

proyecto de grado –énfasis producción

PRODUCCION GRABACION Y MEZCLA PARA ENSAMBLES ANDINOS.  
DESARROLLO APARTIR DE LA MODIFICACION DE TECNICAS CONVENCIONALES DE GRABACION  
PARA LA AGRUPACION FABIAN TRIANA ENSAMBLE

Estudiante : Diego Felipe Mojica Valero

Dirigido a :Eduardo Díaz – Coordinador de área

Programa de Formación Musical-universidad el Bosque

Bogotá –Colombia

MODIFICACION DE TECNICAS DE GRABACION CONVENCIONALES PARA LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS ANDINOS

QUENA

ZAMPOÑA

CHARANGO

BANDOLA

BOMBO LEGUERO

CAJON

Este proyecto se modificaran técnicas profesionales de grabación adecuadas para registrar y capturar estos 6 instrumentos andinos, investigando su construcción y materiales

## OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Presentar en formato Word la investigación de instrumentos andinos, su construcción, contenido espectral y rango dinámico para así poder determinar que micrófonos usar y técnica adecuada para grabarlos.
- ✓ Realizar en material audiovisual las técnicas y su modificación por instrumento.
- ✓ Contratar la agrupación FABIAN TRIANA ENSAMBLE.
- ✓ Presentar en material audiovisual todo el proceso de grabación de la agrupación FABIAN TRIANA ENSAMBLE en los estudios audiovisión.
- ✓ Estandarizar las técnicas modificadas con tipos de microfono y establecerlas dentro de la producción musical de una forma educativa, es decir que se enseñe en las escuelas de producción musical y universidades.

## OBJETIVOS PRIMERA ETAPA ANTEPROYECTO

- ✓ Crear un cronograma en Excel con el itinerario de las etapas del proyecto.
- ✓ Alquilar los instrumentos a grabar y tomarles imágenes.
- ✓ Grabar por separado los instrumentos con diferentes tipos de microfonos, técnicas y posiciones para encontrar el sonido más natural posible del instrumento
- ✓ En formato de audio y video se mostrara el proceso y desarrollo de las técnicas a implementar en el proyecto., esto se realizara en el home studio Rec. Producciones.

## OBJETIVOS SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO

- ✓ Hacer una preproducción en el home estudio documentado en video haciendo pruebas e implementando técnicas a desarrollar.
- ✓ Contratar camarógrafo profesional para hacer todo el arte y la producción de video en audiovisión.

- ✓ Contratar a la agrupacion FABIAN TRIANA ENSAMBLE.
- ✓ Hacer Input List en documento en Word de la etapa de grabación en audiovisión.
- ✓ Rider técnico en Word con todos los micrófonos a utilizar.
- ✓ Planear horarios de audiovisión PARA EL PROCESO DE GRABACION

#### OBJETIVOS FINALES

- ✓ Realizar un cronograma de actividades por días y meses en Excel.
- ✓ Transportar a los músicos para grabar en audiovisión.
- ✓ Hacer un documento en Word del Input list completo de los días de grabación.
- ✓ En material audiovisual registro y proceso de grabación de los músicos y personal de logística.
- ✓ Finalizar y entregar el proyecto final en power point con todos los entregables y presentaciones que el proyecto propone. La realización de un planteamiento académico-profesional.

#### CONTEXTO REAL DE LA APLICACIÓN

Este proyecto cuenta con varias alianzas clave para su realización.

Se realizará el alquiler de los instrumentos musicales andinos para la ejecución del proyecto en un almacén de equipos profesionales. En Home studio (Rec. Producciones) equipado con pro tools 10 con licencia, se van a hacer grabaciones individuales e Investigación de los instrumentos andinos,

estudios a fondo y modificación de las técnicas de grabación adecuadas. Posteriormente se realizará la grabación de las técnicas desarrolladas en Estudios audiovisión.

La parte audiovisual estará en manos de un Camarógrafo profesional en cine y televisión para filmar y documentar todos los procesos de grabación y mezcla del proyecto, que además cuenta con talento humano profesional y adecuado para su ejecución con ayuda de un productor musical quien va desarrollar las técnicas y músicos especializados en el género musical andino.

## JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En Colombia tenemos diversidad de ritmos y géneros musicales del ámbito andino. Gracias a la investigación y entrevistas realizadas a ingenieros de grabación profesionales, se ha llegado a entender que no hay unas técnicas específicas y posicionamiento de micrófonos para grabar estos instrumentos profesionalmente. Hay una gran preocupación entre los intérpretes y compositores por que se ha visto este género relegado a un segundo lugar sin darle la importancia que tiene dentro de nuestro folclor nacional.

Dentro de la producción musical tradicional colombiana se ha mostrado un gran interés por introducir instrumentos andinos y folclóricos a sus producciones musicales. Se están fusionando estos instrumentos con todos los géneros musicales, hay un gran propósito de innovar con nuevos sonidos.

Hay fusiones con jazz, salsa, pop, rock, reguetón, sonidos urbanos entre otros, debido a este interés por incluir este tipo de instrumentos andinos en dichas producciones, éste proyecto va dirigido a la necesidad de desarrollar las técnicas de grabación apropiadas para todo el gremio de productores musicales e ingenieros de grabación que puedan garantizar capturas de los instrumentos andinos más precisas y detalladas.

Lo que quiere lograr éste proyecto es crear un producto que genere una experiencia novedosa y original para la producción y grabación en estudio. También su objetivo es desarrollar técnicas de grabación profesionales y adecuadas para grabar este tipo de instrumentos andinos investigando su construcción y rango de frecuencia.

En buena medida llevar este proyecto a un proceso de globalización y estandarizarlo dentro del gran mundo de la grabación en revistas y canales informativos especializados. La razón principal es darle la importancia que tienen estos instrumentos andinos dentro del mundo de la producción musical.

## FACTIBILIDAD

Éste proyecto cuenta con el presupuesto adecuado para realizarlo. Será ejecutable gracias a la participación de profesionales adecuados para hacerlo en el tiempo establecido con disposición de los instrumentos musicales andinos estipulados en el proyecto.

Las instalaciones de los estudios a utilizar cuentan con consola y micrófonos profesionales para la grabación de intérpretes profesionales en el género andino. Además éste proyecto tendrá un gran impacto en el mundo de la producción musical y grabación por que actualmente se están creando nuevas técnicas de grabación para instrumentos andinos las cuales no están estandarizadas ni planteadas en métodos ni libros.

La producción de este proyecto está planeada con anterioridad y plasmada con cronograma establecido en formato Excel acompañado de una planeación de objetivo claros de cada etapa del proyecto.

## LIMITES O ACOTACION DEL PROYECTO

- ✓ No me comprometo a que este proyecto sea implementado como técnicas de grabación obligatorias para grabar estos instrumentos.
- ✓ Es una investigación personal e independiente para aportar al desarrollo de nuevas técnicas de grabación para el mundo de la producción musical y no es algo implementado por organizaciones mundiales apropiadas para aprobar dicho proyecto.
- ✓ No estamos comprometidos con ninguna empresa o institución educativa.
- ✓ No me comprometo a que este proyecto sea implementado mundialmente, pues necesita de una aprobación mundial por medios especializados.
- ✓ El proyecto se desarrollara con todo el profesionalismo y con la experiencia necesaria dentro de la producción, grabación y mezcla de instrumentos musicales.

## MARCO TEÓRICO

El problema y el reto que supone este proyecto es el de cómo encontrar la metodología y las diferentes técnicas adecuadas de grabación para los instrumentos andinos que permitan hacer una producción profesional.

Es pertinente este proyecto porque va enriquecer en el campo de la grabación y producción musical debido al gran auge que hay con la fusión de elementos sonoros andinos en los diferentes géneros musicales.

Dentro de la investigación que he venido realizando he encontrado que no hay técnicas implantadas de grabación para instrumentos andinos, ni ninguna referencia en métodos o videos

A partir de las técnicas de grabación implantadas para instrumentos de viento, percusión y cuerda frotada, voy a desarrollar dos técnicas para cada instrumento andino.

