

TRABAJO DE GRADO
CHANDÉ, DUBSTEP & POP-ROCK.

MATEO ACOSTA CUBILLOS
U00038545

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA DE MÚSICA
BUCARAMANGA
2016

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS	4
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL.....	4
2.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
3. JUSTIFICACION:	5
4. REFERENTE TEORICO.....	6
4.1 RESEÑAS DE LOS COMPOSITORES E INTÉRPRETES DE LOS TEMAS ELEGIDOS.....	7
4.1.1. TOTÓ LA MOMPOSINA.	7
4.1.2. ANTONIO PEÑALOSA.	7
4.1.3. JOHN CLAYTON MAYER.	8
4.1.4. HILLSONG.	8
4.1.5. PLANET SHAKERS.	9
5. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS MUSICALES SELECCIONADAS.....	10
5.1 CARACTERISTICAS PINCELES DE LAS TÉCNICAS MUSICALES SELECCIONADAS.....	10
5.2 DESCRIPCION DE LAS TÉCNICAS DE GUITARRA ELECTRICA TOMADAS DEL POP-ROCK.....	10
5.3 CARACTERÍSTICAS RÍTMICAS PRINCIPALES DEL AIRE MUSICAL COLOMBIANO DENOMINADO CHANDÉ.	13
5.4 FORMAS DE CREACIÓN DE LÍNEAS MELÓDICAS DEL BAJO EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA DUBSTEP.....	14
6. RESULTADOS ESPERADOS.....	17
7. PROPUESTA DE ARREGLO.....	18
7.1 WAKE.....	18
7.2 BRIGHTER.....	19
7.3 LA CANDELA VIVA.....	21
7.4 TE OLVIDE.....	22
7.5 GRAVITY.....	25
7.6 THIS IS OUR TIME.....	27
8. BIBLIOGRAFIAS.....	29
9. CONCLUSIONES.....	30

1. INTRODUCCIÓN:

Este trabajo hace parte del concierto de grado para optar por el título de maestro en música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en el énfasis de música popular, instrumento Guitarra Eléctrica.

En él, se desarrolló la investigación formativa de tres aspectos musicales, los cuales son: el Dubstep (música electrónica de origen Británico), haciendo énfasis en las líneas melódicas de los bajos, las técnicas de la guitarra eléctrica aplicadas al Pop rock y los elementos rítmicos de una expresión musical tradicional de la costa Caribe colombiana denominada Chandé.

El proyecto contiene seis arreglos, el análisis general del repertorio escogido, con sus respectivas partituras y las reseñas de los compositores e intérpretes de los temas elegidos. El formato escogido para la interpretación de los arreglos es el siguiente: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal:

Realizar una investigación formativa sobre los aspectos contextuales y musicales de tres músicas como lo son el Pop-Rock, el Dubstep y el Chandé, para ser aplicadas a seis arreglos y ser presentado en un concierto de grado con una duración aproximada de 35 minutos.

2.2 Objetivos específicos:

- Determinar las características principales de las técnicas interpretativas de la guitarra eléctrica en el género denominado Pop-Rock.
- Precisar las características rítmicas principales del género musical colombiano denominado Chandé.
- Especificar las formas de creación de líneas melódicas del bajo en la música electrónica denominada Dubstep.

3. JUSTIFICACION:

Este proyecto es importante porque invita a la investigación formativa, motivando al lector a tener contacto con músicas tradicionales colombianas, dando aspectos contextuales y musicales que promueven el uso de las mismas en la actividad diaria como músico intérprete o compositor. Además, dio como resultado un repertorio inédito que genera nuevas sonoridades alrededor del Chandé típico de la costa caribe colombiana, en relación con dos corrientes musicales internacionales como lo son el Pop-Rock y la electrónica (Dubstep).

También deja documentado en partituras y en textos la investigación formativa y arreglos propuestos para ser interpretados por quienes se interesen en este tipo de sonoridades, y estimula la continuidad de la investigación y los estudios académicos a nivel de posgrados.

4. REFERENTE TEORICO

El caribe colombiano, una región que ha dejado huella en el desarrollo de la modernidad colombiana, donde ocurrieron y ocurren manifestaciones culturales que enaltecen la cultura nacional, nos ha dejado conscientes de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente y que el desarrollo es el despliegue de una cultura, la puesta en práctica de la visión del mundo de esa cultura.

*“Por otra parte, la música electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. En general, puede distinguirse entre el sonido producido utilizando medios electromecánicos de aquel producido utilizando tecnología electrónica”.*¹

Algunos de los dispositivos que emiten sonido electro mecánicamente son: el órgano Hammond, el telarmonio y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónica puede lograrse a través de aparatos como el sintetizador de sonido y el ordenador.

El Rock al igual que el pop, son derivados de todos estos avances tecnológicos, ya que la guitarra eléctrica es producto de los primeros pasos de la música con componentes electromagnéticos, así como los efectos de sonido utilizados en el pop.

Al igual que el Rock, el Dubstep es un género musical derivado de la música electrónica. Su sonido se puede describir de modo general como *“producciones formadas por ajustadas series de loops con líneas de bajo abrumadoras y patrones rítmicos reverberantes, samples troceados y vocales ocasionales”.*²

Dicho así, dentro del objetivo del proyecto se trabajaron tres músicas de nivel mundial, para crear nuevas sonoridades, que desembocan en expresiones culturales, hechas en nuestra tierra, tan colombianas como lo son las músicas tradicionales del caribe.

Para este proyecto se tomó como referencia el trabajo realizado por artistas y compositores nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden mencionar algunos solistas y agrupaciones como:

Totó la Momposina, cantadora tradicional del caribe colombiano, muy famosa a nivel internacional por su interpretación tan ligada a la tradición.

Antonio Peñalosa, compositor de la música del tema “Te olvidé” uno de los Chandés más populares de Colombia.

