

PRODUCCIÓN DE UN EP DE CINCO CANCIONES PARA LA BANDA PIEL CAMALEÓN

Daniel Francisco Moreno Jurado

Tutor:

Luis Fernando Beltrán Maldonado

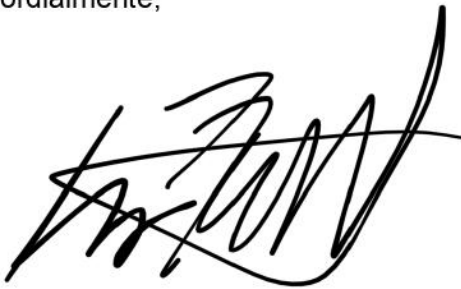
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes
Carrera de Estudios Musicales
Énfasis de Ingeniería de Sonido
Bogotá, Colombia
2020

Señores Facultad de Artes Departamento de Música

En calidad de asesor de tesis, apruebo el trabajo de grado de Daniel Francisco Moreno Jurado con CC 1015460828 y garantizo que conozco el proyecto y las respectivas correcciones sugeridas al mismo.

Por medio de la presente, emito mi respaldo a Daniel Francisco Moreno Jurado, y declaro cumplidas las exigencias que el estudiante ha asumido para recibir el título de maestro en música con énfasis en Ingeniería de Sonido de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Beltrán Maldonado', with a large, sweeping flourish at the end.

Luis Fernando Beltrán Maldonado

Índice:

1. Objetivos	4
2. Concepto del EP	4
2.1. Piel Camaleón	4
2.2. Concepto del EP	4
2.3. Referentes del EP	4
3. Proceso de producción	5
3.1. Metodología	6
3.1.1 Composición y producción	6
3.1.2 Grabación	7
3.1.3 Mezcla	7
4. Canciones	7
4.1 Lágrima	7
4.2 Sueño contigo	10
4.3 Mestizo	13
4.6 Todo sigue donde estaba	15
4.5 Acapulco	17
5. Conclusiones	19
6. Aprendizaje	20
7. Aspiraciones del EP	20
8. Anexos	22
8.1 Letras	21
8.1.1 Lágrima	21
8.1.2 Sueño contigo	22
8.1.3 Mestizo	23
8.1.4 Todo sigue donde estaba	24
8.1.5 Acapulco	25
9. Referencias	26

1. Objetivos:

El objetivo de este trabajo es hacer un EP de cinco canciones inéditas que hará parte de la discografía de la banda Piel Camaleón, un proyecto local cuya trayectoria es de 6 años y que cuenta con dos álbumes de estudio. Este trabajo, comprende todas las etapas de la producción de las cinco canciones, es decir, la composición, preproducción, producción, grabación y mezcla. Todas las etapas estarán bajo la dirección de Daniel Francisco Moreno. Se espera con este proyecto, lograr un producto discográfico que se diferencie dentro del mercado musical Latinoamericano.

Los géneros musicales que serán trabajados en este proyecto son el indie y el pop, se procurará trabajar bajo una estética que exige un manejo especial en las técnicas de producción, grabación, y mezcla.

2. Concepto del EP:

2.1 Piel Camaleón

Piel Camaleón es una propuesta musical local que ha venido trabajando desde el año 2014 y cuenta actualmente con dos álbumes de larga duración y un EP. Es un proyecto de Pop Alternativo que busca ampliar el espectro de la música comercial latinoamericana a través de la exploración sonora. Se espera que con este ejercicio, el resultado final se diferencie de sus otros competidores en el género.

Las letras de las canciones propuestas hablan de problemáticas y situaciones personales que se han dado a lo largo del proceso de composición, entre estas la esperanza, la tristeza, el deseo y la añoranza hacia alguien o algo que ya no está.

2.2 Concepto del EP

El concepto que propone este trabajo discográfico está basado en la estética "Lo-Fi" (Low Fidelity) aplicada al género Pop, por esto, se ahondará en diferentes técnicas de grabación y producción que aportarán al resultado final en esa dirección. Se pretende llevar al oyente por un recorrido sonoro de cinco canciones de Pop Alternativo, buscando que haya relación y variedad entre las piezas para lograr versatilidad dentro de la producción.

2.3 Referentes

- Toro y Moi - Outer Peace: Este es un álbum que sirve de referente por su estética sonora, además de ser referencia en cuanto a producción, se destaca el carácter tímbrico que se desarrolla a lo largo del disco. La mezcla entre instrumentos electrónicos (como drum machines, arpegiadores y sintetizadores) e instrumentos acústicos, funcionan de guía para la estética del EP.

