

EP DE SALSA

**Creando mi proyecto musical teniendo como
referencia aspectos específicos de la carrera de
Sergio George**

SANTIAGO HERRERA SALOM

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

EP DE SALSA
**Creando mi proyecto musical teniendo como
referencia aspectos específicos de la carrera de
Sergio George**

SANTIAGO HERRERA SALOM

Trabajo de Grado presentado para optar el título de Maestro en Música con Énfasis en
Arreglos Musicales

Asesor:

Ana Margarita Giraldo Veloza

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

NOTA DE SALVEDAD DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

“La Universidad El Bosque no se hace responsable por los conceptos emitidos por el investigador en su trabajo y sólo velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo, en búsqueda de la verdad”

RESUMEN

“Creando mi proyecto musical” es un proyecto de investigación creación cuyo propósito consiste en la apropiación de elementos técnicos, armónicos, melódicos y patrones comerciales de la Salsa basado en la carrera del productor musical estadounidense Sergio George y plasmado en un EP de cinco canciones, segmentado en dos composiciones y tres arreglos. Las canciones para los arreglos, fueron previamente seleccionadas bajo la referencia de tres aspectos específicos de la carrera de Sergio George, dos canciones de artistas nacionales, en este caso colombianos, como Carlos Vives (La Cartera) y Juanes (Para Tu Amor), y el tercer arreglo a partir de un artista internacional del género Balada en español, como el mexicano Emmanuel y su canción “Quiero Dormir Cansado”.

PALABRAS CLAVE

Salsa Romántica, Lenguaje, Arreglos, Sergio George, Lírica, Orquesta, Lenguaje Personal

ABSTRACT

"Creando mi proyecto musical" is a creation research project whose purpose consists in the appropriation of technical, harmonic, melodic elements and commercial patterns of Salsa based on the career of the American music producer Sergio George and embodied in an EP of five songs, segmented into two compositions and three arrangements. The songs for the arrangements were previously selected under the reference of three specific aspects of Sergio George's career, two songs by national artists, in this case Colombian, such as Carlos Vives (La Cartera) and Juanes (Para Tu Amor), and the third arrangement from an international artist of the "Balada en español" genre, like the Mexican Emmanuel and his song "Quiero Dormir Cansado".

La memoria de aprendizaje del presente proyecto se encuentra consignada en formato Podcast, el cual fue segmentado de la siguiente manera:

MEMORIA DE APRENDIZAJE – PODCAST

*Creando mi Proyecto Musical
EP 5 Canciones – Género Salsa*

PRIMERA PARTE: Influencias de Mi proyecto.

1. Presentación del proyecto (Contexto y Propósito) y del podcast.
2. La Salsa
 - a. Breve historia del Género
 - b. Aspecto sociológico de la Salsa
 - c. Distintos periodos de la Salsa
 - d. Introducción a la Salsa Romántica.
3. Mis Influencias Musicales
 - a. Salsa Romántica de finales de los 80's y principios de los 90's.
 - b. SERGIO GEORGE
 - i. Producciones destacadas que lo lanzaron
 - ii. Trabajo en Colombia (Grupo Niche)
 - iii. Tito Nieves
 - iv. Marc Anthony
 - v. RMM – 1994.
 - c. Introducción a elementos que incorporó Sergio y lo que hizo en su carrera (Canciones locales, Canciones de plancha, Etc) ...
4. Elementos diferenciadores de Sergio George:
 - a. Aspecto Armónico (Jazz)
 - b. Aspecto Lírico (Amor)
 - c. Aspecto Tímbrico (Teclados)
 - d. Aspecto Comercial (Duración y dinámica de las canciones, Formas)
 - e. Arreglos (Uso de Terceras, Quintas, Reivindicación del Unísono)

SEGUNDA PARTE: Pre Producción del Proyecto (Composición, Arreglos y Maquetas)

