

**PUERTA AL CIELO: CREACIÓN A PARTIR DEL DESARROLLO DEL
CONCEPTO DEL
RAP A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS MULTIMEDIA**

DANIEL BERMUDEZ CIRO

CODIGO: 1 088 022 998

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA QUIROGA

CODIGO: 1 057 758 737

**FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2019**

**PUERTA AL CIELO: CREACIÓN A PARTIR DEL DESARROLLO DEL
CONCEPTO DEL
RAP A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS MULTIMEDIA**

DANIEL BERMUDEZ CIRO

CODIGO: 1 088 022 998

DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA QUIROGA

CODIGO: 1 057 758 737

Trabajo de Grado presentado como opción parcial para optar
al título de Licenciados en Música.

Director

CARLOS EDUARDO URIBE BELTRÁN

M.Sc. Comunicación Educativa

M.Sc. Educación

Lic. Música

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2019**

CRÉDITOS

Relación de personas que participarán en este proyecto

1	NOMBRE COMPLETO: Daniel Bermúdez Ciro.		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☒	Director	☐
Asesor	☐		
CORREO ELECTRÓNICO: Dany_dbc8@hotmail.com			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
Estudiante de IX semestre del programa licenciatura en música.			
2	NOMBRE COMPLETO: Diego Alejandro Castañeda Quiroga.		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☒	Director	☐
Asesor	☐		
CORREO ELECTRÓNICO: dieg.once@utp.edu.co			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
Estudiante de X semestre del programa licenciatura en música.			
3	NOMBRE COMPLETO: Carlos Eduardo Uribe Beltrán.		
FUNCIÓN EN EL PROYECTO			
Autor	☐	Director	☒
Asesor	☐		
CORREO ELECTRÓNICO:			
INFORMACIÓN ACADÉMICA			
M.Sc. Comunicación Educativa. M.Sc. Educación. Lic. Música			

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN (opcional)	13
1. ÁREA PROBLEMÁTICA	16
2. OBJETIVOS	18
2.1 OBJETIVO GENERAL	18
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
3. JUSTIFICACIÓN	19
4. MARCO TEÓRICO	20
4.1 EXPRESIONES MUSICALES	20
4.2 PLATAFORMAS TENOLOGICAS EN LA PRODUCCION MUSICAL	21
4.3 ORGANOLOGIA EN LA PRODUCCION MUSICAL DE FUSION	22
4.4 ANTECEDENTES	22
5. METODOLOGÍA	24
5.1 TIPO DE TRABAJO	24
5.2 PROCEDIMIENTO	24
5.2.1 Fase 1. Investigación de los géneros musicales que se toman como fuente.	24
5.2.2 Fase 2. Definición de las plataformas de captura y de producción sonora.	25
5.2.3. Fase 3. Establecer la estructura musical de la obra y su contenido.	25
6. RESULTADOS	26
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS EN CARPETAS DE FORMATO DIGITAL	

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Plan de estudios del programa Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira.

ANEXO B. Caracterización de las plataformas utilizadas para la creación de la obra “Puerta al cielo”

ANEXO C. Bitácora. Entrevista. Línea de tiempo.

ANEXO D. Versiones del Track.

ANEXO E. Tabla de estructura y forma de la obra.

LISTA DE IMÁGENES

	Pág.
Imagen 1. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.	30
Imagen 2. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.	31
Imagen 3. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.	31
Imagen 4. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.	32
Imagen 5. Programa Kontakt 5 versión x64 para Windows en inglés.	32
Imagen 6. Programa Kontakt 5 Versión x64 para Windows en inglés.	33
Imagen 7. EZ Drummer 2 versión x64 para Windows en inglés	33
Imagen 8. Programa FL Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.	34
Imagen 9. Ozono 7 x64 para Windows en inglés.	34
Imagen 10. PortableGrand DGX – 640 de Yamaha.	35
Imagen 11. PC.	35

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Cuadro 1. Resumen de la caracterización de los géneros musicales.	26
Cuadro 2. Resumen sobre la organología.	28
Cuadro 3. Resumen de la consulta rítmica y armónica.	29
Cuadro 4: Estructura organológica, formal y armónica de la obra.	36

GLOSARIO

AAX: Responde a las siglas Avid Audio eXtension y se trata de una nueva arquitectura de plugins del sistema Pro Tools 10. El sistema AAX se presenta en dos formatos: AAX DSP, que necesita una tarjeta Pro Tools|HDX para su procesamiento (similar a los antiguos TDM), es decir, funcionan con procesamiento DSP externo, y AAX Native que puede usarse con cualquier sistema o software Pro Tools 10 o Pro Tools HD 10, pero en este caso utiliza los recursos del ordenador (similar a los RTAS).¹

Backbeat: Ritmo.²

bmp: Beat per minute, en español Golpe por minuto, es una unidad empleada para medir el ritmo en música. Equivale al número de pulsaciones que caben en un minuto.³

Chorus: es el nombre que popularmente ha recibido el efecto de sonido generado físicamente por la interferencia de dos o más ondas sonoras con frecuencias ligeramente diferentes, las cuales se perciben como un todo (es decir, de manera unificada, como parte de la misma nota musical), no sintiendo desafinación entre ellas, que produzca una sensación de tensión. Es fácilmente reconocible al escuchar dos o más voces (o instrumentos musicales) cantando (o tocando) la misma melodía al unísono, como en un coro o en un ensamble de cuerdas frotadas. La analogía con el coro de voces le da el nombre característico a este efecto.⁴

Digital Audio Workstation (DAW): Estación de trabajo de audio digital en español, es un dispositivo electrónico o una aplicación usada para grabar, editar y producir archivos de audio.⁵

Ecualizador: es un dispositivo que modifica el volumen del contenido en frecuencias de la señal que procesa. Para ello modifica las amplitudes de sus coeficientes de Fourier, lo que se traduce en diferentes volúmenes para cada frecuencia. Con esto se puede variar de forma independiente la intensidad de los tonos básicos.⁶

EDM: Electronic dance music, también conocida como dance music, club music o simplemente dance, es una amplia gama de géneros de música electrónica

¹ <https://www.orbitasonica.com/2012/05/que-son-los-plugins-aax.html>

² <https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/backbeat>

³ https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsaciones_por_minuto

⁴ https://es.wikipedia.org/wiki/Chorus_effect

⁵ KEFAUVER, Alan P.; PATSCHKE, David. Fundamentals of Digital Audio, New Edition. A-R Editions, Inc. Enero de 2007 p. 133. ISBN 9780895796110.

⁶ <https://es.wikipedia.org/wiki/Ecualizador>

percusiva, hechas en gran parte para clubes nocturnos, raes y festivales. Por lo general se produce para ser reproducido por DJ's que crean secciones de pistas sin interrupciones, llamadas mezclas al pasar de una grabación a otra.⁷

Flow: La palabra inglesa flow (en castellano: flujo), se utiliza para referirse a los ritmos creados por palabras y sílabas por encima del beat (en castellano: golpe), es la forma que tiene cada MC para adaptarse al beat, o instrumental, así como la interacción del esquema o patrón de rimas con el ritmo de fondo o lugar de residencia.⁸

Host: El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros dispositivos (tablets, móviles, portátiles) conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red y pueden, a su vez, pedir los mismos servicios a otras máquinas conectadas a la red. Los anfitriones son, por tanto, dispositivos monousuario o multiusuario que ofrecen servicios de transferencia de archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidores web, etc.⁹

Kit: Un Drum kit o kit de batería es una colección de tambores y otros instrumentos de percusión normalmente platillos que son colocados en soportes para ser ejecutados por un solo percusionista.¹⁰

Loop: es una muestra de una interpretación que se ha editado para que se repita sin problemas cuando el archivo se reproduzca de extremo a extremo.¹¹

Masterización: es un término que proviene de master, en inglés, que hace referencia al producto final de una grabación sonora, que servirá como original o pieza maestra, de la cual han de obtenerse las copias. Como tal, aunque ha evolucionado, es un concepto que ha estado ligado a la historia del registro sonoro.¹²

MIDI: Musical Instrument Digital Interface es un estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que permiten que varios instrumentos

⁷ BUTLER, Mark Jonathan. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance Music. Indiana University Press. 2006. ISBN 9780253346629. Pp 12-13 94

⁸ <https://es.wikipedia.org/wiki/Rap#Flow>

⁹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Host>

¹⁰ "OnMusic Dictionary". Music.vt.edu. Archived from the original on 28 September 2013. Retrieved 2014-07-28.