- The Chemical Brothers - Further: Es un acercamiento mucho más explícito a la música electrónica, al uso de sintetizadores, cajas de ritmos, y sampling de elementos. Es un disco que abarca todos estos recursos y propone una manera diferente de tratar la forma de las canciones, es decir, una estructura donde prima la textura, el ritmo, y la línea dinámica dentro de la canción.
- LA Priest - GENE: Un referente claro en cuanto a interpretación y producción, de este álbum se recalcan las técnicas extendidas con las que se abarcan distintos instrumentos como la guitarra, la voz, y la percusión. La exploración en el instrumento se vuelve un recurso vital para generar nuevas sonoridades en el EP.
- James Blake - Before: Se tomaron técnicas interesantes de este trabajo discográfico, como la grabación experimental de sonidos cotidianos y su aplicación dentro de un contexto musical. Este elemento es de suma importancia para el panorama sonoro del EP ya que hace un aporte significativo a la identidad del proyecto.
- Arctic Monkeys - AM: El trabajo hecho por el Ingeniero de Mezcla Tchad Blake es una de las referencias más relevantes de este trabajo. La utilización de recursos como distorsión y compresión, juegan un papel importante dentro del EP ya que se ejecutan como herramientas de creación. Dichos elementos van a verse reflejados en canciones como Mestizo, Lágrima y Sueño Contigo.
- Green Day - American Idiot: Este álbum es un referente claro para la canción Acapulco, donde se busca que el sonido de la batería y el bajo se asemejen a los del disco en el proceso de grabación. Además, sobresale el trabajo de Chris Lord Alge como ingeniero de mezcla y sus técnicas en esta área.

1. Proceso de producción:

3.1 Metodología

Para la realización de este EP, se inició con la composición y producción de las canciones, esta etapa fue guiada por los referentes mencionados anteriormente. Posteriormente se desarrolló todo lo que está relacionado con la producción (que incluye también el proceso de grabación, y que se hizo en paralelo con los arreglos de cada pieza del EP), para finalmente hacer la mezcla de cada canción. Cabe mencionar que durante el proceso de grabación y mezcla, se incluyeron algunos detalles y ajustes que no estaban contemplados desde el inicio. Esto gracias a que las canciones fueron tomando forma a medida que iba avanzando el proyecto, lo cual implicó algunos ajustes de producción en las últimas dos etapas del EP. Para las 3 etapas fue utilizado el DAW Logic Pro X.

3.1.1 Composición y producción

Desde el inicio del proceso, ya se tenían seleccionadas las canciones que irían en el EP, los parámetros que se tuvieron en cuenta para esta selección fueron las respectivas relaciones y diferencias entre las 5 canciones. Inicialmente, se buscaba que cada una tuviera un diferencial en el EP, no obstante, también fue necesario que existiera una relación entre ellas para que se pudieran ubicar dentro de un mismo trabajo discográfico y tuviera coherencia.

Se habla de composición y producción en el mismo punto porque para este EP en especial, se utilizaron las herramientas de producción (sampling, sintetizadores, secuenciadores) como herramientas de composición y creación. Por ejemplo, hay canciones como Lágrima y Sueño Contigo, que desde la composición se abarcaron desde un DAW ya que estos programas, permiten componer y producir al mismo tiempo.

Los lugares donde fueron compuestas todas las piezas son, la casa de Daniel Francisco Moreno (ver Figura 1) y Piel Camaleón Studios (ver Figura 2). “Mestizo”, “Acapulco” y “Todo sigue donde estaba”, son canciones cuya composición se realizó en el cuarto de Daniel Francisco en formato voz y guitarra. La decisión de trabajar en este recinto fue tomada debido al distanciamiento social, Daniel se vio en obligación de adaptar su dormitorio para componer y producir mientras pasaba sus catorce días de cuarentena obligatoria por el virus COVID-19.

Figura 1: *Habitación de Daniel Francisco Moreno*

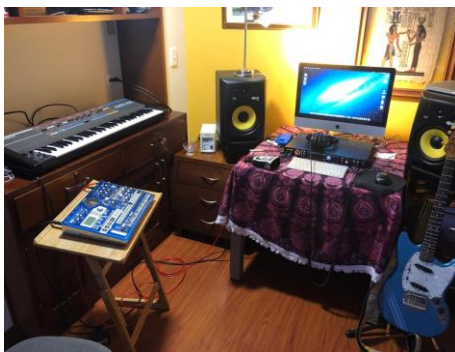
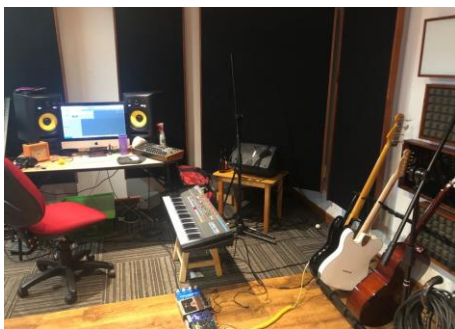

Figura 2: *Piel Camaleon Studios*

3.1.2 Grabación

El proceso de grabación de todas las canciones fue llevado a cabo en Piel Camaleón Studios, a excepción de Mestizo y Acapulco (Playa Baja); de estas canciones, se grabaron sus baterías, voces, y bajos en Arbol Naranja. Sin embargo, hubo elementos complementarios que fueron grabados en la casa de Daniel Francisco Moreno.

