

Rasah: Dos individuos fusionando cueros y secuencias

Integrantes

Alejandro Cuéllar González
Sofia Duarte Sandoval

Descripción

El proyecto consistió en componer cuatro temas que fusionan diferentes géneros: Hip Hop/ Soul, ritmos del Atlántico y Pacífico Colombiano. El Berroche (Atlántico), Bullerengue (Atlántico), Chalupa (Atlántico) y Currulao (Pacífico) sirvieron como objetivo musical y así acercarnos a sus ritmos. De las músicas del atlántico y del pacífico utilizamos las percusiones base, distintos repiques y estructuras rítmicas y formales. Del Hip Hop implementamos el rap, algunas secuencias, y bases rítmicas de batería, los elementos armónicos fueron utilizados del soul al igual que distintos movimientos melódicos.

Justificación

Realizamos este proyecto con el fin de iniciar un entendimiento y explorar algunos aires colombianos de ambas costas, fusionarlos con Hip Hop y entrar en la búsqueda de nuevas texturas en esta experimentación musical. Quisiéramos también que fuera el primer paso de un proyecto con impacto en el circuito de Hip-hop Bogotano, ya que vemos pertinente que los jóvenes puedan conocer la importancia de las músicas colombianas y aprendan a implementarlas en la cultura Hip Hop de la ciudad, para iniciar este proceso nos contactamos con la Fundación Familia Ayara ya que ellos tienen proyectos sociales que vinculan el Hip-hop con niños, niñas y adolescentes de Colombia, y al mismo tiempo, creen que el Hip-hop tiene la capacidad de cambiar vidas y sociedades.

Por otro lado, para implementar los aires colombianos en nuestra música, tuvimos la oportunidad de compartir con Diego Cadavid Sebelek, percusionista independiente que hoy en día toca con: Vicente García, María Mulata, Lucio Feuillet, y otros artistas más. Él nos dio talleres a cerca de las músicas que queríamos implementar (bullerengue, chalupa, berroche y currulao) y con él tuvimos la oportunidad de tocar los aires y comprender los patrones de los instrumentos que hacen parte de cada aire. Esto fue una vivencia que nos ayudó bastante a comprender e interiorizar los géneros que buscamos, y también fue una herramienta importante para generar nuestro proyecto.

Objetivo General

- Crear 4 composiciones con elementos y materiales rítmicos de los aires colombianos, ampliando con armonía y beats de Hip-hop/Neo Soul.

Objetivos Específicos

1. Buscar y analizar referentes auditivos de los materiales a usar: acerca de los aires colombianos (currulao, bullerengue, chalupa y berroche) y de la música afroamericana a estudiar (artistas actuales). En la búsqueda de información de las costas, materializar videos instructivos con Diego Cadavid Sebelek.
2. Con los materiales recolectados crear loops con programaciones usando daw's como Ableton y Logic y generar material para de ahí componer los 4 temas.
3. Ensamblar junto con la MC (rapera invitada de la Familia Ayara) las letras teniendo como base las cuatro maquetas de audio.
4. Realizar planeación de pre y post producción: instrumentos a grabar (grabación analógica de lo resultante de las composiciones), instrumentos MIDI, voces. Sesiones de edición, mezcla y masterización de temas.

- Realizar la bitácora del proyecto.

BUSQUEDA DE MATERIALES:

Bullerengue Sentao

El bullerengue sentao es un *baile cantao*, típico de los pueblos del Canal del Dique y el Bajo Magdalena. Se caracteriza por frases líricas y largas interpretadas por cantadoras y diferentes personas que responden a ese canto, ellos al mismo tiempo son acompañados por un formato de tambores, específicamente alegre, llamador, semillas (totumo), y tablitas o palmas. El aire se caracteriza por el repique del alegre al son de las frases y el baile que interpreta la cantadora (Pérez Herrera, M. A., 2014). Simplificamos los patrones rítmicos de distintas canciones como Déjala Llorar de Etelvina Maldonado, A rro rró de Petrona Martínez, Tan Bonito Que Te Trato de Emilsen Pacheco y La Mazamorra de Pabla Flórez, temas de cantadoras representativas de este género. Este fue el resultado:

El alegre repica

Alegre

Llamador

Semillas

Tablitas o Palmas

Chalupa

La chalupa es una de las vertientes del bullerengue, al igual que el bullerengue sentao es un *baile cantao*. Su diferencia es que éste maneja un tempo más rápido y ágil. El alegre es el protagonista y sus repiques son más intensos. Las frases de la cantadora son más cortas y mucho más ágiles (Silva Ramírez, L.M., 2017). Como referencia para transcripción de la base rítmica tomamos Arremáchalo y La Vida Vale la Pena de Petrona Martínez.

Alegre

Llamador

Maracón

Tambora

Berroche

El berroche es un ritmo típico de algunos pueblos ribereños de la zona llamada Depresión Momposina del Caribe Colombiano. Es una vertiente del ritmo de Tambora, se diferencia por el uso de tempos rápidos y ágiles. Sus letras y cantos hablan sobre la cotidianidad del hombre (Luque, A., 2017). Para analizar los patrones rítmicos escogimos temas como Calabazo, Me Robaste el Sueño y Los Ñeques de Martina Camargo

A musical score for Berroche, featuring four staves: Alegre, Llamador, Maracón, and Tambora. The Alegre staff shows a melody with eighth and sixteenth notes. The Llamador staff has a simple rhythmic pattern of eighth notes. The Maracón staff features a pattern of eighth notes with ties. The Tambora staff uses 'x' marks to indicate specific rhythmic points. The score is divided into two measures by a double bar line.

Currulao

El currulao es uno de los ritmos más importantes de la costa Pacífica de Colombia. Es considerado el ritmo madre de esta región, de la cuál nacen otros géneros. Su influencia más grande es africana por el uso de un gran número de tambores (Luque, A., 2017). Para conocer la base rítmica tomamos como referencia La Marea del Grupo Socavón, Arrullando y La Churumbela del grupo Canalón de Timbiquí. Estos temas también nos hicieron comprender distintos bordones y la función que cumplen en el desarrollo de las canciones. Transcribimos dos bordones de dos temas diferentes: El Corcové de Voces de la Marea y Marinero del Grupo Socavón, con el fin de tenerlos de referencia a la hora de crear uno para nuestro tema.

Bordón del tema Marinero – Grupo Socavón

A musical score for the Bordón del tema Marinero, featuring a single staff for Marimba de Chonta. The score is in 6/8 time and consists of a single measure with a double bar line. The melody is written in bass clef and includes eighth and sixteenth notes. The word "Bordón" is written above the staff.

Bordón del tema El Corcové – Voces de la Marea

Bordón

Inicio de Marimba

5

9

12 Entra cantoras e inicia el tema

16

La base rítmica del currulao la simplificamos de la siguiente manera:

Cununo Macho

Cununo Hembra

Guasá

Bombo Golpeador

Bombo Arrullador

Hip-Hop

Muchos creen que el *Hip hop* es un género musical que se basa en rimar una letra a grandes velocidades sobre una pista, pero no es así, el *Hip hop* es una cultura que engloba distintas corrientes callejeras y va mucho más lejos que sólo rimas. Es un movimiento cultural que nació en la década de los 70 en las calles del Bronx, en Nueva York, como respuesta a la represiva situación en la que vivían los ciudadanos afroamericanos. Hoy en día es un género que se ha popularizado y extendido a muchos rincones del mundo, incluyendo Latinoamérica. Se definen cuatro manifestaciones principales: DJ, grafiti, rap y break-dance. (Delgado, D y Martínez, L.).