1. Descomprimiendo (Análisis)
 - a. Algunas Ideas preconcebidas.
 - b. Auditivo
 - c. Manejo Instrumental (Score, Registros, Voicings, Densidad)
 - i. Brass
 - ii. Teclados
 - iii. Bajo
 - iv. Voces
 - d. Fórmulas comerciales.
 - e. Manejo de Formas
 - f. Manejo Lírico (elementos distintivos)

2. Selección de músicos e ingenieros y experiencia con organización del calendario en pandemia.
 - a. Diego Camacho
 - b. Diego Bejarano
 - c. Fernando Peña
 - d. Christian Hernández
 - e. John Jairo Sánchez
 - f. Carlos Mario Kandia
 - g. Francisco “Kiko” Castro
 - h. Felipe López

3. Entrégate a Mi Amor
 - a. Composición (Letra, melodía y ritmo) ¿Qué fue primero?
 - b. Arreglos
 - c. Creación de Maquetas
 - d. Elemento diferenciador.

4. Full Demasiado:
 - a. Composición (Letra, melodía y ritmo) ¿Qué fue primero?
 - b. Arreglos
 - c. Creación de Maquetas
 - d. Elemento diferenciador.

5. La Cartera (Carlos Vives): (EXPLICAR LA SELECCIÓN DE LOS TEMAS PARA ARREGLOS)
 - a. Composición (Letra, melodía y ritmo) ¿Qué fue primero?
 - b. Arreglos
 - c. Creación de Maquetas
 - d. Elemento diferenciador.

6. Para Tu Amor (Juanes):
 - a. Composición (Letra, melodía y ritmo) ¿Qué fue primero?
 - b. Arreglos
 - c. Creación de Maquetas
 - d. Elemento diferenciador.

7. Quiero Dormir Cansado (Emmanuel)
 - a. Composición (Letra, melodía y ritmo) ¿Qué fue primero?
 - b. Arreglos
 - c. Creación de Maquetas
 - d. Elemento diferenciador.

TERCERA PARTE: La Producción y consolidación del proyecto.

1. El Proceso de La grabación:
 - a. Experiencia a través de Zoom
 - b. SCORE V.S MÚSICO REAL (Conceptos idiomáticos del instrumento, del conocimiento del género, sus propuestas)
 - c. MI RESPONSABILIDAD COMO PRODUCTOR: Tenía que ser firme en unas cosas y flexible en otras.

- d. Aprendizaje de los músicos sobre el manejo de conceptos como la Clave, Los registros y demás.
- e. El choque entre el instrumento real y lo que esperaba escuchar.
- f. Retos de la grabación
- g. Decisiones Tomadas durante el proceso. (Personas conocidas grabando los temas, el mismo instrumentista por cuerda, etc.)

2. Asesoría Legal:

- a. Manejo actual de la industria musical hoy día.
- b. Tipos de regalías para compositores, arreglistas y productores.
- c. Contratos con los músicos.
- d. Proceso de preparación para que mis canciones salgan al mercado (Tipos de Lanzamientos)
- e. Formas de encontrar patrocinadores e inversionistas en el futuro.
- f. Estrategias de Retorno de inversión mas viables.

CUARTA PARTE: Lo aprendido durante el proceso.

1. Enseñanzas a nivel musical y conceptual.
2. Aprendizaje de la industria y el manejo de un proyecto musical.
3. La importancia del Marketing (fines comerciales según el proyecto)
4. Esto es un camino largo.
5. Es necesario que uno mismo sea el primer inversionista de su proyecto.

A continuación, les dejo el link para que puedan escucharlo:

https://drive.google.com/drive/folders/1EedUiOY-yS8ZmIVufx_vibP7oISCtQ7t?usp=sharing

Guion de los capítulos del Podcast referentes al proceso de Creación de las canciones:

1. ENTRÉGATE A MI AMOR

La creación de entrégate a mi amor fue bastante particular para mi, siempre he estado acostumbrado a escribir letra y música de manera paralela, es decir, la melodía me ayuda a encontrar las palabras, o las palabras me ayudan a encontrar la melodía, sin embargo, el proceso de creación aquí no fue así. Recuerdo que una noche estaba en mi escritorio trabajando en este proyecto, y estaba pensando qué escribir, la verdad me sentía sin ideas, sabía que mi canción iba a hablar del amor, pero no sabía desde que perspectiva abordarlo. En ese momento recordé una entrevista del gran compositor panameño Omar Alfanno, en el que dijo que para escribir sus canciones le gustaba mucho crear personajes y desde allí escribir la canción. Así que ese fue el disparador creativo de esta canción. Decidí escribir desde la perspectiva de un hombre enamorado, a quien su pareja lo ha dejado por temor, y él decide enviarle una carta, que es la letra de esta canción. Sería mentiroso si dijera que la letra salió de una vez, realmente borré muchas veces pues algunas frases no me cuadraban

y quería que la canción fuera orgánica. Traté de unificar el concepto armónico con la letra de la canción así que me decidí por hacer las estrofas en un modo menor, pues allí el hombre esta confesando sus sentimientos de dolor y frustración. En el pre coro y coro, cambie a modo mayor, para darle un contraste a la canción, pues allí él le muestra un nuevo camino a ella, su amor puede darse si tan sólo ella decide dejar sus miedos atrás, él promete no hacerle daño, solo hay que entregarse a su amor.

La idea de que el cantante empezara la estrofa solo con la percusión era para dar un poco mas de solemnidad a la letra, posteriormente la entrada del piano y el brass empieza a darle dirección a la canción para llevarnos a un intermedio justo antes del coro en el que las trompetas están en octavas haciendo melodía, y los trombones responden lo cual es muy orgánico y natural en la salsa. Inmediatamente el coro termina se vuelve a la intro con un pequeño corte armónico diferente al del principio. Para los pregones decidí volver al modo menor pues, aunque quise darle una connotación triste al principio de la canción, realmente la pareja se encuentra y logran estar juntos a pesar de sus temores.

Al final de los pregones decidí crear un tercer mambo en la canción con un círculo de cuartas, algo muy común en la salsa y que también terminan de darle un toque clásico a esta canción. Intenté que todas mis canciones tuvieran elementos de Sergio George y también de fórmulas comerciales, por eso en esta canción el coro esta justo antes del minuto de duración, y la curva siempre va de abajo hacia arriba, aunque con una intro mas contundente que en otros casos.

Para la construcción de los arreglos de este tema realmente traté de ser muy consecuente con la melodía principal y utilizar mas que todo respuestas en los metales. El papel del baby, piano y percusión fue mas enfocado al apoyo de cortes en cambios de sección y apoyos naturales a las melodías de cantante y metales.

2. FULL DEMASIADO.

Full demasiado tiene una historia que me trae muy buenos recuerdos. El año pasado estuve en un taller de composición con un gran amigo que se llama Nicolás Ospina, allí él nos enseño recursos muy interesantes a la hora de escribir canciones, dentro de ellos el uso de disparadores creativos, personificaciones en las canciones y el uso de la décima. Jamás había escrito una canción a partir de la décima, que es básicamente la construcción lírica a partir de octosílabos con acento en la séptima sílaba, lo sé, suena muy raro y es realmente un arte que para dominarlo toma muchos años. Sin embargo, decidí lanzarme a escribir en décima con las rimas clásicas entre el primer y cuarto verso, segundo y tercero, etc. De allí sale la letra de esta canción, toda la estrofa está construida en décima. El coro no lo escribí en décima sencillamente porque traté de hacerlo un poco más comercial y mas digerible, realmente este sí que fue un elemento diferenciador pues pocas veces, o realmente casi nunca en la salsa se construyen letras de esta manera así que me sentí bastante feliz por esto. En cuanto al título de la canción, traté de hacer algo un poquito mas llamativo así que mi novia, quien estaba a mi lado cuando estaba escribiendo la canción me ayudó con el título que pienso que puede funcionar como algo novedoso en términos comerciales, pero bueno. Ahora si hablemos de la música, la armonía que utilicé es muy "Sergio George" como yo le llamo, son giros sencillos de primer grado, sexto, segundo, quinto siete y demás, son progresiones poco complicadas pero que precisamente deben ser bien trabajadas desde los

