Bogotá D.C

4/12/2018

Universidad El Bosque

Facultad de Creación y Comunicación

Formación Musical

Énfasis de Arreglos Musicales

Andrés Sebastián Duarte Casas

Asesor: Javier Pérez

La memoria virtual de este proyecto está contenida en la siguiente página web: https://asdcduarte.wixsite.com/cordijent

1. ¿Qué es el djent? definición, historia y características.

¿Qué es el djent?

El djent, pronunciado "llent" o "d-llent" es un subgénero nacido a partir del metal progresivo a finales de los 90's caracterizado por afinaciones graves en las guitarras y un uso extensivo de poli ritmias y síncopas. Aunque su reconocimiento como subgénero se dio a finales de los 2.000's.

Orígenes

En el año 1995 la banda sueca de metal progresivo llamada Meshuggah lanza su segundo álbum titulado "Destroy, Erase, Improve" en donde con canciones como "The Future Breed Machine" marcan una gran diferencia en la escena con el uso de guitarras de rango extendido y ritmos constituidos por amalgamas, métricas irregulares y síncopas con una intención más agresiva que el resto de bandas de metal progresivo en la década de los 90's. Su guitarrista fundador, Fredik Thordendal, lanza en 1997 un disco solista titulado "Sol Within Nigger" el cual sería el exponente más importante del djent en sus orígenes, en el cual se se puede evidenciar un uso de la guitarra de 7 cuerdas con afinaciones bajas, tonos bastante secos y ambientes armónicos creados a partir de esta con influencias del guitarrista de jazz Allan Holdsworth.

Fredrik Thordendal

El término es una onomatopeya de la técnica palm muting usada en afinaciones graves con distorsión, Hagstrom, miembro de Messhugah relató "Fue nuestro guitarrista principal, Fredrik Thordendal, que estaba borracho un día, hablando con uno de nuestros fanáticos de la vieja escuela, tratando de explicar qué tipo de tono de guitarra siempre intentábamos conseguir, y estaba tratando desesperadamente de decir: 'Queremos que' dj_, " dj_,

En los 2.000's

Periphery

Con ayuda de los elementos que aportó Fredik al metal, nacieron nuevas bandas e hicieron uso de ellos, los exponentes más evidentes de la primera mitad de la década fueron "After The Burial", "Born Of Osiris", "Veil Of Maya", "Scale The Summit", "Vildhjarta", "Textures" y "Periphery". Éstas hacían parte de la creciente ola del subgénero Metalcore, caracterizado por fusionar elementos del metal y del hardcore con grandes nombres en la actualidad como "Bring Me The Horizon". Todo este entorno influenció a que la música popular y las voces limpias se añadieran como importantes características en el djent.

La segunda mitad de esta década es la más importante para el subgénero ya que con la popularización de los home-studios, o estudios caseros, solamente se necesitaba de computador, guitarra e interfaz para autoproducir canciones de este estilo. Los foros en Internet estaban en su máximo punto de protagonismo, lo cual hacía más sencillo intercambiar información entre los guitarristas y crear espacios de discusión. Allí nacen nombres importantes entre la comunidad de guitarristas como Misha Mansoor (Periphery) y Sithu Aye. Con la llegada de los entornos digitales las producciones de las bandas creadas hasta el 2005 mejoraron su calidad y llamaron la atención entre la comunidad "metalera", incluyendo a las discográficas. Se crearon bandas como "Animals As Leaders", "Textures y "Volumes" entre otras.

En palabras de Misha Mansoor, Periphery fueron ellos quienes trajeron al djent "del mundo virtual a uno real" (Misha Mansoon, (2011). Djent, the metalgeeks microgenre. USA. The Guardian. https://www.theguardian.com/music/2011/mar/03/djent-metal-geeks).

Abiertamente fueron la primera banda en usar el término djent como subgénero para definir su sonido y esto sirvió de herramienta para que pasara de ser una broma entre los foros de guitarristas, más bandas incluyeron abiertamente el subgénero en la definición de su sonido.

2. Características del djent

Jared Dines

Guitarras:

- Rango extendido (7,8,9 y hasta 10 cuerdas)
- Afinaciones bajas
- Tono seco, medioso y con uso de distorsiones en proporción 5-7/
- Multiescala
- Cuerdas al aire
- Uso bastante frecuente de clusters en registros medios y altos.

