

SERENATA PARA EL ALMA

SERGIO ANDRES FERREIRA GONZALEZ

Trabajo de grado presentado para optar al título de maestro en música con énfasis
en arreglos musicales

Asesora:

Ana Margarita Giraldo Veloza

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
ÉNFASIS EN ARREGLOS MUSICALES
BOGOTÁ, COLOMBIA
2023

NOTA DE SALVEDAD DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

“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.”

1. Resumen

"Serenata para el alma" es un proyecto que nace desde el interior, buscando suplir la necesidad que la mayoría de seres humanos tienen de expresar sus sentimientos hacia los seres que aman. En este caso, el compositor detrás del proyecto expresa cómo siente y vive su relación con 4 personas muy importantes en su vida, realizando el arreglo de 4 canciones de su autoría. Los arreglos de estas canciones están inspirados en elementos musicales del mariachi y el neo soul, géneros musicales que se caracterizan por su inclinación hacia el sentimiento, el "Feeling" y la expresividad, conceptos que acompañan de forma adecuada esta dedicatoria.

Tanto el mariachi como el neo soul son géneros identitarios, el primero representativo de México y el segundo de la cultura afroamericana. A pesar de sus orígenes distintos, ambos géneros han enriquecido otros estilos musicales y han abierto las puertas a nuevas sonoridades. El compositor detrás de este proyecto aprovecha la versatilidad de estos dos géneros, que a primera escucha podrían parecer distantes, pero que pueden convivir juntos. Es en este punto donde busca enriquecer su lenguaje como músico e iniciar la búsqueda de un sonido propio.

2. Palabras clave

Mariachi, Neo soul, Canciones, Serenata, Ranchera, Pulso, Armonía, Alma, Composición, Arreglos, Sentimiento.

3. Abstract

“Serenata para el alma” is a project that is born from the inside, seeking to meet the need that most human beings have to express their feelings towards the beings they love. In this case, the composer behind the project expresses how he feels and lives his relationship with 4 very important people in his life, making the arrangement of 4 songs of his authorship. The arrangements of these songs are inspired by musical elements of mariachi and neo soul, musical genres that are characterized by their inclination towards sentiment, "Feeling" and expressiveness, concepts that appropriately accompany this dedication.

Both mariachi and neo soul are identity genres, the first representative of Mexico and the second of Afro-American culture. Despite their different origins, both genres have enriched other musical styles and have opened the doors to new sounds. The composer behind this project takes advantage of the versatility of these two genres, which at first listen might seem distant, but can coexist together. It is at this point where he seeks to enrich his language as a musician and begin the search for his own sound.

Este trabajo de grado se encuentra consignado en el siguiente enlace:

<https://sergioaferreirag.wixsite.com/my-site-4>

Contenido

1. Inicio.
2. Canciones.
3. Contexto:
 - 3.1 Personal.
 - 3.2 Musical:
 - 3.2.1 Mariachi: el mejor amigo.
 - 3.2.2 Neo soul: redecorando la casa.
 - 3.3 Referentes.
4. Marco Teórico
 - 4.1 Canción: Música con texto que guía un sentimiento
 - 4.2 Neo soul y sus elementos característicos
 - 4.3 Mariachi y sus estilos característicos
5. Creación.
6. Conclusiones.
7. Bibliografía.

1. Inicio

Propósito

“Serenata para el alma” es un proyecto que nace desde el interior, buscando suplir la necesidad que la mayoría de seres humanos tenemos de expresar nuestros sentimientos hacia los seres que amamos. En mi caso, expresaré cómo siento y vivo mi relación con 4 personas muy importantes para mi vida, realizando el arreglo de 4 canciones de mi autoría, a partir de elementos musicales del mariachi y el neo soul, géneros musicales que tienen una inclinación muy importante hacia el sentimiento, el Feeling y la expresividad, conceptos que acompañan de forma adecuada esta dedicatoria.

El mariachi como el neo soul son géneros identitarios, tanto de un país como México en el caso del mariachi, como de la cultura afroamericana en el caso del neo soul, pero también han enriquecido otros géneros y estilos musicales, abriendo las puertas a nuevas sonoridades. Esta es la puerta por la que entro y aprovecho la versatilidad que tienen los 2 géneros, los cuales a primera escucha parece que no son tan cercanos, pero creo que pueden llegar a convivir juntos. Y es en este punto donde quiero enriquecer mi lenguaje como músico e iniciar la búsqueda de un sonido propio.

2. Canciones

[Enlace directo a la página de canciones en la bitácora](#)

Créditos:

Composición y Arreglos: Sergio Ferreira

Voz principal y coros: Sergio Ferreira

Guitarra acústica y Guitarrón (MIDI): Sergio Ferreira

Batería (MIDI): Sergio Ferreira

Teclados y sintetizadores (MIDI): Sergio Ferreira y Juan Camilo Guerrero Bastidas

Trompeta (MIDI), violines (MIDI) y Guitarra eléctrica (MIDI): Sergio Ferreira

Mezcla: Juan Alejandro Hernandez (HSPIN)

Letras: Sergio Ferreira

3. Contexto

[Enlace directo a la página de contexto en la bitácora](#)

3.1 Personal

[Enlace directo a la página de contexto personal en la bitácora](#)

Nací en una familia donde en mi infancia el trabajo principal era ser mariachis. Más allá de ser solo un trabajo, era su pasión. Recuerdo cómo en las reuniones familiares, mi abuelo y mis tíos se reunían para cantar canciones clásicas del género. Esto hizo que admirara la música mariachi, su riqueza interpretativa, los instrumentos acústicos y su expresión dramática en cierto sentido. Ya sea una letra de desamor, de conquista o de la vida, se canta con todo el corazón. Debido a esto, siempre he sentido una sensibilidad especial hacia la música apasionada, aquella que se siente en lo más profundo del alma y nos transporta a recuerdos, personas o nos hace soñar con lo que podría ser. Sería en mi adolescencia cuando me acerqué a la música como intérprete, empecé a tocar la guitarra y a crear mis propias canciones. Componía letras y melodías, iniciando así mi camino en la música, no solo como un espectador o admirador, sino como un intérprete empírico pero apasionado.

