

TE CONOCÍ

Producción musical de un EP de 3 temas inéditos del género Pop Latino

Autor: Juan Sebastián Baracaldo Gómez

Asesor: Ingeniero de Sonido Oscar Iván Pinilla Rodríguez

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

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a mi familia, mi padre Jaime Baracaldo, mi madre Ginette Gómez, mi hermano Pablo Baracaldo, quienes fueron mi primer apoyo en la realización de este proyecto, desarrollo y culminación de mis estudios en el programa de Formación Musical.

A mis amigos que hicieron parte de mis logros, dificultades y siempre estuvieron dispuestos a brindarme una mano, un apoyo, y miles de gratos momentos.

A mi abuelo, Abel Gómez, quien sembró en mí la pasión de la música, enseñándome que, a pesar de las diversidades y diferencias que tenga la gente, uno viene a este mundo a ser feliz y a realizar los sueños propuestos.

A los maestros del programa que me apoyaron siempre desde que empecé este sueño: María Elvira Escandón, Carolina Melo, Gabriel Fernando Garavito, Edgar Alba Gaitán, Danilo Gossain, Oscar Iván Pinilla, Eduardo Díaz Cárdenas y Halley Jaimes.

GUÍA DE CONTENIDO

1.1. INVESTIGACIÓN:

1.1.1. Documento: Análisis sobre el nicho de mercado de 3 (tres) artistas relacionados al proyecto (Andrés Cepeda, Kany García, Vicente García).

1.1.1.1. Documento Análisis PDF.

1.1.2. Entrevista: Entrevistar a 3 (tres) productores musicales con el fin de recibir recomendaciones respecto a la actual acogida, movimiento en el mercado, grabación y producción del género.

1.1.2.1. Video: Registro fílmico de cada entrevista.

1.1.2.2. Documento PDF: Cuestionario

1.1.2.3. Documento PDF: Conclusiones de las entrevistas

1.1.3. Documento PDF: Listado de Equipo de Trabajo del proyecto "TE CONOCÍ".

1.1.3.1. Listado Equipo de Trabajo.

1.2. PRE-PRODUCCIÓN:

1.2.1. Tabla en Excel: Presupuesto y recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

1.2.2. Contrataciones con arreglistas, músicos.

1.2.3. Sesiones Logic Pro X / MixCraft Pro Studio 8: Maquetas de las respectivas canciones a trabajar (3).

1.2.4. Gestionar el registro legal de los temas escogidos para el proyecto en DNDA.

1.2.4.1. Te Conocí.

1.2.4.2. Volverte A Amar.

1.2.4.3. Dejarte Atrás.

1.3. PRODUCCIÓN:

1.3.1. Grabación: Grabar los 3 (tres) temas escogidos para el proyecto con los músicos ya contratados para la sesión en los estudios de Audiovisión.

1.3.1.1. Videos y Fotografías.

1.3.1.2. Documento PDF: Micrófonos utilizados en cada instrumento.

1.3.1.3. Fotografías microfónica.

1.3.2. Presupuesto Excel Final.

1.4. POST-PRODUCCIÓN:

1.4.1. Sesiones en Pro Tools: Mezclar los 3 (tres) temas grabados para el proyecto poniendo en práctica todo lo aprendido en la materia de Mezcla.

1.4.1.1. Sesiones en Pro Tools.

1.4.1.2. Tabla Excel: Listado de plugins usados en cada canal.

1.4.1.3. Recomendaciones finales sobre las correcciones de mezcla.

1.4.1.4. Bounces WAV y MP3

1.4.2. Equipo de Diseño y Fotografía

1.4.2.1. Contrato con cada miembro del equipo de trabajo de diseño

1.4.2.2. Arte de carátula .PNG.

1.4.3. Excel: Plan de distribución para el año 2019.

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es la producción de tres (3) temas inéditos de una artista emergente incluyendo procesos de investigación, preproducción, producción y postproducción, componiendo el primer EP de la artista Laura Arias: Te Conocí.

