

“Buscando” - Ardila

Laura Daniela Bohórquez Feo

Asesores:

Luis Fernando Beltrán

Alejandro Collazos

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes
Estudios musicales con énfasis en ingeniería de sonido

Bogotá D.C.

2019

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1. Objetivos	4
2. Introducción / contextualización	5
2.1 <i>Ardila</i>	4
3. Canciones	7
3.1 Tambien amigos	7
3.2 Lo terrenal	7
3.3 ¿Cómo te hago notar?	7
3.4 Eso eres	7
3.5 Nuestro hogar	7
4. Referencias del EP	8
5. Desarrollo	10
5.1 Planeación	10
5.2 Preproducción	10
5.3 Producción	11
5.4 Grabación	12
5.4.1 Casos especiales	13
5.5 Mezcla	19
5.5.1 Casos especiales	20
6. Conclusiones/Aprendizajes	26
7. Anexos	27
7.1 Imágenes.....	27
7.2 Créditos	29
7.3 Partituras	31
8. Bibliografía	34

Lista de imágenes

Ilustración 1. Primera grabación de contrabajo, foto lejana	13
Ilustración 2. Primera grabación de contrabajo, foto detallada	13
Ilustración 3. Segunda grabación de contrabajo, foto detallada	14
Ilustración 4. Segunda grabación de contrabajo, foto lejana	14
Ilustración 5. Grabación de batería, vista general	15
Ilustración 6. Input list de la batería	16
Ilustración 7. Grabación guitarra “Eso eres”	17
Ilustración 8. Grabación voz principal	18
Ilustración 9. Grabación coros “Nuestro hogar”	18
Ilustración 10. Mezcla voz principal	21
Ilustración 11. Mezcla voz principal	21
Ilustración 12. Mezcla guitarra	22
Ilustración 13. Mezcla batería	24
Ilustración 14. Mezcla bombo tambora	25
Ilustración 15. Mezcla de coros	25
Ilustración 16. Grabación de congas	27
Ilustración 17. Grabación de bongó	27
Ilustración 18. Grabación de percusión menor	27
Ilustración 19. Grabación guitarra “Eso eres”	28
Ilustración 20. Grabación de trombón de “Lo terrenal”	28
Ilustración 21. Grabación voces de “Nuestro hogar”	28

1. Objetivos

Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto consiste en la preproducción, producción y postproducción completa de un EP de 5 canciones del proyecto musical del compositor Julián Ardila, utilizando los conocimientos y aptitudes adquiridos durante toda la carrera de estudios musicales con énfasis en ingeniería de sonido para así, materializar la visión artística del compositor.

Objetivos específicos

- ❖ Acompañar el proceso de creación de la propuesta musical del proyecto, donde se pueda capturar el concepto principal del mismo y así trabajar directamente con las ideas y expectativas iniciales del artista.
- ❖ Adquirir nuevos conocimientos y herramientas durante el proceso que permitan el buen desarrollo del proyecto, dando así un resultado que sea conforme a lo que los involucrados esperan y que le permita al artista difundir su material a un nivel profesional.
- ❖ Explorar sonoridades y estilos musicales que conforman el mundo del pop latinoamericano.
- ❖ Ampliar y aplicar conocimientos sobre grabación y mezcla en géneros no explorados anteriormente.

2. Introducción / contextualización

Este proyecto nace con la intención de poner en práctica las habilidades, tanto musicales como de ingeniería de sonido adquiridas durante toda la carrera, llevándolas a un plano profesional que se asemeje a lo que pueda llegar a presentarse en el campo laboral. *Ardila* llega como una oportunidad de llevar a cabo esta idea, donde se pueda comenzar a desarrollar el concepto completo de un artista emergente y que se plasme en 5 canciones que reflejan su manera de expresar historias, realidades y sentimientos.

Conocí a Julián Ardila dentro del ámbito universitario, en la carrera de estudios musicales, donde tuvimos la oportunidad de compartir clases, experiencias y gustos. Es ahí cuando recibo la propuesta de formar parte de su proyecto solista, donde participaría como corista. Durante los ensayos pude darme cuenta que Julián se encontraba en un proceso de autogestión, donde cumplía el rol de productor de su propio proyecto sin tener el apoyo de alguien que lo enfocara. Desde el principio, sus canciones llamaron mi atención, sobretodo por todo lo que transmitían. Por ello, tomé la decisión de ofrecerle mi apoyo en el proceso como productora e ingeniera para así ayudarle a generar una identidad como artista.

Esta oportunidad me permitió salir de mi zona de confort en diferentes aspectos que me impulsarían a explorarme profesionalmente en el campo de la producción musical con un artista, a adentrarme en géneros musicales que no son precisamente mi fortaleza y a estar a cargo de toda la logística de un proyecto, entre otros. De la misma manera, este proyecto significó para Julián Ardila todo un reto ya que durante el proceso, muchas veces tuvo que ponerse en duelo con sus canciones permitiendo que alguien ajeno modificara las mismas.