Durante todos esos años, la batería siempre llamó mi atención. Me cautivaba con su fuerza y me llevó a explorar otros géneros musicales como el rock y el pop. Sin embargo, no fue hasta que compré mi primera batería a los 17 años que decidí estudiar música de forma profesional. Durante mi proceso de estudio del instrumento, me adentré en géneros como el jazz, ritmos afrocubanos, ritmos brasileños, funk, entre otros. Pero no fue hasta mi primer semestre de estudios de arreglos, a través de un ejercicio académico, donde escuche el neo soul, exploramos sus elementos, despertando en mí una curiosidad por conocer más sobre este género y su riqueza sonora. A partir de estas experiencias y vivencias, surgió en mí el deseo de profundizar y aprender más sobre el mariachi y el neo soul, buscando enriquecer mi lenguaje musical y generar recursos que no solo sean útiles para mí como compositor, sino que también puedan ser compartidos con otros músicos interesados en alguno de estos géneros.

3.2 Musical

[Enlace directo a la página de contexto musical en la bitácora](#)

3.2.1 Mariachi: el mejor amigo

El mariachi, un género musical regional de México, fusiona influencias europeas de España y Francia, elementos aborígenes y contribuciones africanas. Aunque su lugar de origen exacto es objeto de debate, muchos sostienen que la cuna se encuentra en el occidente mexicano, principalmente la zona de Jalisco (Jáuregui, s. f.). Es relevante subrayar que la cuna representa el entorno donde un bebé se desarrolla y adquiere su identidad, aunque no necesariamente el lugar de su nacimiento. Esta música, que tuvo su inicio en el ámbito rural, experimentó una expansión notable gracias a la interacción cultural generada por la revolución mexicana y la migración de las zonas rurales a las urbanas. En este contexto, varios individuos optaron por dedicarse al mariachi a tiempo completo. No obstante, en aquel entonces, no se autodenominaban como mariachis (Jáuregui, s. f.). Es fundamental destacar que gradualmente el término se afianzó y quedó establecido en 1952.

Durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940), su política nacionalista propulsó al mariachi como un símbolo crucial de la identidad mexicana. Esto provocó un interés comercial por parte de compañías discográficas, radiofónicas y cinematográficas. De hecho, fueron las películas las que comenzaron a popularizar el mariachi, contando con la participación de músicos como Luis Aguilar, Lucha Villa, Rosita Alvirez, Marga López y Miguel Aceves Mejía, entre otros. Estas películas contribuyeron a la popularización de las giras de cantantes con grupos musicales y mariachis. Como señala Jesús Jáuregui, "el mariachi adoptó

cualquier género musical", desde boleros hasta polkas, paso doble, mazurcas, entre otros. Hoy en día, el mariachi incluso se fusiona con géneros como el rock y el pop, mostrando su versatilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales (Rouso, J., Gamba, S., & Guellburt, M. (Productores), & Guillburt, M. (Director). (2009). El Mariachi [Película documental]. México: Anima Films).

El mariachi tuvo su origen como un conjunto de cuerdas, utilizando instrumentos traídos de España y desarrollando la vihuela mexicana y el guitarrón, junto con la guitarra como instrumento principal. Este formato inicial a menudo incluía violines y arpa. Posteriormente, se añadió la trompeta, lo que requirió la incorporación de más músicos en las secciones de cuerdas para equilibrar el sonido con el timbre penetrante de este instrumento. Fue gracias a la estación radial XEW que la trompeta se consolidó como un elemento distintivo del mariachi, siendo en aquel entonces solo dos trompetistas en todo Tenampa, un barrio de Garibaldi. Uno de los músicos destacados fue Miguel Martínez Domínguez, quien fue presentado en 1940 por el renombrado Mariachi Vargas de Tecalitlán. Así, el mariachi evolucionó de ser un conjunto de cámara a transformarse en una verdadera orquesta (Rouso, J., Gamba, S., & Guellburt, M. (Productores), & Guillburt, M. (Director). (2009). El Mariachi [Película documental]. México: Anima Films).

3.2.2 Neo soul: reddecorando la casa

A mediados de los años noventa, un grupo de jóvenes se reunía en The Last Drop Coffeehouse en Philadelphia. Compartían un profundo interés por la música y la poesía, dos formas de expresión siempre ligadas entre sí. Sin embargo, este grupo empezó a gestar algo nuevo y diferente. Lo interesante es que tomaron elementos del soul, tanto en su intención como en su interpretación, y los adaptaron a su propio estilo (SoulSanctuaryInc, 2017). Algunos señalaban que el concepto de neo soul carecía de sustancia, comparándolo con la idea de no construir una casa nueva, sino más bien reddecorarla (Oree, 2017). Este título resultaba desagradable para muchos, ya que el término "soul" lleva consigo una carga histórica, y llamar algo "nuevo" parecía restarle su autenticidad (SoulSanctuaryInc, 2017).