Guitarra Strandberg multiescala de 8 cuerdas

Baterías:

- Bombo generalmente acompaña los riffs y polirritmias interpretadas por la guitarra.
- Uso del china para los "midtempo" durante los breakdowns.
- Uso del rimshot.
- Requiere un alto nivel de interpretación.

Bajos:

- Distorsión
- Rango extendido (5,6,7 cuerdas)
- Multiescala

Bajo Kiesel multiescala de 5 cuerdas

Efectos e instrumentos adicionales

- Generalmente secuenciados
- Ambientales
- Apoyo melódico

Armonía:

- Tonal
- Modal
- Cromática (horizontalmente)

Ritmo:

- Poli rritmia
- Agrupaciones irregulares

- Figuras rápidas
- Sincopas

Melodías:

- Articulaciones para ser interpretadas en las guitarras e instrumentos adicionales
- Riffs

3. Referentes

Animals As Leaders

Trío instrumental estadounidense que explora el metal desde su lado más técnico y moderno estableciendo una tendencia con el uso de guitarras de 8 cuerdas.

Within The Ruins

Banda estadounidense originaria en el año 2003, conocida por haber sido un gran exponente del metalcore técnico y el uso de guitarras barítono con afinaciones extremadamente bajas.

Make Them Suffer

Agrupación australiana de metalcore destacada por su uso de recursos del black metal, el piano y arreglos orquestales.

Syracusae (nacional)

Anteriormente Cambio De Frente, son los primeros exponentes del djent en Colombia y su principal característica es la gran energía que logran proyectar.

Veil Of Maya

Banda originaria de Estados Unidos que sobresale en la escena por su uso excesivo de métricas irregulares y polirritmias manteniendo un discurso agresivo y digerible para el público.

Rings Of Saturn

Banda que busca proyectar historias y sonidos extraterrestres por medio de riffs a altas velocidades y leads compuestos por armonías cromáticas.

Vildhjarta

Agrupación sueca de djent ambiental, sus riffs abarcan un amplio registro en la guitarra de hasta 6 octavas.

Humanity Last Breath

Proyecto alterno del baterista de Vildhjarta en el cual adopta el papel de guitarra líder.

Arcadia Libre

Banda mexicana que con su álbum Agresivo (2014) se dejan ver como uno de los primeros exponentes del djent en Latinoamérica tratando temas políticos.

4. Antecedentes/proyectos similares

Vitalism

Cuarteto que implementa ritmos folclóricos brasileños en el djent.

Leonardo Guzmán

Guitarrista colombiano que a inicios del 2018 hace un arreglo de la canción Calentura del grupo Chocquibtown en estilo *djent*.

Umzac

Agrupación colombiana de metal que dentro de su formato contiene instrumentos tradicionales de la región andina como el tiple o el requinto.

Kuza Xué

Banda colombiana de power metal con influencias folclóricas en su temática.

Sepultura

Clásicos exponentes del metal brasileño que implementa el uso de percusión latina y sonidos indígenas.

5. Desarrollo

El proceso creativo tuvo como punto de partida una exploración y comprensión del estilo djent, el cual se ha realizado a través del estudio, escucha de obras, transcripciones y visitas de eventos.

Ensayo de la banda nacional de djent Ocean Obelix

Visita a uno de los ensayos de la banda con el fin de entender desde una perspectiva más visual la ejecución de la batería en el estilo ya que no tenía suficientes conocimientos para su composición.

Viaje con las bandas bogotanas de djent Syracusae, Alpha/Omega y HEYAWSM

Viaje exploratorio a Cali en el tour Aborigen con el propósito de interactuar con los músicos de la escena nacional, conocer su organización, montaje e interpretación.

Transcribiendo la canción Interlude de la banda Shokran

 $\underline{https://youtu.be/eZhpdtj6ZIc}$

Transcribiendo la introducción del tema Pagan de Vitalism con mi amigo Alessandro Toro

https://youtu.be/OS1dr4sSggA

Transcribiendo la canción Radix Nabulae de la banda Syracusae https://youtu.be/NNA0UsJsmwU

Composición de un solo para el concurso "The Djentbow" por Leonardo Guzmán https://youtu.be/v0qT8NfL7ao

A partir de esta exploración, la construcción de los arreglos se basó en hacer uso de sus características más destacables y buscar puntos de conexión con las obras colombianas a trabajar en aspectos melódicos, rítmicos y armónicos para realizar un desarrollo coherente.