El documento Creación de un manual de técnicas de grabación para instrumentos autóctonos ecuatorianos y Latinoamericanos habla de técnicas de grabación de instrumentos autóctonos latinoamericanos. Tuvo como fin hacer un manual con técnicas de microfoneo adecuadas para grabar estos instrumentos y así obtener un resultado profesional en la grabación. (Mejía, 2016)

El resultado es un manual para uso de productores e ingenieros de sonido que lo puedan utilizar como referencia.

El problema de este trabajo de grado es que no tiene un proceso de circulación para hacerlo llegar a todos los productores e ingenieros de grabación en todo el mundo ya que debe haber una difusión en internet, revistas, libros, foros, redes y diferentes formas de hacerlo llegar a diferentes países.

Ríos, Tovar, Ceballos (2008) El documento "PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA EN FORMATO DE CUARTETO TÍPICO COLOMBIANO" concluyeron que el formato de cuarteto típico colombiano que es, junto al formato de trío típico colombiano, la célula base a través de la cual se ha desarrollado gran parte de la música andina colombiana apoyándose en una base organológica que ha proporcionado una identidad propia gracias a su riqueza tímbrica y colorística que le brinda un sonido característico. Teniendo en cuenta esto, el área de cuerdas típicas ha basado sus procesos formativos en el estudio y exploración de estos instrumentos, buscando promover los valores folclóricos de la región.

A partir de allí se tiene que los ensambles y todo el proceso de formación de esta área gira alrededor del formato de cuarteto típico (dos bandolas, tiple y guitarra). Partiendo de esto, el área brinda la posibilidad de indagar a nivel de ejecución técnica e interpretativa dichos instrumentos y de la misma manera el estudio las formas y estructuras musicales propias de la región andina colombiana.

Todos estos aspectos ya mencionados estimulan la creación de variadas propuestas que incentiven la labor de formación para toda la comunidad por medio de propuestas de diferente índole, no sólo a nivel académico, sino también, a nivel cultural, buscado sembrar valores patrióticos hacia las manifestaciones propias de la región.

La presente propuesta se hace pertinente en miras a promover el trabajo que se viene realizando no sólo en el área de Cuerdas Típicas sino en la Escuela de Música a nivel general. Para este caso específico, a través de la recopilación del trabajo investigativo que ha realizado la agrupación Cuarteto Típico Instrumental 6x8, se busca rescatar los aportes creativos que esta agrupación ha realizado a lo largo de dos años de trabajo al interior del área de cuerdas típicas, logrando, con esta propuesta, representar a la Universidad Tecnológica de Pereira en diferentes eventos a nivel regional y nacional.

La música andina está más viva que nunca

Cuando parecía que se había quedado en el pasado, nuevas generaciones de músicos y la academia le están cambiando la cara a esta música tradicional con propuestas novedosas.

Hace 50 años hablar de música colombiana era referirse a los pasillos y los bambucos. Tan era así, que cuando las emisoras de la época querían programar ritmos que resaltaban el patriotismo no sonaban cumbias ni vallenatos, sino canciones de Garzón y Collazos, Silva y Villalba o El dueto de antaño. Y en las casas y las cantinas de los pueblos se escuchaban frecuentemente composiciones de músicos como Jorge Villamil.

Pero con el paso del tiempo, los ritmos del y más recientemente del Pacífico la fueron desplazando del imaginario colectivo y de la radio. También tuvieron que ver la llegada de músicaailable, el boom de emisoras en FM –que afectaron a las cadenas radiales de AM que pasaban la música tradicional y que con el tiempo desaparecieron–, y el interés por destacar más lo regional, entonces invisibilizado por lo que venía del centro del país. “Todo empezó a cambiar a partir de la década de los ochenta –cuenta Jaime Monsalve, director musical de la Radio Nacional de Colombia–. Y no exactamente la música tropical modificó el gusto de la gente, sino la llegada de música extranjera. Además desaparecieron algunas políticas, como la que obligaba a las emisoras a programar cuotas de música colombiana”.