¹¹ HAWKINS, Erik. The Complete Guide to Remixing: Produce Professional Dance-Floor Hits on Your Home Computer. Boston: Berklee Press. 2004. ISBN 0-87639-044-0. P.10

¹² <https://es.wikipedia.org/wiki/Masterizaci%C3%B3n>

musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí.¹³

Organología: es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. Comprende el estudio de la historia de los instrumentos, los instrumentos empleados en diferentes culturas, aspectos técnicos de la producción de sonido y clasificación musical.¹⁴

Plug-in: es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz de programación de aplicaciones.¹⁵

RTAS: Real-Time AudioSuite, es un formato de audio plug-in desarrollado por Digidesign, actualmente Avid Technology para sus sistemas Pro Tools LE y Pro Tools M-Powered. Los plug-ins RTAS usan el poder de procesamiento del computador anfitrión en lugar de las tarjetas DSP utilizadas en los sistemas Pro Tools HD¹⁶

Sampling: también “muestreo musical” hace referencia al acto de tomar una porción o sample (muestra) de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido. Se elabora, así, una mezcla o sucesión de secuencias de canciones o vídeos que además pueden estar transformados mediante efectos.¹⁷

Spiccato: es una técnica de interpretación musical que debe aplicar el ejecutante de un instrumento de cuerda cuando corresponda o bien cuando aparezca la indicación pertinente en una partitura. Consiste en que el arco se desplaza por la cuerda haciendo pequeños saltos, rebotando ligeramente sobre en ésta.¹⁸

Track: Pista.¹⁹

USB: Universal Serial Bus, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar,

¹³ SWIFT, Andrew, «A brief Introduction to MIDI», SURPRISE (Imperial College of Science Technology and Medicine), Mayo 1997.

¹⁴ <https://es.wikipedia.org/wiki/Organolog%C3%ADa>

¹⁵ [https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica))

¹⁶ http://www.digidesign.com/index.cfm?langid=100&navid=115&itemid=4765&action=news_details

¹⁷ <https://es.wikipedia.org/wiki/Sample>

¹⁸ BOYDEN, David D. & WALLS, Peter: «Spiccato». New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. Macmillan, 2001 [1980].

¹⁹ <https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=track>

comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos.²⁰

Vocoder: Codificador de voz, como instrumento, es usado con guitarras y sintetizadores y produce un sonido de «guitarra parlante» o «teclado parlante», según el instrumento. Los vocoders son usados con frecuencia para crear el sonido de un robot hablando, como en la canción Mr. Roboto de Styx.²¹

VST: Virtual Studio Technology es una interfaz estándar desarrollada por Steinberg para conectar sintetizadores de audio y plugins de efectos a software de edición de audio, secuenciación, y diversos sistemas de grabación. Permite reemplazar el hardware tradicional de grabación por un estudio virtual mediante el empleo de herramientas software.²²

VSTi: VST instrument, por lo general son sintetizadores virtuales o muestreadores virtuales. Muchos recrean el sonido de los famosos sintetizadores de hardware y de instrumentos acústicos.²³

²⁰ <https://es.scribd.com/doc/308346047/Universal-Serial-Bus>

²¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Vocoder>

²² https://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology

²³ https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone el seguimiento de la creación de un track desde sus inicios pasando por el proceso creativo, composición, selección de instrumentación, mezcla y master.

Dando así, un vistazo a los pasos que se siguieron para poder llegar al resultado final “Puerta al cielo”, detalles sobre el proceso de investigación referente a puntos como las características melódicas, rítmicas, armónicas y organológicas de los géneros Rap, Trap, NewAge y Electrónica; programas, plug-ins, controladores midi y otras herramientas utilizadas a lo largo de la composición y experimentación. Como también la influencia y repercusión que tendrá en el ámbito académico y urbano.

RESUMEN

“Puerta al cielo” es una obra musical compuesta a partir del desarrollo del concepto de rap; contiene elementos de otros géneros musicales que enriquecen la estructura, la forma, el formato instrumental y la retórica de la misma. Surge a partir de todo un proceso de investigación en donde se recopiló información relacionada con la historia, características, filosofía y composición de los géneros musicales: Rap, New Age, música electrónica y Trap. Todo el proceso compositivo instrumental se realizó por medio de las plataformas multimedia que en la época actual juegan un papel muy importante en la creación, interpretación e innovación debido a las diferentes posibilidades que ofrecen los programas relacionados con la música; se dispuso de un intérprete del género rap (rapero), para la construcción de la parte lírica e interpretativa de la obra. El proceso creativo fue soportado por los elementos musicales vistos en la academia impulsando así la inclusión y la experimentación con géneros musicales de otros contextos (en este caso el urbano). Luego de todo este proceso, surgió la grabación y la producción de un track que corresponde a todo un proceso de fusión de géneros y estilos y a la experimentación con software y hardware que apoyó el proceso creativo.

PALABRAS CLAVES: Investigación creación musical; Rap; plataformas multimedia.

ABSTRACT

“Puerta al cielo” is a musical work composed from the development of the Rap concept; It contains elements of other musical genres that enrich the structure, the form, the instrumental format and the rhetoric of it. It arises from a whole research process where information was compiled and related to the history, characteristics, philosophy and composition of the musical genres: Rap, New Age, electronic music and Trap. The entire instrumental compositional process was carried out through the multimedia platforms that in today's age play a very important role in the creation, interpretation and innovation due to the different possibilities offered by the programs related to music; an interpreter of the genre rap (rapper) was available for the construction of the lyrical and interpretative part of the work. The creative process was supported by the musical elements seen in the academy, thus promoting inclusion and experimentation with musical genres from other contexts (in this case urban). After all this process, the recording and production of a track showed up, that corresponds to a whole process of fusion of genres, styles, and experimentation with software and hardware that supported the creative process.

KEY WORDS: Investigation and music creation; Rap; mediatical platforms.

1. ÁREA PROBLEMÁTICA

1.1 Descripción del contexto. En el programa de Licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira en las áreas estructuras musicales; Informática musical; Taller de instrumentos electro acústicos y Taller de experimentación instrumental (Anexo A); en este contexto se presenta la oportunidad de realizar una creación a partir del desarrollo del concepto Rap, a través de la aplicación de plataformas multimedia (Anexo B); fusionando elementos académicos, electrónicos, del New Age y el Trap, haciendo uso de múltiples capacidades en la interpretación y composición con las computadoras.

Definición del problema. Formular el proceso de desarrollo del concepto del rap a través de la aplicación de plataformas multimedia para la creación musical con base en los aportes de los géneros musicales como el Rap, Trap, Electrónica, New Age; implica explorar en la realización de una consulta acerca de las características de los géneros; definir las plataformas de captura y de producción sonora; así como establecer la estructura musical de la obra y su contenido.

1.2 Factores o aspectos que intervienen. Según el análisis del objeto de estudio se encontraron los siguientes factores: Realizar una consulta acerca de las características de los géneros: Rap, Trap, Electrónica y New Age; definir las plataformas de captura y de producción sonora; y establecer la estructura musical de la obra y su contenido.

1.2.1 Factor o aspecto 1. Consultar acerca de las características de los géneros: Rap, Trap, Electrónica y New Age. Se requiere de la realización de una consulta sobre las características de los géneros musicales debido a las diferencias que existen entre cada uno de los estilos en cuanto a su estructura armónica, rítmica, filosófica y retórica para su debida comprensión y diferenciación.

1.2.2 Factor o aspecto 2. Definir las plataformas de captura y de producción sonora. Se requiere de una caracterización de cada una de las plataformas multimedia en la producción sonora debido a la necesidad de comprender su composición y funcionalidad en cuanto a la creación con instrumentos sintéticos y virtuales y su ejecución; además de las características técnicas del software.

1.2.3 Factor o aspecto 3. Establecer la estructura musical de la obra y su contenido. Se requiere de un análisis formal, armónico y organológico de la obra y también de su contenido retórico para comprender su estructura y su intención; además de describir los elementos propios de cada género musical que integran la obra.

1.2 Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas:

1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo

¿Cómo es el proceso de creación musical con base en los aportes de los géneros musicales como el Rap, Trap, Reggae, Electrónica, New Age?