Esta etapa presentó algunos retos debido a la complejidad tímbrica y estética que se estaba buscando desde el inicio del proyecto, se procuró acercarse al sonido final desde la grabación, por esta razón, se utilizaron procesos como ecualización, compresión, reverberación y modulación desde la captura, esto con el fin de que el proceso de mezcla fuera más creativo y experimental.

3.1.3 Mezcla

Este proceso fue hecho en su totalidad en Piel Camaleón Studios. El equipo utilizado para monitorear fue una interfaz Universal Audio Apollo 8 y unos monitores KRK Rokit 8.

Para la mezcla de cada canción, se utilizaron referencias con el fin de lograr un sonido uniforme a lo largo del EP. Adicionalmente, se utilizaron equipos digitales (en el software) y equipos análogos (en hardware). Entre estos equipos externos están: preamplificadores, distorsión, reverberación, compresores, y varios pedales de guitarra. Por consiguiente, se hizo una mezcla híbrida, y esta combinación entre equipos digitales y análogos, se hizo en función de lograr un sonido que le diera identidad al proyecto.

2. Canciones: Bitácora

4.1 Lágrima

4.1.1 Composición y producción

Esta pieza fue hecha en un Korg Electribe EMX-1 (ver Figura 3), que es un drum machine/secuenciador donde se programó el arpegiador, el ambiente, el sintetizador de bajo, y otros sintetizadores, por otro lado, la melodía principal fue pensada como una frase básica y armonizada. Desde el proceso de composición, “Lágrima” fue pensada como la canción que daría inicio al EP dado a su carácter textural y su instrumentación con pocos elementos percutivos.

La idea principal de Lágrima, es el desarrollo de una textura que va creciendo y decreciendo a lo largo de la canción. Hay 3 instrumentos que son la base de la pieza, estos son: El ambiente, el arpegiador, y el bajo. Sin embargo, a medida que va avanzando la obra, entran y salen otros elementos como voces, percusión, y sintetizadores.

Figura 3: *Korg EMX-1*

4.1.2 Grabación

Desde la composición y la preproducción, los sonidos electrónicos fueron grabados directo en la interfaz Apollo 8, por ende, no hubo necesidad de regrabar estos elementos en esta etapa. Los instrumentos acústicos que se grabaron en “Lágrima” fueron las voces. Las voces se grabaron en el closet de Daniel Francisco Moreno (ver Figura 4) con un micrófono Electrovoice RE20 y un preamplificador digital UAD 610.

Desde el proceso de grabación se procuró tener una estructura de ganancia adecuada para facilitar el proceso de mezcla y optimizar el funcionamiento de ciertos plugins.

Figura 4: *Closet donde se grabaron voces*

Los equipos e instrumentos musicales utilizados para esta grabación fueron:

- Secuenciador Korg EMX-1
- Sintetizador Dave Smith Prohpet 8
- Sintetizador Roland Juno-106
- Micrófono Electrovoice RE20
- Logic Pro X

4.1.3 Mezcla

La mezcla de “Lágrima” gira en torno a una textura que va creciendo y decreciendo, el arpegiador, el ambiente y el bajo, son los 3 instrumentos que componen la base de la canción. No obstante, hay una variedad de instrumentos que van apareciendo, el reto de esta mezcla, fue lograr distintos planos por medio de reverberaciones, delays, ecualización, y compresión.

El efecto de ambiente con reverberación se puede referenciar en la canción “The 1975” del álbum The 1975”, que al igual que Lágrima, es una canción que abre el disco. El procesamiento de las voces se hizo con una cadena de plugins que incluía: Ecualización, compresión, de-esser y overdrive, finalmente todo esto, se envió a un bus con una reverberación “RoOMS de BrainWorks”.

Uno de los instrumentos que demandó más exploración tonal fue el ambiente, para lograr este sonido, se envió el canal de “ambiente” a un bus donde fue procesado en paralelo con el objetivo de abrir la imagen estereofónica. En este bus se aplicó un Effect Rack de Soundtoys y se utilizó un “Pan Man” (para abrir la imagen estereofónica) y un Delay Crystallizer (eco granular). Con este plugin, se logró un delay aleatorio cuyas repeticiones estaban afinadas una octava arriba, esto, además de generar apertura estereofónica, también logró una apertura en el espectro frecuencial (ver Figura 5).

Figura 5: *Procesamiento en paralelo del ambiente de “Lágrima”*

4.1.4 Créditos

Composición: Daniel Francisco Moreno Jurado

- Daniel Francisco Moreno Jurado: Sintetizadores y voces.

4.2 Sueño Contigo

4.2.1 Composición y producción

Al igual que algunas canciones del EP, Sueño Contigo fue compuesta utilizando el software Logic Pro X, inicialmente se desarrolló el motivo principal de la guitarra, y de ahí fueron surgiendo las secciones siguientes. Desde un inicio, se eligieron samples de Drum Machines vintage para lograr esa sonoridad Lo-Fi, primero, se creó la base rítmica y armónica entre la batería y el bajo, y posterior a eso, se fueron añadiendo los demás elementos que complementaron la producción de la canción. Se pensó en voces femeninas para el coro, por el contraste tímbrico que se daba en relación a la voz masculina de las estrofas.