6. Río Cali

(audio y partitura: https://drive.google.com/drive/folders/13YI-

AVXR1fxxlho0RgCKf0alPLehi4V6?usp=sharing)

Pasillo colombiano compuesto por Sebastián Solari, conocido por su ejecución a gran velocidad y virtuosismo, este punto fue clave para ser la primer elección en este proyecto por ser un punto de conexión con el djent y el metal. La tonalidad menor también fue un punto de conexión ya que armónicamente es lo más común en estos géneros. Otro punto que favoreció a su desarrollo con naturalidad, fue su contenido melódico de cromatismos. La tonalidad fue cambiada de D menor a A menor para sacar provecho de la afinación de la guitarra de 7 cuerdas (EBGDAEA).

Recursos audiovisuales para la transcripción:

- Arreglo para ensamble de clarinetes: https://bit.ly/2DYy8ZG
- Arreglo para piano <u>https://bit.ly/2RfXaGu</u>
- Agrupación Cucuna: https://bit.ly/2ScmZHO
- Carrera Quinta Ensamble: https://bit.ly/2FU3dQ7

Idea de trabajo:

Escritura:

- El software usado fue Finale 2014.
- En el contexto del Djent, la notación preferida por los músicos que hacen parte de su practica es la tablatura. Esta situación se presenta porque la

mayoría de los artistas vinculados a este estilo son empíricos o con pocos conocimientos académicos; además de esto, por tradición en el rock y el metal, la tablatura es la notación más común. Dentro de los modos de circulación del estilo uno de los items más vendidos por los artistas en estos estilos son los tab books o libros de tablaturas, también los archivos del editor Guitar Pro. Comprendiendo que se tiene el objetivo de poner en circulación los productos de este proyecto, la notación escogida fue la tablatura.

Construcción:

- Principalmente se trabajó en torno a la melodía como recurso principal para la construcción de riffs, siendo ésta su mayor recurso.
- Por lenguaje del estilo se modificaron algunas alturas de la melodía para ajustarlas a las escalas o acordes usados en la región correspondiente.
- La armonía se mantuvo en su mayoría original, los reemplazos hechos fueron funcionales.

Formato:

- 2 guitarras de 7 cuerdas afinadas en drop A. (Por ésto la tonalidad es Am, con el fin de aprovechar las cuerdas al aire).
- Ocasionalmente hay una 3ra guitarra para apoyar otra.
- Bajo de 5 cuerdas afinado en drop A.
- Batería con tom alto, medio y de piso. Crash 1, 2, splash, hi hat y china. Doble pedal.
- Violín
- Piano

Estructura:

A x2 - TAPPING - B x2 - BREADKDOWN - C x2 - A - BREAKDOWN - B - A

A:

Riff de guitarra

- Riff construido a partir de la melodía.
- Inclusión del piano para enriquecer el timbre melódico y evocar algo de sonoridad tradicional.
- Inclusión del violín con el objetivo de obtener variedad tímbrica y apoyar ciertas melodías en la guitarra clean.

Sección de tapping:

Tapping en guitarra

- Plenamente compositiva
- La principal influencia estilística es Animals As Leaders (https://bit.ly/2PX3SVr)
- Técnica de tapping
- Técnica de thumping
- Armonía modal.
- Juego de acentos
- Protagonismo del bajo en la repetición.

B:

Riff en la guitarra

- Pre breakdown con juego de paneo entre las guitarras, idea tomada de "Lost In The Static After The Burial" https://bit.ly/2KCZWmE.
- Melodía con el breakdown haciendo una transición progresiva hacia un riff.
- Riff creado a partir de la melodía, emplea también ideas similares a la melodía de la sección B del pasillo "Esperanza Ibarra y Medina". Escogido por su icónico papel en la historia de la guitarra colombiana.

Breakdown:

- Breakdown sin casi preparación y sin transición a un riff para contrastar con la sección B.
- Uso de compás de 5/4 para resaltar la intención de la frase en la guitarra 2.

C:

- Es muy común en el estilo escuchar segundas menores durante los breakdowns alternándolas con notas graves (https://www.youtube.com/watch?v=2SpiqNtKyxs). Los cromatismos de la melodía se mezcla muy bien con esta particularidad, por esta razón se mantuvo el breakdown anterior para la sección C.
- Al estar construída la melodía a partir de cromatismos (ejecutada en la guitarra 1), recurso muy frecuente en el djent, se dejó intacta con excepción del compás en 5/4, esto con el propósito de resaltar la intención de esta métrica, escribiendo la guitarra 2 una octava arriba.