1.3.2 Preguntas específicas

- ¿Cuáles son las características de los géneros: Rap, Trap, Electrónica y New Age?
- ¿Cuáles son las plataformas de captura y de producción sonora apropiadas para la creación musical con base en el género Rap?
- ¿Cuál es la estructura musical de la obra y su contenido?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir el proceso de creación musical con base en los aportes de los géneros musicales como el Rap, Trap, Reggae, Electrónica, New Age.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Objetivo 1.** Realizar una consulta acerca de las características de los géneros: Rap, Trap, Electrónica y New Age.
- **Objetivo 2.** Definir las plataformas de captura y de producción sonora.
- **Objetivo 3.** Establecer la estructura musical de la obra y su contenido.

2.2 PROPÓSITOS

- **Propósito 1.** Fomentar la experimentación compositiva con las expresiones musicales e instrumentos actuales.
- **Propósito 2.** Contextualizar a los estudiantes de la escuela de música de la Universidad Tecnológica de Pereira sobre el entorno musical al cual se verán expuestos en su vida laboral.
- **Propósito 3.** Difundir la composición por las diferentes plataformas multimedia.

3. JUSTIFICACIÓN

Novedad: Se propuso la realización de una composición basada en el rap, aportando elementos sinfónicos y armónicos propios del New Age, estructura clásica, sistema rítmico del Trap, sampleo y modificación del sonido característicos de la música electrónica y organología de formato filarmónico y urbano.

Interés: El proyecto favoreció a los estudiantes, docentes y directivos de la escuela de música de la Universidad Tecnológica de Pereira ya que amplió el conocimiento de la música urbana y New Age como expresiones musicales vigentes, facilitando su inclusión a la academia y experimentación compositiva a través de las plataformas multimedia. También a los exponentes del género Rap y la cultura Hip Hop ya que promovió su participación en la academia y permitió expandir sus posibilidades creativas e interpretativas.

Utilidad: Este proyecto permitió la vinculación, reconocimiento y experimentación con los géneros considerados no eruditos, haciendo así, que el estudiante de la escuela de música ampliara su panorama con respecto al entorno musical y pedagógico actual en Colombia y reflejara la necesidad de adaptarse a éste, y así estuviera más contextualizado al finalizar el pregrado.

Viabilidad y Factibilidad: Se contó con herramientas tecnológicas tales como teclado midi, pc con sus respectivos software y hardware musical, talento humano (composición e interpretación de la letra), disponibilidad académica, colaboraciones de terceros (estudio de grabación), solicitudes (carta de sesión de derecho), y protocolos referentes a la escuela de música. Se llevó a cabo todo el proceso de investigación sobre los géneros musicales manejados y su respectivo tratamiento.

Pertinencia: Este proyecto implicó la vinculación de los artistas urbanos y permitió su fusión y experimentación con elementos de la academia, brindando la posibilidad de expandir el contexto musical a los estudiantes de la escuela de música.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 EXPRESIONES MUSICALES

4.1.1 El Rap. Según Lynette Keyes el Rap es “una forma musical que incorpora rima, habla rítmica y jerga, que se interpreta o se canta en una variedad de formas, por lo general sobre un backbeat o acompañamiento musical.”²⁴ Los componentes del rap incluyen "contenido" (lo que se dice), "Flow" (ritmo, rima) y "entrega" (cadencia, tono).

4.1.2 El trap. Según el compositor y productor Stelios Phili, el Trap “es un estilo de hip hop que se desarrolló a fines de los años 90 y principios de los 2000 en el sur de los Estados Unidos. Está tipificado por hi-hats sub-divididos de doble o triple tiempo, potentes bombos de la batería Roland TR-808, sintetizadores en capas y una atmósfera oscura, siniestra o sombría y contenido lírico. El término "Trap" se refiere a lugares donde se llevan a cabo negocios de drogas. En la década de 2010, los artistas cruzaron el “Trap” con el “Dubstep” para crear el “Trap EDM”.²⁵

4.1.3 New Age. Para John Schaefer el New Age “es un género musical, creado por diferentes estilos cuyo objetivo es crear inspiración artística, relajación y optimismo. Suele ser utilizada por los que practican yoga, masaje, meditación y lectura como método para controlar el estrés o para crear una atmósfera pacífica en su casa o en otros entornos, y suele asociarse al ecologismo y a la espiritualidad New Age”.²⁶

4.1.4 Efectos electrónicos. En el libro “Enciclopedia de la música” se puede apreciar una amplia investigación la cual define la música electrónica como “aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación”.²⁷

²⁴ LYNETTE KEYES, Cheryl. Rap music and Street consciousness. Illinois, University of Illinois press.

²⁵ PHILI, Stelios. Fighting Weight: From the Trap to the Treadmill—DJ Scream's Workout Playlist, Agosto 16, 2016.

²⁶ SCHAEFER, John. New Sounds. Spin. Vol. 1 no. 8. p. 63. ISSN 0886-3032. Diciembre 1985.

²⁷ HAMEK Y HÜRLIMANN, Enciclopedia de la música, PAG. 917, Técnicas nuevas de composición PAG. 925. Los computadores y la música, 1970.

4.2 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN MUSICAL

Corresponde al software y hardware que permite la producción, grabación, edición de sonidos para constituir una pieza sonora.

4.2.1 FL Studio. Según la página oficial de image-line, “FL Studio es un software completo de entorno de producción musical o Digital Audio Workstation (DAW). Representando más de 20 años de innovación en el desarrollo, tiene todo lo que necesitas en un paquete para componer, arreglar, grabar, editar, mezclar y master de calidad profesional”.²⁸

4.2.2 Kontakt. Se describe como “la base de una enorme variedad de productos de Native Instruments. Su formidable motor sonoro y su sistema avanzado de scripting nos han labrado nuestra reputación como fabricante vanguardista e innovador de instrumentos basados en sampling, también permite la creación de miles de instrumentos basados en sampling de cientos de los mejores diseñadores, que representan lo último en diseño de instrumentos muestreados: desde cajas de ritmos secuenciadas independientes como Electro-Acoustic hasta REV, el primer instrumento expresivo del mundo dedicado a sonidos y loops invertidos.”²⁹

4.2.3 EZ drummer 2. Es un “vsti” desarrollado por Toontrack, “EZdrummer 2 toma la producción de la percusión a un nuevo nivel. Fue desarrollado para eliminar todas las barreras técnicas entre usted y su creatividad e introduce varias e innovadoras características para la rápida y fácil escritura de canciones.”³⁰

4.2.4 Cubase 5. Cubase es uno de los paquetes de software de producción musical más potentes del mundo. La gran variedad de herramientas incluidas te permite crear todo tipo de música de forma rápida e intuitiva. Cubase 5 viene repleto de todo tipo de instrumentos virtuales, efectos y miles de sonidos. Tanto si eres un compositor profesional como si estás empezando a producir, Cubase te ofrece todo lo que necesitas para llevar tus ideas musicales a la práctica.³¹

4.2.5 Ozono 7. Según la página oficial de iZotope, Ozono 7 es “El paquete de masterización más completo de la industria. Ozone 7 suma a su legado introduciendo nuevos procesamientos inteligentes de señal, organización del espectro, control de balance tonal y más. Es la versión más inteligente de Ozone hasta ahora.”³²

²⁸ <https://www.image-line.com/flstudio/>

²⁹ <https://www.native-instruments.com/es/products/komplete/samplers/kontakt-6/kontakt-ecosystem/>

³⁰ <https://www.toontrack.com/product/ezdrummer-2/>

³¹ <https://new.steinberg.net/es/cubase/>

³² <https://www.izotope.com/en/products/master-and-deliver/ozone.html>

4.3 ORGANOLOGIA EN LA PRODUCCION MUSICAL DE FUSION

La producción musical de fusión está compuesta por el siguiente formato instrumental: Percusión electrónica, percusión sinfónica, Batería, contrabajo, bronces, cuerdas frotadas, coros, cello, viola, guitarra, piano y voz humana.

4.4 ANTECEDENTES

Cada uno de los siguientes antecedentes se encuentran directamente relacionados con el tema en cuestión al basarse en procesos de investigación, composición y experimentación ya sea de fusión de géneros musicales (teniendo como principal exponente el género urbano) o con las plataformas multimedia para la producción musical por lo que es relevante para el proyecto debido a su similitud temática y correspondiente desarrollo.