4.2.2 Grabación

Los equipos e instrumentos musicales utilizados para esta grabación fueron:

- Guitarra Fender Mustang Competition 1971
- Bajo Fender Precision 1984
- Roland Juno-106 1985
- Micrófono Electrovoice RE 20 (para voces)
- Micrófono Shure SM 57 (para guitarras)
- Vox Pathfinder 15 watts
- UAD Plugins
- Big Muff Electroharmonix
- Hi-hat Zildjian K Series

Para la grabación de guitarras, primero se hicieron pruebas con el amplificador Vox AC30, pero finalmente la opción que más funcionó fue el Vox Pathfinder 15 watts, debido a su control en las frecuencias bajas. Si bien el AC30 tenía un amplio rango en frecuencias, el Vox Pathfinder logró un mejor tono que se acopló mejor a la canción.

El procesamiento de la voz principal se logró directamente desde la grabación, fue capturada en un sauna con un RE 20, y en la Interfaz de Audio Apollo 8 fue procesada, primero pasó por un Preamplificador UAD 610 haciendo un boost en 7KHz, y luego, fue comprimida con un alto ratio por un UAD 1176 (ver Figura 6).

Uno de los sonidos a los que se les procesó de una manera poco convencional, fue primer solo de guitarra, un sonido crudo y estridente, fue grabado con la Fender Mustang, un pedal de Fuzz Electroharmonix Big Muff, y un Amplificador Vox AC30. Este sonido no se modificó en gran medida en el proceso de mezcla, se procuró llegar al timbre deseado desde la grabación.

La captura de las congas se hizo con un micrófono Shure SM 57 ubicado en medio de los dos instrumentos, la distancia entre el diafragma del micrófono y los parches de las congas era de 30 cm. Se procuró obtener un balance entre el sonido directo del instrumento y las reflexiones del cuarto (ver Figura 7).

Aunque el beat de batería es programado, se grabó aparte el Hi-Hat para lograr más dinámicas, este instrumento se grabó en Piel Camaleón Studios con un RE20, para esto, se amarró una cadena gruesa encima del Hi-Hat y esto dio al instrumento una sonoridad diferente a la convencional (ver Figura 8).

Figura 6: Grabación de voces de “Sueño Contigo”

Figura 7: Grabación de congas en “Sueño Contigo”

Figura 8: Grabación de Hi-hat con cadena

4.2.3 Mezcla

La mezcla de “Sueño Contigo” fue realizada en referencia a la canción “Ordinary Pleasures” de Toro y Moi, este referente sirvió de guía en cuanto al espectro frecuencial y al “tono” general de la canción.

Uno de los instrumentos que requirió mayor trabajo para lograr el sonido deseado fue el bajo, para este sonido se requirieron dos canales, en el primero, iba la señal “limpia”, y este se enviaba a otro canal donde se le añadieron efectos, en este canal se utilizó un plugin “Effect Rack de Soundtoys” donde se aplicó distorsión análoga, Pitch Shifter estereofónico y Phaser (ver Figura 9), este es el proceso de modulación que genera la apertura estereo. A causa de este resultado sonoro, se decidió aplicar la misma cadena de efectos a la Voz Principal, no obstante, se modificaron algunos parámetros (ver Figura 10).

Figura 9: *Procesamiento del bajo*

Figura 10: *Procesamiento de la Voz Principal*

4.2.4 Créditos

Composición: Daniel Francisco Moreno Jurado

- Daniel Francisco Moreno Jurado: Voces, guitarras, bajo eléctrico, hi-Hat, sintetizadores, y programaciones.
- Isabella Ruiz: Coros
- Alejandro Peña: Congas

4.3 Mestizo

4.3.1 Composición y producción

Mestizo fue una de las canciones cuya composición fue realizada en formato guitarra y voz, tan pronto estuvo definida la armonía y melodía, se hizo la producción en Logic Pro X.

El mayor referente en la producción de esta canción fue el álbum AM de Arctic Monkeys (2014), producido y mezclado por el ingeniero Tchad Blake. Principalmente, el elemento que más se recalca de este álbum es el uso frecuente de distorsión como un elemento estético. Por esta razón, se incorporó este efecto en la canción y esto inspiró el proceso creativo.

4.3.2 Grabación

La grabación de bajo, batería y voz fue hecha en Arbol Naranja junto a Pedro Rovetto (co-productor), Antonio Suarez y Paula Peña (ingenieros de grabación), se utilizó un bajo Lakland Skyline Series Hollowbody-30 pasado por un preamplificador Aguilar Tone Hammer, una batería Ludwig Classic Mahogany del año 1965, y se aprovechó el tamaño de la sala para lograr este sonido “grande y pesado”. La grabación de bajo y batería se realizó en bloque, con el fin de afianzar la base rítmica, posteriormente, se utilizaron las guitarras que se habían grabado en la “maqueta” y sobre eso se grabó la voz principal con un Shure SM7B, un preamplificador BAE 1073 y un compresor 1176 Urei.

