

Transformando la Música de los 80's

Juan Sebastián Valencia Fonseca

Canto popular (Ejecución instrumental)

Profesora

María Elvira Escandón

Universidad El Bosque

Facultad de creación y comunicación

Bogotá D.C

2019

“La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velara por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”

Agradecimientos

Primero, debo agradecer a Dios quien es el dador de la vida, talentos, dones y todo lo que poseemos. Pues es Él quien me ha guiado y sustentado hasta aquí, quien me ha permitido conocer personas maravillosas en este hermoso camino de la música y me ha ayudado a superar las barreras en este caminar.

A mis padres por estar siempre presentes desde el principio, pese a que no entendían mucho el mundo de la música, siempre estuvieron para alentarme a seguir adelante.

También debo agradecer a los maestros que fueron parte de estos 5 años de formación. Por ser quienes han aportado tanto musical como personalmente a mi vida. A mi profesora Maria Elvira, quien creyó en mí desde el principio a pesar de todas las barreras mentales con las que empecé este camino, por apoyarme y ayudarme a creer que nada es imposible, que todos los procesos son diferentes y que siempre se puede llegar más allá.

A mis compañeros que me permitieron compartir maravillosos momentos durante la carrera, por risas, alegrías, momentos buenos y de felicidad, por ayudar a hacer más agradable y ameno el camino, por enseñarme y dejarme aprender de sus talentos y virtudes, por mostrarme que la etapa de la universidad es la mejor de la vida. Quiero agradecer a todos los que han pasado por esta hermosa etapa, gracias por dar su granito de arena para ayudar en mi proceso de aprendizaje, gracias a todos.

Tabla de contenido

Propuesta de proyecto de grado	4
Justificación	4
Objetivos	5
Metodología	6
Cronograma.....	7
Investigación.....	9
Análisis.....	12
Experimentación y creación.....	16
Conclusiones.....	17
Bibliografía.....	18

Propuesta de proyecto de grado

El presente proyecto consiste en arreglar tres canciones icónicas de la reconocida banda de los 80's TOTO, transformándolas al género Pop (actual) con un formato, estructura, línea melódica, interpretación e instrumentación adaptada totalmente al Pop 2018-2019.

Justificación

Teniendo en cuenta que como cantantes es fundamental no solo interpretar nuestro instrumento con excelencia, si no complementarlo con diferentes recursos, este proyecto enmarca una posibilidad de mostrar un complemento interpretativo y al mismo tiempo creativo. El poder arreglar diferentes canciones y plasmar desde su esencia los recursos aprendidos durante el proceso formativo, hacen de este, una oportunidad para dejar plasmado una idea formativa diferente.

Objetivos

General

- Arreglar tres canciones de la banda TOTO, modificando su parte armónica, melódica, rítmica, interpretativa, formato y demás.

Específicos

- Transformar el sonido tradicional en esencia de las canciones elegidas a un sonido actual.
- Impregnar mi esencia interpretativa en las tres canciones seleccionadas.
- Aplicar los recursos interpretativos aprendidos en el proceso formativo a las tres canciones seleccionadas.
- Mostrar recursos vocales, musicales y creativos mediante las canciones.
- Complementar la parte de interpretación con la creación.

Metodología

Fase de diagnóstico:

- Recolección de material
- Investigación sobre el pop.
- Búsqueda de referentes.
- Elegir posibles temas para arreglar.
- Búsqueda de trabajos similares.

Fase de análisis:

- Análisis de referentes.
- Identificar los elementos y sonidos en común, más usados por los referentes.
- Análisis de referentes similares.

Fase de creación:

- Exploración de las canciones hacia el género balada.
- Pruebas con formatos acústicos o pequeños.
- Re armonización con tensiones y sustituciones.
- Pruebas con métricas irregulares.
- Exploración melódica en clase con el tutor.
- Reducción de la armonía.
- Estructura armónica final de cada canción.
- Adaptar fraseos y melodías a la nueva armonía.
- Correcciones melódicas y armónicas en clase.
- Creación de arreglo vocal (coros).
- Experimentar con posibilidades tímbricas.
- Creación de maquetas midi.
- Creación de secuencias.

- Ensayos y montaje.
- Entrega de la memoria y bitácora.
- Concierto final.