4.4.1 Antecedente 1. Tesis de maestría: "composición y postproducción de un track de música rap".³³ Describe con detalle el proceso de composición y postproducción de un tema de música rap. Explica la estructura del género rap, grabación de instrumentos sintéticos y acústicos y el proceso de mezcla y masterización dando como resultado un track de música rap partiendo de la creación y el análisis de las bases rítmicas, armónicas, melódicas, líricas y organológicas del género.

4.4.2 Antecedente 2. Tesis de maestría: "Flow Sin Fronteras, Concierto para Percusión y Ensemble de Vientos".³⁴ Surge como resultado de un proceso compositivo que se originó a partir de tres ejes fundamentales: El primero, tiene que ver con la exploración de la percusión como instrumento solista. El segundo, alrededor del conflicto social de las "fronteras invisibles" en la ciudad de Medellín, y el tercero, parte del interés en la exploración de músicas urbanas, folclóricas y populares de Colombia y el mundo. El proyecto se desarrolló por medio de la conceptualización del conflicto antes mencionado, la fusión de géneros musicales con su respectiva argumentación por medio del análisis musical dando como resultado una serie de pautas y procedimientos que se deben seguir al momento de fusionar géneros populares, folclóricos y urbanos con una instrumentación sinfónica vinculándose así con la música académica.

³³ BELTRÁN BARRERA, Wilson. "composición y postproducción de un track de música rap". Tesis de maestría. Valencia. España. Universidad politécnica de Valencia. 2012.

³⁴ OSORIO LOPEZ, Juan David. "Flow Sin Fronteras, concierto para percusión y ensemble de vientos". Tesis de maestría. Medellín. Colombia. Universidad EAFIT. 2014.

4.4.3 Antecedente 3. Tesis de pregrado: "La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira".³⁵ 2012. Andrés Felipe Clavijo Martínez. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. Analiza desde el punto de vista pedagógico musical el género rap, partiendo de la investigación a nivel histórico internacional, nacional y local, luego contextualiza a nivel social el estilo de vida de los jóvenes raperos y su música; en esta última, se realiza todo un análisis estructural, armónico, rítmico, técnicas para componer e interpretar sus temas. Al final, surge una metodología para enseñar aspectos rítmicos y del lenguaje gracias a las características musicales del género rap.

³⁵ CLAVIJO MARTINEZ, Andrés Felipe. "La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira". Tesis de pregrado. Pereira. Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. 2012

5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE TRABAJO

Este trabajo se realizará bajo el enfoque metodológico experimental, descriptivo, creativo e investigativo de carácter Cualitativo.

5.1.1 Descripción del objeto de estudio. Proceso de creación musical.

5.1.2 Número y descripción de la población. Una obra musical bajo el concepto de desarrollo del género musical Rap.

5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. La unidad de análisis está compuesta por aspectos tales como: armonía, organología real y virtual, ritmo, Rapping, forma musical, fusiones de géneros musicales, plataformas de captura y masterización.

5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica.

5.1.5 Instrumentos de recolección de la información. La información se recogió a través de: guías de entrevistas, cuadernos de registros (Bitácora), listas de chequeo virtual.

5.1.6 Técnicas de recolección de la información. Se realizó una entrevista al rapero, base de datos, diario de campo (Bitácora), mapas (cuadros estructurales del análisis de la obra).

5.1.6 Formas de sistematización. DAW (Fl studio), VST (Kontakt y EZ drummer), Plug – in (Ozono 7 x64).

5.1.7 Estrategias para la aplicación. El proyecto se realizó a partir de un cronograma de actividades (Anexo C).

5.2 PROCEDIMIENTO

El procedimiento por el cual se realizó el proyecto, constó de las siguientes fases:

5.2.1 Fase 1. Investigación de los géneros musicales que se toman como fuente. Se recopiló la mayor cantidad de información relacionada a los géneros musicales Rap, New age, Trap y electrónica.

- **Actividad 1. Investigación histórica y filosófica de los géneros musicales.** Se recopiló la información por medio de libros y páginas web relacionadas con los géneros musicales a tratar.

- **Actividad 2. Investigación organológica.** Por medio de la plataforma Youtube, Wikipedia y libros relacionados, se hizo un listado de los instrumentos utilizados en los géneros musicales a tratar.
- **Actividad 3. Investigación rítmica y armónica.** Mediante la propia experiencia auditiva, el estudio de la teoría y recopilación bibliográfica, se estableció los patrones rítmicos y los enlaces armónicos más comunes manejados en los géneros musicales nombrados anteriormente.

5.2.2 Fase 2. Definición de las plataformas de captura y de producción sonora.

Se experimentó y seleccionó los programas, plug-ins y hardware requeridos.

- **Actividad 1. Prueba de bancos de sonido (vst).** Se probó con varios instrumentos virtuales de native instruments, spitfire, toontrack.
- **Actividad 2. Prueba del Digital Audio Workstation (DAW).** Se llevó a cabo la experimentación con las herramientas brindadas por el programa fl studio.
- **Actividad 3. Integración de plug-ins y hardware.** Por medio del DAW se insertó plug-ins tales como vst, ecualizadores, limitadores, revers, dsp, etc. Y el usó del teclado Yamaha DGX 640.

5.2.3 Fase 3. Establecer la estructura musical de la obra y su contenido.

- **Actividad 1. Composición a nivel instrumental.** Por medio del uso del teclado Yamaha DGX 640 y del software y el hardware, se llevó a cabo la composición armónica, melódica y formal de la obra. También se conformó el formato instrumental.
- **Actividad 2. Creación de la letra.** Con la participación de un rapero se desarrolló la intención, rima, Flow y retórica de la letra con los ensayos correspondientes.
- **Actividad 3. Producción musical.** Se desarrolló todo el proceso de grabación, mezcla, master, etc, por medio de los programas, plug-ins y hardware correspondientes que faciliten su desarrollo. La grabación de las voces se realizó en un estudio.

6. RESULTADOS

Formular el proceso de desarrollo del concepto del rap a través de la aplicación de plataformas multimedia para la creación musical con base en los aportes de los géneros musicales como el Rap, Trap, Electrónica, New Age; implica explorar en la realización de una consulta acerca de las características de los géneros; definir las plataformas de captura y de producción sonora; así como establecer la estructura musical de la obra y su contenido. Se presentan los resultados en los siguientes capítulos los cuales tienen como soporte del proceso una bitácora (Anexo C) (Anexo G)

6.1 Capítulo I. GENEROS MUSICALES QUE SE TOMARON COMO FUENTE DE LA CREACIÓN.

A partir de la investigación teórica y organológica se busca explicar, describir y definir cada uno de los géneros musicales en cuestión para ampliar el conocimiento y realizar una caracterización sobre la composición de la obra "Puerta al cielo".

6.1.1 Caracterización de los géneros musicales. Esta actividad consiste en una búsqueda de fuentes de información importantes para el adecuado desarrollo del informe final del presente anteproyecto y busca definir cada uno de los géneros musicales trabajados en el mismo.

Cuadro 1. Resumen de la caracterización de los géneros musicales.

#	CONCEPTO	DEFINICION	FUENTE
1	Rap	El Rap es una forma musical que incorpora "rima, habla rítmica y jerga", que se interpreta o se canta en una variedad de formas, por lo general sobre un backbeat o acompañamiento musical. Los componentes del rap incluyen "contenido" (lo que se dice), "flow" (ritmo, rima) y "entrega" (cadencia, tono). El rap difiere de la poesía en que el rap generalmente se interpreta sobre una pista instrumental. El rap a menudo se asocia con la población, y es un ingrediente principal de la música hip-hop, pero los orígenes del fenómeno son anteriores a la cultura hip-hop.	Lynette Keyes, Cheryl (2004). <i>Rap Music and Street Consciousness</i> . University of Illinois Press. p. 1. Charry, Eric (2012). <i>Hip Hop Africa: New African Music in a Globalizing World</i> . Indiana University Press. pp. 79–80.