¹ Esta información fue tomada de: <https://prezi.com/zy99h7qxlapa/la-musica-electronica-es-aquel-tipo-de-musica-que-emplea-par/>

² <https://prezi.com/foqmc8-qdmfj/dubstep/>

John Clayton Mayer, conocido simplemente como John Mayer, es un músico, compositor y productor discográfico estadounidense, que ha dedicado su vida a trabajar en género musicales como el rock, pop, blues, entre otros.

Hillsong es una banda australiana tipo ministerial de Praise & Worship, Dubstep, Hard Worship, Rock, Rock/Pop, Rock Alternativo Y Pop/Punk, creada en 1988, Por Darlene Zschech y Geoff Bullock.

Planetshakers es el grupo de Alabanza de la Iglesia Planet Shakers en Australia, el género de su música se clasifica dentro del Rock, Pop Punk y Pop rock, Dubstep, posteriormente se clasifica dentro de la música Dance y Pop.

4.1 RESEÑAS DE LOS COMPOSITORES E INTÉRPRETES DE LOS TEMAS ELEGIDOS

4.1.1. Totó la Momposina.³

“(Talaigua Nuevo, Bolívar, 1 de agosto de 1940) Toda la vida de Totó La Momposina se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia. Como cantante, bailarina y maestra que encarna ese lugar fértil donde la cultura africana de Colombia, las culturas indígena y española se mezclan para crear una tradición musical única. Totó no sólo es su mayor intérprete, sino también una innovadora inquieta”.

“Cuando era niña, el conflicto de la violencia obligó a su familia a huir de su casa y trasladarse a la capital, Bogotá. Allí, su madre comenzó un grupo de baile del que Totó surgió como una cantante prometedor en la década de 1950, formando su propia agrupación en la década de 1960. Ella comenzó a viajar internacionalmente una década más tarde, pero no fue hasta la década de 1990 que su fama mundial se incrementó por una gira WOMAD en tres continentes, el lanzamiento de La Candela Viva con Real World Records y los muchos espectáculos internacionales y grabaciones que siguieron, en particular los álbumes: Carmelina en 1996 y la cantó en 1999 con MTM Colombia”.

4.1.2. Antonio Peñalosa.⁴

“Nació el 25 de diciembre de 1916 en Plato, Magdalena. Su infancia transcurrió en Ariguaní (departamento del Cesar, con su padre y lejos de la madre), allí aprendió a tocar la "caja", no la "Vallenata" sino una grande de madera donde se guardaba la manteca y petróleo en las tiendas de los pueblos; luego se trasladó con su madre a Fundación (departamento del Magdalena)”.

“A principios de la década de 1930 se inició con el músico Andrés Ospina, en la

³ Información tomada de <http://www.totolamomposina.com/biography/?lang=es>

⁴ Información tomada de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-135974.html>

ejecución de la trompeta y realizó sus primeras composiciones. La primera fue "La Cruz Roja", una especie de homenaje al grupo de voluntarios que se creó en Fundación por la guerra colombo-peruana, que estaba en su punto álgido hacia 1932. Esta canción, en 1946 fue grabada por Antonio "Toño" Fuentes, bajo el título "La Vallenata". Luego partió para Aracataca a estudiar con Rafael Acosta (tío de Lucho Bermúdez) y de ahí siguió a Ciénaga para integrar la banda de Dámaso Hernández. Tiempo después un desengaño amoroso lo llevó a tomar un barco para Barranquilla".

"Allí ingresó como trompetista a la banda departamental y a la orquesta de Luis Felipe Sosa. En octubre de 1940 decidió viajar a Bogotá, donde se dedicó a estudiar la música más a fondo y a trabajar con la Banda Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional y luego de varios años de residencia en Bogotá y algunos viajes a Medellín retornó a Barranquilla, ciudad donde actualmente reside. Es compositor, arreglista, trompetista. Adquirió mucho éxito con el arreglo en ritmo de garabato al poema del español Mariano San Idelfonso "Te Olvidé", al convertirse en himno del Carnaval de Barranquilla".

4.1.3. John Clayton Mayer. ⁵

"John Clayton Mayer (*16 de octubre de 1977) es un cantante, compositor y guitarrista americano ganador de varios Grammy Award (Premios Grammy). Nació en Connecticut, donde estudió en el Berklee College of Music por un tiempo antes de mudarse a Atlanta, Georgia en 1998. Sus primeros discos de estudio, Room for Squares y Heavier Things lograron vender una gran cantidad de copias, además de que en 2003 ganó un Grammy por la Mejor Interpretación Vocal Pop con Your Body is a Wonderland. Su disco más reciente es Continuum, lanzado el 12 de septiembre de 2006. Mayer fue nominado a cinco Grammy en la edición 49 de los Grammy Awards celebrada el 11 de febrero de 2007, incluyendo \Álbum del Año\".

"Otros intereses de John son la comedia, el diseño y la escritura. Ha escrito varios artículos para revistas, el más notable el de "Esquire Magazine". Además, tiene una fundación llamada "Back to you" y fomenta la concientización sobre el calentamiento global".

4.1.4. Hillsong. ⁶

"(Sidney, Australia 1998) La banda se formó por amigos dentro del Ministerio de Jóvenes de la iglesia Hillsong, originalmente llamado 'Powerhouse Youth', dirigido por muchos años por Donna Crouch. La banda tocaba en los encuentros de jóvenes de Powerhouse, la música de la banda se cantaba en la Iglesia Hillsong y en otros ministerios de música, algunas veces, miembros contribuían al grupo y sus álbumes (Darlene Zschech estaba en el grupo de jóvenes antes de entrar a la iglesia Hillsong). El Dr. Mark Evans declaró en su tesis, "Una banda juvenil se formó en el grupo musical de Hillsong, la cual tomó lo que estaba pasando en la iglesia musicalmente y lo tocó fuerte y en rock, apelando directamente a una joven

⁵ Información tomada de <http://www.wopvideos.com/John%20Mayer/biografia/>

⁶ Información tomada de <http://hillsong.com/worship/>

demografía". Deb Ezzy y Donia Makedonez fueron significantes miembros".