En 1995, emerge la banda de hip hop The Roots, compuesta por Tarig Trotter (Black Thought) y Amir Thompson (Questlove). Durante un concierto de The Roots, Questlove empieza a tocar al estilo de J Dilla, llamando la atención de D'Angelo, quien lo invita a colaborar en la grabación de su próximo álbum, "Voodoo". Esta colaboración sentó las bases de un movimiento (Digging The Greats, 2022). Posteriormente, se unieron a Questlove y D'Angelo James Poyser y J Dilla para fundar oficialmente The Soulquarians. El nombre se eligió debido a su mismo signo zodiacal y amor compartido por el soul, los acordes distintivos y los ritmos fuera del beat. La magia ocurrió en Electric Lady Studios en Nueva York, donde vivieron prácticamente durante años, compartiendo conocimientos y experiencias musicales.

Otros artistas como Erykah Badu, Jill Scott y Common se unieron al movimiento. Aunque el movimiento llegó a su "fin" en 2004 con la película "Dave Chappelle's Block Party", el estilo musical de los Soulquarians sigue siendo una corriente viva que perdurará en el tiempo, incluso si se transforma o evoluciona (Digging The Greats, 2022).

“el neo soul es un renacimiento del apogeo del soul analógico pero con niños digitales”
dan charnas (Charnas & Peretz, 2022)

3.3 Referentes

[Enlace directo a la página de referentes en la bitácora](#)

- **Npr tiny desk concert:** Este formato es uno de los más populares de la industria musical, pues tanto artistas emergentes como nombres grandes han pisado las oficinas de la National Public Radio (NPR por sus siglas en inglés) en Washington, Estados Unidos para sesiones acústicas únicas, íntimas y épicas. Lo que comenzó como una actuación acústica en un escritorio improvisado, se convirtió en una de las series musicales más populares de Internet. Hasta la fecha, NPR Music ha grabado y producido más de mil sesiones de Tiny Desk Concerts, que en conjunto han generado millones y millones de visitas en YouTube. (González, 2024)
- **August Green:** Pocos raperos pueden presumir de la inusual longevidad de su carrera. En el cuarto de siglo transcurrido desde su debut en 1992 (¿Puedo pedir prestado un dólar?), ha pasado de ser el hijo nativo de Chi-town a convertirse en un galán de Hollywood. Pero su inclinación por la introspección reflexiva sigue siendo constante, y es la fuerza guía en una colección oportuna la que lo encuentra usando el sombrero de un estadista del hip-hop. Pero August Greene no es todo fe ciega y promesas vacías. Si algo ha enseñado el legado de Obama es que la esperanza tiene una oscuridad opuesta a la que hay que enfrentarse. (Carmichael, 2018)
- **Mac Miller:** A lo largo de su carrera, Miller logró construir una identidad artística única y conectar con su audiencia de una manera auténtica y emocional. su vida y obra, desde sus primeros años hasta su legado en la cultura hip hop. A medida que avanzaba en su carrera, Mac Miller comenzó a experimentar con nuevos sonidos y a alejarse del estilo de hip hop más convencional que había presentado en sus primeros proyectos. En 2013, lanzó "Watching Movies with the Sound Off", su segundo álbum de estudio, que marcó un cambio significativo en su estilo musical y en su evolución artística. (Navarro, 2023)
- **D'Angelo:** Es un cantante de soul, pianista, guitarrista, compositor y productor musical. Su interés en la música comenzó desde su niñez, y en su adolescencia consiguió un contrato con la discográfica EMI Tiempo después,

lanzó su primer álbum, *Brown Sugar*, el 3 de julio de 1995. Además, D'Angelo recibió 3 nominaciones al Grammy, 1 por el álbum y 2 por sus singles. Luego de lanzar *Live At The Jazz Café*, un álbum en vivo, en 1998, comenzó a trabajar en su siguiente álbum. Lanzado el 11 de enero del 2000, *Voodoo* debutó en el #1 del Billboard 200, y recibiendo críticas aún mejores que las de *Brown Sugar*, eventualmente ganando un lugar dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según *Rolling Stone*. (*D'Angelo, s/f*)

- **Daniel Caesar:** Es un cantautor, músico y productor canadiense. Después de lanzar música de forma independiente a través del lanzamiento de dos EPs, *Praise Break* (2014) y *Pilgrim 's Paradise* (2015), Caesar lanzó su álbum debut *Freudian* en agosto de 2017, que obtuvo una gran aclamación de la crítica. La música de César está influenciada por el soul y el gospel. Su música se basa en las experiencias de su infancia y las integra con el R&B y la electrónica, mientras que sus letras exploran temas de religión y amor no correspondido. Su voz de canto se reconfigura en cada pista, a menudo virar en una, introspectivo silenciado y cadenciosa estilo. (*Daniel Caesar, s/f*).
- **Nafta:** Con un sonido muy cuidado y original esta banda se la puede emparentar en una mezcla de soul, R&B, entre los estilos principales. Fue nominado a los Premios Gardel como "Mejor Álbum Conceptual". En el año 2020 lanzan el sencillo "Vivo en el sillón" conteniendo 3 canciones. El 31 de julio de 2021 lanzan el sencillo "Duele". En el año 2021, Nafta realizó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires una función doble el jueves 16 y viernes 17 de diciembre. En 2022 arrancaron el año participando en los festivales Cosquín Rock, Rock en Baradero, Festival Futurock. El 9 de septiembre editaron la canción "Quiero verte". En noviembre de 2022 lanzan el single "Unos días más (En vivo Teatro Gran Rex)" en colaboración con el artista El Abuelo. El 28 de julio de 2023 editaron su disco de estudio "Nafta II". El viernes 3 de noviembre de 2023 Nafta anuncia el show más grande de su carrera en el Estadio Luna Park, de Buenos Aires, dónde presenta su disco "Nafta II". (CMTV, 2024)
- **Vicente Fernandez:** también conocido como "Chente Fernández" o "El charro de Huentitán" es una de las leyendas de la música mexicana. Para 1965, ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en su carrera: su música llegó a la radio. Esto ayudó a extender su fama por toda la Ciudad de México. La discografía de este cantante supera las 80 producciones discográficas y cerca de 30 películas que llegaron a las taquillas en diferentes países. Su voz, estilo particular, amplio repertorio musical y décadas de trabajo por la cultura mexicana lo han convertido en uno de los mayores íconos de su país, siendo amado por Latinoamérica y diferentes países de Europa. (Institucional, 2021)
- **Mariachi Vargas de Tecalitlán:** La historia de Mariachi Vargas de Tecalitlán se remonta a 1897 y, desde entonces, su relevancia en la cultura de México ha sido tal que la Unesco reconoció a esta legendaria formación que ha trabajado con Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez como Patrimonio