Dificultades en el proceso:

Creación de secciones que conectaran las originales (A,B,C)

Pasajes que tenían un alto grado complejidad para su ejecución

Figuras rápidas en el tempo de 210 BPM

Incrustación de la melodía original de la sección C en una sección compuesta por mí.

Montaje:

La mayor parte de fills fue asesorada y propuesta por Alejandro Suarez, baterista de la reconocida banda colombiana de djent Alpha/Omega. Al ser uno de los mejores bateristas de la escena, su colaboración fue un elemento sustancial en los detalles que conectan ideas y secciones.

El proceso de producción, capturas, mezcla y masterización fue realizado por Diego Rodríguez (guitarrista de Syracusae) en Red Spot Studio.

Durante el proceso de producción y grabación se encontraron algunas diferencias frente a la referencia original de la maqueta construida en Finale 2012. Ciertos elementos no funcionaron de la manera esperada y fueron replanteados . "algunas de estas fueron las ideas con figuras ritmicas muy rapidas; la ejecución de estos pasajes dificultó la obtención de una captura limpia. De igual forma, los pasajes en los cuales se encontraban tres guitarras ejecutando ideas diferentes. Encontré que las frecuencias generadas en esta sección le restaban claridad al discurso.

Día de grabación en Red Spot Studio

https://youtu.be/khI0eCFa5AA

7. Ruego

Audio, tablatura y partitura:

https://drive.google.com/drive/folders/102JIUm4l9uSxIAxYjtby8klS1ZvimNxb?usp=sharing

Melodía compuesta por Carlos Vieco con letra por Alejandro Múnera Tobón en el año 1943, ha sido interpretada en ritmo de vals y pasillo lento.

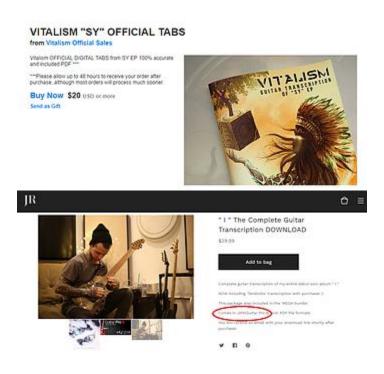
Recursos para la transcripción:

Donskoy y Gil, LD y AMG, (2.000), *Álbum de Música Típica Colombiana para piano*, Cali - Colombia, Instituto Departamental de Bellas Artes conservatorio "Antonio Maria Valencia".

Idea de trabajo:

Escritura:

Dado a que en comparación de Río Cali esta obra abarca un registro más amplio en la guitarra rítmica, opté por usar clave de Do en tercera línea.

Finale no es un software especializado en tablaturas y el intento arrojó muchas complicaciones y errores, por lo cual intenté escribir con Guitar Pro 6 y el resultado fue mucho más ordenado. El programa al especializarse en la tablatura para guitarra, cuenta con la mayoría de articulaciones y herramientas de edición que necesité.

Construcción:

- Se cambió la métrica original de ¾ a 4/4 con el fin de explorar otro método diferente al usado en Río Cali, también porque al subir la velocidad sonaría parecido a Río Cali y por la escucha constante de éste las ideas que surgían eran muy parecidas. De esta

manera el recurso del cambio de métrica ayudó a obtener ideas diferentes y más cercanas al estilo.

- Por razones de lenguaje estilístico se modificaron algunas alturas de la melodía para ajustarlas a la métrica y las escalas o acordes usados en la región correspondiente.
- La armonía se mantuvo en su mayoría original, los reemplazos hechos fueron de manera funcional.
- Estructuralmente se pensó seguir una línea más cercana a canciones vinculadas a la estética del pop, es decir, partes de introducción, verso, coro y puente.

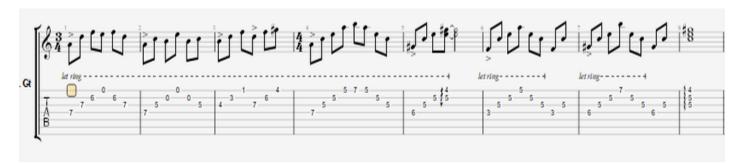
Formato:

- 2 guitarras de 7 cuerdas afinadas en drop A. (Por ésto la tonalidad es Am, con el fin de aprovechar las cuerdas al aire).
- Ocasionalmente hay más guitarras para hacer apoyos armónicos.
- Batería con tom alto, medio y de piso. Crash 1, 2, splash, hi hat y china. Doble pedal.