2.1. *Ardila*

Julián Ardila es un guitarrista clásico y cantautor colombiano graduado de la Universidad Javeriana. Por su formación musical, sus composiciones están fundamentadas en un formato de guitarra acústica y voz donde se evidencian sus influencias musicales tanto académicas como comerciales. Sus letras, están marcadas por diferentes estados sentimentales (amor, desamor, introspección)

que marcaron su vida durante diferentes etapas. También, una parte de él muestra una crítica social dirigida hacia la paz.

Antes de que Ardila tuviera la oportunidad de producir su EP en este proyecto de grado, su concepto como artista estaba encaminado hacia un formato acústico. Él no compuso sus canciones pensando en formatos grandes, sino en formatos simples que potenciaran el romanticismo de su voz y su guitarra. Sin embargo, este EP es parte de una exploración hacia su identidad, y es por eso que cuenta con fusiones de diferentes géneros que han influenciado su vida, encaminando su proyecto a la búsqueda de su propia estética musical, sin dejar de lado el eje central de sus composiciones, guitarra y voz. Ardila es un artista que no se siente identificado con un solo género, pues sus influencias son tan variadas que le resulta difícil sentirse completamente parte de alguno de ellos. No obstante, su estética puede, parcialmente, situarse dentro de la balada pop.

Este nuevo camino que toma Ardila es el primer paso para empezar el desarrollo de su carrera musical como artista.

3. Canciones

Las canciones del EP son el resultado de una evidente exploración de diferentes sonoridades con las que Ardila ha tenido cierta afinidad a lo largo de su vida, y además con las que se siente inspirado. Por todo lo anterior, el nombre del EP se elige con la intención de reflejar esa búsqueda de identidad pasando por diferentes géneros, pero siempre enmarcados por una línea del pop y una estética romántica que caracteriza al artista. Además de esto, el nombre del proyecto proviene de la obra para guitarra clásica “Buscando” del compositor Andrés Samper, quien también ha sido una influencia musical para él.

3.1 También amigos (*Pop/Bolero*)

- ❖ **Formato:** Voz principal, guitarra acústica de nylon, piano, contrabajo, bongó, congas, maracas y güiro.
- ❖ **Temática:** Desamor.

3.2 Lo terrenal (*Pop/Reggae*)

- ❖ **Formato:** Voz principal, coros, guitarra acústica de nylon, guitarra eléctrica, teclado, trompeta, saxofón, trombón, bajo eléctrico, cabasa, batería.
- ❖ **Temática:** Introspección.

3.3 ¿Cómo te hago notar? (*Pop/Bolero*)

- ❖ **Formato:** Voz principal, voz femenina y guitarra acústica de nylon.
- ❖ **Temática:** Amor.

3.4 Eso eres (*Pop/Flamenco*)

- ❖ **Formato:** Voz principal, coros, guitarras acústicas de nylon, bajo eléctrico, palmas, shaker, pandereta, semillas, congas, cajón, batería.
- ❖ **Temática:** Amor.

3.5 Nuestro hogar (*Bambuco*)

- ❖ **Formato:** Voz principal, coros, guitarra acústica de nylon, quena, zampona, semillas, palo de agua, bajo eléctrico, tambora, batería.
- ❖ **Temática:** Introspección, crítica social.

4. Referencias del EP

“Ardila” es un proyecto que evoca distintos géneros enmarcados en una misma perspectiva romántica y muy cercana a la balada pop. La idea con “Ardila” es que el género del pop romántico tome un giro estético a través de diferentes ritmos y colores tímbricos que le permitan explorar un poco y buscar unificarlos, para así poder destacar diferentes géneros como el bolero, el flamenco, el reggae y la música andina. Para esto, fué necesario contar con unos referentes con los cuales se tuviera afinidad musical y que inspiraran ideas creativas para la realización de la producción, y que a medida que el proyecto avanzara, algunas de estas referencias fueran aportando a los grandes o pequeños giros y decisiones que se tomaran. Esta es una ilustración breve de las influencias sonoras del EP:

❖ Andrés Cepeda:

“Fallaste”, del álbum “Día tras día” de año 2009

Cepeda es un cantante que ha inspirado en varias oportunidades a Ardila. Sus baladas románticas con tintes latinos, sus letras, la manera en la que lleva al pop a un nivel multicultural, permite que haya una gran afinidad musical con este artista.

❖ Pantoja:

“Obsesión” ft Andrés Cepeda, del álbum “Trébol” del año 2016

“Plazos traicioneros” ft Fonseca, del álbum “Trébol” del año 2016

Las canciones de Pantoja son muy particulares sobre todo en cuanto a su instrumentación y sus arreglos. La manera en la que aborda el bolero, los ritmos en la percusión y lo que lo acompaña, muestra de alguna manera un “bolero moderno”, es decir, con nuevas particularidades en el formato de bolero, por ejemplo, en “Plazos traicioneros” se presenta el tema con una introducción en arpa y más adelante, este mismo instrumento acompaña la voz junto con el bajo eléctrico durante toda la canción.