			ISBN 978-0-253-00575-5
2	Trap	Trap es un estilo de hip hop que se desarrolló a fines de los años 90 y principios de los 2000 en el sur de los Estados Unidos. Está tipificado por hi-hats sub-divididos de doble o triple tiempo, potentes bombos de la batería Roland TR-808, sintetizadores en capas y una atmósfera oscura, siniestra o sombría y contenido lírico. El término "trap" se refiere a lugares donde se llevan a cabo negocios de drogas. En la década de 2010, los artistas cruzaron el "trap" con el "dubstep" para crear el "trap EDM".	https://en.wikipedia.org/wiki/Trap_music
3	New age	El New Age es un género musical, creado por diferentes estilos cuyo objetivo es crear inspiración artística, relajación y optimismo. Suele ser utilizada por los que practican yoga, masaje, meditación, ¹ y lectura como método para controlar el estrés ² o para crear una atmósfera pacífica en su casa o en otros entornos, y suele asociarse al ecologismo y a la espiritualidad New Age.	<i>John Schaefer (December 1985). "New Sounds". Spin. Vol. 1 no. 8. p. 63. ISSN 0886-3032.</i>
4	Efectos electrónicos	La música electrónica es aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación.	Enciclopedia de la música, HAMEK Y HÜRLIMANN. PAG. 917, Técnicas nuevas de composición PAG. 925. Los computadores y la música

En el cuadro anterior se muestra los géneros musicales usados para la realización de la composición, con sus principales características y las fuentes bibliográficas de donde se extrajo la información.

6.1.1.2 Consulta sobre la organología. Esta actividad consiste en la caracterización de cada uno de los instrumentos musicales y su respectiva fuente o plataforma virtual a la cual pertenece. Se incluye la voz rapeada del intérprete.

Cuadro 2. Resumen sobre la organología.

#	Instrumento	Característica	Fuente
1	Percusión Acústica	Batería acústica sampleada, con un Snare 6x13" DW Edge, un Rack Tom 2 9x12" DW Collector's Maple, un Rack Tom 3 10x13" DW Collector's Maple, un Floor Tom 1 9x12" DW Collector's Maple, un HiHat 14" Sabian HHX Groove, un Cymbal 2 17" Sabian HHX Xplosion Fast Crash, un Cymbal 3 20" Sabian HHX Evolution Ozone Crash, un Ride 20" Sabian Vault Artisan, un Claps y un Tambourine (que afinación tienen)	Ez drummer 2.
2	Percusión electrónica	Redbeast Kick, Redbeast FX 6, Redbeast Hats1	Electronic de Ez drummer 2.
3	Percusión sinfónica	Bass Drum, Cymbal Lo, Cymbal Hi, Tuned - Tubular Bells	Symphonic percussion de Spitfire.
4	Contrabajo	Contrabajo sampleado, Solo Bass.	Adagio Bass de 8dio.
5	Bronces	Ensamble de bronces sampleado: Trompetas, cornos, trombones, tubas.	Brass Ensemble de Native Instruments.
6	Cuerdas frotadas	Ensamble de cuerdas sampleado: violín, viola, violoncello, contrabajo.	String Emsemble de Native Instruments.
7	Coros	Coro masculino sampleado: Full Chorus, True Legato Vowels. Coro femenino sampleado: Full Chorus, True Legato Vowels.	Venus Symphonic Women's Choir y Mars Symphonic men's Choir de SoundIron.
8	Cello	Violoncello sampleado, Solo Cello.	Adagio Cello de 8dio.
9	Viola	Viola sampleada, Solo Viola.	Adagio Viola de 8dio.
10	Guitarra	Guitarra Martin O-17 de 1934 sampleada	Strummed Acoustic 2 de Native Instruments.
11	Piano	Piano acústico sampleado Fazioli.	Fazioli de Imperfect Samples.
12	Voz	Voz masculina, tenor, rapeada.	Sebastian "Soldier" Castaño.

Contar en consistieron estas actividades

6.1.1.3 Investigación rítmica y armónica. Esta actividad caracteriza cada uno de los elementos rítmicos que se usaron de los diferentes géneros musicales. La obra “puerta al cielo” es una composición musical construida en un compás de 4/4 a 145bpm con base rítmica de rap y trap, en la tonalidad de Fa# menor.

Cuadro 3. Resumen de la consulta rítmica y armónica.

#	Género musical	Característica rítmica	Característica armónica
1	Rap	<ul style="list-style-type: none"> • Loop de piano escrito en semicorcheas constante en la sección del coro. • Guitarra acompañante con secuencia rítmica Andalucía en las estrofas. • Recitación rítmica de rimas y de juego de palabras. • Bombo y toms con ejecución rítmica sincopada y poli-rítmicos. • Golpe constante de la caja en los tiempos débiles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de la tonalidad menor usual en el género.
2	Trap	<ul style="list-style-type: none"> • Hihat de variación rítmica compleja y veloz sobresaliente atresillada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno.
3	Electrónica	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Distorsión de las cuerdas frotadas con el efecto Chorus en la conducción armónica del “puente.” • Vocoder para la voz en los puentes.

4	New Age	<ul style="list-style-type: none"> • Variación rítmica de menor complejidad con aire meditativo y estable en las secciones denominadas como “puentes.” 	<ul style="list-style-type: none"> • Armonía que evoca relajación y reflexión basada en la tonalidad menor con estructura de estilo Clásico en la conducción de las voces y progresiones armónicas estables.
---	---------	---	---

En el cuadro anterior se puede apreciar cada una de las características rítmicas y armónicas de diferentes géneros musicales que se utilizaron para componer la obra. En la guitarra, la secuencia rítmica Andalucía corresponde a un banco de sonido que facilita la ejecución del motivo rítmico que mantiene el instrumento durante la sección de las estrofas. El Vocoder y el Chorus proporcionan un efecto electrónico para distorsionar el sonido de la voz y de las cuerdas frotadas.

6.1.1 Capítulo II. PLATAFORMAS DE CAPTURA Y DE PRODUCCIÓN SONORA

Descripción del proceso de experimentación con las plataformas multimedia para la composición musical, su caracterización y su relación con el proyecto.

Imagen 1. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.

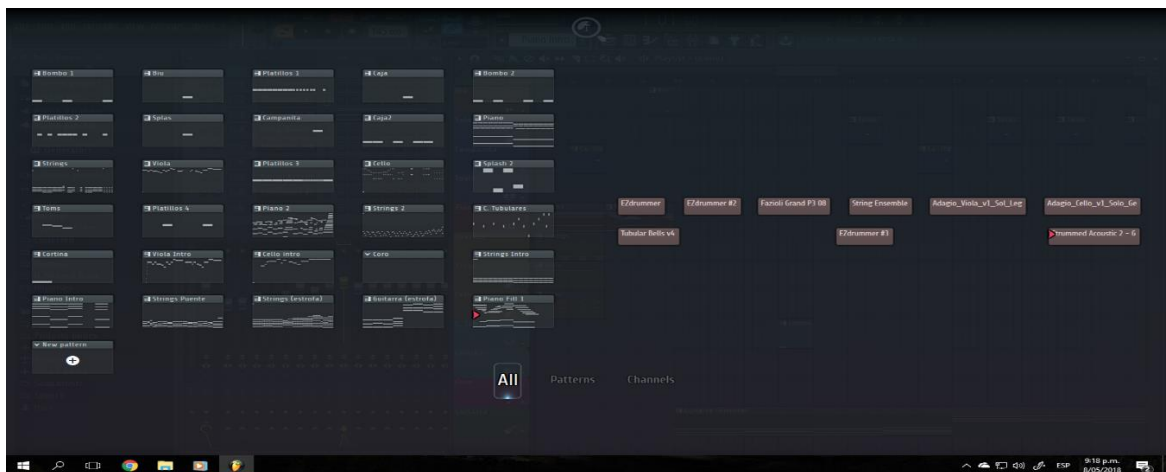
En la imagen anterior, se puede observar la interfaz general del DAW (Digital Audio Workstation), se aprecia los controles, menús, playlist, mixer, la lista de efectos y plugins y la información sobre la versión del programa.

Imagen 2. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.

Se insertaron patrones en la playlist, los plugins de bancos de sonido y efectos.

Imagen 3. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.