Para nuestro proyecto nosotros nos centramos en investigar y tener como referencia artistas actuales de Hip-hop. Los artistas que más escuchamos e investigamos fueron: Childish Gambino y Anderson .Paak. También tuvimos otras referencias específicas como Hotline Bling de Drake para explorar el género del Trap; El Kilo y Mística de Orishas para entender elementos de fusión de hip hop con otros géneros similares a los de Colombia.

COMPOSICIONES

Mis Ojos:

Es un tema con influencias del neo soul clásico al estilo Erykah Badú, implementamos un aire de berroche a una velocidad lenta con un formato de tambores tradicional.

Utilizamos elementos de armonía cuartal y modal. En las estrofas utilizamos acordes con relación de segundas y jugamos con las notas del bajo para cambiar la característica de los acordes:

The musical score for 'Mis Ojos' consists of two systems of notation. The first system covers measures 10 to 13. The top staff (treble clef) shows chords Fm9, EbMaj9, Fm7, and EbMaj7/G. The bottom staff (bass clef) shows the bass line with rhythmic patterns and chord changes. The second system covers measures 14 to 17. The top staff (treble clef) shows chords Fm9/Ab, EbMaj7/G, Fm7, and EbMaj7. The bottom staff (bass clef) shows the bass line with rhythmic patterns and chord changes.

En los puentes utilizamos un acorde cuartal para generar inestabilidad y poder apoyar los cortes que tienen el bajo y la batería, luego utilizamos nuevamente dos acordes con relación de segunda:

The musical score for the bridge of 'Mis Ojos' consists of two systems of notation. The first system covers measures 62 to 63 and is marked 'Disp Libre'. The top staff (treble clef) shows chords Cm and Db/F. The bottom staff (bass clef) shows the bass line with rhythmic patterns and chord changes. The second system covers measures 64 to 65. The top staff (treble clef) shows chords F, Cm, and Db/F. The bottom staff (bass clef) shows the bass line with rhythmic patterns and chord changes.

En el pre-coro y el coro utilizamos tres acordes con una relación lejana para generar un contraste y mostrar un material distinto al que habíamos mostrado antes, del mismo modo existe una relación de segunda en el AbMaj7 y el GbMaj7:

La sección que está a siete cuartos tiene una armonía con relación de cuarta, pero de igual manera jugamos con las notas del bajo con respecto a las del piano:

Los recursos de aires colombianos que utilizamos para este tema le dan una curva interesante. Utilizamos el alegre como elemento que marca distintas secciones. Por un lado, lleva una base estable y en otras secciones repica dándole impulso al tema y al mismo tiempo responde a lo que sucede con los demás instrumentos.

En la sección a 7/4 quisimos jugar con una poliritmia entre dos métricas distintas. La percusión sigue en el patrón del berroche a 4/4 mientras que la base del bajo, el Rhodes y la melodía de los vientos va en 7/4.

Formalmente también jugamos un poco con la transición entre secciones de música colombiana y Soul, por ejemplo, la introducción se siente como un aire totalmente colombiano y con el paso de la estrofa se va introduciendo el Soul con la armonía y finalmente luego de los cortes termina en el coro con algo totalmente *Soulero*. Luego de todo esto, vuelve a implementar elementos del Berroche, y vuelve a jugar la transición entre Berroche y Soul.

El formato que establecimos para este tema fue:

- Tambora
- Llamador
- Alegre
- Semillas
- Batería
- Bajo
- Rhodes
- Voz Principal
- Trompeta
- Saxo Tenor
- Efectos Programados

Clamor

Es un tema con influencias del trap que se está haciendo hoy en día, en este implementamos elementos del currulao.