❖ Edson Velandia:

“La curandera” del álbum “El Karateka” del año 2016

❖ Daniel, me estás matando:

“Diez pasos hacia ti”, sencillo del año 2018

Lleva la misma finalidad que el anterior artista, la misma idea de “bolero moderno”. En esta ocasión uno de los instrumentos percutidos que apoya la canción es un pad electrónico, acompañado de un redoblante y bombo, un formato bastante diferente comparado a un bolero tradicional.

❖ Marco Mares:

“Flaquita”, sencillo del año 2017

El reggae también entra a hacer parte en este proyecto y Marco Mares es un artista que incorpora este género de una manera no tradicional o convencional, podríamos llamarlo también como “reggae moderno”. Esta referencia lleva a Ardila a tener una idea de cómo estructurar el tema fusionándose con el pop.

❖ Perrozompopo:

“Cicatrices”, del álbum “Once” del año 2017

Canción con métrica de 6/8 con autoría de un español. Evoca un ritmo similar al bambuco manejado principalmente por la batería. Esta particularidad del ritmo “bambuqueado” por un instrumento no convencional del género es lo que más llama la atención de este proyecto para una de las canciones de Ardila, la cual tiene características similares a esta referencia.

5. Desarrollo

5.1 Planeación

En la planeación del proyecto se tomaron algunas decisiones que tienen que ver sobretodo con la parte logística del mismo, lo que se debía proponer para lograr buenos resultados en el tiempo establecido. Se realizó un cronograma tentativo para el proyecto con algunas metas a corto y largo plazo. Allí también se realizó una tabla con los posibles músicos que podrían estar en el proyecto y además un presupuesto tentativo por la interpretación de cada uno de ellos.

En cuanto a lo que concierne a la producción, se definieron los conceptos estéticos de cada una de las canciones, a pesar de que el compositor ya había demarcado una estética general desde la composición de las canciones. Siguiendo con esa búsqueda de relación con los géneros a tratar, se procede a pasar por una selección de referencias claves para ya empezar a sumergir las canciones en los géneros.

5.2 Preproducción

El proyecto empezó a trabajarse partir del primer semestre del año 2019 con el propósito de lograr terminar el EP a finales del mismo año. Se comenzó a trabajar desde la casa del artista (Julián Ardila) donde se contaba con todos los elementos necesarios para poder realizar la preproducción del proyecto musical, un computador con Logic, una interfaz, dos monitores y unos micrófonos. Con estos elementos pudimos empezar a realizar las maquetas de cada una de las canciones.

Siguiendo con el proceso, se analizaron diferentes referencias para cada una de las canciones que involucran la fusión de los géneros tratados y la esencia de “Ardila”. Ya teniendo un norte hacia donde dirigir el proyecto, empezamos grabando la guitarra y la voz. Sobre esta estructura se empezaron a desarrollar las ideas de los arreglos para cada canción.

5.3 Producción

A medida de que el proyecto fue avanzando, a pesar de las investigaciones que realizamos, se empezó a tener la necesidad de trabajar con un arreglista, que tuviese conocimientos más avanzados que los nuestros ya que queríamos incorporar elementos muy específicos como algunos ritmos en la batería, voicings en vientos, patrones rítmicos latinos y también, arreglos estructurales de las canciones. Todo esto fué empezando a tomar forma a través de la ayuda de Camilo Barrera, músico arreglista de la universidad del Bosque.

A partir de ese momento, nos convertimos en un equipo de 3 personas que buscaban potenciar las ideas del compositor a través de la exploración de distintos géneros con el propósito de poder incorporarlos en sus canciones y de llevar estas composiciones, que originalmente eran guitarra y voz, a formatos más grandes siguiendo la estética de cada género a trabajar. Los formatos con los que decidimos trabajar fueron los descritos en el punto 3.

Al empezar el segundo semestre del 2019, las maquetas ya tenían las ideas musicales completas para poder ser mostradas a los asesores. Una vez se acordaron los horarios con ellos, procedimos a realizar las revisiones donde la idea era mirar aspectos de la producción como tal, para así mejorar las canciones desde la perspectiva profesional musical de los asesores. Para facilitar el proceso de la producción, decidí trabajar sólo con MIDI para poder hacer los ajustes necesarios sugeridos por los asesores antes de realizar las grabaciones. Se sacrificaba el resultado sonoro de la maqueta, pero era un factor importante en cuanto a la logística y al tiempo del proyecto.

A partir de esta etapa se definieron y se contactaron a los músicos que harían parte de las grabaciones del proyecto. Se realizaron distintos cambios en los arreglos, pues algunas ideas musicales fueron mutando gracias al acercamiento con los músicos. Ellos más que nadie saben cómo funcionan sus instrumentos así que recibimos consejos valiosos que aportaron a la producción. De este modo entendimos que involucrar a los músicos era parte fundamental del proyecto, ya que trabajar en equipo con ellos fue una manera de darles apropiación, también pensando en el momento de la grabación para poder ver reflejado todo lo anterior en su interpretación.