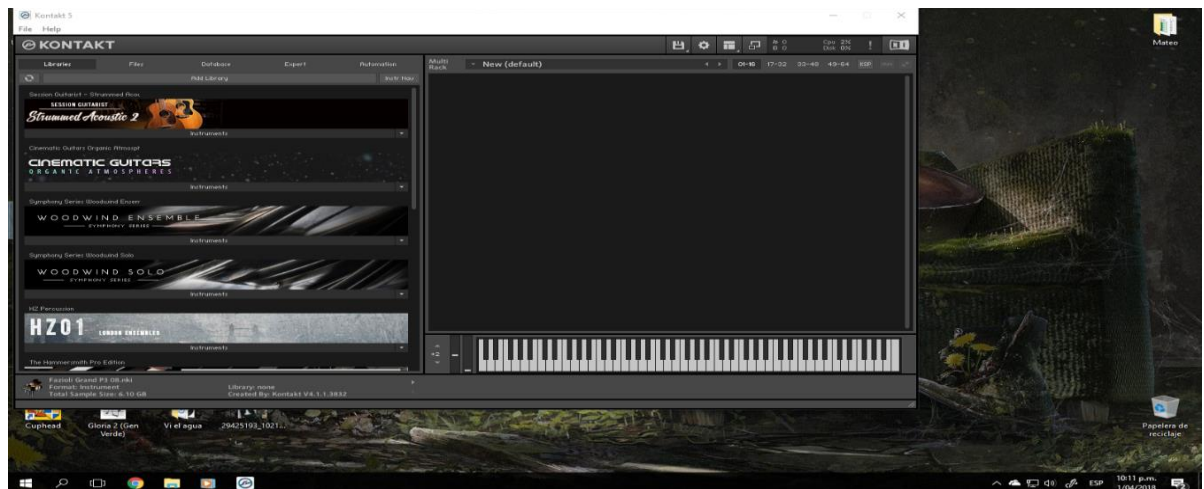
En la anterior imagen se aprecian un vistazo general de los plugins y los patrones de cada instrumento.

Imagen 4. Programa FI Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.

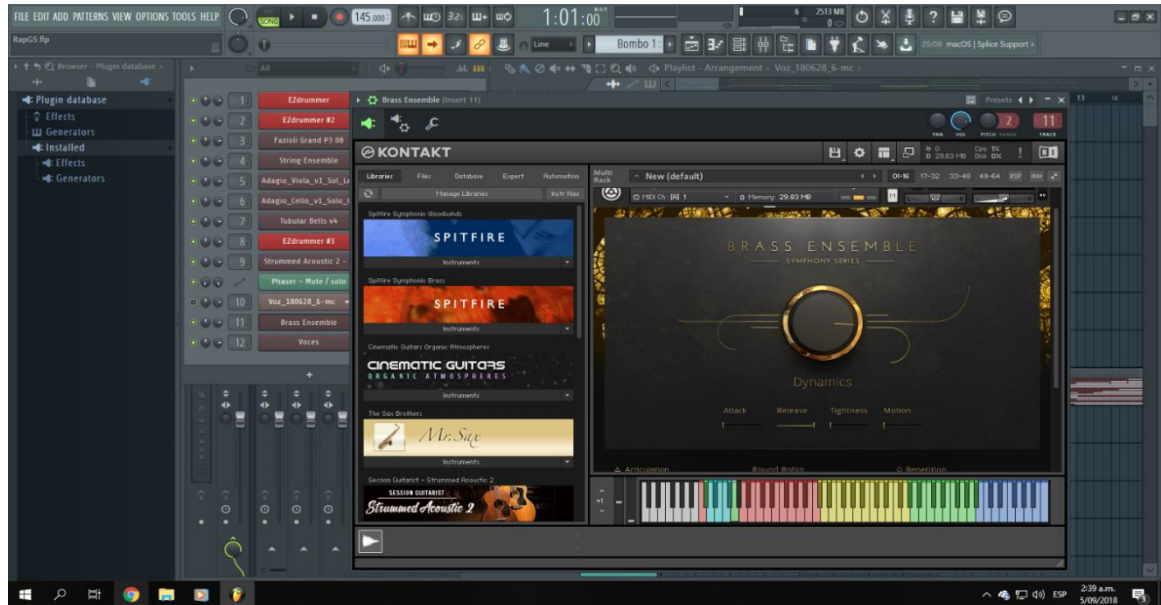
Se usó el “piano roll”, para modificar las entradas MIDI (Notas, figuración, dinámicas, técnicas del instrmento) de los VSTi y así lograr los patrones rítmicos, armónicos y melódicos del track.

Imagen 5. Programa Kontakt 5 versión x64 para Windows en inglés.

En la imagen se observa la interfaz del VSTi, instrumentos sincronizados, el espacio de trabajo, el teclado, botones de configuración

Imagen 6. Programa Kontakt 5 Versión x64 para Windows en inglés.

Se insertó como plug-in en al DAW FL Studio, y a continuación se insertaron dentro de Kontakt los instrumentos a utilizar.

Imagen 7. EZ Drummer 2 versión x64 para Windows en inglés

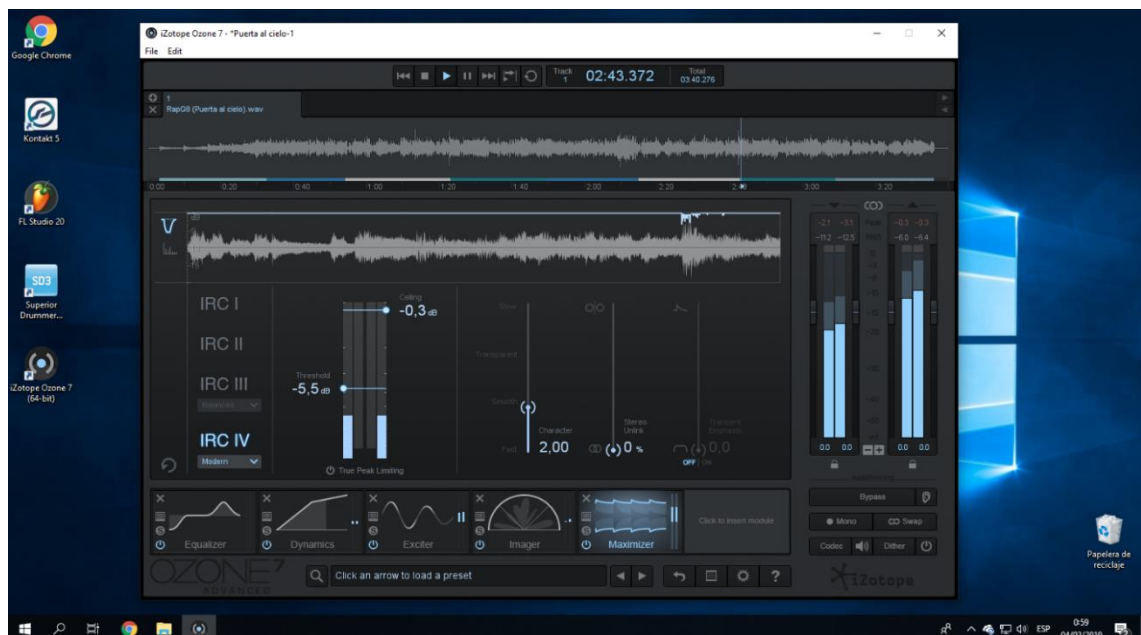
Se insertó 3 veces como plug-in en al DAW FL Studio. La primera vez se insertó con Elektronik EZX, con el kit “The Redbeast”, la segunda vez con Metal! EZX , con el kit por defecto, la tercera vez con Latin Percusion EZX con el kit por defecto

Imagen 8. Programa FL Studio 20 versión x64 para Windows en inglés.

Se puede apreciar el uso del ecualizador “Fruity Parametric EQ2” para mezclar los sonidos, instrumentos y voces y así obtener un track mezclado.

Imagen 9. Ozono 7 x64 para Windows en inglés.