Los recursos armónicos que utilizamos los presentamos en el bordón de la marimba de chonta. Utilizamos una tonalidad modal, específicamente E frigio. Aquí presentamos el movimiento armónico de los dos bordones que utilizamos:

- **Bordón 1**

- **Bordón 2**

Lo más importante de este tema es la base rítmica utilizada, hay varias capas de batería para darle agresividad al tema. El sub bass creado también es un elemento importante para darle carácter a la canción. Aquí mostraré las diferentes capas que tiene el sub bass que creamos en el programa Ableton, en la parte izquierda de las imágenes se ven los distintos procesos que se usaron para crear el sonido, también se puede ver el tipo de onda que usamos y la ganancia de cada una de las capas:

Primera capa

Segunda capa

Tercera Capa:

El formato que utilizamos en este tema fue:

- Cununo Macho
- Cununo Hembra
- Marimba
- Base Programada
- Audios intervenidos
- Efectos Programados
- Voz Principal

Pasa la Voz

Es un tema experimental en el cual implementamos una base de chalupa. Lo que quisimos hacer fue jugar con la subdivisión rítmica del acompañamiento y las frases melódicas del alegre.

El tratamiento armónico utilizado fue hecho con el fin de que fuera algo muy estático, que la curva fuera dada por el timbre de los sintetizadores utilizados.

Lo más relevante del tema fue el uso y la percepción de la subdivisión rítmica. El alegre es el que lleva la batuta en toda la canción, que a pesar de que haya cambios en la base, él sigue con la misma subdivisión en el patrón de chalupa. La base rítmica va sufriendo cambios en cada sección, empieza en una métrica de 3/4 luego hay una transición a 4/4 y en el coro hay un clímax en el cuál la subdivisión se pega a lo que viene haciendo el alegre desde el inicio.

El patrón de tambores tradicional de chalupa se presenta de la siguiente manera:

Sin embargo, por la velocidad en la que utilizamos el alegre nos dimos cuenta que las maracas y el llamador iban a ir a un tempo muy rápido. Así que decidimos hacer una disminución rítmica a la base de

llamador y maracas sin que se perdiera su función de llevar el tiempo del aire. Así nos quedó la base rítmica:

Ahí vemos como el Llamador y el maracón van a la mitad del tiempo y eso fue lo que implementamos en Pasa la Voz.

Para el carácter de la canción, quisimos que fuera una especie de protesta en contra del problema actual de la educación en Colombia, en el coro intentamos imitar una especie de marcha con voces de protesta, grabamos varias voces recitando la misma frase.

El formato que implementamos en este tema fue:

- Llamador
- Alegre
- Semillas
- Batería
- Bajo
- Sintetizadores
- Voz Principal
- Voces en masa
- Efectos y bases programadas

Prohibido

Es un tema con influencias del hip-hop contemporáneo al estilo Childish Gambino, implementamos una base a partir de cuatro voces acompañado de un formato de bullerengue *sentao* tradicional.

El tratamiento de este tema fue bastante particular, ya que empezamos con la creación de la base a partir de cuatro voces (Soprano, contralto, tenor y bajo) utilizando una armonía bastante simple de cuatro acordes: Bm – AM – EM – F#m. Todo empezó con la creación de una melodía con movimientos típicos del bullerengue *sentao*, la idea era crear una base a cuatro voces y a partir de ahí empezar a generar distintas texturas con los otros instrumentos del formato.

La melodía principal fue:

Formalmente intentamos crear secciones de pregunta respuesta como es típico del bullerengue sentao, el coro es el mejor ejemplo de ello: Las cuatro voces cantan una melodía y luego el alegre les responde con repiques. Varias secciones de la canción son manejadas de esta manera, pregunta y respuesta.

Quisimos crear una base agresiva, utilizamos un sub bass amarrado con el bombo de la batería para que generara un carácter agresivo y contrastante con la sección de voces. Para alimentar esta agresividad, intervinimos el sonido del redoblante acústico agregándole sonidos procesados de Ableton.