5.4 Grabación

Antes de empezar el proceso de grabación, determinamos qué elementos de la maqueta podíamos dejar y qué era realmente necesario grabar para optimizar el presupuesto y el tiempo que teníamos para trabajar. A partir de este momento, con las hojas guía y las partituras necesarias para cada músico, seleccionamos ciertos espacios para las grabaciones de los instrumentos.

Se decidió grabar: voces principales, coros, contrabajo, bajo eléctrico, guitarra acústica de nylon, guitarra eléctrica, quena, zampoña, batería, percusión menor, mallets, semillas, metales (trompeta, saxofón y trombón).

Hubo distintos tipos de grabaciones. En la mayoría de los casos se le daba el arreglo al músico quien debía interpretarlo tal cual estaba en la partitura (caso de los metales). En otras grabaciones los músicos se vieron involucrados también en el proceso creativo de las canciones. En este caso se le brindaba algo de libertad al músico para que desde su interpretación sugiriera nuevas ideas que aportaran un ‘groove’ interesante a las canciones, todo esto basándose en una hoja guía. En este caso algunos músicos se vieron más involucrados en el proyecto aportando ideas interesantes que contribuyeron al arreglo de la canción a tratar. Un ejemplo de este caso se dio con el baterista del proyecto en tres canciones: “Lo terrenal”, “Nuestro hogar” y “Eso eres”.

En cuanto al orden de las grabaciones, se ajustaron las sesiones con el fin de que hubiera una base real (batería, percusión menor y bajo) con el ‘groove’ de las canciones interpretadas establecidos. Este fue un punto bastante importante para darle una buena estructura musical a los músicos que serían grabados más adelante, y para que desde este punto todo estuviera más consolidado para la interpretación de los demás músicos.

5.4.1 Casos especiales

A continuación se mencionarán dos casos que durante el proceso de grabación, tuvieron un reto significativo que vale la pena ser destacado:

❖ Contrabajo

La grabación de este instrumento fue uno de los retos más grandes, por varios motivos. El primero es que en mi experiencia nunca antes había realizado la grabación de un contrabajo. El segundo, porque las dimensiones del instrumento hacen que salga de este un sonido con diferentes particularidades distribuido en diferentes lugares (brillos, el aire de la caja de resonancia, sonido de la mano izquierda trasteando, sonido de la mano derecha impactando las cuerdas, etc).

La grabación tomó lugar en el estudio A donde se decidió utilizar el cuarto de la derecha. Los micrófonos utilizados fueron:

- Cole 4038 en los bajos (aberturas de resonancia en forma de“f”)
- Royer R-121 en los bajos y cuerdas
- AKG 414 en el mástil/diapasón
- DPA 4006 usado como room

Ilustración 1.

Ilustración 2.

El posicionamiento de los micrófonos en la primera imagen, dió como resultado final un sonido poco definido, tanto en las frecuencias bajas de la zona de las efes, como en las frecuencias medias y altas de la zona del

diapasón. Aún cambiando la posición de los micrófonos en varias ocasiones, siempre se proyectó un sonido de “room” muy presente aún quitando el micrófono de room. Por el contrario, en el caso de la segunda imagen, se percibía más claridad en la zona del diapasón pero aún con la presencia de la sonoridad de room. Posteriormente, se ubicaron dos paneles para evitar reflexiones y determinar si la sonoridad mejoraba pero, aún prescindiendo del micrófono de room, se seguía percibiendo este sonido.

El espacio que escogí para la grabación tiene bastantes superficies planas y pocos paneles acústicos, esto impedía llegar al resultado deseado de un contrabajo bien definido con un poco de room, dándole así una sonoridad de bolero tradicional.

Dada por terminada la grabación, surgió la necesidad de agendar una nueva sesión de grabación para corregir los errores cometidos y así poder obtener el resultado deseado que en esta ocasión no se había alcanzado.

En la segunda ocasión, la grabación tomó lugar en el estudio B. Los equipos utilizados fueron:

- Neumann U87 en los bajos
- Schoeps MK21 en el mástil

Ilustración 3.

Ilustración 4

Esta vez el resultado de la sesión fué completamente diferente. Después de haber tomado como referencia una foto de una grabación donde se veían especificaciones en cuanto a los micrófonos, el espacio y las acomodaciones necesarias para la captura de un contrabajo, procedí a realizar el montaje con algunos de estos elementos con el objetivo de tener la menor cantidad de superficies planas. El resultado fué el deseado; como había mencionado anteriormente, se buscaba un contrabajo bien definido y con un poco de room para darle el toque de sonoridad a bolero tradicional.

❖ Batería

El reto más grande de grabar la batería de 3 temas del EP estaba en la unidad que se pretendía lograr en la producción general de los temas. La batería es uno de los elementos unificadores más importantes de las canciones ya que con este se pretende acoplar las diferentes fusiones del EP dentro de una misma estética.

Ilustración 5. Grabación de batería, vista general.