"Powerhouse creció y fue dividido en dos grupos de jóvenes, 'powerhouse' (de 18 a 25 años de edad) y 'Wildlife' (de 12 a 16 años). Reuben Morgan, asistido por Marcus Beaumont y Tanya Riches fueron colocados en la banda de Powerhouse, con el antiguo ganador del concurso del Canal 5 Leg-Up 'Able' Band Boys, Joel Houston y Marty Sampson a cargo de Wildlife, mientras Luke Munnz era el baterista principal, y Michael Guy Chislett el guitarrista principal. En el verano de 1997, el nuevo equipo hizo un gran impacto en el Campamento de Verano de su ministerio de jóvenes. Luego de venir del campamento, con sus corazones llenos de Dios, los ministerios de jóvenes de la iglesia Hillsong se unieron en uno solo, y las noches comenzaron a llamarse Noches (UNITED)".

4.1.5. Planet Shakers.⁷

Planetshakers es una banda de rock cristiano de Australia, pertenece al Ministerio eclesiástico pentecostal Planetshakers. La Banda es parte central de los eventos y conferencias de este Ministerio. Fue formada después de la primer "Conference" en 1997. En el 2004 el álbum "Open Up The Gates" fue nominado por los Premios Dove como el disco de Alabanza y Adoración del año.

Esta banda ha tenido la participación de varios cantantes reconocidos en Australia por el ministerio de la iglesia "PS" de los cuales, Guy Sebastian ganador de "Australian Idol" 2003, participo en los años 2002 y 2003 como "vocal lead", en los "conference" de estos dos años.

⁷ información tomada de
<http://www.musica.com/letras.asp?info=66508&biografia=11025&idf=5>

5. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS MUSICALES SELECCIONADAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS TÉCNICAS MUSICALES ESCOGIDAS.

Técnicas para la Guitarra eléctrica (G.E.) Pop / Rock	Líneas melódicas del bajo en el Dubstep	Elementos Rítmicos del Chandé
Struming Rasgados (ritmo)	sweep sound	Patrón rítmico repetitivo
Arpejos	Melodia principal en regiones bajas	Instrumentación: Guache, Tambora, Bombo
Muting	Distorcion, reverb y delay	2/2, 4/4 y 3/4.
Lead Guitar	duplicar o triplicar octavas	Cortes y acentos sincopados
Techniques de Harmonicas	Contrastes de Pianos y Fortes	Palmoteos a tiempo
Finger Style	Loops Repetitivos.	Contrapunto en voces
Slide	Improvisación	
Feelings	sonidos profundos y brillantes al mismo tiempo	
Técnicas de efectos		
Técnicas de Volumen		

5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS TÉCNICAS DE GUITARRA ELECTRICA USADAS DEL POP-ROCK.⁸

Rítmica:

Se denomina al tocar la guitarra en la forma más básica de acompañamiento. Éste tipo de ejecución se los denomina rasgados (strumming en Ingles). Puede rasgarse con púa o dedos y debe tenerse en cuenta el estilo de música que se va a tocar, sus diferentes variaciones en acentos, tiempos y silencios. la principal diferencia de cada ritmo esta en la forma en que se ejecuta la técnica en la combinación de la mano del fretboard y la mano que hace el rasqueo.

Arpeggios:

A diferencia del rasgado o strumming consiste en tocar las notas de un acorde en secuencia, fragmentando el acorde en melodías. La forma del arpeggio varia de acuerdo a la forma en que se ejecuta el orden de las notas. Suele utilizarse empezando por la nota más grave del acorde a tocar, en los casos en que el instrumento sea solista ó esté acompañando a un instrumento melódico.

⁸ información tomada de <http://www.discoverguitaronline.com> y también de <http://www.escribircanciones.com.ar/icomocomponer-musica/116-tecnicas-de-guitarra.html>

hay varias formas de arpeggios. Los arpeggios pueden hacerse con utilizando un dedo o dos por cuerda o con púa. Sin duda cada músico, según sus habilidades, encontrará mas cómodo el desarrollo una de estas dos técnicas según su nivel de desarrollo, ya sea empírico o profesional.

Técnicas de enmudecimiento de cuerdas (muting)

Hay dos técnicas: el PALM MUTE (PM) consiste en enmudecer las cuerdas con la palma de la mano que lleva el ritmo y suele utilizarse con acordes de quintas o con octavas. En cambio el FREATBOARD MUTE (FM) o apagado de diapasón consiste en silenciar las cuerdas con los dedos en las cuales se realiza el acorde. el “palm” mute sirve para generar un efecto de velocidad por lo que se lo utiliza generalmente en el rock , punk, y metal, por su parte el freatboard sirve para lograr un efecto mas rítmico y suele utilizarse en ritmos como el funk. Sin embargo, muchos guitarristas han explorado esta técnica mas a fondo logrando características rítmicas únicas, generando ritmos en la guitarra un poco mas percutidos.

Lead Guitar:

Un uso más melódico de la guitarra. Consiste en el uso de escalas para crear fraseos, melodías y riff. En el rock se conoce como lead guitarra o guitarra solista. Se utiliza una mezcla de acordes, con arpeggios, escalas y otras técnicas para generar una forma de tocar más única.

Técnicas de Púa:

Consiste en tocar la guitarra con púa o plumilla. Existen muchas formas y estilos. Hacia arriba y hacia abajo, en circulo, hacia arriba y hacia abajo en circulo, etc. Algunos músicos utilizan púas, monedas o púas especiales, las mas conocidas técnicas de púas son: Down picking, que consiste hacer solo movimientos hacia abajo para cualquier cuerda; Alternate picking, que consiste en alternar los ataques de la pua hacia arriba y hacia abajo en la misma cuerda o en el cambio de cuerda.

Técnicas con los dedos:

Conocido en inglés como fingerstyle, en esa forma de tocar no se utiliza púa sino que los cinco dedos de la mano juegan libremente con las cuerdas. Se diferencia de las demás técnicas porque se utilizan nada mas que las posibilidades de la mano: carne, uñas, nudillos, palmas y las puntas de los dedos, y por supuesto sin objetos externos como púas. Esta forma de tocar brinda suavidad, soltura y fluidez en la ejecución. Ya que, al tocar melodía y acompañamiento al mismo tiempo, las habilidades del interprete se agudizan en medio del uso de esta técnica.