Se basó en la investigación de las diversas facetas y versatilidad musical que tiene la artista, puesto que no tiene un estilo definido; indagando sobre diferentes producciones musicales que reúnen los géneros que se trabajaron: pop, blues y reggae, gracias a entrevistas realizadas a productores musicales de renombre en la escena musical nacional e internacional. Se analizó el consumo por medio de redes sociales y plataformas digitales que tienen tres (3) artistas relacionados al proyecto: Andrés Cepeda, Kany García y Vicente García, de esta forma ver la viabilidad y consumo del lanzamiento del proyecto para el año 2019.

Con estos conceptos y herramientas adquiridas, se procede a realizar procesos de preproducción donde muchas tomas musicales de los músicos invitados a colaborar en esta, quedaron perfectas para trabajarlas en la producción y postproducción, de esta manera agilizar el proceso de grabación.

Este EP de 3 temas, desarrollado en los espacios brindados por la Universidad El Bosque y los estudios de Audiovisión, reúne las facetas musicales de la artista Laura Arias como el pop, blues y reggae con el ánimo de encontrar una línea donde la artista se pueda decidir con base a la buena aceptación en el mercado, el cual va dirigido a todo público consumidor de plataformas digitales y de medios.

ABSTRACT

The main objective of this work is the production of three (3) unpublished themes of an emerging artist including research processes, pre-production, production and post-production, composing the first EP of the artist Laura Arias: Te Conocí

It was based on the research of the various facets and musical versatility that the artist has, since it doesn't have a defined style; Investigating different musical productions that gather the genres that were worked: Pop, blues and reggae, thanks to interviews made to musical producers of renown in the national and international music scene. Consumption was analyzed through social networks and digital platforms that have three (3) artists related to the project: Andrés Cepeda, Kany Garcia and Vicente Garcia, this seeing the feasibility and consumption of the launch of the project for the year 2019.

With these concepts and tools acquired, it proceeds to carry out pre-production processes where many musical takes of the musicians invited to collaborate in this, were perfect to work them in the production and post-production, in this way to expedite the Recording process.

This EP of 3 subjects, developed in the spaces provided by the university the Forest and the studies of Audiovision, gathers the musical facets of the artist Laura Arias like the pop, blues and reggae with the spirit of finding a line where the artist can be decided with base to the good acceptance in the market, which is aimed at every consumer of digital platforms and media.

PALABRAS CLAVE:

PRODUCCIÓN MUSICAL, GRABACIÓN, INVESTIGACIÓN, MERCADO MUSICAL, ÁLBUM, EP, POP LATINO.

KEYWORDS:

MUSICAL PRODUCTION, RECORDING, INVESTIGATION, MUSICA MARKET, ALBUM, EP, LATIN POP.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: (Generales y Particulares)

1. OBJETIVO GENERAL:

- Realizar la producción musical de un EP de 3 temas inéditos del género Pop Latino, incluyendo procesos de investigación, preproducción, producción y posproducción.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

➤ **INVESTIGACIÓN:**

- Investigar el nicho de mercado de 3 (tres) artistas relacionados (Kany García, Andrés Cepeda, Vicente García).
- Entrevistar a 3 (tres) productores musicales con el fin de recibir recomendaciones respecto a la actual acogida, movimiento en el mercado, grabación y producción del género.
- Lograr un equipo de trabajo integrado por diferentes interlocutores como un abogado, un contador, un diseñador, un fotógrafo, un publicista, arreglistas, compositores y músicos de sesión para así articular la creación de lo involucrado con el producto.

