

The Beatles Vive en la Actualidad

Ana María Ramírez Gallego

Asesor de proyecto: María Elvira Escandón

Universidad El Bosque

Proyecto de grado: The Beatles Vive en la Actualidad

Bogotá, Colombia.

2021 – 1

“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

Quiero agradecer a la Universidad El Bosque por permitirme llevar a cabo este proyecto tan constructivo para mí como profesional. Gracias a mi asesora, María Elvira Escandón, por su amor, paciencia, entrega y dedicación durante todo el proceso de creación de este proyecto y mi desarrollo como vocalista, y a mi maestra Carolina Melo, por todo lo aprendido, sus enseñanzas que me llevo para la vida y por el cariño, buena energía y disposición siempre. Gracias a todos los docentes y compañeros que durante cinco años han aportado en mi desarrollo y crecimiento como músico y como persona.

Gracias a aquellos músicos que aportaron con su talento en este proyecto: Samuel Vargas, Nicolás Caicedo y Juan Felipe Sánchez. Un agradecimiento especial al gran Jorge Holguín (Pyngwi) por su aporte esencial en la producción final de los arreglos concretados en el proyecto, y a mi gran amiga, Daniela Córdoba, por su apoyo incondicional y su gran trabajo de producción audiovisual.

Gracias a aquellos amigos que compartieron estos años en la Universidad El Bosque conmigo: Catalina Avendaño, Juliana González, Ana Paola Piedrahíta, Carolina Monroy, Luisa Zarama, Nathalia Villadiego, Juan Botero, Sebastián Ruiz, Esteban Romero, Brigith Padilla, Andrea Valcárcel y tantos más. Amigos que quedan para la vida. Gracias a mi mejor amigo, Santiago Cruz, por apoyarme en este proceso. Gracias a mis amigas, Carolina Hernández y Daniela García, por siempre impulsarme.

El mayor agradecimiento es para mi familia: a mi papá, por apoyarme y permitir que todo esto fuera posible, a mi mamá que me ha visto crecer paso a paso como persona y como profesional, y que cree en mí y me ha apoyado más que cualquier otra persona con el amor más grande. Gracias a mis hermanas, Mónica, Camila y Paulina, y a mi hermana Carolina, por su apoyo y por siempre querer impulsar mi carrera. A Constanza, gracias por siempre tener fe en mí. Gracias a mi novio, Andrés Galvis, por impulsarme, amarme incondicionalmente y motivarme cuando lo necesité.

Finalmente, gracias a mis ídolos y ejemplos a seguir, Lady Gaga y Bruce Dickinson, por inspirarme en la creación de este proyecto.

Índice

1. Resumen.....	1
2. Palabras clave.....	3
3. Objetivo.....	5
3.1 Objetivos específicos	
4. Desarrollo del proyecto, Bitácora audiovisual Webpage: https://anitaramirezmusic.wixsite.com/my-site	6
5. Referencias.....	7

1. Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo general, a través de la investigación-creación, comprender, interiorizar e integrar los elementos musicales y vocales que caracterizan a Lady Gaga y a Iron Maiden, específicamente en las canciones “Bloody Mary” y “Born This Way” de Lady Gaga y “Hallowed Be Thy Name” de Iron Maiden, y reflejarlos en tres arreglos de canciones de The Beatles.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario hacer un acercamiento de manera global a los recursos musicales y vocales que manejan estos dos artistas y a los aspectos generales de los géneros que abarcan para así tener un contexto. Teniendo estos conceptos claros se realizaron los respectivos análisis de las canciones “Bloody Mary”, “Born This Way” y “Hallowed Be Thy Name” a través de transcripciones, desglose de elementos y recursos y análisis auditivos de la forma, melodía, armonía y ritmo, entre otros aspectos clave. Esto permitió la extracción de herramientas fundamentales para la creación de los arreglos.

A raíz de este proceso de investigación y análisis se pudo llevar a cabo el presente proyecto, en el cual se realizaron tres arreglos de las canciones “A Day in the Life”, “While My Guitar Gently Weeps” y “Come Together”, para un formato instrumental convencional de batería, bajo, guitarras, coros y voz principal, añadiendo instrumentos electrónicos como sintetizadores, pads y secuencias. En los arreglos se utilizaron recursos de rearmonización, uso de samples e instrumentos electrónicos, estilos vocales e interpretativos, armonías vocales y adaptaciones de motivos rítmicos.