Técnicas de Slide:

Básicamente esta técnica consiste en deslizar un dedo de una nota a la otra. Se hace sonar la primera nota y seguidamente deslizar el dedo hasta llegar a la posición de la segunda nota que se encuentra en la misma cuerda. Esta técnica fue evolucionando y actualmente suele utilizarse con un tubo que se coloca en el

dedo mas pequeño para deslizar a través del mástil el cual también se utiliza para dar vibrado.

Técnicas de Armónicos:

Consiste en diferentes formas de lograr armónicos con la guitarra como: los armónicos naturales, que se producen con cualquiera de los dedos de la mano del mástil, rosando la cuerda mientras la mano del cuerpo de la guitarra toca la misma cuerda. (se debe tener en cuenta que los armónicos naturales solo se producen rosando algunos trastes específicos en el diapasón).

Los armónicos artificiales, son aquellos que se ejecutan en cualquier parte que se coloquen los dedos del diapasón y la técnica se encuentra en rosar la yema del pulgar de la mano que tiene la púa, con la cuerda que se esta tocando. Finalmente los armónicos híbridos, son aquellos que se consiguen usando la mano que digita el picking, para dos funciones, rosar la cuerda y digitarla a la vez con dedos diferentes y la mano del diapasón se utiliza como puente para definir un nuevo mapa de armónicos naturales en el diapasón.

Técnicas de Feelings:

En este conjunto de técnicas se refieren a la expresión que cada interprete le de a al tema o parte de la obra, puede estar descrita en partituras o simplemente puede ser realizada según el criterio personal del intérprete. Estas técnicas son generalmente protagonizadas por la mano izquierda (fretboard) combinadas con las técnicas de púa por la mano "derecha". entre estas técnicas están:

Timing (es una de las técnicas mas utilizadas en el jazz y consiste en jugar con los tiempos de ejecución), Vibrado (consiste en movimiento de los dedos en la digitación de una nota en el fretboard de forma oscilante, ya sea vertical o horizontalmente), prebending (es forzar de forma vertical la cuerda digitada en el fretboard antes de golpearla, haciendo que el primer sonido sea el de la cuerda estirada llegando a la nota digitada), ligados (consiste en hacer sonar dos o mas cuerdas sin interrupción), glissando (consiste en deslizar los dedos en una misma cuerda en el diapasón, desde una nota hasta otra haciendo sonar las notas intermedias en su paso), trinos (consiste en hacer sonar dos notas rápidamente combinando la técnica de ligados en una misma cuerda, con un solo golpe de púa o dedos), acordes arrastrados (consiste en deslizar un acorde en el fretboard de un traste a otro sin levantar los dedos y mientras aun esta sonando el acorde) .

Técnicas de Efectos:

Consiste en utilizar cualquier efecto o recurso electrónico donde la guitarra produzca un sonido aparte del "limpio" (sin efectos). Suelen utilizarse pedales análogos o digitales. Los efectos mas comunes son el delay, que se usa para repetir cíclicamente hasta desvanecerse uno o mas sonidos emitidos; overdrive, que permite emitir una distorsión controlada en la señal, saturando la señal con el fin de dotarla de un color diferente al limpio clásico; chorus, es el resultado de retrasar una señal original en tiempo y mezclarla con una señal modulada, que da la sensación de varias sonidos al unísono o varios voces sonando al unísono;

reverb, es un efecto que simula la reverberación como un fenómeno acústico natural que se produce en recintos más o menos cerrados, sumando a la señal original las diferentes ondas reflejadas en las paredes del recinto, con un retardo que consigue darle color y profundidad a los sonidos emitidos.

Los efectos mencionados son solo una parte pequeña de una variada lista de efectos creados, con el fin de experimentar diferentes sonidos con la guitarra eléctrica.

Técnicas de Volumen:

Es una técnica musical conocida como “crescendo musical” o volumen swell. La técnica utiliza como herramienta una perilla de volumen (ya sea usando un pedal o una perilla de volumen en cuerpo de la guitarra), con el fin de controlar una señal emitida por la guitarra partiendo de un volumen cero, el cual se va incrementando gradualmente o rápidamente hasta lograr el volumen total de salida de audio. Esta técnica también se le conoce como “violining” por el sonido similar a un instrumento de cuerda frotada.

5.3 CARACTERÍSTICAS RÍTMICAS PRINCIPALES DEL AIRE MUSICAL COLOMBIANO DENOMINADO CHANDÉ.

*El **Chandé** es un género musical folclórico originario de la costa Atlántica colombiana. Tiene una base rítmica alegre y fiestera que hace parte de la idiosincrasia costeña y de los carnavales⁹.*

Una base rítmica se entiende como una estructura definida, un patrón, que da participación a uno o más instrumentos de percusión y que soporta la armonía y melodía en un determinado tipo de música. Las características rítmicas de las bases o patrones proponen una libertad limitada a los percusionistas tanto en sus variaciones como en sus partes de improvisación y claramente se puede apreciar cuándo el intérprete se encuentra sujeto a la base o por fuera de ella.

El patrón rítmico es generalmente de uno o dos compases, esta estructura se repetirá hasta alcanzar una o dos secciones o inclusive toda la pieza. Así, es muy común encontrar que una sola base rítmica pueda acompañar toda la obra.

⁹ Información tomada de <http://www.mincultura.gov.co/Paginas/EventDetail.aspx?Ev=2047>

Ritmo chande Figura 1¹⁰

The image shows a musical score for a percussion ensemble. The main score is in 2/4 time and consists of 8 measures. The instruments are: Palmas y Tablas, D. Maracas, Tambora, and Currulao (Tambor Alegre). The Currulao part is written in a simplified notation with letters I, D, Q, and A. Below the main score are two variations of the Currulao part, labeled 1 and 2.