Inmaterial de la Humanidad. El último lanzamiento de Mariachi Vargas de Tecalitlán es una buena muestra de cómo la agrupación ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia: una historia pasional, con sus característicos ritmos que invitan a corear y la colaboración de la súper estrella del cine y la moda en México, Kate del Castillo. (Arteaga, 2022)

- **Pedro Infante:** Aprendió carpintería con Jerónimo Bustillos y peluquería con José María Román. Él mismo hizo su primera guitarra y la usó para cantar con ella. Fue carpintero hasta que lo dejó por cantar en clubes y en la radio. 'La Rabia' llamó al grupo con el que hizo su primera música. En 1932 entró a la Orquesta Estrella de Culiacán. Viajó en 1939 a la Ciudad de México, donde obtuvo un contrato en XEW. Destacaba aún más como cantante, pero llegó a ser una de las estrellas cinematográficas más populares de México.
- **Luis Miguel:** Luis Miguel Gallego Basteri (19 de abril de 1970) cantante y productor musical. Nació en San Juan, Puerto Rico. Por cuestiones familiares Luis Miguel tuvo que trasladarse con su familia a México. En este país duraron un buen tiempo hasta que se trasladaron a la capital española. Es el único artista latino invitado a participar en la grabación del disco "Barcelona Gold" con motivo de los Juegos Olímpicos de ese año. "América" gana el premio como "Mejor Video Musical Internacional" en los Premios MTV. Ese mismo año gana los premios Billboard "Mejor Artista Latino", "Mejor Álbum" y "Mejor Artista de la Canción en español". El álbum "Romance" recibe el premio "Laurel de Oro" en Chile al "Mejor Álbum del Año", es invitado a participar de la ceremonia de clausura de la Expo '92 de Sevilla y realiza un concierto para recaudar fondos para el Museo de los Niños en México. (OctoberCMS, s. f.)

4. Marco Teórico

[Enlace directo a la página de marco teórico en la bitácora](#)

4.1 Canción: Música con texto que guía un sentimiento

[Enlace directo a la página de canción dentro del marco teórico en la bitácora](#)

“una música con texto nos encamina hacia un objetivo concreto, pues, el texto, determina hacia donde debe derivar aquella, ayudando así, al aspecto sentimental”
Toni Gimenez (Gimenez, 1997)

Cada uno de nosotros posee una voz única, caracterizada por su propio timbre y expresión, mediante la cual comunicamos una variedad de sentimientos y

transmitimos diversas sensaciones. La canción, como expresión primigenia, surge de esta voz, lo que explica por qué resulta tan espontáneo y natural para los seres humanos manifestarse a través de ella. Sin embargo, el poder vocal alcanza su máximo potencial al combinarse con la música. El lenguaje instrumental tiene la capacidad de transmitir una multitud de emociones, pero al fusionarse con las palabras y el lenguaje, como se señaló previamente, la intención se amplifica, volviéndose más concreta y efectiva (Gimenez, 1997).

En su esencia, las canciones fusionan dos formas de arte distintas: la música y la poesía. Se estructuran de diversas maneras y disfrutan de una libertad que difiere de las rigideces de las formas artísticas tradicionales. Las letras de una canción pueden adoptar múltiples formas, desde una carta hasta una narración, entre otras posibilidades. Si bien la historia de la música ha presenciado una variedad de géneros y estilos, aquí nos centraremos específicamente en la forma de la canción popular moderna, que se estructura de la siguiente manera:

Introducción

Verso

Pre-estribillo o pre-coro

Estribillo o coro

Verso

Estribillo o coro

Puente musical

Cierre

La forma de la canción popular moderna exhibe una variedad de configuraciones, si bien algunos elementos permanecen consistentemente presentes. Uno de estos elementos es el verso, donde se desarrolla la letra de la canción, mientras que otro aspecto crucial es el estribillo o coro, que encapsula la idea principal tanto de la letra como de la música. Generalmente, el estribillo se ve respaldado por una instrumentación completa o, en ciertos casos, se acompaña de un silencio estratégico, generando un contraste con el verso. Los restantes componentes de la canción son facultativos y están determinados por la intención del compositor (Rothman & Canciones, 2015).