Estructura:

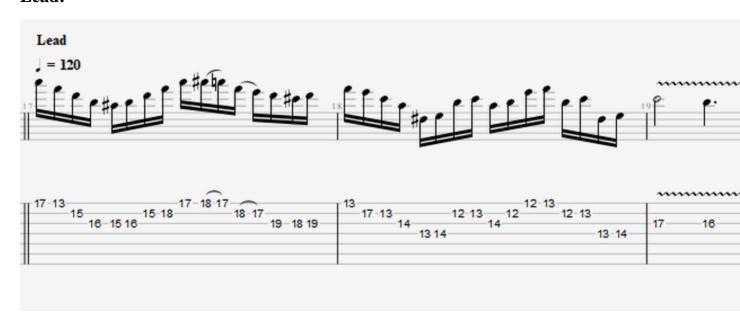
INTRO - LEAD -A (VERSO) - CORO - A (VERSO) - BREAKDOWN -PUENTE - LEAD - CORO - OUTRO

Intro:

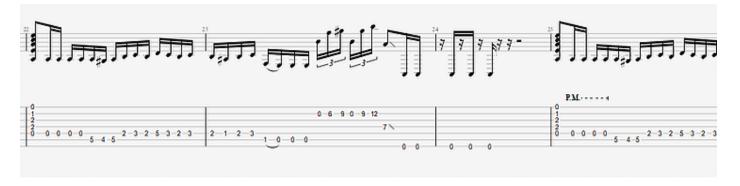
- Construida a partir de la armonía de los primeros cuatro compases de la obra original buscando una sonoridad parecida a Pagan - Vitalism
 (https://www.youtube.com/watch?v=Kz10UlcXNHY)
- Inclusión del pedal para guitarra de efecto trémolo (aunque también se puede conseguir una sonoridad parecida con un pedal de chorus) para darle color a la melodía.

Lead:

Guitarra lead

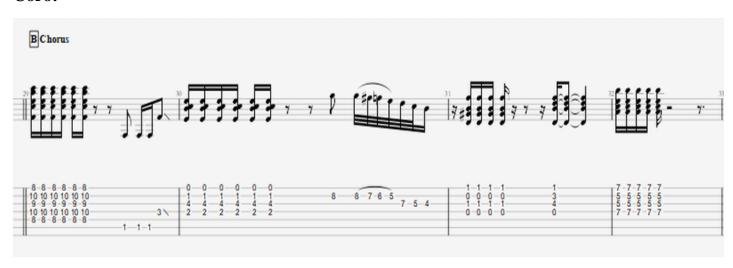
- Originalmente es la melodía de introducción por Carlos Vieco
- Se incrustaron varias notas para abarcar el compás completo en la misma figuración.

Frase inicial del riff

- Riff creado con base en la armonía original
- Se toman solamente las primeras frases de la melodía original
- Cortes para conectar la sección con el coro

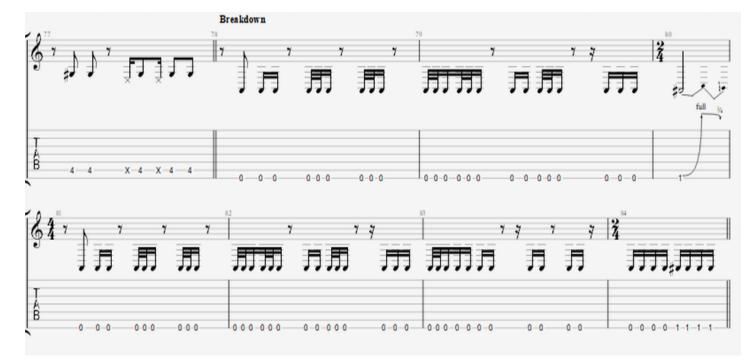
Coro:

Guitarra rítmica en el coro

- Construido por cuatro compases con función de subdominante tomados de la sección A original de la obra.

Breakdown:

- Duración corta por su intención de servir como conector entre coro y verso.