Como producto final se obtuvieron tres arreglos en los que se integraron exitosamente los recursos extraídos de los análisis y con los cuales se logró dar una sonoridad que integra el sonido propio de Lady Gaga con el de Iron Maiden. Este resultado final es un aporte para introducir a la academia conceptos más globales de músicas populares.

Abstract

The main objective in this project through a research-creation method, is to understand, internalize and integrate the musical and vocal elements that characterize Lady Gaga and Iron Maiden, specifically in the songs "Bloody Mary" and "Born This Way" by Lady Gaga and Iron Maiden's "Hallowed Be Thy Name", and reflect them in three arrangements of songs by The Beatles.

Making an approach to the musical and vocal resources of these two artists and to the general aspects of their genres was necessary in order to have a context to develop the project. Having these clear concepts, the respective analysis of the songs "Bloody Mary", "Born This Way" and "Hallowed Be Thy Name" were carried out through transcriptions, breakdown of elements and resources and auditory analysis of the form, melody, harmony and rhythm, among other key aspects. This allowed the extraction of fundamental tools for the creation of the arrangements.

As a result of this research and analysis it was possible to carry out this project in which three arrangements of the songs "A Day in the Life", "While My Guitar Gently Weeps" and "Come Together" were created for a bass, drums, guitars, backing vocals and lead vocals format, adding electronic elements such as synthesizers, pads and electronic sound sequences. Through the creation process of these arrangements it was necessary to use the resources analyzed previously, such as reharmonizations, samples and electronic instruments, vocal style, vocal harmonies and the adaptation of rhythmic motifs.

As a final product three arrangements were obtained, in which the resources extracted from the analysis were successfully integrated. Due to this, integrating Lady Gaga and Iron Maiden's distinctive sounds in the arrangements was possible. This final result contributes with global concepts from popular music to the academic area .

1. Palabras clave

Lady Gaga, Iron Maiden, Bruce Dickinson, The Beatles, Arreglos, Adaptación, Apropiación, Rearmonización, Armonías vocales, Pop, Heavy metal, EDM, Rock, Música.

Keywords

Lady Gaga, Iron Maiden, Bruce Dickinson, The Beatles, Arrangements, Adaptation, Appropriation, Reharmonization, Vocal harmonies, Pop, Heavy metal, EDM, Rock, Music.

2. Objetivo

Realizar tres arreglos de tres canciones de The Beatles, utilizando recursos musicales, vocales e interpretativos de la cantante estadounidense Lady Gaga y el cantante Bruce Dickinson (vocalista principal de la banda británica Iron Maiden), desarrollando un sonido propio.

3.1 Objetivos específicos:

1. Ampliar el formato convencional de bajo, batería, piano y guitarra con instrumentos electrónicos como secuencias, pads, sintetizador, white noise, etc. para unir los sonidos de ambos referentes.
2. Rearmonizar segmentos de los temas de The Beatles de tal manera que adquieran un lenguaje característico de Iron Maiden.
3. Generar atmósferas con secuencias, backgrounds vocales y efectos en los instrumentos.
4. Encontrar un nuevo sonido en mi interpretación de estos tres temas, a partir de la exploración de los dos referentes.
5. Utilizar recursos audiovisuales donde se muestren los referentes analizados y los temas originales versus el resultado final de mi propuesta.