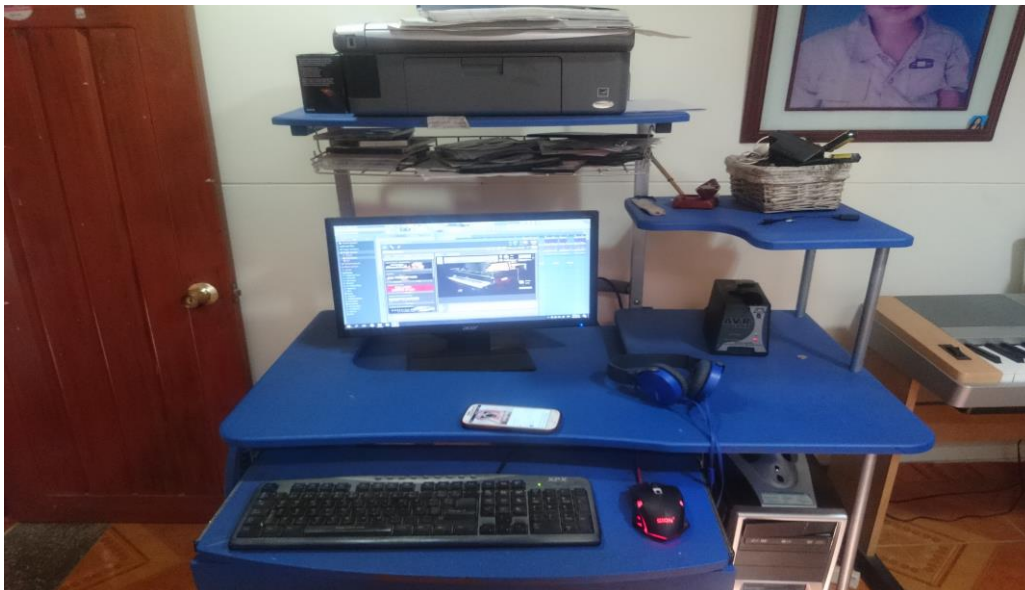
Para finalizar el proyecto se insertó en este programa dedicado para masterizar, la mezcla. Se agregaron dentro del mismo un ecualizador, un compresor de dinámicas, un excitador de amónicos, un espacializador estéreo y un maximizador.

Imagen 10. PortableGrand DGX – 640 de Yamaha.

Es un teclado de 88 teclas contrapesadas con funciones MIDI que conectado al PC por medio de la conexión USB, sirvió para la captura de las melodías, patrones rítmicos y su interpretación.

Imagen 11. PC.

Se muestra el PC usado como host de los programas, sintetizadores, etc. Lleva Windows 10 Pro x64, Procesador AMD FX 8350 Black Edition, 4 Gb de Memoria Ram.

6.1.1 Capítulo III. ESTRUCTURA MUSICAL DE LA OBRA Y SU CONTENIDO. Se llevó a cabo la composición de la obra abarcando la forma, la armonía y la organología. También surgen diferentes versiones de la parte retórica (intención, letra, recitación rítmica, rima y juegos de palabras) (Anexo D)

Cuadro 4: Estructura organológica, formal y armónica de la obra.

Instrum entos	Intro ducci ón	Estrof a 1	Puent e 1	Coro	Estrofa 2	Puent e 2	Coro	Puent e final
*Viola				Tiene un carácter melódico, melancólico, está en primer plano, tiene el motivo principal			Tiene un carácter melódico, melancólico, está en primer plano, tiene el motivo principal	
*Campa nas tubulare s		Ornamenta solo en unos fragmentos, dan un			Ornamenta solo en unos fragmentos, dan un			Marca el acento e induce a una atmósf

		efecto de autoridad, está en un segundo plano			efecto de autoridad, está en un segundo plano			era celestial
*Guitarra		Se encarga de la parte rítmica y armónica, y va en un segundo plano.			Se encarga de la parte rítmica y armónica, y va en un segundo plano.			
*Piano	Lleva el motivo principal, está en primer plano, tiene un carácter misterioso y melancólico		Se encarga de la parte rítmica y armónica, hace una contra melodía, y va en un segundo plano, tiene un carácter	Lleva la rítmica y la armonía, tiene un carácter melancólico		Se encarga de la parte rítmica y armónica, hace una contra melodía, y va en un segundo plano, tiene un carácter	Lleva la rítmica y la armonía, tiene un carácter melancólico	Se encarga de la parte rítmica y armónica, hace una contra melodía, y va en un segundo plano, tiene un carácter reflexivo

			reflexivo			reflexivo		o y melódico
*Coro	Entra en la mitad de la introducción, lleva la armonía, y tiene un carácter lúgubre							Lleva la armonía, tiene un carácter reflexivo y celestial.
*Bronces					Lleva la armonía, tiene un carácter de redención			
*Cuerdas frotadas		Lleva la armonía y rítmica, marca los pulsos	Se encarga de la armonía, tiene un efecto de distorsión (Chorus)	Lleva la armonía y rítmica, marca los pulsos y lleva unos pequeños cortes	Lleva la armonía y rítmica, marca los pulsos	Se encarga de la armonía, tiene un efecto de distorsión (Chorus)	Lleva la armonía y rítmica, marca los pulsos y lleva unos pequeños cortes	Lleva unos arpeggios en staccato de carácter ornamental, va en segundo plano

				para marcar expectativa			para marcar expectativa	
*Cellos				Llevan acordes de poder marcado, siguiendo la armonía, va en segundo plano			Llevan acordes de poder marcado, siguiendo la armonía, va en segundo plano	
*Voz		Entra la voz en rap, tiene una rítmica constante, y con una intención de dureza, está en un primer plano	Tiene una intención más hablada que rapeada, la voz está modificada por un vocoder, está en un primer plano		Entra la voz de nuevo en rap, esta vez más eufórica y desafiante, la rítmica es más variada, haciendo un dueto rítmico con el hi-hat, está en un	Tiene una intención más hablada que rapeada, la voz está modificada por un vocoder, está en un primer plano		Aquí de nuevo la voz es más hablada que rapeada, se da una serie de conclusiones y el nombre de la canción

El producto final de la lírica y toda la parte retórica consistió en un proceso creativo de varias semanas en donde surgieron diferentes versiones de la letra, rima, recitación rítmica y juego de palabras. A continuación, se muestran cada una de las versiones iniciales y su evolución, para luego llegar al producto final.

Versión 1: corresponde a la primera propuesta en donde se reflejó la intención principal de la letra. Fue realizada sin tener en cuenta ningún aspecto rítmico ni con la intención de rimar.

Esperar no es un acto pasivo
La verdadera naturaleza de la vida es cambiante
Constantemente tu cuerpo, tu mente y tus emociones se transforman
La eternidad no está fija y es flexible.
Las personas están siendo condicionadas,
Por las calles caminan programadas,
Cada quien en una celda vive oprimido,
Una vida sin disfrute, sin gusto, un propósito inducido.
La verdadera naturaleza de la vida es libre e inteligente,
Es momento de formar seres conscientes.
Muy dentro de ti sabes que algo no anda del todo bien,
El primer paso es reconocer
¿Qué es lo que ves más allá del espejo?
Deja el pasado atrás y no te confundas con ideas que no sabes si pasarán.
El presente es el mejor de todos los tiempos, la mayor experiencia de la eternidad.
Procura que haya armonía entre las cosas buenas y malas que nos pasan,
La tranquilidad que esto evoca ayuda a tomar decisiones sabias.
La gente pierde mucho tiempo y energía buscando fuera lo que en realidad está
dentro.
El amor es capaz de trascender cualquier cosa,
Conviértete en un héroe y rescata la esperanza.
No juzgues, ¿Por qué mejor no das el primer paso?
Eres hijo de la eternidad, así que tienes toda la capacidad para cambiar,
Eres lo que necesitas para que haya propósito.

Versión 2: Esta versión está compuesta por un solo párrafo en donde se intentó hacer el primer ejercicio de rima, recitación rítmica jugando un poco con las palabras. No contiene una forma ni estructura definida.

Realidad, una verdad.

He llegado para inspirarte
A descubrir un mundo nuevo
Quiero acompañarte,
Donde los sueños se hacen realidad y

No te detengas, encuentra tu felicidad con paciencia (saber esperar)
Dentro de ti esta la respuesta
Te invito a abrir las puertas (a crear consciencia en ti y en los demás)
Para que toda aflicción desaparezca.
Es necesario que tu alma esté dispuesta a transformar
Opresiones, egoísmos y odio en amor (eres libre)
No mates la ilusión, no te aferres a tu celda
Eres todo lo que necesitas para triunfar
Levántate, inspírate, anímate
Caminemos juntos hacia la eternidad donde los sueños se hacen realidad
Dentro de ti mismo, de eso se trata esta gran verdad.

Versión 3: Esta fue la primera versión realizada con la ayuda del rapero quien se vinculó al proyecto como intérprete y compositor de la parte lírica de la obra. Basado en la intención principal inicial, escribió un párrafo el cual era excesivamente introductorio. La recitación rítmica y la forma seguían sin definirse, pero se intentó sincronizar mejor la rima con las palabras usadas.