Después de grabar en Arbol Naranja, se importaron los audios nuevos a la sesión de Logic y se grabaron los demás instrumentos que hicieron parte de la canción. Este proceso, se llevó a cabo pensando en la mezcla ya que desde la grabación se buscó acercarse bastante al resultado final. Por esta razón, se grabaron las guitarras distorsionadas desde el amplificador, y los sintetizadores, fueron tocados en vivo y grabados en audio.

Los equipos e instrumentos musicales utilizados para esta grabación fueron:

- Batería Ludwig Classic Mahogany (1965)
- Bajo Lakland Skyline Series Hollowbody-30
- Guitarra Gibson SG
- Guitarra Fender Stratocaster Mexico
- Guitarra Fender Mustang 1971
- Sintetizador Prophet Dave Smith
- Micrófono AKG D112
- Micrófono SubKick Yamaha SKRM-100

- Micrófonos Rosewell k47 (par)
- Micrófonos de cinta Cascade FatHead (par)
- Micrófono Shure SM 57
- Channel Strip Orphan Audio
- Compresor Urei 1176
- Preamplificador BAE 1073

4.3.3 Mezcla

El referente principal para este proceso fue el trabajo realizado por el productor e ingeniero de mezcla Tchad Blake, especialmente su trabajo en el álbum AM - Arctic Monkeys (2014). Se destaca el uso frecuente de distorsión como un elemento estético y estructural dentro del álbum. Para esto, se utilizó un pedal de bajo llamado Tone Hammer (ver figura 11) en su modo “overdrive” con el fin de lograr un tono característico a lo largo de la canción. La señal de los canales de Bombo, Redoblante, y Toms se pasó por el pedal y eso se grabó dentro de la sesión en un canal “mono” llamado “Bone”, finalmente, la sonoridad de este canal fue la buscada y se convirtió en uno de los elementos estructurales en la mezcla. Otros elementos externos que se usaron para esta mezcla fueron un pedal de delay Joyo D-seed Li que se utilizó para agregar delay a la voz principal, y un Strymon BlueSky que se utilizó para reverberar las guitarras y los sintetizadores.

Figura 11: *Pedal utilizado para la mezcla de la batería en “Mestizo”.*

4.3.4 Créditos

Composición: Daniel Francisco Moreno

- Alejandro Peña: Batería
- Jacobo Moreno: Bajo eléctrico
- Martín Otalvaro: Guitarras
- Sara Cartwright: Coros
- Daniel Francisco Moreno: Guitarras, voz, sintetizadores.

4.4 Todo sigue donde estaba

4.4.1 Composición y producción

La composición de esta pieza fue realizada en voz y guitarra, un formato sencillo que se mantuvo hasta el proceso de mezcla, desde el inicio, se quería que esta canción se diferenciara de las otras por su formato y su carácter suave. Por eso, la parte instrumental y lírica fue inspirada por un sentimiento melancólico, que trata de una ruptura entre dos personajes y el apego entre ellos.

Los referentes utilizados para esta pieza fueron “Hablando de voz” (Gustavo Cerati) y “Pale Blue Eyes” (The Velvet Underground) en cuanto al formato, tempo, y carácter.

4.4.2 Grabación

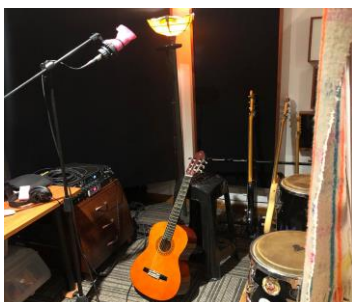
Los equipos e instrumentos musicales utilizados para esta grabación fueron:

- Micrófono AKG 214
- Guitarra acústica Valencia
- Piano acústico Yamaha
- Secuenciador Korg EMX-1

Desde la etapa de producción, se quería que esta pieza mantuviera la esencia “natural” y “orgánica” que se buscó en el proceso de composición. Se utilizó un micrófono AKG 214 para la captura de voz y guitarra, esto requirió un cuidado especial en la ubicación del micrófono para que hubiera un balance adecuado entre los dos instrumentos. Sin embargo, este balance no dependió solo de la ubicación del micrófono, sino de la interpretación del músico.

Uno de los instrumentos que tuvo mayor exploración en la grabación, fue la captura de voz y guitarra con un solo micrófono. La decisión de grabar con un solo micrófono procuró generar más intimidad, se trató de emular la sensación de estar escuchando al músico en físico, sin embargo, esta actividad fue un reto para ambos agentes. Por un lado, la interpretación del músico debía ser precisa, y por el otro, la ubicación del micrófono debía ser adecuada para lograr un balance deseado entre la guitarra acústica y la voz. El micrófono que fue utilizado fue un AKG 214 y se le cubrió la cápsula con una tela para evitar excesos en frecuencias altas. (ver Figura 12).