En el siguiente enlace el percusionista Luis Pacheco, explica todos los golpes propios del chandé ilustrados en el anexo 10:

https://www.youtube.com/watch?v=FcdDyPmv9_s

5.4 FORMAS DE CREACIÓN DE LÍNEAS MELÓDICAS DEL BAJO EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA DUBSTEP.

“El Dubstep es un género de música electrónica de baile que surge a finales de los 90s en Londres, Inglaterra. Es la culminación de un linaje de estilos como el 2-step garage, broken beat, drum and bass, jungle, dub y reggae”. Su sonido se puede describir de modo general como producciones formadas por ajustadas series de loops con líneas de bajo abrumadoras y patrones rítmicos reverberantes, samples troceados y vocales ocasionales”.

“Las primeras muestras de Dubstep fueron publicadas el 4 de julio del 2001. Se trataba de remezclas instrumentales, oscuras y experimentales de producciones de 2-step garage, realizadas con la intención de incorporar los elementos funky del breakbeat o los rasgos más oscuros del drum and bass en el propio 2-step. En 2001, esta y otras variedades de música garage oscura comenzaron a ser

¹⁰ Tomado de la pagina 31 del sitio web

<http://www.victorianovalencia.com/pdf/pitosytambores.pdf>

mostradas en el club nocturno londinense Plastic People, en las noches llamadas "Forward" (también estilizado como FWD>>), que serían considerablemente influyentes para el desarrollo del dubstep."¹¹

De esta manera podemos afirmar que el Dubstep es relativamente nuevo para la cultura mundial, y las formas de creación no han sido definidas totalmente, en general se pueden encontrar ideas de como crear este estilo musical, pero ya que esta en continuo desarrollo por las herramientas tecnológicas, y no depende de unas técnicas específicas para un instrumento, dado que recopila sonidos de muchos instrumentos acústicos y electrónicos, el Dubstep tiene mucho por enseñarnos en los siguientes años, refiriéndonos a sus formas de creación y al cambiar cultural que este esta desarrollando.

La historia del rock generó un fuerte impacto cultural a nivel mundial, y aun lo sigue haciendo. digo esto porque el Dubstep esta siguiendo sus pisadas, una breve mirada en el evento mas grande de música electrónica llamado "Tomorrowland"¹² ha demostrado gran acogida por mas de ocho millones de personas que siguen este evento en las redes sociales¹³.

Dos aspectos importantes a la hora de hacer composiciones de Dubstep.

1. Se utiliza un ordenador como instrumento para su composición, por lo tanto se debe tener en cuenta que las características técnicas sean las indicadas, en procesador y en memoria RAM; y no importa si es un Mac o un Pc, la creatividad proviene del compositor, y el uso de sus herramientas, por lo cual es necesario que el software que se utiliza para la creación y edición, sea el indicado. Los software mas utilizados son: Renoise, Ableton Live, Cakewalk Sonar, GarageBand.
2. La eficiencia y originalidad de cada composición depende de la habilidad que tiene cada compositor para encontrar sonoridades y timbres que generen ambientes y sensaciones novedosas para general una mejor experiencia y calidad de las producciones, de lo cual se puede afirmar que, la adquisición de hardware para grabación de audio como micrófonos y sintetizadores de sonidos son las herramientas de investigación y trabajo de campo para cada artista.

La característica principal de este tipo de música, es sin duda, el protagonismo de las melodías del bajo en la exposición del motivo principal de la obra, pero esta directamente ligado a las formas y figuras rítmicas hechas en la percusión, en este proceso será necesario la exposición y el desarrollo de ambas características empezando por ritmos sutiles e introductorios, agregando sonidos de samples (fragmentos de sonidos que se reutilizan para ser manipulados en diversas alturas sonoras por controladores midi) de percusión con contrapuntos muy marcados

¹¹ Información tomada de: <https://prezi.com/j6zclelktxli/que-es-el-dubstep/>

¹² <http://www.tomorrowland.com/global-splash/>

¹³ Información tomada de: <https://www.facebook.com/tomorrowland>

hasta hacer que el ritmo pare súbitamente y de paso a la siguiente sección.

Un aspecto fundamental a la hora de crear un pista de Dubstep es utilizar los silencios súbitos y secciones con poca instrumentación para descongestionar la carga sonora. Antes del clímax, es muy utilizado el recurso de la descomposición de la canción hasta dejar solamente el ritmo, en conjunto con algunos bajos oscilantes modificados con efectos (el uso de efectos en las líneas melódicas más graves que descomponen su sonoridad para hacer sonar solo sus brillos, medios o bajos, con el uso del tono y cambio de color del sonido, logrando en una misma nota varias sonoridades). Las decisiones sobre cuándo y cómo deben utilizarse estos recursos, estarán por obvias razones sujetas al tipo de pista que se está componiendo, pero en general, se debe evitar ser predecible, haciendo dinámicas sorprendidas durante la obra, agregando un ritmo adicional o un bajo oscilante adicional en su lugar. Una de las características principales sobre el Dubstep es mantener el ritmo un poco inesperado.

En general el Dubstep es una expresión cultural, muy ligada en sus principios al chandé y al Rock-pop. Como ya se mencionó, el chandé tiene un carácter festivo, alusivo a cortejos y bailes. Como primera opción, la similitud que tenemos con la música electrónica está ligada al uso de la música en la sociedad, la cual la usa para fiestas; Cambia la forma y las herramientas para su composición, de lo acústico a lo electrónico, pero conservan las mismas características sociales que le dan origen y sentido a esta música.

En diferencia con algunas músicas como el pop/rock, pueden tener rasgos de crítica social o despecho... aunque podríamos utilizar elementos de la estructura de una canción estándar de pop/rock con sus instrumentos característicos para trabajar elementos musicales de la estética sonora y cultura colombiana de la misma forma como en el Dubstep.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Con la realización de este proyecto se obtuvo un documento académico basado en la investigación formativa, que muestra a través de arreglos, los elementos de músicas tradicionales colombianas (El Chandé), música electrónica (Dubstep) y el Pop-Rock de Estados Unidos. También, un repertorio con base estas músicas, así como sus partituras interpretadas en un concierto de 35 minutos. con un total de 6 arreglos.