4.2 Neo soul y sus elementos característicos

[Enlace directo a la página de neo soul y sus elementos característicos dentro del marco teórico en la bitácora](#)

Pulso, Swing, cuantización y técnica simple complex de J dilla: El estilo conocido como Simple Complex, Jay Dee Swing o también llamado Detroit Swing, fue desarrollado por J Dilla en la máquina Akai MPC 3000. Este instrumento,

diseñado por Roger Linn, permitía a cada intérprete desarrollar una configuración de swing particular. (Loops, 2022)

Para comprender mejor esto, es importante definir algunos conceptos clave:

- **Swing:** Se refiere a la división desigual del pulso de la música, lo que resulta en una combinación de duraciones cortas y largas. A veces, se altera el segundo o cuarto pulso en un compás y esta interacción entre las notas "on-grid" (en la cuadrícula de tiempo) y las notas "off-grid" (fuera de la cuadrícula de tiempo) crea una sensación de swing. (Loops, 2022)
- **Cuantización:** La función de corrección de sincronización de tiempo, también conocida como corrección de tiempo, se utiliza para corregir los tiempos no deseados de las notas hechas a mano alzada. Esta función mueve automáticamente las notas sobre la cuadrícula de tiempo, o cerca de ella. (Loops, 2022)
- **Time shift:** El Akai MPC 3000 cuenta con una característica exclusiva: el Time Shift. Cuando esta función fue lanzada, permitió ajustar la sincronización de cada nota o sonido de forma independiente a los demás, mediante incrementos de tiempo conocidos como "Ticks". A diferencia del swing, que se aplica a un grupo de notas, el Time shift puede alterar notas individuales. Actualmente, también se le conoce como "nudge". (Loops, 2022)

En el capítulo 2 del libro "Musical Rhythm in the Age of Digital Reproductions", escrito por Annie Danielsen, se presenta una perspectiva alternativa para comprender el pulso. Danielsen introduce la idea del pulso interno, que no siempre se manifiesta a través del sonido pero está presente, ayudando a discernir si un sonido está en el pulso o fuera de él. Actividades como bailar, aplaudir o caminar son formas de expresar este pulso interno. Mientras varios estudios teóricos del ritmo resaltan la pulsación isocrónica como la principal organización del ritmo, reflejada en la notación musical y en el grid de un DAW (Digital Audio Workstation), es importante reconocer que los modelos métricos pueden tener limitaciones en su aplicabilidad. (Danielsen, 2016)

En el análisis de la canción "Left and Right" realizado en el mismo libro, se exploran tres formas de pulso:

1. **Modelo metronómico:** Este modelo presenta el pulso tradicional, marcado inicialmente por la percusión que establece las negras, mientras la guitarra sincopada aporta una sensación diferente. A medida que entran el bajo y la batería, se generan nuevas sensaciones, aunque la canción mantiene su constancia temporal incluso con eventos rítmicos diferentes.

2. Desplazamiento de tiempo local: Este fenómeno, introducido por Honin en 2001, ocurre cuando el bajo y la batería entran, creando una confusión entre las dos capas rítmicas. Esto puede causar lo que se conoce como "el problema de la cuantización", donde la expectativa de duración de los sonidos se ve alterada, requiriendo ajustes para mantener la coherencia.

Ejemplo que se evidencia en el groove de la canción, donde la capa del bombo entra en el pulso 1 "normal", luego la guitarra entra sincopada y llega tarde sobre el pulso 2, generando una discrepancia entre el pulso de la estructura y el evento sonoro actual. Como consecuencia el oyente espera una reducción en la duración del pulso que se venía siguiendo. es aquí donde entra el redoblante, en el pulso que se espera, ajustando todo al pulso "normal" que se confirmación el bombo entrando en el pulso

3. Modelo de agrupación de pulsos: Este modelo surge de la experiencia musical, donde el groove se vuelve más orgánico para el oyente y las diferentes capas rítmicas se fusionan. Se propone la noción de un "pulso extendido", donde las capas rítmicas anteriores generan una tolerancia y forman un patrón rítmico asimétrico. Es esencial tener en cuenta el tiempo global y reconocer los patrones rítmicos para comprender este modelo. (Danielsen, 2016)

Armonía, sonido y formas: Los acordes neo soul son una parte importante del vocabulario armónico contemporáneo, surgidos de una influencia diversa que incluye jazz, blues, gospel, soul y hip hop. Iniciado por artistas como Stevie Wonder y James Brown, este estilo ha evolucionado con figuras modernas como Lauryn Hill y Alicia Keys. Sus características incluyen estructuras armónicas estables, evitando el ciclo de quintas, voicings abiertos con tensiones fluidas y giros armónicos específicos que definen su sonido único. (CountBlissett, 2020)

Se emplea armonía no funcional, así como estructuras paralelas y movimientos plagales o de grado conjunto. Dentro de estas estructuras, encontramos la paralela tonal, que conserva la distancia intervalar de las notas dentro de la tonalidad, y la paralela real, que mantiene una distancia exacta entre las notas. Por ejemplo, una progresión armónica popular como IV - III - II - I en Do mayor, en paralela tonal sería: F - Em - Dm - C, desplazándose por segundas diatónicas. Sin embargo, en paralela real, si la nota final es C y la estructura indica movimientos por segundas mayores, la armonía sería: F# - E - D - C. Es importante mencionar que los dominantes no se eliminan por completo; generalmente, si se utilizan, se acompañan de tensiones de 9 o 13, pero se omiten la 3ra haciendo sus2 o sus4 para evitar el tritono tonal que caracteriza al acorde dominante. (CountBlissett, 2020)

La sonoridad es otro aspecto crucial y distintivo, ya que se inclinan hacia el uso de pianos eléctricos y sintetizadores. Un sonido característico es el "suitcase cream", que suele estar ligeramente desafinado y utiliza dos voces. Se ajusta la curva del "velocity" para que las notas se sientan casi como pads, mientras que las notas en registros altos se perciben como campanas. Aunque se prefieren voicings abiertos, las disposiciones de los acordes son estrechas, utilizando clusters entre algunas notas, upper structures y overlapping para lograr este efecto. Por lo general, los acordes no se tocan en bloque, sino que se arpeggian rápidamente, como un tipo de "flam", lo que añade movimiento y fluidez armónica. (Musicians, 2020).