➤ **PRE-PRODUCCIÓN:**

- Definir un presupuesto y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Lograr contratación con un arreglista, músicos de sesión, fotógrafo, diseñador gráfico.
- Escoger los 3 (tres) temas a trabajar junto con Laura Arias, el compositor y el arreglista.
- Realizar 3 (tres) maquetas de las respectivas canciones a trabajar (trabajo de preproducción).
- Lograr contrataciones con músicos de sesión junto con el contador del equipo de trabajo.
- Gestionar el registro legal de los temas escogidos para el proyecto en SAYCO, junto con el abogado en el equipo de trabajo.

➤ **PRODUCCIÓN:**

- Grabar los 3 (tres) temas escogidos para el proyecto con los músicos ya contratados para la sesión en los estudios de Audiovisión.
- Lograr una eficiencia en el presupuesto, haciendo buenas negociaciones en los gastos.

➤ **POST-PRODUCCIÓN:**

- Culminar un trabajo de producción en buenas condiciones y criterio de aceptabilidad.
- Lograr junto con el fotógrafo y el diseñador, un arte contundente y conceptual del disco.
- Formalizar los contratos realizados con el equipo de trabajo.
- Verificar la calidad final del EP producido, con ayuda de los docentes del énfasis de Producción de la Universidad El Bosque.
- Diseñar un plan de distribución de los temas para el año 2019.

METODOLOGÍA

El proyecto inicia con unas bases investigativas tales como recomendaciones, referencias y estadísticas del nicho actual, claves para una producción exitosa; esta parte es soportada por fotografías, grabaciones en video y sus respectivas conclusiones de las entrevistas realizadas a los productores musicales; dichas grabaciones, fotografías y conclusiones están anexadas al proyecto final. Se conformó un equipo de trabajo el cual se encargó de algunas labores que difieren de las de un productor, tales como contratos, registro de derechos conexos y de autor, orquestación, cuentas, diseño de carátula, entre otras cosas. En el equipo de trabajo están un arreglista, músicos de sesión, diseñador gráfico y publicista, administrador de empresas y contador; con los cuales se llevó a cabo una contratación individual por medio escrito que los comprometen con sus labores en el proyecto, estos contratos se encuentran como anexos.

Los documentos de análisis e investigación, registrados en documentos PDF, son adjuntados al trabajo final, junto con las tablas en Excel (presupuesto, equipo de trabajo, plan de distribución año 2019...).

Teniendo esto, se procede a los primeros pasos de una producción, la primera fase: preproducción, donde la planeación del trabajo a realizar quedó soportada por fotografías de los momentos importantes como video bitácoras, actividades desarrolladas en los laboratorios de grabación de la Universidad El Bosque, con el material a disposición por ésta (interfaz Universal Apollo, iMac, controlador midi, y espacios brindados), llevando a cabo la creación y elección de las canciones junto con el equipo de trabajo del proyecto (productor y arreglista) para materializarlas en maquetas en estos sitios, y a su vez, dichos espacios permitieron la fase final de la creación como lo es la postproducción (mezcla). Seguido ya del proceso de producción: grabación de los temas seleccionados basándose en las maquetas, en las horas reservadas en el estudio Audiovisión, por la Universidad para el proyecto; donde cada músico llevó su propio instrumento en unas excelentes condiciones para su mejor sonido al momento de la captura del sonido.

En la parte de la posproducción, refiriéndome al área de diseño de carátula del EP, se incluyen contratos con el fotógrafo y diseñador, y arte final en formato digital PNG.

El proceso de posproducción, en el área de mezcla, fue en colaboración y supervisión del Ingeniero de Sonido Oscar Iván Pinilla Rodríguez, asesor del proyecto. Dando sus correcciones y visto bueno del producto final a presentar, 3 temas con sus respectivos bounces en MP3 y WAV, entrega final.

MARCO REFERENCIAL

A lo largo de mis estudios en la Universidad El Bosque, he podido presenciar de cerca, incluso he estado involucrado en cada uno de los procesos que conforman una producción musical, en el énfasis de carrera, fuera de él y en el ciclo básico, corroborando que cada fase tiene su dedicación para sacarle provecho al máximo.