En la siguiente imagen se mostrarán los micrófonos y los preamplificadores utilizados para la grabación de la batería:

Canal	Instrumento	Microfono	Preamp
1	Kick in	Senn 901	Avid 1
2	Kick out	Senn 602	Avid 2
3	Sub kick	Sub kick	Avid 3
4	Snare up	SM57	Avid 4
5	Snare down	SM57	Avid 5
6	Tom 1	MD421	Avid 6
8	Tom piso	MD421	Avid 7
9	Hihat	SM81	API 1
10	OH.L	AKG 414	API 2
11	OH.R		API 3
12	Room.L	DPA 4006	API 4
13	Room.R		API 5

Ilustración 6. Input list de batería. 2019

En el caso de la grabación del redoblante y en general en todos los micrófonos dinámicos de cápsula pequeña que se utilizaron, fue con el propósito de captar las transientes necesarias con el tono deseado. Por otro lado, los micrófonos utilizados en los overheads, de condensador y cápsula grande, se escogieron con el propósito agregar menos tono a los platillos pero captando las transientes más reales de estos mismos.

Por ser un elemento unificador, la batería se decidió grabar con el mismo interprete, alguien que entendiera muy bien lo que se quería lograr con cada canción y que además tuviera la habilidad de interpretar muy bien el estilo de cada canción con un ‘groove’ único que se mantuviera en todas las canciones. Por otra parte, la grabación de las 3 canciones se realizó con los mismos micrófonos y los mismos preamplificadores.

Groove: Sensación rítmicamente expansiva o el sentido del “swing” creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda.

❖ Guitarras acústicas

Ilustración 7. Grabación guitarra “Eso eres”

En el caso de la guitarra acústica solista de “Eso eres”, los micrófonos usados fueron:

Un par de AKG P-420 multipatrón que inicialmente iban a ser usados en una técnica AB, pero al poner la distancia entre cada uno de los micrófonos y la fuente, el sonido iba perdiendo nitidez y calidez. Acercandolos a unos 26 - 30 cm de la fuente y a unos 15 cm entre ellos, el sonido recobró cuerpo y además el color de la guitarra era mucho más fiel a su sonido característico. A lo anterior se le sumó un Neumann U87 como spot (cardioide), un micrófono que sirvió como refuerzo en el proceso de mezcla.

En el caso de las guitarras acústicas acompañantes de las demás canciones, se utilizaron un par de Schoeps MK 41 para realizar la técnica estéreo XY. El sonido deseado de las guitarras para las canciones en general, era un sonido cálido, con nitidez, y además con una buena imagen estéreo que diera una sensación de envolvimiento. Esta técnica no fué la más adecuada en cuanto a la imagen estéreo, ya que a pesar de sentirse cálido y cercano, al momento de llegar a la mezcla, se sentía cerrado. Con ayuda de algunos plug ins que más adelante serán expuestos, se logró llegar a la imagen estéreo deseada. Además de la técnica XY, se utilizó el micrófono DPA 4006A en mono, como room, para lograr una buena mezcla entre el sonido directo del instrumento y el cuarto.

◆ Grabación de voces

Ilustración 8. Grabación voz principal

Era muy importante realizar una prueba de micrófonos con diferentes referencias antes del día de grabación (Shure SM7B, AKG 414, M-audio Sputnik, Neumann U87, Mojave MA300), para determinar cuál era la mejor opción que se ajustara a los propósitos sonoros. El micrófono utilizado para esta ocasión fué el Neumann U87, ya que su respuesta en frecuencia en el eje es plana, tiene un sonido natural y una buena presencia en el rango medio, lo que hace que se acople al sonido cálido original de la voz que se buscaba en las canciones.

La grabación de la voz principal tomó lugar en el estudio B en cinco sesiones diferentes .

Ilustración 9. Grabación coros “Nuestro hogar”

Los coros fueron grabados en diferentes espacios (estudio foley, estudio D1 y estudios 300) con el micrófono AKG 414, un micrófono muy versátil con un sonido neutro.

5.5 Mezcla

La idea metodológica del proceso de mezcla de las canciones, consistió en rescatar los arreglos realizados en la producción, es decir, destacar cada elemento propuesto para así lograr obtener la sensación final deseada, adentrándose totalmente en la intención de cada canción.

Uno de los aspectos a destacar, fueron las referencias utilizadas para mezclar la producción. Estas fueron necesarias para poder encaminar cada una de las canciones hacia el género que refieren y para poder lograr una unidad en todas las canciones, especialmente teniendo en cuenta los elementos unificadores del EP (elementos que permanecen en la mayoría de canciones): la voz principal, la guitarra acústica de nylon y la batería. Por ejemplo, para lograr una sonoridad cálida e íntima sobretodo en las canciones acústicas como “También amigos y “Cómo te hago notar”, *“Plazos traicioneros”* de “Pantoja” fue la referencia principal para encaminar las mezclas de estas canciones. Voz cálida, cercana, figura de cantautor, la espacialidad, efectos, etc.

Durante la mezcla, se aplicaron procesos que mejoraron de manera significativa los elementos unificadores, como por ejemplo la utilización de:

- Doubler 4 de waves: ayuda a dar densidad, dimensión y presencia. Se utilizó en voces y guitarras.
- Distorsión de Pro Tools: ayuda a dar presencia. Se utilizó en voces, guitarras, batería y tambora.
- Procesadores de tiempo: Manny Marroquin (buen color), Ir-L (buen ambiente), H-Delay (fácil uso y creativo).