Figura 12: *Grabación Voz y Guitarra con un micrófono AKG 214*

4.4.3 Mezcla

Uno de los puntos que tuvo mayor exploración en mezcla fue la búsqueda de un tono “lo-fi” a través del procesamiento del canal de Voz y Guitarra por un plugin de cinta llamado “Waves J37”. Con este plugin, se intentó emular el sonido de una grabadora de cinta, por consiguiente, se hicieron modificaciones en la velocidad de la grabadora, se le añadió un poco de “vibrato”, y se saturó. Además, se comprimió levemente con el plugin UAD LA2A y se ecualizó con un Schoeps Omni Channel de Waves (ver figura 13). Todas las anteriores, fueron decisiones estéticas ejecutadas por el ingeniero de mezcla para acercarse a la estética planteada inicialmente. Posteriormente, se añadieron efectos de tiempo como Reverb y Delay, se utilizaron estas herramientas en los sintetizadores con el fin de generar profundidad en la mezcla. Finalmente, se utilizó el plugin “Waves J37” y un “Townhouse Buss Compressor de Plugin Alliance” en el canal del master, para darle unidad a los pocos elementos que componen la canción. (Ver Figura 14).

Desde el ejercicio de la mezcla, se trató de emitir el mensaje que cuenta la pieza. Se tomó la voz principal y la guitarra acústica como un personaje en soledad siendo rodeado por algunos elementos en el fondo o a los lados (sintetizadores), pero, aunque hayan cosas acompañándolo, la soledad se mantiene siempre. Siguiendo esta idea, se tomó la decisión de que la voz y la guitarra fueran siempre en el centro sin muchos efectos, a esto se le añadieron sintetizadores reverberados en el fondo y a los lados para generar contraste y aportar a la idea narrativa planteada.

Figura 13: *Procesamiento canal Guitarra y Voz*

Figura 14: *Procesamiento canal Master*

4.4.4 Créditos

Composición: Daniel Francisco Moreno Jurado

- Daniel Francisco Moreno Jurado: Sintetizadores, voz y guitarra
- Alejandro Peña: Piano acústico

4.5 Acapulco

4.5.1 Composición y producción

Acapulco es una canción de tempo rápido, influenciada por sonoridades de agrupaciones como The 1975 y Blink 182 en cuanto a su instrumentación y carácter. Al ser una de las más contrastantes del EP, se eligió como pieza para cerrar el disco, ya que exhibe algunas sonoridades no escuchadas anteriormente. Se destacan elementos como guitarras distorsionadas, baterías rápidas y un piano acústico, es la única canción del EP que no lleva sintetizadores.

Acapulco busca retratar un paisaje de ensueño junto a una persona, habla de los recuerdos y de la añoranza. Musicalmente, es una canción Pop en cuanto a su estructura y su carácter. Sin embargo, la instrumentación que se escogió para Acapulco está más influenciada por el formato Rock (batería, bajo, tres guitarras, y voces).

Se hizo una maqueta en Logic Pro X donde se definieron las secciones y la estructura, luego se preparó la sesión para el proceso de grabación.

4.5.2 Grabación

La grabación de Acapulco se hizo en Arbol Naranja junto al ingeniero de sonido Antonio Suarez. Se eligió la batería DW Performance Series por sus características sonoras, el redoblante utilizado fue un Ludwig Supraphonic 5.5 x 14 y los platillos fueron unos Zildjan K Series. El referente de grabación fue el álbum American Idiot de Green Day y el ingeniero de sonido Chris Lord Alge. Por esta razón, se usaron ciertos micrófonos como el Electrovoice RE20 y AKG 414 en el bombo, Shure SM57 en el redoblante (arriba y abajo), Sennheiser MD421 para los 3 toms, Rosewell k47 para Overheads y dos Cascade FatHead para los "Rooms", estos últimos fueron ubicados detrás de un panel absorbente para evitar el sonido directo de la batería y capturar las reflexiones del cuarto. (ver Figura 15)

Desde la grabación, se procuró acercarse al sonido de la referencia, por esto, también hubo procesos en esta etapa, el Bombo y Redoblante fueron preamplificados y ecualizados por un Channel Strip Orphan Audio, los rooms fueron comprimidos por un Distressor, y los Overheads se ecualizaron en un Elysia xFilter Qube 500 Series.

La grabación de guitarras y bajo fue hecha en Piel Camaleón Studios y también se realizaron procesos de cambio de tiempo, ecualización y compresión. El bajo se grabó en 2 canales, el primero fue la señal del Preamplificador Aguilar Tone Hammer y el segundo fue el amplificador Fender Rumble 500 capturado con un RE20 (ver Figura 16), a este micrófono se le invirtió la fase. Por otro lado, las guitarras fueron grabadas con un Micrófono Shure SM57, un RE20 y un amplificador Vox AC30, se grabaron ya procesadas desde los pedales y el amplificador. Los pedales utilizados fueron: StrymonBlueSky, Boss DD-3, y Fulltone FullDrive.

Uno de los retos más grandes en la grabación de guitarras fue encontrar un tono adecuado a cada una, para esto, se hicieron pruebas con varias guitarras, se modificaron los

parámetros del amplificador, y se utilizaron dos micrófonos para obtener distintas sonoridades.

