

Análisis de la Pieza musical *Aves sin Rumbo*

Aves sin Rumbo es una de cinco piezas creadas para el cortometraje *Pisquero* de Johnnier Aristizabal, se encuentra expuesta en dos escenas, La 2 (EXR.CIELO DE LA CUIDAD- DIA SECUENCIA ANIMADA) y la escena 14 (INT. APARTAMENTO DE MARTÍN DÍA), representando los Cues 1 y 6.

Esta obra musical es un rock en español, siguiendo así la estructura del género y su instrumentación. La elección del género se hizo mediante un análisis del cortometraje, el cual arrojó que estos *Cues* requerían de un tema musical que caracteriza no solo la escena, sino que también a los personajes.

Para esto se debió de analizar con detalle el corto y sus protagonistas. Esto se hizo viendo el corto varias veces, leyendo el guion, leyendo las notas del director, hablando con el mismo director y creando un análisis psicológico para los protagonistas. Este análisis comprende aspectos emocionales, actitudes, aspectos físicos y psicológicos de los protagonistas. Basados en este se concluyó que el género musical más acorde con ellos es el Rock en español debido a que este concuerda con su apariencia física, su forma de hablar, y sus ideologías.

El rock es un género cuyo surgimiento se remonta a los años 50 y que desde entonces ha sido muy popular, llegando a todo el rincón del mundo. Cuando llegó a Latinoamérica este género se transformó debido a que todas las regiones le dieron una característica propia y la desarrollaron a su manera. Esto generó una heterogeneidad entre lo que se conoce como Rock en español.

Pero a pesar de que exista esta heterogeneidad aún existen ciertos patrones que se comparten en muchas agrupaciones. Teniendo en cuenta esto se escogieron tres agrupaciones para analizar, las cuales fueron Soda Estéreo, Héroes del Silencio y el artista Fito Páez. Estos fueron analizados debido a que se quería llegar a una sonoridad parecida a la que ellos emplean en sus temas, como por ejemplo Prófugos, Entre dos tierras y Yo vengo a ofrecer mi corazón, respectivamente.

Apoyándose en los análisis hechos, se compuso la obra siguiendo una estructura que consta de una introducción instrumental, seguido de un primer verso, puente y coro, luego entra el segundo verso seguido del puente, coro, solo de guitarra y termina con un último coro. Asimismo, se mantuvo la métrica característica del género, la cual es 4/4, y se escogió un tiempo de negra 90.

Aves sin Rumbo

Michelle Lepeley

The image displays a musical score for the piece "Aves sin Rumbo" by Michelle Lepeley. The score is written in 4/4 time and consists of ten staves of music. The sections are labeled as follows:

- Intro:** Starts at measure 1.
- Verso:** Starts at measure 5.
- Puente:** Starts at measure 13.
- Coro:** Starts at measure 21.
- Verso 2:** Starts at measure 29.
- Solo:** Starts at measure 45.
- Coro:** Starts at measure 49.
- Outro:** Starts at measure 57.

The score is presented as a series of empty musical staves with treble clefs and 4/4 time signatures. The sections are separated by horizontal lines. The final section, "Outro", ends with a double bar line.

Figura 1. Forma del tema (Hoja guía)

El formato empleado para la obra fue voz, guitarras eléctricas, batería, bajo y sintetizadores. Este se eligió comparando las tres agrupaciones mencionadas previamente y examinado que formatos musicales emplean, cuales elementos mantienen en común y que sonoridades generan. Elementos como la guitarra eléctrica, batería, voz y bajo están presentes en los ensambles, pero cada uno le agrega detalles que forman una sonoridad diferente. El uso de sintetizadores le da a la obra un timbre característico similar al rock en español clásico, en donde se implementaron sintetizadores como el Yamaha DX7.

Esta se compuso en tonalidad de La menor con una modulación al VI grado mayor (Fa mayor) en el puente, haciendo el coro en el V grado es decir en Do, y volviendo nuevamente al verso en la tonalidad inicial La menor. Estas modulaciones son diferentes, la primera que va de la tonalidad La menor a la tonalidad de Fa mayor se hace por medio de un acorde pivote que es Dm (Re menor), el cual finaliza el verso

y es el IV grado de La menor y el VI grado de la tonalidad de Fa mayor. La segunda modulación, la cual es de la tonalidad Fa mayor a la original en La menor, se hace por medio de un acorde que cromáticamente llega a Am (La menor), el acorde empleado en Bbm7 (Si bemol menor con 7), el cual finaliza el coro y cromáticamente llega al acorde de Am (La menor) para empezar el segundo verso.

Figura 2. modulación de La menor a Fa mayor por medio del acorde de Dm (Re menor).

Figura 3. Modulación de Fa mayor a La menor por medio del Acorde cromático Bbm7(Si bemol menor 7).

Dinámicamente la parte con más intensidad es el coro el cual presenta unas dinámicas mucha más fuerte que otras secciones como el verso o el puente. Dentro de la canción el coro se expone 3 Veces, la primera vez, en el compás 21, se expone con una dinámica Forte (*f*) luego la segunda verse, en el compás 41, se expone en Fortissimo (*ff*) lo cual lleva a un solo con esta misma dinámica, y el último coro, en el compás 61, se encuentra en una dinámica mucha más suave, en comparación con los dos anteriores, mezzoforte (*mf*). Contrastando el coro con las otras secciones del tema se puede observar que este en el único que cambia dinámicamente en sus tres exposiciones marcando el punto climático de la canción como el segundo coro, el cual encamina al solo que decrece dinámicamente para caer en el último coro más suave que lleva al final del tema.