En cuanto al orden de mezcla, se empezó por los temas con más elementos incorporados y con los arreglos más complejos (“Eso eres”, “Lo terrenal” y “Nuestro hogar”). Allí se buscó una homogeneidad, destacando los elementos unificadores haciendo limpieza (frecuencias) de cada uno de estos para resaltar la importancia de los arreglos .

5.5.1 Casos especiales

A continuación se mencionarán algunos casos que durante el proceso de mezcla, tuvieron un reto significativo que vale la pena ser mencionado:

◆ Voz principal

El elemento más importante de todo el EP es la voz principal, un reto bastante grande viéndolo desde una perspectiva comparativa de las producciones actuales, donde las voces, en algunos casos, suenan casi perfectas, grandes y con intenciones muy contundentes en cuanto a términos de mezcla.

Desde la grabación fué un reto, como productora, obtener lo mejor de la interpretación de “Ardila”. Luego, en la edición y mezcla fue necesario destacar esa intención, sobretodo porque las letras de “Ardila” pretenden generar atención sobre ellas mismas. Por ejemplo, en canciones como “Nuestro hogar” donde la letra contiene una gran carga emocional colectiva que procura generar motivaciones dirigidas a la sociedad, era necesario hacer que la voz principal comenzara sintiéndose directa y cercana al oyente tratando de hacer contundente el mensaje que quiere transmitir. Para esto, en la mezcla era necesario primero realizar la automatización correcta de la voz, resaltando y atenuando ciertas emociones para que después se pudiera comprimir la voz correctamente, sin opacar las dinámicas propuestas en la voz. En este caso se utilizó el compresor CLA-2A.

Todo se fue generando a partir de cadenas de plug-ins tanto de equalización y procesos dinámicos como de procesos de tiempo, algunos de los cuales, se utilizaron repetidamente en las mezclas de estas canciones.

Para el tratamiento general de la voz se utilizaron los siguientes plug ins:

- EQ3 7 para limpiar frecuencias.
- SSL Channel para dar color a la voz
- Compresor CLA-76

Ilustración 10. Mezcla voz principal

En los envíos se utilizaron:

- Doubler 4
- H-Reverb/Manny Marroquin
- Distorsión
- H-delay

Ilustración 11. Mezcla voz principal

❖ Guitarra

Otro de los instrumentos protagonistas de el EP es la guitarra acústica de nylon. Como se había nombrado anteriormente, el resultado auditivo de las guitarras en cuanto a la imagen estéreo no fué la esperada así que con ayuda de algunos plug ins se logró encontrar la espacialidad y sonoridad adecuada.

- EQ3-7
- SSL Channel
- Ozone 8 Imager: ayuda a abrir la imagen estéreo por bandas pero hay que ser cuidadosos con los posibles problemas de fase.
- CLA-76

Y en los envíos:

- Doubler 4
- Manny Marroquin
- Distorsión

Ilustración 12. Mezcla guitarra

❖ Batería

Como lo he dicho anteriormente, a pesar de que el EP lo conforman canciones con diferentes estilos musicales, la batería es un elemento unificador que permite crear una misma sensación musical en todas las canciones en las que está presente. Esto en la mezcla se debía apoyar destacando la interpretación del músico.

Cada género tiene sus particularidades en la mezcla de las baterías, elementos que cambian y que definen mejor el género. Por ejemplo en “Lo terrenal”, el color de los platillos debía ser más brillante y con una espacialidad e imagen estéreo bien abierta. Esto se realizó insertando un ecualizador (en este caso EQ3-7) en el canal de los overheads en multimonero donde Left y Right se ecualizan de diferente manera, permitiendo dar una sensación más abierta en el estéreo.

El bombo debía tener buen ataque y no ser tan pesado, así que se resaltó más el canal del kick in que el del kick out a través de niveles y de el diseñador de transiente “Transient master” de Native instruments para ayudar a destacar lo que fuera necesario. Con el redoblante, a pesar de no tener en este caso el timbre de una canción de reggae comercial, se pretendía lograr una sonoridad semejante en cuanto al ataque y a la espacialidad, mas no en cuanto al tono.

❖ “Nuestro hogar”

“Nuestro hogar” es la canción con más elementos incluidos en el arreglo, lo cual hace que se convierta en un gran reto a la hora de la mezcla. El arreglo de percusión de esta canción consta de batería y de una tambora andina. El bombo de la batería fué grabado con 3 micrófonos y la tambora con 1. Es inevitable que al escuchar estos elementos juntos, no haya conflicto entre el rango de las frecuencias medias bajas. Para esto, es muy importante asignar el rango de frecuencia correcto en el que se quiere trabajar cada uno de estos elementos para que logre inteligibilidad entre ellos.

❖ kick:

- Batería: a cada uno de los canales de bombo se les asignó un EQ3-7 de Pro Tools para limpiar y JJP-Drums de Waves para agregar el color y la sonoridad deseada para cada uno.