A continuación, hay un análisis realizado por mi de la canción "Practice" de August Greene, uno de los referentes musicales del proyecto. En esta canción, se observa que la forma de sus composiciones es cíclica, casi como un bucle o loop, con pequeñas variaciones especialmente en el piano o el bajo, principalmente en términos de adornos o registro, pero manteniendo siempre la estructura general. En cuanto a la armonía, se puede notar que no se utilizan acordes dominantes con séptima, sino que se evitan, empleando en su lugar acordes sus4 o simplemente dejando el acorde mayor sin ninguna tensión. En la siguiente transcripción que también analizo, se observa un patrón de estructura cíclica en la armonía, predominan los acordes mayores maj9 con extensiones de 13 en algunos casos. La canción se mueve entre dos acordes principales, como se indica en dos círculos azules a lo largo de toda la pieza. Sin embargo, hay un puente marcado en un rectángulo verde, donde se realiza una modulación medio tono abajo, de Do sostenido a Do natural.

También es notable la ausencia de acordes dominantes, siendo el único acorde mayor sin extensiones y con el bajo en su segundo grado, como se muestra en dos círculos rojos. Además, se pueden observar progresiones armónicas de estructuras paralelas o constantes, como se menciona en el canal de YouTube de Sir Blissett (CountBlissett, 2020), donde se mantiene la estructura en los acordes, ya sea menor o mayor maj, moviéndose mediante intervalos simétricos. En esta canción, la armonía se desplaza por intervalos de 4ta justa, manteniendo una estructura de acordes maj. Por ejemplo, se puede notar cómo el acorde C#9 pasa a F#9, luego en la modulación directa va de Cmaj13 a Fmaj13, seguido de Bbmaj13 y luego a un Eb maj9.

4.3 Mariachi y sus estilos característicos

[Enlace directo a la página de mariachi y sus estilos característicos dentro del marco teórico de la bitácora](#)

Bolero ranchero: La música del bolero ranchero surge de la fusión entre la temática amorosa del bolero y la tradición de la música ranchera. Su creador, el compositor jalisciense Rubén Fuentes, también destacó como arreglista para figuras icónicas como José Alfredo Jiménez y Pedro Infante. Tanto la música de mariachi como el bolero tuvieron que adaptarse rápidamente para mantenerse relevantes y seguir siendo parte integral de la identidad mexicana. Pedro Infante fue el primero en interpretar este bolero, pero fue Javier Solís quien encontró la entonación perfecta para este estilo ranchero de Rubén Fuentes. Desde entonces, grandes artistas como Vicente Fernández, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández han continuado cultivando y preservando la esencia de este género musical. En el contexto del mariachi, donde el aire no está determinado por la temática de la canción sino por el tratamiento rítmico entre la vihuela y el guitarrón, seleccione las canciones "A pesar de todo" y "Perdón" de Vicente Fernández para analizar cómo se define el bolero ranchero mediante el tratamiento armónico y rítmico.

Al observar la partitura de "Perdón" de Vicente Fernández, noto un patrón principal del bolero ranchero ejecutado en el guitarrón, representado en un rectángulo azul. Este ritmo se acompaña de un rasgueo en corcheas en la guitarra y la vihuela. En el rectángulo rosado, encontramos una variación que puede realizar el guitarrón sin perder los acentos principales en los pulsos 1, 3 y 4. Esta variación incluye anticipos en corchea o cambios en las negras por corcheas para lograr una transición fluida hacia la siguiente nota. Por último, en el rectángulo naranja, se presenta otro patrón rítmico utilizado en los boleros para contrastar con el ritmo principal y crear la sensación de una aceleración del tiempo, aunque la velocidad y métrica (4/4) permanezcan constantes. Este ritmo se acompaña de un rasgueo en la vihuela y la guitarra, con apagados en el pulso 2 y el contratiempo de los pulsos 3 y 4.

De manera similar, al aplicar las mismas convenciones, podemos observar los mismos patrones en la partitura de la canción "A pesar de todo". Sin embargo, hay una diferencia en la convención del rectángulo naranja. En este caso, el ritmo contrastante no se ejecuta de manera continua, sino que se utiliza al final de la parte C durante varios compases. Se destaca la negra con puntillo y se marca el contratiempo en el pulso 2, así como la negra en el pulso 4.

Ranchera: La ranchera es un estilo musical emblemático de México que forma parte de su música tradicional y su identidad cultural. Su versatilidad radica en su capacidad para fusionarse con otras músicas regionales mexicanas. El término "ranchera" deriva de "rancho" y "rancheros", aunque su significado puede variar en diferentes países de América Latina. Según el diccionario del español de México, un "ranchero" es alguien que posee o trabaja en un rancho. La ranchera surgió en el campo y se extendió por todo el país antes de ganar reconocimiento internacional,

influyendo, transformando y preservando la tradición musical en cada país al que llega, al igual que la historia del mariachi. Actualmente, las temáticas amorosas son comunes en las canciones rancheras, y existen diversas métricas, siendo dos de las más destacadas: En el compás 4/4, el acompañamiento principal se asemeja a una marcha, donde el guitarrón marca los tiempos 1 y 3 del compás con variaciones tipo "walking bass" para transiciones entre acordes. De manera responsorial, la vihuela y la guitarra realizan el rasgueo en los tiempos 2 y 4.