Así la música del interior, también conocida como andina, que abarca ritmos como la guabina, los torbellinos, las danzas, el pasillo y el bambuco, entre otros, se convirtió en un nicho. Quedó en



manos de aficionados especializados que coleccionan los discos y asisten a festivales como el del Mono Núñez, en Ginebra, Valle del Cauca. Y aunque fenómenos como el de los Carrangueros de Ráquira en los años ochenta, con Jorge Velosa a la cabeza, hicieron pensar en una nueva era dorada, el género siguió fuera de los reflectores. De hecho, para expertos como Juan Carlos Garay crítico musical de SEMANA, el último éxito andino a nivel nacional fue La cucharita, en 1981. Como dijo Velosa a esta revista, “algunas veces no se programa música andina porque se sigue pensando equivocadamente que las músicas de cuerda son tristes y nostálgicas”.

Sin embargo, sus músicos no se han estancado y siguen produciendo. Han evolucionado tanto, que actualmente una generación talentosa le está dando nuevos aires con propuestas novedosas, sobre todo en materia instrumental. Para Eliécer Arenas, profesor de la Universidad Pedagógica, quien lleva investigando la música andina desde hace más de 30 años, “hoy es una de las músicas artísticamente más sólidas, estéticamente más sofisticadas, y más interesantes, llamativas y ricas del panorama colombiano. El problema es que la han rodeado muchos prejuicios”.

Esa nueva generación, sin embargo, no está desligada de la tradición. Sus sonidos surgieron gracias a que interiorizaron la música que escuchaban en la casa cuando eran pequeños y la mezclaron con sonidos del mundo. “Yo estudié cinco años de bandoneón en Buenos Aires, me encanta el tango y soy fan de Piazzola –cuenta Giovanni Parra, director del Quinteto Leopoldo Federico–. Pero también soy bogotano y se me ocurrió imaginarme a la música andina colombiana con los instrumentos del tango. Y no pretendo fusionar géneros, lo que nosotros hacemos es bambuco con otro formato, y no tango”. Algo similar dice Juan Diego Moreno, vocalista de los Rolling Ruanas: “Esta es la música que heredamos de nuestros ancestros, pero para las nuevas generaciones a veces no tiene el mismo significado que tuvo hace unos años. Nosotros tratamos, a través del ‘rock’, de comunicarle mejor esta tradición a los jóvenes”. (La música andina está más viva que nunca, 2017)

MARCO REFERENCIAL.

Tesis presentada por

MILLER ANDRÉS MÁRQUEZ DÍAZ.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARTES DEPARTAMENTO DE MÚSICA BOGOTÁ  
D.C.

2011.

**Grabación, edición y mezcla de una propuesta en música andina.**

INSTRUMENTOS Y FORMATO.

A continuación, se relaciona el formato instrumental completo manejado por la agrupación, discriminado en diferentes categorías.

Grabación, edición y mezcla de una propuesta en música andina latinoamericana. 14

#### INSTRUMENTOS DEL FORMATO INSTRUMENTAL ANDINO

#### INSTRUMENTOS FUSIÓN

#### PERCUSIÓN

- - Bombo legüero
- - Chajkchas
- - Palo de lluvia
- - Guacharaca
- - Cajón peruano
- - Redoblante
- - Tom de piso
- - Tom de aire
- - Pandereta
- - Celesta
- - Congas

#### CUERDAS

- - Guitarra
- - Charango
- - Ronroco
- - Walaycho
- - Bajo
- - Tiple
- VIENTOS
- - Pito
- - Quena

- - Quenacho
- - Toyos
- - Bastos
- - Maltas
- - Chulis
- - Rondador
- - Antaras
- - Saxofón
- - Clarinete
- - Flauta Traversa

VOCES

PROCESO DE GRABACIÓN

El producto sonoro final del presente trabajo de grado se obtuvo después de atravesar los siguientes tres momentos fundamentales.

#### 1. Grabación:

El proceso de grabación (realizado por completo en el estudio de grabación de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana la cual contribuyó a reafirmar los conocimientos adquiridos durante la carrera, particularmente en lo relacionado al énfasis de ingeniería de sonido y a las asignaturas de grabación I, II y III. La grabación siempre conservó el mismo orden establecido desde un principio, a saber, iniciar grabando las percusiones, luego el bajo, después las armonías (guitarra, tiple, charango, etc.) y por último las melodías y las voces. (Márquez, 2011)

#### ✓ GRABACIÓN Y MEZCLA SURROUND PARA UN GRUPO DE MÚSICA ANDINA

Presentado por Andrea Rodríguez estudiante de música con énfasis en ingeniería de sonido de la universidad javeriana.