Al auxiliar de bombo se le asignó un R-Compresor, un Trans-X Wide para dar un poco más de ataque y por consiguiente, más apoyo, y un CLA Drums para darle unidad a todos los kicks

Ilustración 13. Mezcla batería

- Tambora: para el canal del bombo de la tambora se utilizaron los siguientes plug ins:
  - EQ3-7 limpieza
  - SSL channel color
  - CLA-3A color y definición
  - Trans X Wide definición

Y en los envíos

- Distorsión
- Compresión paralela con H-Compresor

Ilustración 14. Mezcla bombo tambora

❖ Coros:

Más adelante, en la canción, se empieza a abrir la imagen estéreo en los coros para crear esa sensación de “masa” semejante al canto de todo un pueblo. Para esto fue necesario dividir las voces masculinas y femeninas en 2 auxiliares. Allí se insertaron el EQ3-7 para limpiar frecuencias, y el JJP-Vocals para darle el color a cada grupo de voces. Estos canales salen a un auxiliar de coros con un SSL Channel para dar unidad y con unos envíos de doubler, H-Reverb, Distorsión y H-Delay.

Ilustración 15. Mezcla coros

La espacialidad que se desea generar en este tema, permitió jugar con el balance del panning de las voces del coro, que al mismo tiempo era deseada para esa sonoridad de masa, sin necesidad de que se entiendan las voces sino que entre ellas se mezclaran.

6. Conclusiones/Aprendizajes

Este proyecto me permitió experimentar y crecer en aspectos importantes en los que no había explorando de una manera tan profunda. Una de las más importantes es la creatividad musical dada al servicio de un cliente, que es en este caso "Ardila", detectando y analizando sus gustos musicales para así más adelante poderlos plasmar en su proyecto a través de los arreglos y las propuestas musicales generadas a través de la mezcla. En este caso, se logró imprimir satisfactoriamente el concepto que "Ardila" tenía en mente.

Por otro lado, el crecimiento de mis habilidades técnicas de grabación y mezcla me permitieron expandir mi conocimiento en muchos aspectos, por ejemplo, aprender a escoger tanto los espacios y microfones correctos dependiendo de la naturaleza del instrumento que se procederá a grabar. También descubrir el flujo de trabajo que mas funciona a la hora de mezclar para optimizar tanto el tiempo como el uso de los procesos dentro del arreglo musical, en otras palabras, aplicar nuevos métodos y nuevas herramientas de trabajo. A todo esto, debo agregar que nada podría ser posible sin una previa organización tanto de mi propio trabajo como del trabajo en conjunto con los músicos. El trabajo en equipo fué crucial para poder desarrollar este proyecto, como dije anteriormente en el cuerpo de trabajo, hacer que el músico haga parte importante del proyecto es indispensable para que logre incorporar su espíritu artístico-musical.

De lo que más aprecio de este proyecto, es el haber conocido gente con tanto amor por lo que hace. Compartir música con las personas correctas y con las que hicieron que este EP fuera posible.

7. Anexos

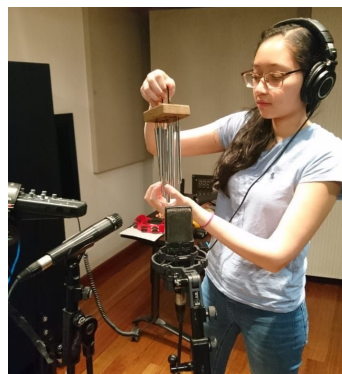
7.1 Imágenes

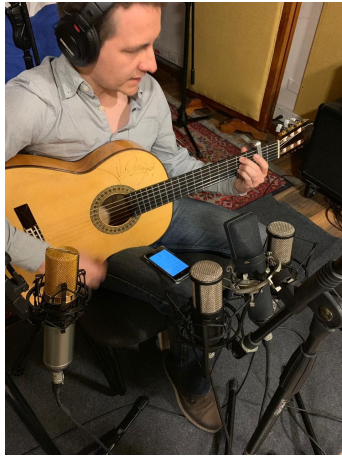
Ilustración 16. Grabación de congas. (Foto: Camila Noreña) 2019