7. PROPUESTA DE ARREGLO

7.1 Wake (Anexo 1)

Datos generales: Título: Wake, Compositor: Hillsong young & free, Genero: Pop/Rock, Propuesta: Pop-Rock/Dubstep/Chandé, Métrica: 4/4, Tiempo: Blanca 130 bpm., Tonalidad: G Mayor, Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	B	C	D	Intro	A1	B1	C1	D
1	9	25	33	41	49	57	65	73	81
E	B	C2	D						
89	113	121	129 - 137						

Análisis conceptual.

Wake es una obra de carácter energético y fiestero, lo cual facilito la combinación entre el Dubstep y el chandé, dados los ambientes que estos dos géneros proponen, se logro mantener las características principales de cada uno y encontrar nuevas sonoridades alrededor de estas músicas.

Figura 3.

The musical score for 'Wake' consists of five staves. The top staff is for Voice, which is mostly empty. The second staff is for Electric Guitar, showing a rhythmic pattern of chords and single notes. The third staff is for Synth Pad, which is empty. The fourth staff is for Electric Bass, which is empty. The fifth staff is for Drum Set, showing a complex rhythmic pattern with various drum sounds.

Se da inicio a la obra con un intro de 8 compases que propone desde el timbre de la guitarra y la batería un llamado al publico con expectativa y desarrollo en estos dos instrumentos. Además de conducir al oyente a través de repeticiones en figuras rítmicas en negras hasta llegar el primer verso, que de forma clásica en el Dubstep, su mayor intención es siempre el crescendo y decrescendo de forma

súbita para provocar atención en cada uno de los instrumentos que se vuelven protagonistas a lo largo de las secciones.

Figura 4.

Esta obra muestra a lo largo de las secciones A, B, C y D una percusión autóctona del chandé, música tradicional colombiana que se caracteriza por las sincopas y los acentos, si bien no se están usando los instrumentos tradicionales, deja ver en sí misma que el aire Colombia está impregnado en cada golpe y ritmo.

Teniendo en cuenta que esta obra está basada en música Dubstep en relación con el chandé, la intervención de la guitarra eléctrica es fundamental para generar el ambiente del Pop-Rock, que en medio de las técnicas para guitarra que se utilizan, enriquece la sonoridad de la pieza gracias a los efectos de distorsiones y reverberación que estos generan.

7.2 Brighter (Anexo 2)

Datos generales: Título: Brighter, Compositor: Hillsong young & free, Género: Dubstep/PopRock/Chandé, Métrica: 2/2, Tiempo: Blanca 115 bpm., Tonalidad: E Mayor, Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	A1	B	Intro1	A2	B	C	D	E
1-8	9-24	25-40	41-56	57-64	65-80	81-96	97-112	113-128	129-160
B	C	D							
161-176	178-192	193-209							

Análisis conceptual.

Brighter, traducida al español como “mas brillante” señala a la banda cristiana Hillsong como una banda de worship & praise, la cual procura generar en sus temas, ambientes que les permitan a sus seguidores tener una experiencia espiritual de forma efusiva y dinámica, es por eso que en la musicalidad de esta pieza, encontramos grandes saltos en la melodía, variaciones rítmicas de fiesta y al ser de género Dubstep, combinado al pop rock y al chandé, se vuelve bastante polifacética en sí misma.

Figura 5.

B

brigh ter Than a ny star in the sky Your light

E.Gtr.

Pno.

E.B.

D. S.

Se inicia de forma usual en el Dubstep, desde el intro hasta la sección A, que representa los versos de la canción, con un incremento en la instrumentación cada 8 o 16 compases, tomando fuerza con cada compas que se escucha, aprovechando características rítmicas del chandé de forma progresiva hasta llegar al clímax en medio la sección B, con recursos técnicos desde la guitarra, recorriendo todos los instrumentos hasta las técnicas vocales utilizadas en esta sección.

Figura 6.

136

for ever All of my heart and soul to You a lone You are the One I want

Se ve claramente que la intención de la obra es expresar por medio de sus letras, melodías y características ritmo armónicas, un sentido agradecimiento por a Dios por su obra en las personas, tanto que gran parte de la canción en general, tiene de fondo siempre sonando el tema característico del coro, el cual en la figura numero 6 se puede leer claramente lo que representa esta melodía, haciendo mención dos líneas atrás, que para quienes ya lo escucharon, es inevitable no enlazar la melodía con las palabras.

Dado que gran parte del contenido de esta arreglo fue pensado para Dubstep, las secuencias realizadas para este tema mantienen constantemente un ambiente de espacio en movimiento, entre los retrasos de las ondas y las reverberaciones, permitiendo que aunque partes del tema como lo es el caso de la sección E sean solo voz y bajo, se siga sintiendo el peso de los tiempos fuertes en cada compas.

La guitarra eléctrica cumple una función determinante para este arreglo, puesto que los aportes hechos por la guitarra en esta obra son las que unen de forma melódica y conceptual las características rítmicas del chande y el formato Dubstep en toda la obra, ya que cumpliendo funciones de pedal para la sonoridad del ambiente o melodías muy rítmicas para unir el aire del chandé al contexto sonoro, permite a la obra tener una mixtura sonora entre el Dubstep y el Chandé a través de las técnicas de interpretación en la guitarra que se utilizan en el pop rock.

7.3 La Candela viva (Anexo 3)

Datos generales: Título: La candela viva, Compositor: Totó la Momposina., Genero: Chandé/PopRock/Dubstep, Métrica: 4/4, Tiempo: Blanca 125 bpm., Tonalidad: C Mayor, Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	B	A1	C	A2
1-18	19-50	51-69	70-101	102-135	136-169

Análisis conceptual.

La candela viva, en la versión hecha por Totó la Momposina, es un chande clásico y tradicional, que representa parte la cultura de la costa caribe colombiana, tanto en sus aspectos contextuales como musicales. En este arreglo, el reto mas grande fue decidir que tipo de armonía se iba a proponer, puesto que es un tema que es tocado con percusión, cantadores y, si bien hay melodía, la armonía esta dispuesta para un sin numero de combinaciones. En este caso, este chande esta propuesto en relación con un instrumento de cuerdas que con algunas técnicas usadas junto con efectos de sonido, involucran el Pop-rock de manera drástica e interesante.