Muy interesante porque ella grabo instrumentos andinos, pero más enfocado hacia la producción de la música andina llevándola a una mezcla surround.

Ella utiliza las técnicas ya existentes en grabación pero no desarrollo nuevas técnicas de microfoneo. (Rodríguez A. 2010).

## GRABACIÓN PRODUCCIÓN ANDINA

Un álbum grabado por la artista ecuatoriana Mariela Condo, incluye 13 canciones, composiciones propias de Mariela y diez canciones de repertorio latinoamericano, los temas pertenecen a composiciones de Colombia, México, Ecuador, Cuba y Argentina.

El álbum se grabó enteramente en pro tools 11 y se capturaron flautas, clarinete, violoncelo, guitarra e instrumentos andinos como sikus, quena, quenacho, zampoñas, bombo leguero, bongo, percusión menor y voces.

Par el proceso de captura se utilizaron diferentes tipos de micrófonos.

Para el bombo leguero se utilizó el micrófono de cinta apex 205

Para el cajón se utilizaron dos micrófonos, en la parte posterior un akg 205 para el cuerpo del cajón y en la parte frontal un neuman km 84 para el ataque del instrumentista.

Para la guitarra percutida se asignó un akg 451B y un micrófono de condensador de diafragma pequeño tipo lápiz cardiode Neumann km 84 , en el redoblante un shure sm 57y para los over heads se implementó un par km 84.

El violoncelo se decidió capturar con el Neumann tlm193.

Referente a los vientos se microfoniaron con dos micrófonos Neumann tlm 103 para la parte de arriba, sobre las llaves, y un sennheiser MD 421 para la parte de abajo sobre la boca del instrumento.

Para los instrumentos andinos se grabó con Neumann KM 84 con anti pop, y el segundo grupo de instrumentos se grabó con sennheiser MD 421 y el bombo leguero con un electrovoice RE 20. Orejuela, D. y Millán, A. (2005).

## PERTINENCIA DEL PROYECTO

Es pertinente este proyecto porque estas técnicas van a ser de gran ayuda para para innovar en las producciones musicales .Esto con la finalidad de ofrecer a los productores e ingenieros de grabación enriquecer su conocimiento en grabación y adecuar estas técnicas en sus producciones.

Éste proyecto quiere permitir apreciar la música andina colombiana y llevarla a otro nivel sonoro más profesional y con un alta calidad. Teniendo estos lineamientos como fundamento, la tarea final es crear un proyecto que genere un impacto en la audiencia y al mismo tiempo contribuya tanto a la música andina como para la producción musical.

## METODOLOGÍA

LA METODOLOGÍA SERÁ LA SIGUIENTE:

Se investigara cada instrumento, su contenido armónico, su rango dinámico, materiales con los que esta echo y diseño de cada instrumento, Se grabara por separado cada instrumento, se elegirán de acuerdo a cada instrumento los micrófonos adecuados para grabarlos. También se desarrollarán las habilidades adquiridas durante la carrera en los campos de grabación, edición y mezcla. En registro de audio y video se va a mostrar el proceso de grabación de instrumentos, técnicas utilizadas y las entrevistas a músicos del género andino e ingenieros de grabación. Se tendrá documentado en Word el proceso de las entrevistas, las técnicas, imput list, diagramas de bloque, diagramas de microfoneo, micrófonos a utilizar y demás elementos que el proyecto requiere.

## RECURSOS DEL PROYECTO

Este proyecto está enfocado en desarrollar técnicas de grabación para instrumentos andinos, las cuales no existen actualmente.

Los recursos a usar son:

- ✓ 8 horas de grabación en estudios audiovisión.
- ✓ Los instrumentos a grabar son: Quena, zampoña, charango, bandola, bombo leguero, cajón
- ✓ Recursos humanos: productor música, realizador audiovisual, músicos.
- ✓ Transporte para los músicos, camarógrafos y personal de logística adecuado para este proyecto.
- ✓ pre producción en el home studio, para editar mezclar, grabar e investigar los instrumentos seleccionados para este proyecto.
- ✓ post producción en la edición de video y musicalización.
- ✓ Presupuesto final de las cotizaciones distribuidos en gastos necesarios que el proyecto requiere.