3. Desarrollo de Proyecto, Bitácora audiovisual Webpage

Link: <https://anitaramirezmusic.wixsite.com/my-site>

4. Referencias

- Anónimo (2010) *Ask a real musician: 5 classic male metal singers*. Invisible Oranges. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.invisibleoranges.com/ask-a-real-musician-5-classic-male-metal-singers/>
- Anónimo (2020) *Success of Lady Gaga Singing Style*. BecomeSingers. Recuperado de: <https://www.becomesingers.com/singer-success/success-of-lady-gaga-singing-style>
- Avendaño, N. (2014) *¿Qué es la voz mixta?*. CantaLírico. Recuperado de: <https://www.cantalirico.com.ar/2014/06/16/que-es-la-voz-mixta/>
- Borja Valdivieso, D. (2015) *Música Contemporánea*. Universidad de San Francisco de Quito. Quito, Ecuador. Recuperado de: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3953/1/113934.pdf>
- Butler, M. (2006) *Unlocking the Groove: Rhythm, meter, and musical design in Electronic Dance Music*. Indiana University Press. Estados Unidos. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=opzZzFUGDfEC&oi=fnd&pg=PP11&dq=dance+music&ots=6QyjEbsmvv&sig=bmKDVbwyZYzvnA04vi81x0rtHgY&redir_esc=y#v=onepage&q=dance%20music&f=false
- Collins, N. (2012) *Influence in early electronic dance music: An audio content analysis investigation*. University of Sussex. Sussex, Reino Unido. Recuperado de: <http://archives.ismir.net/ismir2012/paper/000001.pdf>
- Daniels, N. (2012) *Iron Maiden: The ultimate unauthorized history of the beast*. Voyageur Press. Minneapolis, EEUU. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=ev4lhjF45ngC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Iron+Maiden+bio&ots=BOYjN-jC7s&sig=1_ycG5uvwswDCNGct2FmYoTqpv4&redir_esc=y#v=onepage&q=Iron%20Maiden%20bio&f=false
- Femenia de Toledo, M. (2014) *El EDM en Estados Unidos. Género, cultura e industria*. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/78522036.pdf>
- Flores Rodrigo, S. (2008) *Música y adolescencia: la música popular actual como herramienta en la educación musical*. Instituto de la Juventud (INJUVE). Madrid, España. Recuperado de: <http://www.injuve.es/sites/default/files/9322-03.pdf>
- González Páez, C. (2014) *La orquesta de guitarras interpreta a The Beatles. Proceso para la creación de arreglos destinados a ensamble de guitarras a partir del análisis de dos canciones de The Beatles*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1452>
- Gutman, P. (2019) *Come Together: A Compositional Analysis of The Beatles' Abbey Road Album*. UCLA. Los Angeles, EEUU. Recuperado de: <https://escholarship.org/uc/item/15t9f8kr>

- Koskimäki, J. (2006) *Happiness is... a good transcription*. University of Jyväskylä. Jyväskylä, Finlandia. Recuperado de: <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/13446/9513925730.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Llamazares, R. (No hay año) *Voz de cabeza: qué es y cómo mejorarla?*. Vocal Studio. Madrid, España. Recuperado de: <https://vocalstudio.es/2017/10/10/voz-de-cabeza/>
- Martínez, A. (2014). *¿Es el edm lo peor que le ha pasado a la música en su historia?*. Recuperado de: <http://pijamasurf.com/2014/05/es-el-edm-lo-peor-que-le-ha-pasado-a-la-musica-en-su-historia/>
- Mayerhoff, R, Guzman, M, Jackson-Menaldi, C, Munoz, D, Dowdall, J, Maki, A, Johns, M, Smith, L, Rubin, A. (2013). Analysis of Supraglottic Activity During Vocalization in Healthy Singers. Recuperado de: <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/102636/lary24310.pdf?sequence=1>
- Meireles, A. (2017) *Acoustic Analysis of Voice Quality in Iron Maiden's Songs*. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitoria, Brasil. Recuperado de: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/anais_coloquio/article/view/13464/1125611315
- Melissa, A. Click, Hyunji Lee & Holly Willson Holladay (2013) *Making Monsters: Lady Gaga, Fan Identification, and Social Media*, *Popular Music and Society*, 36:3, 360-379, DOI: [10.1080/03007766.2013.798546](https://doi.org/10.1080/03007766.2013.798546). Taylor & Francis Online. Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007766.2013.798546>
- Milas, A. (2021) *The Band*. Página oficial de Iron Maiden. Keane Creative Ltd. Recuperado de: <https://www.ironmaiden.com/the-band>
- Moreno, V., Ramírez, M., de la Oliva, C., Moreno, E., y otros. (2017) *Biografía de Lady Gaga*. Busca Biografías. Recuperado de: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9719/Lady%20Gaga>
- Phillips, W., Cogan, B. (2009) *Encyclopedia of Heavy Metal Music*. Greenwood Press. Westport, Connecticut, London. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=52hFCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=heavy+metal+music&ots=egM3hUd5X_&sig=2W6SrQ4Io4XQQck3A1aeya1rP7Y&redir_esc=y#v=onepage&q=heavy%20metal%20music&f=false
- Ramsey, M. (2020) *The Secret Behind Lady Gaga's Golden Pipes: Chest Voice*. Ramsey Voice Studio. Recuperado de: <https://ramseyvoice.com/secret-behind-lady-gaga-award-wins-chest-voice/>
- Reynolds, S. (2012) *How rave music conquered America*. The Guardian. Recuperado de: <http://www.theguardian.com/music/2012/aug/02/how-rave-music-conquered-america>
- Rojek, C. (2011) *Pop Music, Pop Culture*. Polity Press. EEUU. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=0etNdRiHWBcC&oi=fnd&pg=PP2&dq=pop+music&ots=8k52eMRHgF&sig=W24AmoWalbyRf27gwKG_niPWxJ0&redir_esc=y#v=onepage&q=pop%20music&f=false