Ilustración 17. Grabación de bongó. (Foto: Laura Bohórquez) 2019

Ilustración 18. Grabación percusión menor. (Foto: Julián Ardila) 2019

Ilustración 19. Grabación guitarra “Eso eres”. (Foto: Camila Noreña) 2019

Ilustración 20. Grabación trombón de “Lo terrenal” (Foto: Camila Noreña) 2019

Ilustración 21. Grabación voces “Nuestro hogar” (Foto: Julián Ardila) 2019

7.2 Créditos

❖ **También amigos**

Composición: Julián Ardila

Producción musical: Laura Bohórquez

Arreglos: Laura Bohórquez, Julián Barrera y Julián Ardila

Ingeniería de sonido: Laura Bohórquez

Voz principal: Julián Ardila

Guitarra acústica de nylon: Julián Ardila

Piano: Angie

Contrabajo: Christian Estepa

Bongó y güiro: Ana Cotes

Congas y maracas: Alejandro Salcedo

❖ **Lo terrenal**

Composición: Julián Ardila

Producción musical: Laura Bohórquez

Arreglos: Laura Bohórquez, Julián Barrera y Julián Ardila

Ingeniería de sonido: Laura Bohórquez

Voz principal: Julián Ardila

Coros: Laura Bohórquez

Guitarra acústica de nylon: Julián Ardila

Guitarra eléctrica: Esteban Colmenares

Trompeta: Sebastián Cagua

Saxofón: Sebastián López

Trombón: Andrés González

Bajo eléctrico: Christian Estepa

Batería: Gabriel Caicedo

❖ **¿Cómo te hago notar?**

Composición: Julián Ardila

Producción musical: Laura Bohórquez

Arreglos: Laura Bohórquez y Julián Ardila

Ingeniería de sonido: Laura Bohórquez

Voz masculina: Julián Ardila

Voz femenina: Laura Bohórquez

Guitarra acústica de nylon: Julián Ardila

❖ **Eso eres**

Composición: Julián Ardila

Producción musical: Laura Bohórquez

Arreglos: Laura Bohórquez, Julián Barrera y Julián Ardila

Ingeniería de sonido: Laura Bohórquez

Voz principal: Julián Ardila

Coros: Laura Bohórquez

Guitarra acústica de nylon 1: Diego Bejarano

Guitarra acústica de nylon 2: Julián Ardila

Bajo eléctrico: Christian Estepa

Palmas: Laura Bohórquez, Camila Noreña, Julián Ardila, Diego Bejarano y Juan Pablo Avendaño

Percusión menor: Stephanía López y Alejandro Salcedo

Cajón flamenco: Juan Pablo Avendaño

Batería: Gabriel Caicedo

3.5 Nuestro hogar

Composición: Julián Ardila

Producción musical: Laura Bohórquez

Arreglos: Laura Bohórquez, Julián Barrera y Julián Ardila

Ingeniería de sonido: Laura Bohórquez

Voz principal: Julián Ardila

Coros:

- Mujeres:

Viviana Orduz

Valentina Alvarado

Camila Noreña

Laura Bohórquez

- Hombres:

Juan Orduz

Camilo Barrera

Quena, zampoña y tambora andina: Cesar Albancando

Percusión menor: Stephanía López

Batería: Gabriel Caicedo

7.3 Partituras

❖ Fragmento de arreglo para vientos de “Lo terrenal”

LO TERRENAL

COMPOSITOR: JULIAN ARDILA
ARREGLO: CAMILO BARRERA

INTRO Swing! ♩ = ♩³ ♩

TRUMPET IN B $\flat$

ALTO SAX

TROMBONE

C $\sharp$ _m F $\sharp$ _{m7} B G $\sharp$ _{m7}

C $\sharp$ _m F $\sharp$ _{m7} B G $\sharp$ _{m7} **VERSO** G $\sharp$ _{m7}

15

15

15

6

CORO

C $\sharp$ _m F $\sharp$ _{m7} B G $\sharp$ _{m7} C $\sharp$ _m

B $\flat$ TPT.

A. SX.

TBN.

26

26

26

©

2

LO TERRENAL

F#m7 B G#m7 C#m F#m7 B

Bb TPT. 31

A. SX. 31

TBN. 31

G#m7 C#m F#m7 B G#m7

Bb TPT. 37

A. SX. 37

TBN. 37

CARACTER SOLISTA
(GUIARSE POR LA LINEA MELODICA Y VARIAR)

INTERLUDIO

Bm Em7 A F#m7 Bm Em7 A F#m7

Bb TPT. 42

A. SX. 42

TBN. 42

❖ Fragmento de arreglo para bajo de “Eso eres”

Guía

Eso eres

Música y letra:
Julián A. Ardila Ramírez
Arreglos: Camilo Barrera

INTRO *Libre*

E - res co-mo a - gua _____ co-mo a - gua que da vi - da y le - van - ta _____

un man - glar en la som - bra del al - ma _____ e - so e - res

e - res co-mo lu - z tan pre - sen - te y cons - tan - te _____ u - na es -

tre - lla a - zu - l e - so e - res

A tempo

VERSO 1 *Melodía bajo*

CORO

ten - go ga - nas de tie - po _____ quie - ro que va - ya len - to

❖ 8. Bibliografía

- Pantoja. 2016. *Trébol*. CD. Colombia.
- Daniel, me estás matando. 2018. *Diez Pasos Hacia Ti*. Streaming. México.
- Andrés Cepeda. 2009. *Día Tras Día*. CD. USA, Colombia. FM Discos y Cintas.
- Marco Mares. 2017. *Estas Canciones Me Recuerdan A Ti*. Streaming. México.
- Juan Pablo Vega. 2018. *Conexión*. Streaming. México, Colombia. Warner Music México.
- Perrozompopo. 2017. *Once*. Streaming. Nicaragua. Casa Centro América.
- Cosobatero. 2016. *Bambuco en batería* - DVD [<https://www.youtube.com/watch?v=wcEcDE1dZTs>]