El formato que implementamos fue:

- Llamador
- Alegre
- Semillas
- Paleteo
- Batería
- Bajo
- Piano
- Voz Principal
- Voces (soprano, alto, tenor y bajo)

CONCLUSIONES

- Podemos concluir con este proyecto que los géneros con los cuales trabajamos no son para nada lejanos. Todos tenemos la misma raíz africana y al encontrar similitudes rítmicas nos podemos dar cuenta de eso.
- La experiencia de conocer la Fundación Familia Ayara, nos hace pensar que el hip hop en verdad es una herramienta de cambio para niños y adolescentes en una sociedad. Creamos contactos importantes que tal vez nos sirvan para poder promover nuestro proyecto Rasah.
- Trabajar con la MC invitada de la Familia Ayara fue muy fructífero, ya que ella es totalmente empírica, pero su aptitud musical es de un nivel muy alto y al ser de ese modo también podía aportarnos mucho a nuestra música, incluso criticarnos constructivamente a la hora de mostrarle las maquetas. Esto aportó mucho en nosotros, tanto humanamente como profesionalmente.
- La vivencia de los aires colombianos también nos aportó mucho como músicos profesionales, ya que nuestro espectro musical se amplió y también nos hace pensar en experimentar con otras músicas de nuestro país.
- Comprobamos que para generar un buen producto es necesario trabajar en equipo, pero también nos dimos cuenta que trabajar en grupo no siempre es fácil. A pesar de todo lo logramos y aprendimos mucho de ello, conocimos las fortalezas y debilidades de cada uno de nosotros. Ser tolerantes es importante para progresar y tener buenos resultados.

REFERENTES DE AUDIO

Bullerengue Sentao

- https://www.youtube.com/watch?v=ABMGbR_fskw – Déjala Llorar – Etefvina Maldonado
- <https://www.youtube.com/watch?v=crheiUOcD0c> – Arro rró – Petrona Martínez
- <https://www.youtube.com/watch?v=wWkpdMQVWQ&t=12s> – Tan Bonito Que Te Trato – Emilsen Pacheco
- <https://www.youtube.com/watch?v=DKs13j9-fvg> – La Mazamorra – Pabla Flores

Chalupa

- <https://www.youtube.com/watch?v=EhSaWZQzEh0> – Arremachalo – Petrona Martínez
- <https://www.youtube.com/watch?v=B58MFHn3NP0> – La Vida Vale la Pena – Petrona Martínez

Berroche

- <https://www.youtube.com/watch?v=5v9VeEuEj4> – Calabazo – Martina Camargo
- <https://www.youtube.com/watch?v=g-PO9S0s9rs> – Me Robaste el Sueño – Martina Camargo
- <https://www.youtube.com/watch?v=InDuG9xzGDg> – Los Ñeques – Martina Camargo

Currulao

- <https://www.youtube.com/watch?v=pfljYxivXZA> – La Marea – Grupo Socavón
- <https://www.youtube.com/watch?v=a-rlR-IPmVo> – Arrullando – Canalón de Timbiquí
- <https://www.youtube.com/watch?v=NVEwxS268u4> – La Churumbela – Canalón de Timbiquí
- <https://www.youtube.com/watch?v=ti9YkhaSahE> – El Corcové – Voces de la Marea
- <https://www.youtube.com/watch?v=KmzfLMkaY-w> – Marinero – Grupo Socavón

Anderson .Paak

- <https://www.youtube.com/watch?v=2MW1L8cdIZY> – Get Em Up
- <https://www.youtube.com/watch?v=ICzbOJIp9o8> – Drugs
- <https://www.youtube.com/watch?v=FFaPChdBgvc> – Miss Right

Childish Gambino

- <https://www.youtube.com/watch?v=SgVH9vd06Xo> – That Power
- <https://www.youtube.com/watch?v=ayLiAVJ6vTM> – Sober
- <https://www.youtube.com/watch?v=iFbhSijV41o> – The Crawl
- <https://www.youtube.com/watch?v=mXahuQhadV4> – Outside