En la canción "Acá entre nos" de Vicente Fernández, se puede observar en un rectángulo azul el acompañamiento tradicional de la ranchera, mientras que en un rectángulo rosado se muestran las variaciones ejecutadas por el guitarrón. La ranchera también se caracteriza por su métrica en compás 3/4, que evoca la sensación de un vals. En esta métrica, el acompañamiento resalta los pulsos 2 y 3 del compás con los registros más agudos, interpretados por la guitarra y la vihuela, mientras que el pulso 1 es marcado por el registro más grave, que generalmente corresponde al guitarrón. Al igual que en el compás 4/4, el guitarrón realiza aproximaciones ocasionales, creando una sensación de aceleración al tocar todos los pulsos del compás.

En el clásico de la ranchera "Las Mañanitas", se puede apreciar en un rectángulo azul la base del acompañamiento en esta métrica, mientras que en un rectángulo rosado se muestran las aproximaciones ejecutadas por el guitarrón.

5. Creación

[Enlace directo a la página creación de la bitácora](#)

Los 4 episodios del Podcast que narran el proceso creativo y los PDF con los lead sheet de cada una de las canciones se pueden encontrar en el enlace directo a la página Creación de la bitácora.

6. Conclusiones

[Enlace directo a la pagina conclusiones en la bitácora](#)

Llegó el final de esta serenata, y me invade la emoción de saber que esta dedicatorio a las personas que amo y de paso a mi vida misma, también llegó a una conclusión y con esto también llegaron varios aprendizajes y crecimiento personal.

En el momento en que compuse las canciones, me desnudé a nivel personal en las letras, pero fue interesante el proceso de buscar los puntos de encuentro e inflexión donde se podían asociar al lenguaje del mariachi, esa nostalgia y ese sentimiento

anclado en mis memorias dado que el mariachi ha estado conmigo siempre. Además, el transformar y resignificar esos elementos más familiares dentro de una sonoridad como la del neo soul, la cual también me permite expresar y manifestar lo que hay en el alma, requería de un cuidado y una conciencia de la esencia de las canciones, sabiendo que el propósito y el concepto de cada una de ellas no era negociable y por ende fue importante saber qué elementos escoger de cada género, manteniendo el corazón y el respeto a estos géneros tan maravillosos.

Soy de los artistas que pienso que cualquier manifestación artística debe tener un propósito, un porqué y busco corresponder a un concepto, tal vez por mi sensibilidad, la mayoría de lo que hago nace desde lo interno y no de manifestaciones externas. Hibridar la esencia del mariachi y el neo soul, con la esencia de las canciones debía ir más allá de solo combinar o fusionar, porque si. porque estos géneros no los escogí al azar sino que corresponden a un componente personal, donde me siento identificado y desde esa posición es que para mi cobra sentido el realizar música, porque si hago algo en donde yo no me reflejo, terminaría siendo un ejercicio académico más y por lo menos para mi no sería trascendente.

Como compositor, arreglista pero también baterista, me di cuenta que el elemento principal y determinante en cada canción fue el ritmo, el cual primó por sobre los demás, claro que sin dejar la armonía, la melodía y el timbre a un lado, pero de alguna manera, si los sujete en muchas más ocasiones al ritmo, que el ritmo a ellos. y en esa construcción, por más libertad rítmica que yo quisiera tener en el groove, fue importante estipular la subdivisión y definir acentos y datos que le dieran al oyente una ubicación más estable en relación tiempo-espacio.

Como conté en el marco teórico los dos géneros tienden a tener patrones repetitivos en cuanto a sus bases rítmicas, por eso no fue sencillo sacarlos de su estructura pero hacer que se distingan sus elementos característicos dentro de un nuevo groove. por ello fue pertinente extraer de los patrones del mariachi células rítmicas y jugar con el pulso para construir un groove que contribuye una fluidez y un “feeling” que nos permitiera disfrutar de la serenata en vez de primar la complejidad de sus elementos, porque seamos sinceros ¿quien en un serenata piensa “wow no logro conectarme con las canciones, pero que complejidad musical tan bacana hay en esta canción”? Entendí que el desplazamiento del tiempo en el neo soul no es algo fortuito, como cuando alguien está aprendiendo música y no puede seguir el metrónomo, sino que es intencional y se usa inteligentemente, el tocar anticipado o después del pulso, genera sensaciones diferentes pero disfrutables pero cuando están fuera del pulso porque si, produce un desorden sin balanceo que lo único que genera en el oyente es desinterés y en algunos casos frustración por no poder seguir la música.

También valió la pena el riesgo de cantar yo mismo las canciones, sin ser el canto mi instrumento principal. Ya que al no ser un cantante de mariachi tradicional, ni tampoco cantar con el estilo del Neo Soul, pude construir unas melodías y una

intención que transmite el valor sentimental de cada una de las canciones; no fue sencillo definir la interpretación que debía tener la voz, pero de alguna manera sin ser presuntuoso sólo yo podía darle ese valor emotivo que requería la interpretación de cada canción. Haciendo que el concepto de la serenata se consolida, no solo plasmando mi identidad como compositor y arreglista, sino que a través de mi voz pude dejar otro valor adicional, esperando que cada persona, para la cual dedique una canción, la sienta más personal y sea un tesoro para su corazón.

Agradecimientos

Este logro es gracias a la gracia y el amor de Jesús. Gracias a Dios fue que pude estudiar en la universidad y Él fue quien me dio fuerzas cuando no las tenía, quien me animó en tiempos de soledad y quien me recordó que puedo lograr lo que me proponga cuando tengo fe y confianza en su palabra. Gracias a mi familia, a mis papás Carlos y Angelica que me formaron con principios y valores, que me han apoyado incondicionalmente y que siempre han creído en mí. A mi hermana mayor Maria Paula que es un ejemplo de valentía, creatividad y de vida, que además me regaló 2 de mis más grandes amores, mis sobrinos Astor e Isla. También a mi hermana menor Mafe, quien me motiva a ser mejor cada día y de quien quiero ser ejemplo.