Cronograma

Semana	Fecha	Actividad
Semana 1 a la 3	Del 31 de Julio al 17 de agosto	Análisis e investigación sobre el pop (origen, exponentes, elementos característicos)
Semana 4 a la 5	Del 20 de agosto al 31 de agosto	Selección de temas para arreglar y buscar posibles referentes con trabajos similares
Semana 6 a 8	Del 3 de septiembre al 21 de septiembre	Búsqueda de referentes del pop actual sobre el sonido que se quiere lograr
Semana 9 a la 11	Del 24 de septiembre al 19 de octubre	Analizar los referentes y clasificar los elementos más representativos, en común y característicos
Semana 12 a la 14	Del 22 de octubre al 9 de noviembre	Componer la estructura armónica de cada canción
Semana 15 a la 16	Del 12 de noviembre al 23 de noviembre	Adaptar fraseos, melodías, sonidos y posibles formatos según el análisis de los referentes

Semana	Fecha	Actividad
Semana 1 a la 3	Del 4 de febrero al 22 de febrero	Grabar maquetas mídi y secuencias
Semana 4 a la 5	Del 25 de febrero al 8 de marzo	Ensayos, montaje y correcciones del trabajo
Semana 6 a 7	Del 11 de marzo al 22 de marzo	Ensayos, montaje y correcciones del trabajo escrito
Semana 8	Del 25 de marzo al 29 de marzo	Sustentación
Semana 9 a la 15	Del 1 de abril al 17 de mayo	Ensayos, montaje y posibles correcciones
Semana 16	Del 20 de mayo al 24 de mayo	Concierto final

Memoria

Pop

Inicialmente, el origen del pop se remite a finales de los años 50, cuando se comenzaron a incorporar instrumentos electrónicos como: el bajo, el teclado o la guitarra eléctrica en la música. De modo que, esta revolución llevo a cabo la conformación de múltiples bandas, las cuales buscaban combinar esto con los sonidos del Rock and Roll. De esta manera, uno de los pioneros en utilizar esto, fue la banda conocida como The Beatles.

La música siguió en una constante evolución hasta alcanzar una gran popularidad, con artistas de talla, como The Jackson 5, pues dicha música se comenzó a combinar con la música de disco. No obstante, el verdadero auge del pop surge en los 80, con la aparición de nuevos talentos, como, los Back Street Boys, Michael Jackson y Madona, quienes son considerados el rey y la reina del pop.

Adicionalmente, el pop es un género que utiliza la tecnología para su creación, su estructura generalmente contiene "verso, coro, verso" en la mayoría de los casos, y sus patrones rítmicos son repetitivos, planos y lineales, además sus voces y melodías son claras y pegajosas para atraer a su público.

Igualmente, el pop se ha categorizado en 2 géneros: el Indie pop y el pop comercial, que a su vez se divide en pop electrónico y pop tradicional. De esta manera, han surgido distintos exponentes que han marcado la tendencia de este género, por supuesto en su máxima expresión (Michael Jackson), considerado durante su carrera como el rey del pop, como se mencionó anteriormente, y artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Elton Jhon entre otros, los cuales han aportado de manera significativa en la historia de este gran género.

Características del pop

- La duración generalmente oscila entre dos minutos y medio y tres minutos y medio.
- Su creación se basa en la producción y la tecnología.
- Sus letras generalmente se centran en el amor y relaciones amorosas.

- Las estrofas suelen ser repetitivas y muy fáciles de memorizar.
- Las armonías son sencillas y no poseen muchas tensiones.
- Su música es esencialmente comercial.
- Los singles o sencillos tienen gran relevancia sobre producciones más extensas.

Máximos exponentes del pop en los últimos 3 años:

- Bruno Mars (24k magic) Grammy 2018. Álbum del año.
- Drake (Hotline Bling) Grammy 2017. Mejor canción.
- Dua lipa (Electricity) Grammy 2019. Mejor nuevo artista.
- Ariana Grande (Sweetener) Grammy 2019. Mejor álbum pop vocal.
- Ed Sheeran (Shape of you) Grammy 2018. Mejor solista pop.
- The weeknd (Starboy) Grammy 2018. Mejor álbum pop.

Canciones más importantes de TOTO

- Africa (1982) **ARREGLO**
- Hold The Line (1978) **ARREGLO**
- Rossana (1982)
- I'll Be Over You (1986) **ARREGLO**
- Stop Loving You (1988)
- I Won't Hold You back (1982)

Trabajos similares

- Lionel Richie (Tuskegee Deluxe Version)
- Michael Bolton (Immortal Songs)

Análisis de referentes

A continuación se muestra una tabla con los análisis de los referentes elegidos para esta investigación, en el cual se muestra el artista, canción, progresión armónica, métrica, y bpm.