Figura 15: Grabación de batería Acapulco

Figura 16: Grabación de bajo en Acapulco

4.5.3 Mezcla

La mezcla de Acapulco fue guiada por el trabajo ingenieril hecho por Chris Lord Alge como ingeniero de mezcla en el álbum American Idiot de Green Day (2004). Se tomaron algunas técnicas utilizadas por Chris como la apertura de los “Rooms” en los cortes de batería, y la creación de planos y profundidad a partir del uso de pre-delays en las reverberaciones.

Acapulco tiene varios plugins de reverberación funcionando al mismo tiempo, se escogió una sala mediana para la batería, una sala pequeña para la voz, un Hall mediano para los

coros, y un Hall pequeño para las guitarras. La exploración de los tiempos de pre-delay fue indispensable para generar profundidad en la mezcla, por ende, se aplicó reverberación a los "Rooms". Esta es una técnica utilizada por Chris Lord Alge donde se aplica reverberación a los micrófonos lejanos mientras los micrófonos cercanos se mantienen "secos", esto ayuda a generar espacialidad sin que se pierda ataque.

4.5.4 Créditos

Composición: Daniel Francisco Moreno

- Daniel Francisco Moreno: Guitarras, bajo eléctrico y voces
- Alejandro Peña: Batería y piano acústico
- Jacobo Moreno: Coros
- Sebastian Moreno: Coros
- Pablo Chilito: Coros
- Lucía Angée: Coros
- Martín Otalvaro: Solo de guitarra

5. Conclusiones

- El resultado sonoro final excede las expectativas planteadas al inicio del proyecto, se logró un EP de cinco canciones diferentes entre ellas, pero que a la vez mantenían unidad en cuanto a lo musical y lo estético.
- El hecho de trabajar con referentes claros, le brindó al proyecto una guía sonora y estética que se mantuvo durante sus cinco canciones, constantemente se hicieron comparaciones con los referentes propuestos en principio y es posible afirmar que se logró un audio competitivo dentro del mercado.
- La utilización de procesos de audio en la etapa de grabación fue un aspecto vital para este proyecto, pues desde la captura, se estaba pensando en el resultado final. Esto ayudó notoriamente en la etapa de mezcla y le permitió al ingeniero, abordarla de forma creativa. Sin embargo, la experimentación y la "prueba y error" fueron indispensables para encontrar el sonido deseado en la etapa de grabación.
- La mezcla de las cinco canciones estuvo guiada por la estética prevista al inicio del proyecto y aunque algunas canciones guardan diferencias entre ellas, se logró una unidad por medio de la utilización de elementos de la estética "lo-fi" en la etapa de mezcla. Se recurrió a herramientas como distorsión análoga, y emulación de máquinas de cinta, este recurso fue utilizado en todas las canciones y sirvió para incluirlas dentro de un contexto sonoro.
- La composición y la producción se trabajaron simultáneamente en este proyecto, esto se debe a que las herramientas de producción, se utilizaron como elementos creativos y desempeñaron un papel importante en la composición de las canciones.

6. Aprendizaje

Este trabajo dejó inmensos aprendizajes en todas las áreas, desde la composición hasta la mezcla. A continuación se nombrarán unos de los más importantes.

- Hacer un EP bajo un concepto estético es un trabajo que exige mucha creatividad en todas las áreas para poder generar unidad y versatilidad dentro de una misma producción discográfica.
- La combinación de instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos fue un aspecto importante para la etapa de producción y mezcla, pues lograr unidad entre estos dos mundos requirió bastantes pruebas hasta encontrar un sonido que funcionara.
- No necesariamente se tiene que grabar en un estudio profesional para hacer una buena producción, este proyecto exploró la grabación en lugares poco comunes como closets y salas de casa y el resultado fue satisfactorio, esta sonoridad le dio cierta identidad al producto sonoro.
- Trabajar bajo un referente estético claro, ayuda a centrar las ideas y abre campo a la experimentación.
- Grabar con procesamientos incluidos fue un gran aprendizaje que dejó este proyecto porque obliga al ingeniero a ejecutar su trabajo en función del producto sonoro final.

7. Aspiraciones del EP

Este material brindará la posibilidad de aplicar a ciertas convocatorias culturales hechas por Ibermusicas o IDARTES con el fin de recibir estímulos económicos que apoyen el ejercicio de la creación musical. Por último, se espera que el producto final ayude a visibilizar el trabajo de cada una de las personas que participaron.

8. Anexos

8.1 Letras

8.1.1 Lágrima

¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre

Aquí estaré cuando despiertes
Cuidando tus heridas
Recuérdame que estoy perdido
En tu piélago de olvido

¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre
¿A dónde vás?
Quédate acá
Cuídame siempre

8.1.2 Sueño Contigo

Quisiera ser todo
Ser todo lo que pasa por tu mente
A veces no soy capaz de confesarte que

Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu aire
Para ir, para ir contigo a todas partes
Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu vicio
Siempre sueño contigo

De nuevo
Veo que llevas un lindo tatuaje nuevo
Y aunque tu pelo cambie de color
Cada vez que te lo pintas se te ve mejor

Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu aire
Para ir, para ir contigo a todas partes
Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu vicio
Siempre sueño, siempre sueño contigo, ah.
Siempre sueño contigo, ah.