Figura 7.

En efecto, el aire del tema es chande en su esencia, pero a lo largo del arreglo, es

evidente que con algunos cambios en la estructura, intencionalmente le dan la forma de rondo, donde cada vez es mas intenso en ambientes y sonoridades que son producidas por las características del Dubstep, usando secuencias y loops reverberantes, al punto de presentar una sección C que representa claramente las intensiones del desarrollo del arreglo.

7.4 Te olvide (Anexo 4)

Datos generales: Título: Te Olvide, Compositor: Antonio Peñalosa, Genero: Chandé/PopRock, Métrica: 4/4, Tiempo: Blanca 120 bpm., Tonalidad: Bb Mayor
Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	A1	B	Intro1	A2	B	Coda
1-40	41-63	64-97	98-117	117-140	141-173	174-193	194-201

Análisis y descripción conceptual.

Esta obra es uno de los chandé mas famoso que existe, y siendo insignia del carnaval de barranquilla ha dejado huella en el patrimonio musical nacional.

Figura 8.

El arreglo inicia con una introducción de 40 compases, donde los primeros 17 se escucha únicamente la batería haciendo la célula rítmica característica del chandé y teniendo una interacción con el bajo en contrapunto, de ahí hasta el compas 40 se genera una sonoridad alusiva a la canción sin mostrar el tema principal completamente.

Figura 9.

Solo cuando se llega al compas 41 la guitarra eléctrica toca por primera vez el tema central y juntos con todo los instrumento excepto por la voz, hacen un contrapunto con el tema principal y el acompañamiento armónico, llamando a eso la sección A.

Figura 10.

Musical score for Figure 10, measures 67-70. The score is in B-flat major (two flats) and 4/4 time. It features two staves: a vocal line (V.) and an electric guitar line (E.Gtr.). The vocal line begins with a whole rest in measure 67, followed by a melodic line in measures 68-70. The guitar line provides a counterpoint with eighth and quarter notes, including some grace notes.

Cuando inicia la sección A1 la voz se vuelve el protagonista y es acompañada por contrapuntos en la guitarra, mientras que el bajo y los teclados están haciendo un acompañamiento ritmo armónico de dos negras con puntillo mas una negra, llenando así cada compas.

Figura 11.

Musical score for Figure 11, measures 148-151. The score is in B-flat major (two flats) and 4/4 time. It features five staves: vocal (V.), electric guitar (E.Gtr.), piano (Pad), electric bass (E.B.), and double bass (D.S.). The vocal line has a melodic line. The guitar line has a counterpoint. The piano part includes chords labeled $D\flat Maj7(5\#)$ and $F maj7$. The bass line provides a harmonic accompaniment of two dotted half notes and one quarter note per measure.

Esta sección contiene una re-armonización bastante interesante, dado que utilizando el recurso de las notas de paso por grado conjunto y los acordes hechos en la percusión, obtenemos una sonoridad y unos acordes que transforman el ambiente de un chande clásico y tradicional en un chande mas elaborado que demuestra a través de la armonía, el uso de los recursos aprendidos en la academia.

Figura 11.

Figure 11 shows a musical score for measures 98-100. The score includes parts for Voice (V.), Electric Guitar (E.Gtr.), Pad, Electric Bass (E.B.), and Drums (D. S.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The guitar part features a DbMaj7(5#) chord. The bass part features an Fmaj7 chord. The drums play a pattern of quarter notes on the 1, 3, and bass drum.

La sección B, plantea un descanso para el oyente, a través de cuatriadas en la manos derecha del teclado, utilizando movimiento por octavas en la guitarra y el la mano izquierda del teclado, y finalmente creando una sonoridad nueva en el arreglo, específicamente en la célula rítmica de la batería, precisamente en los tonos 1, 3 y el bombo.

Figura 12.

Figure 12 shows a musical score for measures 112-114. The score includes parts for Voice (V.), Electric Guitar (E.Gtr.), Pad, Electric Bass (E.B.), and Drums (D. S.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The guitar part features a DbMaj7(5#) chord. The bass part features an Fmaj7 chord. The drums play a pattern of quarter notes on the 1, 3, and bass drum.

Termina la sección con acentos hechos por toda la banda en contrapunto con la voz, utilizando acordes muy tensionados para finalizar el clímax que ofrece el coro,

que es la misma sección B.

Figura 13.

En el Intro1 y A2, se toma como referencia lo expuesto anteriormente en la obra, para hacer algunos cambios rítmicos mas que armónicos, mas detalladamente en la intervención del teclado, teniendo como objetivo principal colorear la obra musical con elementos rítmicos del chande y en conjunto con la guitarra apoyar el desarrollo y la exposición del tema Intro y A.

La sección B se repite por segunda vez, tocada de la mismas manera que la primera, pero haciendo mas marcados los acentos con la banda en general, mientras se llega a las tenciones. Esperando llegar a la coda con mucha intención, ya que la coda se toca no termina en decrescendo sino al contrario, Crescendo.

Figura 14.

Sin duda, te olvide termina en una coda corta, pero que expone la armonía principal de toda la obra, y no solo esta llena de cortes y acentos desde la percusión hasta cada uno de los instrumentos, sino que termina en un desplazamiento de la melodía para no terminar en el cuarto compas como aparentemente supone la obra, sino que alarga la melodía compas y medio de mas de la frase inicial.

7.5 Gravity (Anexo 5)

Datos generales: Titulo: Wake, Compositor: Hillsong young & free, Genero: PopRock/Dubstep, Métrica: 2/2, Tiempo: Blanca 120 bpm., Tonalidad: G Mayor
Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y

batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	B	A1	B1	C	A3
1-13	14-21	22-29	30-37	38-45	46-63	64-74

Análisis conceptual.

Gravity, es un tema que deja ver, por mucho, la variedad de técnicas y sonoridades que se desarrollan en géneros como el Rock-Pop, Blues y con este arreglo podemos incluir el Dubstep uno de ellos.