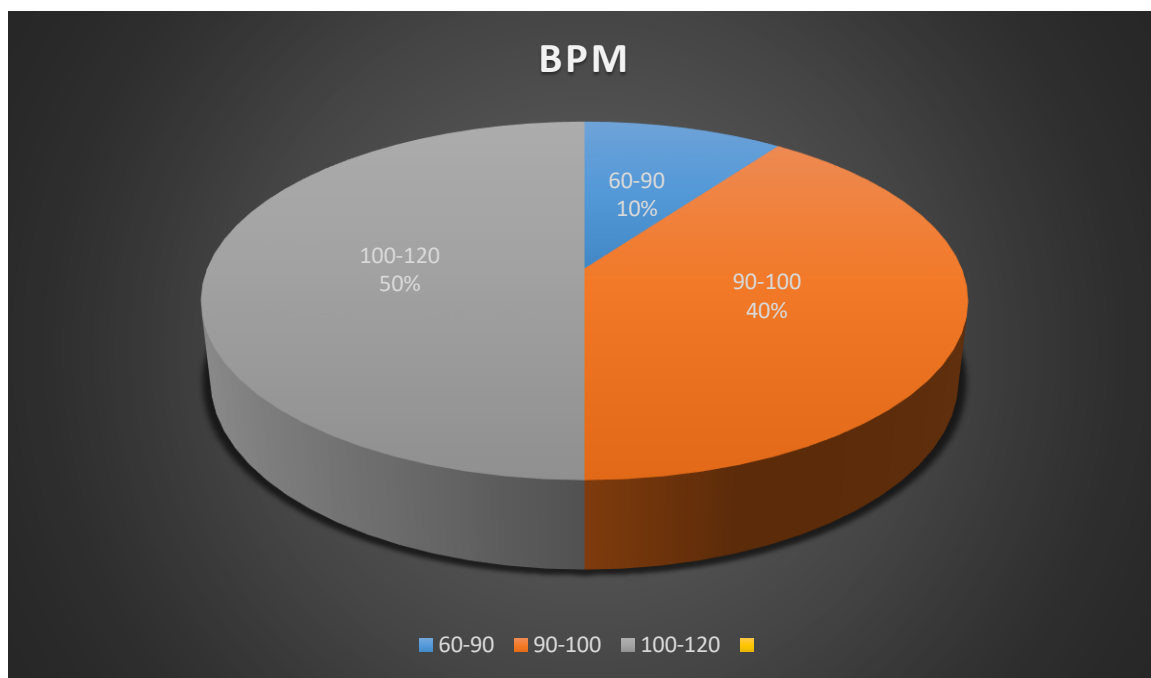
Artista	Canción	Armonía	Métrica	BPM
Drake	One Dance	Im- Im- III- IV	4/4	105
Ed Sheeran	Shape Of You	Im- IVm- VI- VII	4/4	96
Khalid	Better	IV- VIIm -V- IIm	4/4	98
Dua Lipa	Hotter Than Hell	IIm- IV- VIIm- V	4/4	110
The Weeknd	I Feel It Coming	IIIIm –Vim- IV-I	4/4	93
Halsey	Without Me	Vim- I- V- IV	4/4	68
Sam Smith	Dancing With A Stranger	IV- V- Vim- I	4/4	103
Jonas Brothers	Sucker	Vim- I- V- IIIIm	4/4	136
Charilie Puth	Attention	Vim- V- IIIIm- IV	4/4	100
Calvin Harris	Slide	IV- IIIIm- Vim-VIm	4/4	104
.				

A continuación, se muestra una serie de gráficos con los resultados específicos de las canciones analizadas.