Vengo de paso así que no preguntes quien,
No hay que juzgar por apariencia tú lo sabes bien
En fin, no vine a hablar de mí,
Alguien me envió con un mensaje, por eso estoy aquí.
En tu posición, el tren se va.
Vives rodeado de personas, pero sientes soledad,
Te carcome el miedo, el llanto, soledad y ansiedad, necedad
Encerrarte en tu realidad, frágil determinación, inestabilidad.

Versión 4: Esta versión es una corrección de su antecesora en donde se desarrolla mejor la intención de la obra abarcando gran parte de la primera estrofa, aun así, la recitación rítmica, es decir el rapping, era demasiado monótono al mantener una figuración muy repetitiva (solo corcheas). Tiene una duración de aproximadamente 25 segundos.

Es otro día que tus ojos pintan grises
Afloran cicatrices, sonrisas cambian de matices
Tanto dolor hace que agonices
Te sigues preguntando si vale la pena,
Te sientes fuera,
Vives rodeado de personas, pero sientes soledad, necedad,
Encerrarte en tu propia realidad,
Frágil determinación, inestabilidad.
¿Piensas que nadie entiende?
¿Hablar del tema más te ofende?
Aprende: a mirar el miedo bien de frente
Comprende: que puede lograrlo el que quiere y siente

Disfruta de la vida, después conversas con la muerte.

Versión 5: Esta versión fue un trabajo conjunto que consistió en pulir la recitación rítmica y el juego de rima, relacionando la terminología urbana con la académica, dando como resultado una serie de variaciones rítmicas, otorgándole mayor dinámica y mejorando la interpretación. También se compone la letra de la sección del puente y se titula la obra como "Redención". Tiene una duración de 52 segundos.

Redención.

Es otro día en que tus ojos pintan grises
Afloran cicatrices
"no agonices y cambia matices" dices.
Sigues preguntando si ¿vale la pena?
Te sientes fuera, espera.
Rodeado de personas sientes soledad, necedad,
Encerrarte en tu propia realidad,
Frágil determinación, ines... tabilidad.
¿Piensas que nadie entiende? "Entiende"
¿Hablar del tema más te ofende? "ofende"
Aprende:
No ser impertinente, un ser intransigente, mirar el miedo bien de frente.
Comprende:
Que puede lograrlo el que quiere y siente.
Se trata de aclarar la mente, nada te sujeta,
Revienta las cadenas, tus lágrimas y penas,
Este es mi concejo gente:
Vive la vida después... conversas con la muerte.

Versión 6: Esta versión es considerada como la definitiva. Incluyó la letra de la segunda estrofa, el segundo puente y el final completando la estructura formal de la obra (Anexo E). Se cambió el nombre a "Puerta al cielo". Con esta versión se llevó a cabo la grabación luego de haber realizado muchos ensayos, versiones instrumentales y pruebas (Anexo C). La versión final tiene en total 3 minutos 40 segundos.

Puerta al cielo.

Es otro día en que tus ojos pintan grises
Afloran cicatrices
"no agonices y cambia matices" dices.
Sigues preguntando si ¿vale la pena?
Te sientes fuera, espera.
Rodeado de personas sientes soledad, necedad,
Encerrarte en tu propia realidad,

Frágil determinación, ines... tabilidad.
¿Piensas que nadie entiende? "Entiende"
¿Hablar del tema más te ofende? "ofende"

Aprende:

No ser impertinente, un ser intransigente, mirar el miedo bien de frente.

Comprende:

Que puede lograrlo el que quiere y siente.
Se trata de aclarar la mente, nada te sujeta,
Revienta las cadenas, tus lágrimas y penas,
Este es mi concejo gente:
Vive la vida después... conversas con la muerte.

Y si todo fluye el tiempo te dirá que es tuyo
Sin murmullos es
Fruto de lo que construyes con tus puños
Muchos nuevos días vienen,
Ojos que no mienten,
Historias que se escriben de repente,
Páginas siguientes.
Es cuestión de enfoque,
Luchar con lo que toque,
Si tienes el poder en tu interior derriba bloques
¿O que quieres hacer?
¿Ganar o perder?
¡No puedes correr!
Se trata de ver
Existen muchas preguntas, asuntos por resolver
Ves...

Momentos en la vida son como estación de trenes
El tiempo nunca se detiene.

Decide si te vas o vienes,
La oportunidad en ti la tienes.

Recuerda:

Que puede lograrlo el que quiere y siente
Revienta tus cadenas,
Tus lágrimas y penas.
Este es mi concejo gente:
Vive la vida, después... conversas con la muerte.

Esperanza en cada paso bro'(ther).
Un guerrero no se asusta por la tormenta.
Cada día es una nueva oportunidad,
Que en tu esencia fluya el poder de la verdad;

La puerta al cielo Man.

CONCLUSIÓN:

“Puerta al cielo” es el resultado de un trabajo conjunto en donde se fusionan no solo diversos géneros musicales, sino que también promueve la vinculación de la academia con las expresiones musicales urbanas brindando un panorama general sobre las tendencias musicales actuales a los estudiantes y directivos de la escuela de música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para ello fue necesario contextualizar y explorar la cultura urbana retroalimentando todos los conocimientos propios académicos con los de la experiencia misma de la cultura hip hop y el género musical Rap. El proyecto promueve la experimentación con las diferentes plataformas multimedia que facilitan la composición y la producción musical expandiendo así las posibilidades creativas y de ejecución del compositor y brinda la oportunidad de apoyar a los grupos musicales urbanos de la región enriqueciéndolos musicalmente y técnicamente como lo explica el rapero en la entrevista sobre su recorrido y experiencia musical y su vinculación con el proyecto (Anexo C) (Anexo F). El resultado del proyecto también refleja la carencia de espacios y personal especializados para la grabación y la producción musical en las instalaciones de la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica de Pereira.

BIBLIOGRAFÍA

HAMEK Y HÜLIMANN, Enciclopedia de la música, pag. 917, Técnicas nuevas de composición pag. 925. Los computadores y la música, 1970.

WEBGRAFÍA

AAX, recuperado de: https://www.orbitasonica.com/2012/05/que-son-los-plugins-aax.html
Backbeat, recuperado de: https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/backbeat
BPM, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsaciones_por_minuto
CHORUS, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Chorus_effect
Ecualizador, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecualizador
Flow, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Rap#Flow
Host, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Host
Image-line, recuperado de: https://www.image-line.com/flstudio/
Izotope, recuperado de: https://www.izotope.com/en/products/master-and-deliver/ozone.html
Masterización, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Masterizaci%C3%B3n
Native instruments, recuperado de: https://www.native-instruments.com/es/products/komplete/samplers/kontakt-6/kontakt-ecosystem/
Organología, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Organolog%C3%ADa
Plug-in, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica)
RTAS, recuperado de: http://www.digidesign.com/index.cfm?langid=100&navid=115&itemid=4765&action=news_details
Sampling, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sample
Steinberg, recuperado de: https://www.steinberg.net/es/cubase/
Toontrack, recuperado de: https://www.toontrack.com/product/ezdrummer-2/
Track, recuperado de: https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=track
USB, recuperado de: https://es.scribd.com/doc/308346047/Universal-Serial-Bus
Vocoder, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vocoder
VST, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
VSTi, https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology

BIBLIOGRAFÍA EN SEGUNDA LENGUA

BOYDEN, David D. & WALLS, Peter: «Spiccato». New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. Macmillan, 2001 [1980].
BUTLER, Mark Jonathan. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance Music. Indiana University Press. 2006. ISBN 9780253346629. Pp 12-13 94.
HAWKINS, Erik. The Complete Guide to Remixing: Produce Professional Dance-Floor Hits on Your Home Computer. Boston: Berklee Press. 2004. ISBN 0-87639-044-0. P.10.
KEFAUVER, Alan P.; PATSCHKE, David. Fundamentals of Digital Audio, New Edition. A-R Editions, Inc. Enero de 2007 p. 133. ISBN 9780895796110.
LYNETTE KEYES, Cheryl. Rap music and street consciousness. Illinois, University of Illinois press.
PHILI, Stelios. Fighting Weight: From the Trap to the Treadmill – DJ Scream’s Workout Playlist, Agosto 16, 2016.
SCHAEFER, John. New sounds. Spin. Vol.1 no. 8 p.63, Diciembre 1985.
SWIFT, Andrew, «A brief Introduction to MIDI», SURPRISE (Imperial College of Science Technology and Medicine), Mayo 1997.