- Rogers, K. (No hay año) *Pitch*. Britannica. Recuperado de: <https://www.britannica.com/art/12-tone-music>
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004) Biografía de Lady Gaga. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gaga.htm>
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004) *Biografía de Iron Maiden*. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/iron_maiden.htm
- Ruiza, M. Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Biografía de The Beatles*. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beatles.htm>
- Shore R. (2014) *NWOBHM 30 Years On*. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/242575054/NWOBHM-30-pdf>
- Wind, K. (no hay año) *How to Sing Like Lady Gaga*. VoicesInc. Recuperado de: <https://www.voicesinc.org/how-to-sing-like-lady-gaga/>

VIDEOGRAFÍA:

- Anthony Vincent (2016) *Lady Gaga - Perfect Illusion (In the Style of Iron Maiden) feat. E Rock*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=IDpI2-KKrjo>
- BassBuzz (2020) 7 Reasons Steve Harris is a Metal. Bass. Legend. (+Lesson Tips). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=dPz1MJJWcv0>
- Crazy Gaga, Faga S. Savage Mind Production (2016) *Applause – Lady Gaga – Feat Bruce Dickinson*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ROyzkiQ3ovE>
- Chris Liepe (2020) *How to Sing Like Bruce Dickinson. Iron Maiden (Open, Balanced, Lighter Mix) NOT a Reaction Video*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=psTV5jQ5-KY>
- Dantallica (2014) *The Maiden Progression*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Bs0fwvi0Ub8>
- Gret Rocha (2019) *Cómo cantar como Lady Gaga – Análisis y estilo vocal – Gret Rocha*. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=9usxyhekaZU&t=242s>
- Hot Vibe On (2015) *Hablemos del EDM*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=sljKjbC5CNA>
- Ladrianrm7 (2011) *Born This Way (Acapella) - Lady Gaga*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=HTAAirgeorH0>

- Pop Deconstructed (2017) *Lady Gaga - Born This Way (Official Studio Acapella & Hidden Vocals/Instrumentals)*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=um_6nSueHQc
- Roman Varypaev (2018) *Lady Gaga - Bloody Mary (Stems) [TURN ON SUBTITLES]* ❤️❤️❤️ *gregorian choir is amazing! It's so dark!* Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Ic8cGsq-JqE>
- Ken Tamplin Vocal Academy (2020) *Bruce Dickinson - Iron Maiden - ISOLATED VOCALS - Analysis and Tutorial - Ken Tamplin Vocal Academy*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=CLyVAG5fSKg>
- Ken Tamplin Vocal Academy (2020) *How To Sing Like BRUCE DICKINSON - Iron Maiden - Ken Tamplin Vocal Academy*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=wHpXi2poejA>
- Vasilis pap (2014) *Lady Gaga – Bloody Mary (Official Acapella)*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ITRbLJWY0Ys>
- Zach Ansley (2019) *Vocal Coach ANALYZES Iron Maiden! (Bruce Dickinson)*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Q_dLEr_z4tk