Tomo como referencia el trabajo discográfico de Carlos Vives, La Tierra del Olvido, el cual fue un reto para la producción musical colombiana por su innovación del género vallenato en el mercado musical de ese entonces. El productor de este trabajo discográfico Iván Benavides explicó a Vives al hacer este proyecto “Con este disco vas a vender menos, pero vas a tener una carrera más larga”, como muestra de la importancia de tomar riesgos al momento de crear un producto fuera de lo convencional. Me inspira cómo el trabajo de fusionar géneros que a simple vista no comparten absolutamente nada, puedan generar un rompimiento en la industria y hacer de esto una renovación en los productos del mercado musical, como lo puede ser la propuesta de Laura Arias con el Pop latino influenciado por el blues, reggae y rock.

Para abordar la producción musical, la sociología de la cultura brindó algunos modelos conceptuales, pero Howard Becker, en su trabajo titulado Art PDFs, permitió un acercamiento a las categorías de análisis para entender el fenómeno Vives. Su propuesta radica en que, además de reconocer la condición procesual de la producción cultural, la presenta como el fruto de un trabajo colectivo con una extensa red de producción que abarcan tanto al artista como a los encargados de la elaboración de insumos esenciales; es decir, un equipo de trabajo constituido como una empresa, el cual lo integra el artista, los músicos, compositores, arreglistas, productores musicales, ingenieros de sonido, publicistas y promotores.

Diferentes trabajos de grado, relacionados a este, como “TESIS PRODUCCIÓN MUSICAL” de Maria Elisa Ponce Guerrero, ó “GRABACIÓN, EDICIÓN, Y MASTERIZACIÓN DEL DISCO “MÚSICA PARA GUITARRA CLÁSICA DE VÍCTOR BISKUPOVIK” de Benjamín José Ruz Guzmán, refieren que normalmente no se toma el trabajo de la preproducción en serio, o ni siquiera lo abordan, haciendo de éste un punto importante en sus proyectos de tesis y con esto llegan a la conclusión de que es un trabajo que es muy beneficioso que les permite planificar toda la estructura del trabajo a realizar, las canciones o temas que se grabarán, en resumen todo con un nivel de especificidad alto hasta el cierre del proyecto. Es la mejor manera de realizar un proyecto de forma organizada para una realización contundente.

Siendo trabajos de producción musical, explican las fases que conllevan este proceso y que también son pilar de este proyecto de grado: preproducción, producción y postproducción; añadiéndole una sección de investigación en este proyecto para recopilar el registro de pasos recorridos y experiencia de profesionales en el tema, respecto al mercado musical actual, producción musical, y management de artistas.

El proceso de producción del trabajo de tesis de Ponce, se acerca bastante a la idea del proyecto "TE CONOCÍ" puesto que no se centra como tal en un solo género musical, sino que deja que los temas a grabar tengan su propia personalidad, cosa que en este proyecto se deja las puertas abiertas para las influencias de otros géneros, haciendo la fusión musical. Ponce llega a conclusiones muy interesantes donde trata el trabajo de preproducción, creación de un concepto desde la etapa de preproducción y planeación, la buena conexión con los músicos del proyecto para un excelente rendimiento en el estudio de grabación, la importancia de la asistencia del productor a los ensayos de la agrupación, solución creativa de problemas, entre otras conclusiones y recomendaciones que sugiere para una optimización en una producción musical.