Figura 15.

El fraseo en la guitarra en esta obra, esta de principio a fin, es el eje central y aunque es una obra cantada, la voz pasa a un segundo plano en relación con el protagonismo de la guitarra, la intención a lo largo de esta obra es muy clara, la banda hace un patrón repetitivo, mientras la guitarra y el bajo, interactúan entre si, con frases que se interconectan como una sola.

Figura 16.

A la par, Todo esto in perder de vista que las secuencias están generando ambientes que hacen de esta obra una experiencia muy profunda y que a través de dos acordes como lo son el G mayor y la cuatriada de Am7, haciendo que a

través de un 6/8 bastante lento, se siga sintiendo la fuerza y el peso del lenguaje musical que una interprete puede mostrar con un instrumento como la guitarra.

7.6 This is our time (Anexo 6)

Datos generales: Titulo: This is our time, Compositor: Planet Shakers, Genero: PopRock/Dubstep/Chandé, Métrica: 4/4, Tiempo: Blanca 126 bpm., Tonalidad: Eb Mayor, Formato: Guitarra Eléctrica, Bajo eléctrico, sintetizador, secuencias, voz soprano y batería.

Cuadro estructural.

Intro	A	B	A1	B	C	B
1-12	13-28	29-44	45- 60	61-76	77-96	97-109

Análisis conceptuales

This is our time, es un Dubstep producido en Australia por una banda llamada Planet Shakers denominada worship & praise, aunque Hillsong también esta en este rango de géneros, Planet Shakers ha logrado plasmar en sus composición una versión mas actualizada del Dubstep que esta a la vanguardia en la escena mundial, esta obra es una muestra clara de ello.

En este arreglo, se plantea no un cambio de forma de la pieza, sino en la instrumentación y la función de cada uno con respecto a toda la obra en general. Se inicia con un teclado y la construcción del ritmo chande que progresivamente genera el ambiente denso, para darle un color con inclinaciones a sonoridades mas Rock-pop que Dubstep y Chandé.

Figura 17.

The musical score for 'This is our time' is presented in four staves. The top staff is for Electric Guitar (E. Gtr.), the second for Electric Piano (E. Pno.), the third for Electric Bass (E. B.), and the fourth for Drums (D. S.). The key signature is Eb Major (two flats) and the time signature is 4/4. The score begins with a dynamic marking of 9 (fortissimo). The guitar and piano parts feature a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the bass and drums provide a rhythmic foundation. A section labeled 'A' is indicated at the bottom of the drum staff.

También se puede percibir con claridad los contrapuntos hechos entre la voz principal y las acentos hechos por el resto de la banda en la A y A1. La fuerza del Rock traducida en las figuras rítmicas de la guitarra durante la sección B, revelan la intención de la propuesta de arreglo, haciendo énfasis en las sonoridades de la guitarra en el Genero Rock-Pop, como riff representativos a este genero, y con algunas variaciones dando libertad en la percusión para marcar acentos y cortes al gusto.

Figura 18.

The image shows a musical score for two instruments: E. Gtr. (Electric Guitar) and E. Pno. (Electric Piano). The score begins at measure 63. The guitar part is written in a single staff with a treble clef and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It features a complex, rhythmic riff consisting of many beamed eighth and sixteenth notes, creating a dense texture. The piano part is written in two staves (treble and bass clefs) with a grand staff bracket. The right hand plays a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand plays a bass line with eighth and sixteenth notes, including some rests. The overall style is characteristic of Rock-Pop or Dubstep.

El clímax en esta obra es precedido por una disminución en la carga sonora, como lo característica principal del Dubstep, haciendo uso de este recurso como oportunidad de desarrollo hasta llegar al compas 93, donde se aprecia por medio de la guitarra y el teclado, la combinación de los efectos y características de la guitarra y el sonido mas representativo del Dubstep al mismo tiempo durante cuatro compases acompañado de la batería, la cual esta partiendo el tiempo, le da solidez a la progresión sonora.

8. BIBLIOGRAFIAS

- La Historia Del Rock - Gillett, Charlie - MA NON TROPPO, 2008
- El Arreglo - Lorenzo, Thomas - EDITOR J.M. BOSCH, 2005
- LOOPS - Historia de ala Musica Electronica - LITERATURA RANDOM HOUSE, 2002
- "The elements of music: Concepts and Applications" Volume 2 Alfred a. Knopf, 1988
- Palma Athos Tratado completo de Armonía Buenos aires Ricardo Americana, 1941
- ABC del folklor colombiano - Abadia Morales, Guillermo - PANAMERICANA EDITORIAL, 2001
- "Pitos y Tambores" - Valencia Rincón, Victoriano - PRIMERA EDICIÓN, 2004 c 2004, MINISTERIO DE CULTURA.

9. CONCLUSIONES

- El aprendizaje de finale se tornó mas entretenido cuando hay una razón específica para aprenderlo, tanto en composición como en ejercicios armónicos sobre las leyes de armonía.
- Durante el proceso compositivo aprendí que no es suficiente tener una idea musical, las herramientas de finale requieren ser estudiadas para facilitar el proceso de composición.
- Si una idea es considerada buena para incluirla en la obra, debe ser considerada como un elemento característico de la obra y debe desarrollarse a lo largo de la misma.
- Al ser mi primera obra completa escrita en finale, me di cuenta que tener una estructura analizada, facilitará el proceso compositivo y se obtendrán arreglos mas contrastantes.
- Mediante el estudio de los arreglos y composiciones que se proponen en este trabajo se logró afianzar y mejorar diversas técnicas de interpretación en guitarra eléctrica.
- Diseñar obras musicales bajo parámetros específicos exige al arreglista y/o compositor un mayor conocimiento de las técnicas compositivas, de los instrumentos para los cuales va a escribir y de los géneros sobre los cuales va a hacer el arreglo o composición.
- El previo conocimiento y trabajo con los diferentes instrumentistas participantes de este concierto permitió un mejor desarrollo y ensamble del mismo.