arreglos. Esta canción tiene un sentimiento bien particular para mí porque ya no se trata de un personaje, se trata de mí y mi relación con mi novia Valentina. En esta canción, en contraste con la otra que escribí traté de construirla de manera más sobria, los metales no aparecen en gran cantidad, y la densidad de voces solamente se abre demasiado en los cortes o hits. La percusión en esta canción estuvo muy activa con lo que no se escribe, creo que me entienden a qué me refiero, ciertamente la guía para la percusión trató de hacerla lo más exacta posible, sin embargo, en este tema decidí darle muchas más libertades a Diego, para que creara patrones un poco más abiertos sobretodo en las congas y bongos. Esta canción, por supuesto es romántica, así que decidí que el cambio de sección entre coro y pregones tuviera un pequeño puente de tan solo dos compases evocando el bolero, sin duda uno de los géneros más románticos que tenemos en Latinoamérica. Todo el amor se reduce a una pregunta: Para que esperar más tiempo.

El arreglo de brass lo hice en registro medio para los trombones, pero en registro alto de trompetas, con eso creo que logré lo que quería, un buen contraste entre ambas cuerdas. En este tema también le dí cierta prioridad a los hits como apoyos en coros y secciones importantes además del contrapunto en la segunda estrofa por parte de los trombones. En cuanto al piano, que es el instrumento que yo interpreto en todos los temas, este fue el tumbao que más problemas me dio. El manejo que le di fue muy de la mano con el Bajo, pero al estar en do mayor sentía que si tocaba sobre el do cinco era muy agudo, pero en el do 4 ya sonaba muy grave, así que decidí tocar en inversión, era algo complicado pues los metales estaban haciendo su melodía sobre la 9na del acorde, así que si yo hacía el acorde fundamental iba a chocar un poco, así que construí el diseño de tumbao a partir de inversiones y superestructuras que me permitieran moverme en la armonía sin generar choques con la voz o con el Brass. El manejo de la forma realmente fue muy sencillo, con Intro, estrofa, pre coro, coro, repetición completa, pregones y Mambo final.

3. LA CARTERA:

Esta canción fue bien especial a la hora de arreglarla, debo confesarles que tenía un poco de miedo, en general para los 3 arreglos del disco, pues son canciones conocidas y no quería que en vez de hacer arreglo fuera un desarreglo, creo que esos fantasmas siempre aparecen por la cabeza de un arreglista, o bueno al menos la mía. Es una canción que tiene una letra muy interesante porque, aunque es romántica y poética, tiene un grado de ironía al modelo capitalista en el cual vivimos, yo siempre la he visto como una sátira y un gran contraste entre el mundo ideal y la vida real. Decidí no alejarme mucho de la armonía original del tema pues quería mantener la melodía principal bastante clara para que fuera de fácil reconocimiento del oyente.

En el principio de mi arreglo el piano es quien hace la melodía de lo que hacía la guitarra en la canción original y la base de percusión va realmente muy suave y tranquila, creo que quería construir un puente entre la canción original y mi arreglo, y para eso utilice la introducción. Y ahora les voy a hablar de algo muy chévere que pasó durante la grabación de las maquetas. ¿Cuando grabe todos los instrumentos con mis pluggins, escuche la melodía y pensé que algunos giros flamencos en la armonía podrían darle un toque interesante a la canción. Sin embargo, no se lo dije al cantante, solo puse un segundo quinto en la estrofa, algo también muy característico de Sergio George, y le puse colores menor nueve y 7 bemol 9 para el dominante. Tengo que confesarles que la música flamenca me encanta, sin embargo, aunque