Siempre sueño con tu voz
Siempre sueño con tu voz
Siempre sueño, siempre sueño con tu voz

Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu aire
Para ir, para ir contigo a todas partes
Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu vicio
Siempre sueño, siempre sueño contigo, ah.
Siempre sueño contigo
Siempre sueño con tu voz

8.1.3 Mestizo

Nunca había sentido tantos nervios
Me detenía en cada lunar
Saboreaba cada palabra
Que escurría de tu boca

Deseaba profundamente
Balancearme sobre tu pecho mestizo
Y guardar todas nuestras promesas
Sumergirlas en saliva

Me derriten tus pupilas
Dilatándose y abriéndose
Convirtiéndose en noches de longevidad
Y articulándose con las mías

Yo no tengo malas intenciones
Solo hay algo que debes saber
No soy tan libre para darte mi universo entero
Cuanto quisiera poder contemplarte más de una vez
Conversando con tu piel
Movediza y azulada

Me derriten tus pupilas
Dilatándose y abriéndose
Convirtiéndose en noches de longevidad
Y articulándose con las mías

Me derriten tus pupilas
Dilatándose y abriéndose
Convirtiéndose en noches de longevidad
Y articulándose

Con las mías (otra vez)
Con las mías (otra vez)
Con las mías (otra vez)
Me derriten tus pupilas

8.1.4 Todo sigue donde estaba

Yo solo quiero que estés bien
Que no te inunde la tristeza
Que tus ojos cafes sigan siendo el lugar
Donde todo está bien

No tengo planes para hacer
Solo me gustaría verte
Ir a tomar el sol
y ver como te pinta la piel

Nada cambia, nada cambia
Todo sigue donde estaba al comenzar

Yo no te pido que regreses
Solo que sepas que aún me duele
Al verte pasar
A veces bien y aveces mal

Nada cambia, nada cambia
Todo sigue donde estaba al comenzar
Nada cambia, nada cambia
Todo sigue donde estaba al comenzar

Te doy mis horas cuando estés sola
Te doy mi tiempo cuando quieras regresar a mi placard

Tengo miedo de que el tiempo pase
Y que pronto te tengas que ir
Y no vuelvas, y no vuelvas más

Nada cambia, nada cambia
Todo sigue donde estaba al comenzar
Nada cambia, nada cambia
Aunque pase y pase el tiempo, nada cambia
Nada cambia
No ha cambiado nada
No ha cambiado nada
Seguimos siendo amigos

8.1.5 Acapulco

No hace falta que me escribas todo el día
No hay razones que me hagan regresar
Necesito tiempo para saber cómo decirte
Que encontré alguien que no sale de mi cabeza
(Acapulco)

Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco

En la playa
Playa baja
Contigo
Subiendo en playa baja

Acapulco
Acapulco
Acapulco

Contigo, esperando, a que salga el sol

Acapulco
Acapulco
Acapulco

Contigo, esperando, a que salga el sol
Contigo, esperando, a que salga el sol

Acapulco
Acapulco

Prométeme que algún día
Te volveré a ver en Bogotá
Prométeme

Referencias

- Buskin. R. (2011). Green Day: "Basket Case". Sound on Sound. <https://www.soundonsound.com/people/green-day-basket-case> [Consultado el 8 de Octubre del 2020].
- Tingen, P. (2013). Secrets of Mix Engineers, Mike Crossey. Sound on Sound. <https://www.soundonsound.com/people/secrets-mix-engineers-mike-crossey> [Consultado el 1 de Noviembre de 2020].
- Arctic Monkeys. 2014. *AM*. [CD]. Reino Unido: Domino Records.
- Toro y Moi. 2019. *Outer Peace*. [CD]. Estados Unidos: Carpark Records.
- Green Day. 2004. *American Idiot*. [CD]. Estados Unidos: Reprise Records.
- The Chemical Brothers. 2010. *Further*. [CD]. Reino Unido: Parlophone Records.
- LA Priest. 2020. *GENE*. [CD]. Reino Unido: Domino Records
- The Velvet Underground. 1969. *The Velvet Undeground*. [CD]. Reino Unido: MGM Records.
- Gustavo Cerati. 1999. *Bocanada*. [CD]. Argentina: BMG Ariola.
- Jamie XX. 2015. *In Colour*. [CD]. Reino Unido: Young Turks.
- The 1975. 2020. *Notes on a Conditional Form*. [CD]. Reino Unido: Polydor Records.
- The 1975. 2013. *The 1975*. [CD]. Reino Unido. Polydor Records.
- Tingen, P. (2007). Secrets of Mix Engineers, Chris Lord Alge. Sound on Sound. <https://www.soundonsound.com/techniques/secrets-mix-engineers-chris-lord-alge> [Consultado el 17 de Noviembre de 2020].