Instrumentalmente el formato debía tener una sonoridad similar a los grupos ya mencionados, la guitarra eléctrica fue el instrumento que se quiso destacar más, a parte de la voz, por medio arreglos tanto en la música con en su sonido. La guitarra eléctrica del tema se basa en las guitarras de Héroes del Silencio y de Soda estéreo, estas guitarras suelen tener distorsión, reverberación y *delay*. En el tema **Aves Sin Rumbo** se crearon diferentes capas de guitarras acompañantes, esto con el fin de conseguir la sonoridad deseada. Se emplearon 5 canales de guitarras eléctricas, entre ellas se encontraba una guitarra distorsionada, con pedales de *reverb* y *overdrive*, la cual dentro de la mezcla fue duplicada, aparte se encontraba una guitarra *clean*, es decir sin que su señal fuera alterada de ninguna manera, a esta se le agrego el efecto *chorus* además de ser duplicada en la mezcla al igual que la guitarra distorsionada, estas dos guitarras formaron el acompañamiento del tema y en conjunto generan una sonoridad fuerte y notorias pero armónicamente clara y perceptible. Por último, se encuentra la guitarra solista la cual se encarga de hacer la parte melódica de la guitarra y el solo.

El *riff* es una frase melodía que se repite a lo largo de un tema, al contrario del solo que es una parte más libre y de exploración del músico. El término *riff* surgió por

causa de géneros como el jazz y el rock donde suelen aparecer estas frases melódicas características, en el rock la guitarra asume este rol, y en **Aves Sin Rumbo** se empleó un *riff* que empieza y termina el tema. La guitarra también dobla la melodía de la voz en el puente para darle un refuerzo a esta parte.

Figura 4. Riff de la guitarra.

Figura 5. Melodía de la voz doblada por la guitarra

Aparte de las guitarras, el acompañamiento o middleground también es ejecutado por sintetizadores y un piano. El uso de sintetizadores no es empleado siempre dentro del género o dentro de las distintas agrupaciones, pero al analizar a la agrupación Soda Stereo y el artista Fito Páez se llegó a la conclusión de que el uso de estos instrumentos puede enriquecer la sonoridad del todo el ensamble. Es por eso que se opta por emplear los sintetizadores como otra capa que apoye el acompañamiento armónico.

Los sintetizadores hacen acordes en bloque y octavas que refuerzan la armonía de las guitarras. El piano hace con la mano izquierda octavas del bajo y en la mano derecha hace la armonía, pero en arpeggios, lo cual le da al acompañamiento dinamismo.

Figura 6. Acompañamiento de sintetizadores, Sintetizador 1 armonía, Sintetizador 2 bajo en octavas.

Figura 7. Acompañamiento del piano, mano derecha arpeggios, mano izquierda bajo en octavas.

La batería y el bajo presentan una estructura similar en todas las agrupaciones, características como la contundencia de estos dos instrumentos, las acentuaciones métricas entre los tiempos dos y cuatro, y la batería brillante y reverberada fueron las sonoridades a las cuales se llegó.

Con la voz se buscó una sonoridad profunda, por eso se eligió una voz masculina, de tesitura tenor. Se buscó una sonoridad derivada de la mezcla de las tres agrupaciones, a sí mismo se creó una melodía que en el coro fuere más dinámica y explosiva. Se apoyan determinadas frases de la canción por medio del uso de coros.

El ritmo del coro presenta una variable en comparación al ritmo que se tenía anteriormente, la armonía entra de forma sincopada, es decir que no entra en el tiempo fuerte del compás, sino que entra en la segunda corchea de los tiempos 2 y 4, entrando medio tiempo antes. Pero los sintetizadores ya previamente empezaron a exponer este ritmo, pero no es tan notorio ya que las guitarras si entran en los primeros tiempos.

Figura 8. Ritmo del coro.

Figura 9. Ritmo de la guitarra contra el ritmo de los sintetizadores.

La letra del tema representa pensamientos, ideas, sentimientos y dichos de los personajes y del corto, buscando que tanto la obra audiovisual como la obra musical evoque la una a la otra. Dentro de la letra se encuentra el simbolismo característico

del corto que son las aves como las palomas, además de hablar sobre cómo los personajes se encuentran perdidos en la etapa de adultez y se sienten abrumados por la ciudad. Frases como “perdiendo toda la libertad” de la letra refleja esa falta de libertad que los personajes tiene que sufrir en la búsqueda de trabajo.

Esta Obra musical fue utilizada en dos momentos del corto, el primer momento es cuando aparece la paloma animada (escena 2) y el segundo instante es al final de corto cuando se presenta la ventana rota animada (escena 14), Ambos fragmentos se encuentran dentro de la historia temporal y espacialmente en el mismo momento, también ambas escenas finalizan con una animación y corresponden al inicio y final de la historia. Teniendo en cuenta estos aspectos se decidió no solo crear los fragmentos musicales que correspondan a la duración de los *Cues*, sino crear toda una canción la cual fuera dividida y colocada en los *Cues* correspondientes, pero que al oírla fuera del corto comprendiera toda la estructura del género que se recreó.