lo pensé, no veía por donde pudiera caber así que solo metí ese par de acordes y me lo guardé. Pero bueno, creo que fue una lección aprendida. La música siempre tiene la última palabra, alguno estará pensando que la música tiene vida propia, y en mi opinión la respuesta es SI ROTUNDO. Cuando empecé la grabación de la maqueta con mi amigo Carlos, él empezó a cantar y justo en los dos compases que había pensado en giros flamencos, él lo hizo con la voz. Yo realmente no lo podía creer, cuando lo escuche supe de una que eso debía quedar y además debía ser apoyado por el arreglo. Ahí fue que tomé la decisión de hacer aun mas énfasis en ese giro e introducir una guitarra española en toda la primera parte de la canción haciendo las respuestas clásicas que ellos llaman "alzapua". Debo decir que eso me gusto demasiado, la grabación con Diego Bejarano, el guitarrista que contacté la disfrute mucho. En algún momento pensé: "será que me estoy emocionando y las dos cosas no van de la mano, o sencillamente flamenco y salsa no caben en una misma canción". Realmente si me dio susto que fuera a ser una mezcla rara, pero cuando lo escuche supe que era lo que quería y me sentí demasiado feliz al respecto. De ahí en adelante el papel de respuestas de la guitarra lo tomaron los metales, tanto las trompetas como los trombones tenían que tener su revancha en la canción así que decidí hacerles un puente estilo background donde hice una corta cita a Milestones de Miles Davis, que sale a un mambo bien fuerte para continuar con los pregones. El papel del Brass en esta canción fue vital, los cortes y apoyos que es algo idiomático de la salsa estuvieron bien nutridos en cuanto a densidad de voces y colores. También fue una canción exigente para mi amigo Carlos, esta en fa mayor y aunque el tiene buen registro, en muchos momentos parábamos la grabación pues son muchas notas altas, muchas intenciones diferentes en la canción, pero quede muy contento con el producto final. El manejo de la forma lo hice muy parecido al original, solamente agregué la sección de puente que ya escuchamos y el mambo final. Los espacios de acordeón del original también los reemplacé por el primer mambo, pero conservando la melodía.

4. PARA TU AMOR

Es muy fácil dejarse llevar por gustos personales a la hora de construir un arreglo de una canción tan famosa, pero quería manter la melodía intacta y sobretodo el mood de la canción. Por eso decidí que el ritmo que me iba a funcionar para esto era el Guaguancó. Tiene una característica importante que mezcla el sabor con el romance, por supuesto esto es mi opinión, es lo que genera en mi. Así que decidí iniciar con teclados y pads, algo realmente muy propio de mi productor de referencia. En esta canción tuve que cambiar un poco la forma, elimine un pre coro porque se me hacia demasiado repetitivo y poco idiomático en el contexto de la Salsa. Así que de la primera estrofa pase directamente a la segunda y finalmente al pre coro, que como su nombre lo indica, ahí si me iba derecho al coro. El coro fue todo un reto para mi porque yo lo sentía muy lento, así que el cambio de sección lo hice con un corte cromático de aproximación al segundo grado para que de alguna manera lo impulsara, también en los inicios de frase decidí acompañar con una segunda voz. Los cortes armónicos de las estrofas también fueron un componente importante para dar realce a las frases y al sentido melódico. También quería que la canción tuviera ese contraste permanente, primero entre estrofas salsa y pre coros en guaguancó, y luego para el manejo de los pregones decidí hacerlo diferente. Citando los cortes de "Usted Abusó", decidí dejar el piano como principal haciendo tumbao con percusión y baby, y luego un mambo de pregunta respuesta entre Trompetas y Trombones. "Para tu amor lo tengo todo" así resumí el sentido de la canción y es lo que quise que se repitiera en pregones.