## DEFINICIÓN DE ENTREGABLES

1. Todas las grabaciones empleadas para la edición del video.
  2. Musicalización de los videos en la presentación.
  3. video con todas las técnicas de grabación modificadas en este proyecto, imágenes, audios, etc...
  4. Presentación en power point del proyecto de grado plasmado en una presentación con videos sobre las las técnicas modificadas y elaboradas para cada instrumento.
- 
1. Musicalización de los videos en la presentación
  2. Documento en Word y video con todas las técnicas de grabación modificadas y desarrolladas en este proyecto, imágenes, audios, etc.



CONCRETAS.										
RECOPIACION DE TODO EL MATERIAL GRABADO DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS. TIPOS DE MICROFONOS A UTILIZAR PARA CADA INSTRUMENTO Y POSICIONES DE CAPTURA.										X

Meses Actividades	ABRIL				MAYO			
	1	2	3	4	1	2	3	4
CONTRATAR CAMAROGRAFO PROFECIONAL PARA HACER TODO EL ARTE Y LA PRODUCCION EN VIDEO DE VIDEO EN AUDIOVICION	X							
IMPULSO LISTA Y STAGE PLOT A UTILIZAR EN AUDIOVICION		X						
CONTRATAR CAMAROGRAFO PROFECIONAL PARA HACER TODO EL ARTE Y LA PRODUCCION EN VIDEO DE VIDEO EN AUDIOVICION (POR MOTIVOS AJENOS A LA UNIVERSIDAD FUE CANCELADA LA			X					



SESION DE GRABACION EN AUDIOVISION								
GRABACION EN AUDIOVISION DE EL PROYECTO FABIAN TRIANA ENSAMBLE Y MUSICOS INVITADOS				X				
GRABACIÓN, EDICIÓN Y MEZCLA					X	X	X	
FINALIZACION Y ENTREGA DE ESTE PROYECTO EN POWER POINT, CON TODOS LOS ENTREGABLES Y PRESENTACION QUE ESTE PROYECTO PREOPONE								X

## REFERENCIAS

-La música andina está más viva que nunca. Revista semana. 8 de julio de 2017.  
 Disponible: [www.semana.com/cultura/articulo/musica-andina-nuevas-generaciones.../531607](http://www.semana.com/cultura/articulo/musica-andina-nuevas-generaciones.../531607)

-Márquez. M. A. (2011), *Grabación, edición y mezcla de una propuesta en música andina Latinoamericana.* (Grabación de 5 temas de la agrupación de música andina latinoamericana A'ZUR). Pontificia universidad Javeriana. Facultad de artes. Departamento de música. Bogotá D.C. Accedido el día 6 de Septiembre, desde: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11698>

-Mejía, C. G. (2016), *Creación de un manual de técnicas de grabación para instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos, evidenciados en un ep de cinco temas.* (Tesis), Escuela de música UDLA. Ecuador. Accedido el día 20 de Septiembre, desde: [file:///C:/Users/Adagio%20sound/Downloads/UDLA-EC-TLMU-2016-14%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Adagio%20sound/Downloads/UDLA-EC-TLMU-2016-14%20(1).pdf)

-Orejuela, D. & Millán, A. (2005). *Grabación Mariela Conde* (Artículo), Difusión magazine, Disponible:

<http://www.diffusionmagazine.com/index.php/biblioteca/categorias/produccion/420-grabacion-mariela-condo>

-Ríos O. D. , Tovar J.C. & Ceballos L.C. *Propuesta interpretativa de la música andina colombiana en formato de cuarteto típico colombiano*. Pereira (2008).

Disponible:

<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1612/78138861R586.pdf;sequence=1>

-Rodríguez A. (2010) *Grabación y mezcla surround para un grupo de música andina*. Pontificia universidad Javeriana. Accedido el día 14 de Octubre de 2017, desde: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4472/tesis196.pdf?sequence=1>