le dan el sentido de reacción al momento de tocar que caracteriza al jazz, donde todo se convierte en una conversación continua donde ya hay un libreto, pero este va evolucionando a medida en que lo que va pasando en la música va tomando un nuevo sentido y se genera algo nuevo e interesante.

El proceso de creación musical me llevó a indagar un poco más acerca del hip hop a nivel musical, de producción y en la industria, tanto local como internacional. En este procedimiento, logré aprender funciones importantes de la producción musical y de llevar la exploración del sonido a otros niveles, al igual que indagar en la escena local qué artistas de Hip Hop resaltan esta labor y hacen que la industria crezca. Gracias a esto, creció el interés de hacer este proyecto, en pro de ser el inicio de un proceso para exponer mi música a nivel comercial y así darle continuidad luego de acabar mi instancia en la universidad. Con la intención de proponer esta identidad de baterista “rapero”, que hasta el momento y por la indagación que hice, por lo menos en Colombia, no hay alguien que haga lo mismo o algo similar. Esto es un sello diferenciador que, aunque hace parte y afecta a la música, estéticamente y como propuesta, da de qué hablar por ser algo diferente que las personas no han visto. Así, he decidido este reto de proponer algo nuevo, por lo menos en cuanto a estética de formato musical y lanzar mi proyecto a partir de este proceso creativo que me deja un amplio aprendizaje.

Para mí el Hip Hop, es la manera en la que yo toco jazz. Se convirtió en un género en el cual exploro, improviso, converso y reacciono como lo hago en el jazz, que me permite expresar desde mi instrumento mi voz y mis sentimientos, queriendo transmitir a una audiencia sensaciones al escuchar mi música y ver mi performance en vivo, mostrando mi

desarrollo a través de la academia musical y lo que esta me enseñó, para enseñar lo que hoy por hoy, me identifica como músico y baterista que además, asume el reto de rapear mientras interpreta la batería, aprovechado mi situación privilegiada que aporta a mi música.

Referencias Bibliográficas

- Derrick P. Alridge, & James B. Stewart. (2005). Introduction: Hip Hop in History: Past, Present, and Future. *The Journal of African American History*, 90(3), 190. Retrieved from <https://search-ebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.20063997&lang=es&site=eds-live>
- Tickner, A. B. (2008). Aquí en el Ghetto: Hip-Hop in Colombia, Cuba, and Mexico. *Latin American Politics and Society*, 50(3), 121–146. <https://doiorg.ezproxy.javeriana.edu.co/http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-2456/issues>
- Escobar, J. S. O. (2011). El canon del jazz en Colombia: una aproximación a través de artículos periodísticos. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 6(1), 81–102. Retrieved from <https://searchebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fa&AN=61077408&lang=es&site=ehost-live>
- Gasper, R. (2017). Jazz is The Mother Of Hip-Hop': How Sampling Connects Genres. NPR music. <https://www.npr.org/event/music/524393926/jazz-is-the-mother-of-hip-hop-how-sampling-connects-genres>.
- Micallef, K. (2012). Robert Gasper Experiment. *Electronic Musician*, 28(4), 36. Retrieved from <https://search-ebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=73797702&lang=es&site=ehost-live>

- Perchard, T. (2011). Hip Hop Samples Jazz: Dynamics of Cultural Memory and Musical Tradition in the African American 1990s. *American Music*, 29(3), 277–307. Retrieved from <https://search-ebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=mzh&AN=2013016395&lang=es&site=eds-live>

Referencias discográficas:

- Bill Evans. 1963. Interplay. Riverside Records. Producción Orrin Keepnews.
- Jorge Veloza. 2000. Una Historia Carranguera. FM Entretenimiento S.A.S
- Anderson Paak. 2018. Oxnard. Dodecafonismo; Aftermath Entertainment; OBE
- Robert Glasper. 2019. Fuck Yo Feelings. Loma Vista Recordings.
- R+R=NOW. 2018. Collagically Speaking. Blue Note Records.
- Kendrick Lamar. 2012. Good Kid, M.A.A.D City. Top Daw Entertainment.
- Chris Dave and The Drumhedz. 2018. Chris Dave and The Drumhedz. Blue note Records.

Referencias Audiovisuales

- Jazz Night in America. 2017. Robert Glasper: “Jazz is the mother oh hip hop” <https://www.youtube.com/watch?v=Caxwob1iKX4>

- Vic Firth. 2019. “VFJams Live – Lenny The Ox’ Reece”.
<https://www.youtube.com/watch?v=-7UxHuggrSI>
- Red Bull Music Academy. 2014. “Queslove talks Drums, Dilla and D’Angelo”.
<https://www.youtube.com/watch?v=yCxVzCe2N1Y&t=1510s>