LISTADO DE REFERENCIAS

- Acompañamiento y colaboración Mto. Eduardo Alfonso Díaz Cardenas, director del Énfasis de Producción, Programa Formación Musical, Universidad El Bosque, Bogotá.
- Díaz, E. PROYECTO ARTÍSTICO 3 (2018-1) Clarificando La Visión (declaración básica del proyecto). Bogotá: Aula Virtual Universidad El Bosque, Proyecto artístico 3.
- Díaz, E. PROYECTO ARTÍSTICO 3 (2018-1) Conceptos Básicos. Bogotá: Aula Virtual Universidad El Bosque, Proyecto artístico 3.
- Díaz, E. PROYECTO ARTÍSTICO 3 (2018-1) Declaración de Alcance. Bogotá: Aula Virtual Universidad El Bosque, Proyecto artístico 3.
- Díaz, E. PROYECTO ARTÍSTICO 3 (2018-1) Escogiendo Un Proyecto. Bogotá: Aula Virtual Universidad El Bosque, Proyecto artístico 3.
- Díaz, E. PROYECTO ARTÍSTICO 3 (2018-1) Triple Restricción. Bogotá: Aula Virtual Universidad El Bosque, Proyecto artístico 3.
- EL UNIVERSO (viernes, 10 de noviembre, 2017) 'Vives' se llama la última producción del cantante colombiano Carlos Vives. Lugar de publicación: <https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2017/11/10/nota/6472939/vives-se-llama-ultima-produccion-cantante-colombiano-carlos>.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Arreglos por función. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Aspectos para hacer una buena melodía. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Cantantes. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Chart de flujo emocional y chart cifrado. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Manejo de Egos. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Gossain, D. PRODUCCIÓN MUSICAL (2017-2) Partes de un tema musical. Bogotá: Aula de clase Universidad El Bosque, Producción Musical.
- Juanbelmontemusic. (18 de julio de 2013). Juan Belmonte & Fernando Alvarez - ¿Qué es el Mastering? [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/LawUqkECdXA>.
- Juanbelmontemusic. (14 de agosto de 2014). 10 claves para triunfar en la música como productor [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/RsHutn7cdMM>.
- Juanbelmontemusic. (6 de noviembre de 2014). Tutorial: 6 pasos para organizar la producción de una canción. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/XMhmM6ApaJU>.

- Manrique, J. PESQUISA (diciembre 2015 – febrero 2016) Un País Posible en La Tierra Del Olvido. Lugar de publicación: <http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/un-pais-posible-en-la-tierra-del-olvido>.
- Ponce, M. (2013). Tesis Producción Musical: Producción musical del tema “Acertijos” de la banda Alessandro y los Argonautas. Lugar de publicación: <https://prezi.com/xceccdobwpmb/tesis-produccion-musical/>.
- Redacción Shock. (13 de diciembre, 2017) Las 50 mejores canciones colombianas del 2017. <https://www.shock.co/lo-mejor-del-2017/las-mejores-50-canciones-colombianas-del-2017>.
- Ruz, B. (2005). Grabación, edición, y masterización del disco “Música para guitarra clásica de Víctor Biskupovik”. Valdivia, Chile. Lugar de publicación: <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcir987g/doc/bmfcir987g.pdf>.
- Sevilla, M. et ál. (2014). Travesías por La Tierra del Olvido: modernidad y colombianidad en la música de Carlos Vives y La Provincia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- TROPIPOP, Galeon Hispavista, <http://nuestrosfavoritos.galeon.com>.

REFLEXIÓN CRÍTICA

La producción musical de un trabajo discográfico conlleva mucho esfuerzo, dedicación, musicalidad, responsabilidad y compromiso. Empezando con un trabajo de investigación a productores reconocidos, logré ampliar mi visión y adquirir aunque fuera un poco de toda la experiencia y sabiduría de estos grandes maestros. Experiencias vividas por ellos que me hicieron entender un mundo nuevo donde entre negocios, música, egos, mercado y felicidad, todo puede convivir y ser llevadero.