A Laura, mi prometida, quien llegó a mi vida a traer luz y color, la mujer que me centra y me impulsa a cada día buscar más de Dios y ser excelente en cada cosa que hago, te amo. A Juan Alejandro, que más que un amigo se ha convertido en un hermano, y musicalmente en mi compañero de aventuras. Gracias a todos mis amigos que sin pedir nada a cambio me han ayudado cuando lo he necesitado, Topi, Andy, Baby, Samuel, Steven, Carolina, Vivian, Mateo, Diego, Jurgen, Luisa, Charlie, Samu riveros, entre otros. A mi pastora Claudia por su acompañamiento, su tiempo y respaldo en distintas áreas más allá de la espiritual. Por último gracias a mis maestros que me enseñaron lo que se hoy en día, especialmente a la maestra Ana Giraldo, quién siempre me animó en todo este proceso y fue muy paciente conmigo, ella no solo ejerce una profesión sino que ejerce su vocación y ha sido de gran bendición para mi vida.

7. Bibliografía

[Enlace directo a la página bibliografía de la bitácora](#)

Arteaga, J. (2022, octubre 5). *Mariachi Vargas de Tecalitlán: leyendas*. Radio Gladys Palmera.

<https://gladyspalmera.com/actualidad/mariachi-vargas-de-tecalitlan-leyendas/>

Carmichael, R. (2018, marzo 5). Review: August Greene, “August Greene”. *NPR*.

<https://www.npr.org/2018/03/05/589887065/first-listen-august-greene-august-greene>

Charnas, D. (2022). *Dilla time: The life and afterlife of J Dilla, the hip-hop producer who reinvented rhythm*. Farrar, Straus & Giroux.

CMTV. (2024, mayo 28). *Nafta*. CMTV.

<https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=3307&banda=Nafta>

Countblissett [@CountBlissett]. (2020, octubre 5). *Acordes Neo Soul*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=vdtN_pzpfYM

D'Angelo. (s/f). Last.fm. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de

<https://www.last.fm/es/music/D%27Angelo/+wiki>

Daniel Caesar. (s/f). Wikiwand. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de

https://www.wikiwand.com/es/Daniel_Caesar

Danielsen, A. (2016). *Musical rhythm in the age of digital reproduction* (A. Danielsen, Ed.). Routledge.

Digging The Greats [@diggingthegreats]. (2022, junio 7). *The musical movement we don't talk about enough*. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=bWzzkD78ETA>

- Estrada, A. [@AdolfoEstrada]. (2021, marzo 28). “*A pesar de todo*” – *Vicente Fernández* (partituras en la descripción/sheet music in description). Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=P0EYYECxZy4>
- Films, A. [BM DOCUMENTAL]. (2021, octubre 21). *EL MARIACHI *DOCUMENTAL MEXICO** [Español-Latino]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=iVlyppc6_Mk
- freddiebmusic. (2022, mayo 3). *Practice - august Greene*. Soundslice.
<https://www.soundslice.com/slices/qzckc/>
- Gimenez, T. (1997, enero). *el uso pedagogico de las canciones*. Tonigimenez.cat.
<http://tonigimenez.cat/elusopedagogicodelascanciones.pdf>
- González, J. (2024, marzo 22). *De una decepción a un concepto innovador: El curioso origen de los Tiny Desk Concerts*. Sopitas.com.
<https://www.sopitas.com/musica/tiny-desk-concerts-origen-sesiones-npr-music-historia/>
- Institucional, C. (2021, diciembre 12). *Vicente Fernández: la historia del ícono de la ranchera*. Canal Institucional.
<https://www.canalinstitucional.tv/vicente-fernandez-biografia-icono-ranchera-chen-te>
- Koehler, A. (2019). *What's The Use? - string duet - digital sheet music*.
Sheetmusicplus.com.
<https://www.sheetmusicplus.com/en/product/what-s-the-use-21957169.html>
- Loops, O. [@OllieLoops]. (2022, diciembre 12). *J Dilla's Simple Complex Production Techniques*. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=B_fZVUn44h4
- Musicians, G. [@GospelMusicians]. (2020, julio 19). *Neo-soul concepts and the art of the sound*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=mUowowqB0lY>

- Navarro, L. (2023, mayo 7). *Mac Miller: La Carrera DE Una Leyenda Joven*. Vinyleo Records. <https://vinyleorecords.com/mac-miller-la-carrera-de-una-leyenda-joven/>
- OctoberCMS. (s/f). *Luis Miguel*. Sitio web oficial de Luis Miguel. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de <https://luismigueloficial.com/biografia>
- Perez, F. (2016, febrero 8). *Perdon Score 1*. Scribd. <https://es.scribd.com/doc/298582752/Perdon-Score-1>
- Rothman, A. M., & Canciones, E. (2015). *c mo Escribir Canciones Y Componer Musica?: El Libro de Escribircanciones.com.AR*. 978-987-33-5294-2.
- SoulSanctuaryInc [@SoulSanctuaryInc]. (2017, abril 6). *NO SUCH THING AS NEOSOUL - full film*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=laYBEz8gpJA>
- Tovar., E. T. (s/f). *Música e identidad latinoamericana: el caso del bolero*. Aacademica.org. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de <https://cdsa.aacademica.org/000-066/967.pdf>