Puente:

- Base en la batería influenciada en el rock (<u>https://bit.ly/TYmCma</u>).
- Guitarra haciendo uso de la técnica de tapping al estilo de bandas como Covet (https://bit.ly/2Jdkx2E).
- Acordes pertenecientes a la sección C de la obra original.

Dificultades en el proceso:

- Adaptar la melodía la métrica de 4/4 sin afectar la intención de su discurso.
- Inclusión del puente.

8. Oropel

Audio, tablatura y partitura:

https://drive.google.com/open?id=1NqRzIZbvtPajRY2zuLbehxa50owkUzw-

Vals compuesto por Jorge Villamil y hecho un éxito nacional por interpretaciones de agrupaciones como Jorge y Collazos o Silva y Villalba.

Recursos para la transcripción:

Donskoy y Gil, LD y AMG, (2.000), *Álbum de Música Típica Colombiana para piano*, Cali - Colombia, Instituto Departamental de Bellas Artes conservatorio "Antonio Maria Valencia".

Idea de trabajo:

Escritura:

Escritura de los diferentes papeles de cada guitarra tal cual y como se escucha en la maqueta aunque es común que en vivo solamente haya una guitarra líder, otra rítmica y el resto secuenciadas por un DAW.

Uso del Guitar Pro 7 para obtener mejores resultados en la exportación de los archivos PDF.

Clave de Do en tercera línea para las guitarras rítmicas.

Construcción:

- Se mantuvo la métrica original para explorar resultados diferentes del ¾ a una velocidad diferente a la de Río Cali.
- Alejándose un poco del virtuosismo y la velocidad buscados en las obras anteriores, las ideas proyectan tintes más ambientales y digeribles con recursos de otros subgéneros del metal como el black metal y el doom metal.
- Se alteró la melodía original para crear más espacio entre las frases.
- Solamente se usaron las melodías de las secciones A y B de la obra original.
- El proceso de composición fue diferente a Río Cali y Ruego, los cuales fueron desde el instrumento hacia el software de escritura y posterior a grabación en un DAW. En Oropel el proceso fue más espontáneo y natural, creando las ideas desde la guitarra inmediatamente grabadas en el DAW y escribiendo la batería a la par con ayuda de los plug ins. Por último se escribió el bajo en el programa de escritura al no contar con uno en el momento de las grabaciones.

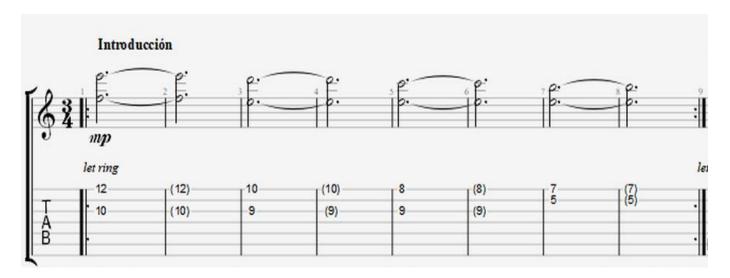
Formato:

- 2 guitarras de 7 cuerdas afinadas en drop D (EBGDADA). Al querer iniciar una idea en región de subdominante, opté por cambiar el E de la sexta cuerda por un D.
- Ocasionalmente hay más guitarras para hacer apoyos armónicos y ambientales.
- Bajo de 5 cuerdas afinado en drop D (GDADA)
- Batería con tom alto, medio, bajo y de piso. Crash 1, 2, splash, hi hat y china. Doble pedal.

Estructura:

INTRO - MAIN RIFF - A - B - BREAKDOWN - MAIN RIFF - SOLO -A - B MAIN RIFF (OUTRO)

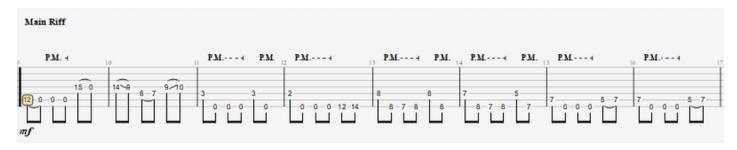
Introducción:

Introducción en guitarra clean

- Construida a partir de la armonía en los primeros compases de la obra original y con el propósito de crear un ambiente.