Basándome en un análisis profundo de mercado y consumo de 3 artistas relacionados al proyecto como Andrés Cepeda, Kany García, Vicente García, pude ver la viabilidad y rentabilidad del proyecto, generando así una línea y un camino por donde pude guiar a la artista a trabajar ya que no cuenta con un estilo definido. Para muchos esto resultaría una debilidad por la cantidad de tiempo que implica entender las muchas posibilidades por donde se puede encaminar y al género que se dedicaría. Gracias a las recomendaciones y experiencia recolectada en las entrevistas a productores, entendí que lo primero para lograr una excelente producción es la comodidad del artista y del músico, que el artista debe de hacer lo que más le gusta hacer, y que la función principal de un productor es la fabricación y materialización de sueños.

Esta posible debilidad quise convertirla en una oportunidad de probar el mercado que la artista, Laura Arias, pueda tener, escogiendo entre su versatilidad y sus gustos musicales se logró planificar tres (3) temas de los géneros pop latino, reggae y blues, sin alejarnos de la relación que hay entre estos y los artistas relacionados al proyecto. Como resultado se espera encontrar qué género tiene más cabida y consumo en el comienzo de la carrera productiva de la artista; asumiendo también el reto como productor para producir tres géneros diferentes. Con esta idea empezó la realización del proyecto: Te Conocí.

En el proceso de la preproducción pude comprobar que los equipos de trabajo son muy necesarios, personas que se encarguen de diferentes funciones ajenas a las funciones de un productor, reiterando lo dicho por el maestro Danilo Gossain en la entrevista, gente que se encargue de los contratos, del diseño de la carátula, de los arreglos de las canciones, entre otras más.

Sobre la marcha de la preproducción, entendí lo que me había dicho el maestro Luis Carlos "El Chato" Rivas, cuando se refería a que muchas veces desde la pre-producción se puede llegar a la producción haciendo tomas finales de los instrumentos a grabar, pues la inspiración de un músico llega en el momento menos pensado y qué mejor idea que

capturar ese sentimiento que a veces sólo sale una vez. Por este motivo muchos instrumentos de los capturados en la realización de la preproducción quedaron como tomas definitivas a trabajar en la producción, y así ahorrarme tiempo de grabación.

Hubo una demora en la planificación del tema cabezote, esto fue un error de preproducción, donde comprendí que quizás es el proceso más importante de la producción musical, ya que sin los cimientos para la construcción de un proyecto es casi imposible materializarlo cuando no hay una idea musical concreta, dato para tener muy presente en las producciones a realizar en la vida profesional, se evita malgastar el tiempo y presupuesto de la producción.

Una producción musical se debe trabajar junto con equipos de trabajo profesionales en sus tareas, de este modo no habrá error alguno en estos oficios, ayudando en la realización de este sueño de la artista. Es de suma importancia que la disponibilidad y disposición de los integrantes del equipo de trabajo, incluso de la misma artista, sea la mejor, y entendí que un papel fundamental como productor también se basa en el don de gentes, aplicación de la psicología para generar un ambiente de trabajo con buena energía, ser el líder del proyecto.

CRÉDITOS

- Danilo Gossain - Productor Musical
- Gossain Music – Estudio De Grabación
- Ignacio Riveros- Productor Musical
- Emmat – Escuela De Música, Medios, Arte Y Tecnología
- Juan Carlos Rivas – Productor Musical
- Chato Band – Estudio
- Oscar Ivan Pinilla Rodríguez – Ingeniero De Sonido
- Eduardo Alfonso Díaz Cárdenas – Director Énfasis De Producción / Productor Musical
- Laura Arias Valero – Vocalista
- Andrés Mauricio Ariza – Bajista
- Kevin Orlando Galeano – Guitarrista Y Bajista
- Angie Paola Borda – Pianista Y Arreglista
- Wilson Triana Saavedra – Percusionista
- Jaime Alejandro Ramos – Baterista
- Esteban Colmenares Molano – Guitarrista
- Martha Catalina Avendaño – Corista
- Daniel Mauricio Bermúdez – Diseñador y Publicista
- Alejandro Gómez Briseño - Fotógrafo