Orishas

- <https://www.youtube.com/watch?v=9uEttBMAwEs> – El Kilo
- <https://www.youtube.com/watch?v=pvTLhPf8T90> – Mística

Mitú

- <https://www.youtube.com/watch?v=FhQcNYkAs3s> – Atolon
- <https://www.youtube.com/watch?v=jyBMknuwcXU> – Lada

Otros

- <https://www.youtube.com/watch?v=9yMNPbDFhoY> – Sidestepper – Aunque Me Duela La Vida
- https://www.youtube.com/watch?v=fZoMzWraS_c – Akua Naru – Poetry: How Does It Feel Now?
- <https://www.youtube.com/watch?v=4cfmEgpOOZk> – Erykah Badú – Green Eyes
- <https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc> – Drake – Hotline Bling

BIBLIOGRAFÍA

Pérez Herrera, M. A. (2014). El Bullerengue la génesis de la música de la Costa Caribe colombiana. *redalyc*. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/874/87432695002/>

Silva Ramírez, L.M (2017). El ritual del Bullerengue. *Revista Credencial*. Recuperado de: <http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-ritual-del-bullerengue>

Luque, A. (2017). Conozca el Berroche, género escondido del caribe colombiano. *GoTok Music*. Recuperado de: <http://www.gotokmusic.com/gotokdice/articulos/art-87-27mayo2017-berroche/art-87-27mayo2017-berroche.php>

Carbó, G (1993). Al ritmo de... tambora-tambora. Barranquilla, Colombia. *Huellas, revista de la universidad del norte*. Recuperado de: <http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/bitstream/handle/10738/131/BDC289.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Radio nacional de Colombia (2017). Así suenan los aires ancestrales del chandé, el berroche, la tambora-tambora y la guacherna. *RTVC, radio nacional de Colombia*. Recuperado de: <https://www.radionacional.co/noticia/musica/pelaya-asi-suenan-los-aires-ancestrales-del-chande-berroche-la-tambora-tambora-la>

Luque, A (2017). El currulao, la danza madre de nuestro Pacífico. *GoTok Music*. Recuperado de: <http://www.gotokmusic.com/gotokdice/articulos/art-92-02juni2017-currulao/art-92-02juni2017-currulao.php>

Delgado, D y Martínez, L. ¿Qué es el hip hop? *Muy interesante*. Recuperado de: <https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/que-es-el-hip-hop-871377255918>

Cembrano, S. (2017). “Hip hop”: la revolución que nació en una fiesta de barrio. *El tiempo*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/historia-y-evolucion-del-hip-hop-141292>

Peters, R., McFadyen, S., Dunn, S., George, N. (Productores). (2016). *Hip-Hop Evolution* [documental]. Canadá: Netflix.

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento a nuestro asesor Gustavo Campos, sin su apoyo, perseverancia y paciencia, no hubiera salido adelante el proyecto Rasah.

Alejandro Ramos, por ayudarnos con asesoría en las grabaciones y la realización de la mezcla y masterización de los temas. El producto suena muy bien gracias a él.

A Midras Queen (nuestra MC) que siempre estuvo a nuestro lado aportando a nuestra música y dándole una firma única a Rasah. Su talento aportó muchísimo al resultado final de nuestro proyecto.

Diego Cadavid Sebelek, que también nos ayudó con los tutoriales y nos ayudó a conocer los aires que manejamos en el proyecto.

A La Familia Ayara, por abrir sus espacios para que nosotros pudiéramos trabajar con Midras Queen. También por abrirnos sus puertas a la hora de presentar nuestro proyecto, y darnos la mano para progresar en Rasah.

A todas las personas que hicieron parte de las grabaciones de los temas, sin ustedes los temas simplemente no hubieran sonado. Gracias por apartar un tiempo para el desarrollo de este proyecto.

Nuestra familia y amigos que nos apoyaron en todo lo que necesitábamos para hacer de este proyecto una realidad.