Fue un reto para mi esta canción pues el primer arreglo que hice, el cual jamás van a escuchar, lo tuve que cambiar todo. Instrumentalmente sonaba bien, los cambios de sección estaban claros y las melodías y contra melodías del brass estaban correctas con la armonía. Aunque tenía una línea melódica de voz como referencia, definitivamente la embarre. Cuando puse la voz que, si era la final para la maqueta, el arreglo iba por una dirección diferente del sentido melódico de la voz. Fue un momento duro ver que el trabajo del arreglo en el cual de verdad me había esforzado no cazaba con la voz. Y ahí entendí lo que el gran Milton Salcedo, con quien ya les mencioné que tuve varias clases de arreglos, me dijo: Un arreglo debe tener direccionalidad y sentido con la voz. Así que me senté inmediatamente a reformar el arreglo a partir de la voz final de la maqueta, en las estrofas había utilizado unos enlaces armónicos por cuartas y préstamos modales que no funcionaban así que los modifique, deje el ritmo de los cortes intactos, pero a nivel armónico decidí hacerlo mucho más diatónico. Con esta canción aprendí varias cosas, pero lo más importante, jamás hacer un arreglo sin tener el concepto melódico realmente claro.

5. QUIERO DORMIR CANSADO

Esta canción siempre me ha gustado, si, aunque soy joven he escuchado mucha música del género balada o plancha, como solemos llamarle. Como todas las canciones, cada una tenía un cierto grado de dificultad y esta no iba a ser la excepción. La introducción decidí hacerla con teclados, pero reforzando mucho más la parte armónica. Así que decidí colorear mucho más los acordes y cambiar funciones armónicas sobre todo en los dominantes. Utilicé el sustituto tritonal justo terminando la intro para realzar el inicio de la voz. La idea de empezar con esta instrumentación era darle solemnidad a la canción y evocar un poquito esta época de los 80's donde las introducciones de teclados abundaban. Al igual que hice con la cartera, la idea era crear un puente y una expectativa por la canción. Cuando entra la voz, la línea melódica es apoyada por un corte que da inicio a la base de Salsa, en esta canción creo que es la que más uso hice del Brass, tocan de principio a fin, recordemos que la canción original, y en general el género plancha contaba con arreglistas muy capacitados que hacían background para cuerdas, en algunos casos incluían instrumentos o formatos sinfónicos, así que pensé que esta canción debía tener un arreglo denso en cuanto a interacción. Las contra melodías son casi permanentes en trombones, lo cual es muy idiomático para ellos en la Salsa y las trompetas están en un registro cómodo en las estrofas y alto para pregones. Para el coro decidí crear un obligado entre trombones y piano como una especie de diálogo mientras el cantante entona la letra de esta sección. También, como elemento diferenciador decidí crear un bridge, o puente como se le llama en la Salsa evocando otro género musical que siempre me ha gustado que es el Bossanova, por supuesto interpretado por el formato de percusión de Salsa, pero evocando este hermoso ritmo de Brasil en el que hice un corto solo de piano para darle paso a los pregones. En estos pregones también decidí hacerlo de manera diferente a los otros temas, aquí habría dos secciones, el cantante haría su improvisación, pero no sobre una frase repetida por los coristas sino por el Brass, así habría la misma interacción, pero con diferentes "instrumentos". Teniendo a Diego Camacho que es tremendo percusionista también decidí que en alguna canción él debía tener un espacio para Solear como decimos los músicos, es decir, improvisar un poco con los timbales y esta canción era perfecta para eso. Los segundos pregones son más cortos y estos sí llevan la frase en voces de: Quiero dormir cansado, y se cierra con el mambo final que es básicamente la misma intro de teclados, pero instrumentada con los metales. Para la armonización del Brass siempre trate de usar

un patrón de acorde en inversión y duplicaciones por cuerda, es decir, trompeta uno iba de la mano con trombón uno, e igualmente con trompeta y trombón dos. En esta canción explore un poquito mas saliéndome de lo teórico construyendo los acordes desde el piano, con el manejo de la formula de tonos guías mas colores y disposiciones un poco mas abiertas.

A continuación, les dejo el link para que puedan escuchar las canciones:

<https://drive.google.com/drive/folders/1br1WVnKrwPs86HLQtxc9j-x6QQqT10gE?usp=sharing>

Con sus respectivas partituras (Scores):

https://drive.google.com/drive/folders/1QVtJLz0VA-XLI5YIH_xbk4v3xyK1ZLy?usp=sharing