Main riff:

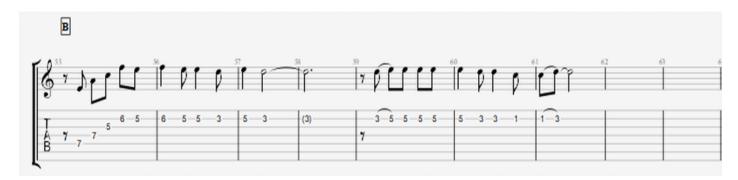
- Riff compuesto sobre la melodía de la sección A que finalmente se separaría para desprender más ideas a partir de cada uno de los dos elementos.
- Se mantuvo el ambiente creado en la introducción apoyado de una guitarra con delay usando la técnica de trémolo (no confundir con el efecto usado en Ruego).

A:

- Melodía original con más espacio en los finales de frase para favorecer los riffs que la acompañan.
- Riffs más armónicos y ambientales que el anterior para dar un ambiente más frío, similar a la intención buscada en el black metal escandinavo.

B:

Primera presentación de la sección B, previa al pre breakdown.

- Se tomó parcialmente la melodía original con el fin de usarla a modo de introducción al breakdown pero cuando se repite esta sección, se hace la melodía completa.

Breakdown:

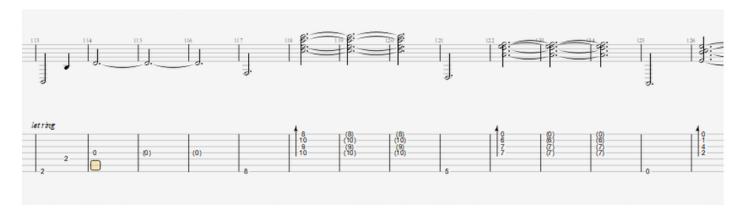

Batería

- Motivo compuesto a 4/4 desde el pre breakdown
- Cuando entra el breakdown, éste se hace a 3/4 sobre una variación del motivo en 4/4 durante 7 compases
- Durante otros siete tiempos los chinas se hacen cada dos tiempos, dando una sensación de 2/4 pero manteniendo la posición de los redoblantes creados en los primeros 7 compases del breakdown a 3/4.

- Durante cuatro compases se retoman los chinas en los primeros tiempos de los compases para estabilizar el 3/4 y así conectar con el main riff.

Puente/Solo:

Acompañamiento en la guitarra rítmica

- Sección plenamente compositiva
- Busca brindar aportes melódicos al ambiente lento creado por la base.
- Batería con intención de interpretación de blues
- Acompañamiento armónico

Dificultades en el proceso:

Al invertir el proceso que se llevaba haciendo desde el inicio del proyecto, transcribir la batería, en especial la polirritmia del breakdown, generó un nuevo reto.

Plasmar la melodía original sin alterar su discurso ni salir del estilo y la sonoridad fría y lenta que se buscaba.

Montaje:

Se usó el plug in de baterías Addictive Drums con las extensiones AD Pack Metal.

La grabación fue casera, usando una pedalera multiefectos conectada a un mixer Yamaha MG06X y éste a una interfaz RCA de Behringer.

El DAW usado fue Reaper.

Al componer y grabar a la par, ideas de producción como la entrada del main riff se pudieron plasmar instantáneamente.

Con este método se evitó cambiar drásticamente las secciones a causa de dificultades interpretativas y tímbricas, como pasó con Río Cali. También noté que de haber optado por componer tocando y escribiendo en el programa, varias ideas me habrían sonado mal y muy vacías, las cuales por el contrario me fueron de mucho agrado.

Grabación del primer riff

https://youtu.be/ACu90wSy4Qk

9. Conclusiones

- La música andina tiene recursos melódicos que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo y esto brinda herramientas para optar por muchos caminos de exploración y creación.
- Río Cali fue la obra que más se me facilitó dada su velocidad, tonalidad y cromatismos, todos son recursos que comparte ese estilo con el metal y el djent.
- Personal y artísticamente me sentí más identificado con el método de composición y arreglos en Oropel, dejando que mi musicalidad e instinto creasen las ideas sin pensar en lo teóricamente correcto e incorrecto y después darme cuenta que de haber visto varios elementos en una partitura primero, los habría deshecho.
- Inicialmente tomé el camino de los arreglos, pero al final del proyecto noté que había evolucionado a ser mucho más compositivo usando cada vez menos elementos que me brindaban las partituras originales. Esto me hizo tomar conciencia de que las ideas pueden venir de cualquier fragmento, pudiendo ser una sección completa o un solo compás.