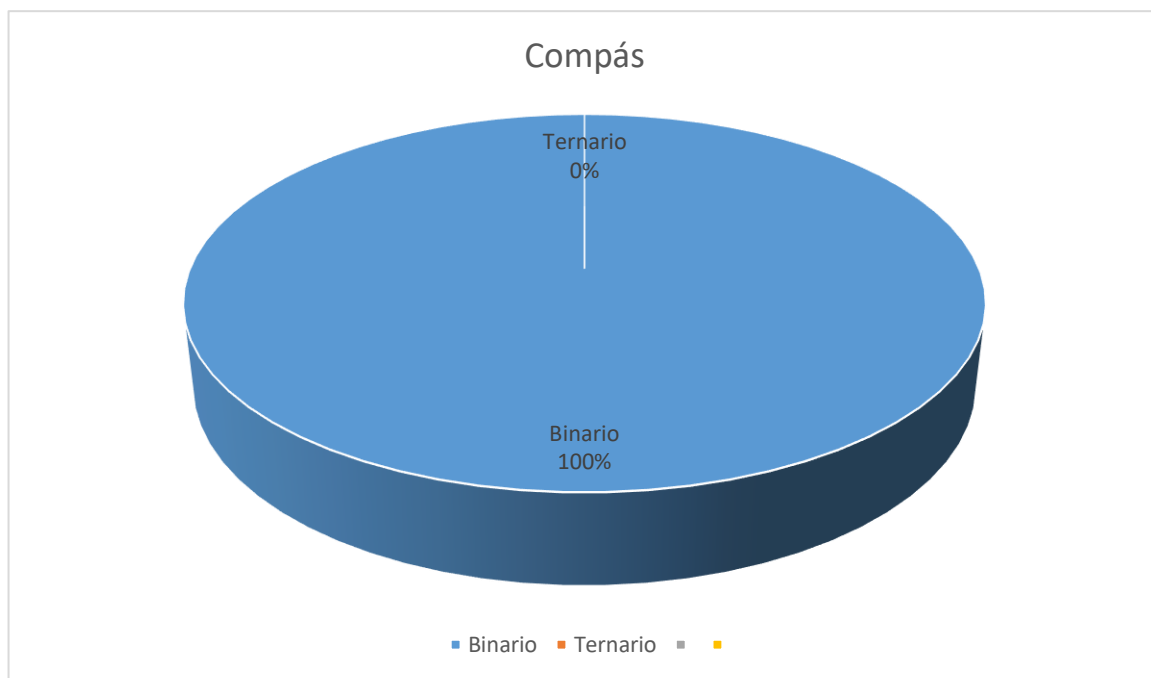
Grafica 1. Parte armónica en cada canción

Grafica 2. Tempos más usados

Grafica 3. Métricas

En una lista de 15 canciones se sacaron los elementos, sonidos en común y más relevantes de cada una de las canciones.

1. Let's Go (Khalid)
2. Don't Matter To Me (Drake)
3. How Long (Charlie Puth)
4. Be Alright (Ariana Grande)
5. Dancing With A Stranger (Sam Smith)
6. I Feel It Coming (The Weeknd)
7. Supernatural (Tauren Wells)
8. Privacy (Chris Brown)
9. Please Me (Bruno Mars)
10. Hotter Than Hell (Dua Lipa)
11. Better (Khalid)
12. Handle (Chris Brown)
13. Don't Call Me Up (Mabel)
14. Let Me Down (Alec Benjamin)
15. Never Go Back (Dennis Lloyd)

Elementos en comun

- Pads
- Claps
- Snaps
- Pianos con Delay
- Kick
- Baterías Electrónicas
- Arpeggiadores
- Sintetizadores
- Vocal Chops

Elementos vocales

1. Falsetes
2. Voces casi habladas
3. Voces airosas
4. Runs y riffs
5. Finales de frases con mucho aire
6. Rasgados naturales
7. Ornamentos en finales de frase
8. Voz principal duplicada

Experimentación y creación musical

África

Arreglo vocal, transcripción, score y secuencia ver anexo 1

Hold The Line

Arreglo vocal, transcripción, score y secuencia ver anexo 2

I'll Be Over You

Arreglo vocal, transcripción, score y secuencia ver anexo 3

Audio proceso creativo (arreglo vocal)

Ver anexo 4

Video proceso creativo (arreglo instrumental)

Ver anexo 4

Conclusiones

- La improvisación en el pop es un recurso muy poco usado, pero en estos arreglos le dio un toque de originalidad.
- La reducción de la armonía le dio una de las características principales encontradas en la investigación a los arreglos creados.
- Intentar adaptar la melodía original a la nueva armonía, presentó un gran reto ya que daba la sensación de ser dos canciones diferentes en una sola.
- Utilizar los recursos vocales aprendidos durante el proceso formativo dio una gran herramienta a la hora de buscar un sonido diferente para la interpretación.
- Las voces airoas, falsetes y frases sutiles, le dieron el toque que se buscaba en los arreglos para encontrar una interpretación distinta a la de los 80.
- Las melodías, frases, riffs y elementos repetitivos, le dan a la música una forma más fácil de memorizar.

Bibliografía

- Grammy Awards. (2019). *Meet the winners*. Recuperado de <https://www.grammy.com/>
- Saberia. (2019). *¿Cuáles son las características de la música pop?*. Recuperado de <http://www.saberia.com/cuales-son-las-caracteristicas-de-la-musica-pop/>
- Sanchez. (2013). *Historia, origen y repercusión del pop*. Recuperado de <https://c17sanchez.wordpress.com/2013/01/29/historia-origen-y-repercusion-del-pop/>
- Spotify. (s.f). *Today's top hits*. Recuperado de <https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M>