

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN

FORMACIÓN MUSICAL

DÉCIMO SEMESTRE

EJECUCIÓN INSTRUMENTAL

MÚSICA POP VESTIDA DE RITMOS LATINOS

AIXA CELINE WIESNER MORALES

ASESORA:

MARIA ELVIRA ESCANDÓN

BOGOTÁ D.C.,

NOVIEMBRE 2018.

PROPUESTA DEL PROYECTO

Adaptar e interpretar tres canciones del género pop en inglés y francés, a tres géneros latinoamericanos, traducidos al español y utilizando los recursos vocales e instrumentales característicos de cada género latino (Salsa, Pasillo y Bolero), en un tres formatos diferentes.

TEMAS ORIGINALES/GÉNERO A VERSIONAR

- *I Have Nothing* (Whitney Houston) - Balada Pop / Salsa.
- *Je Vole* (Soundtrack Película “La Familia Bélier”) - Pop Francés / Pasillo.
- *Million Years Ago* (Adele) Balada - Pop / Bolero.

PERTINENCIA AL PERFIL

Durante el énfasis de instrumento, en el lineamiento latinoamericano, tuve la oportunidad de explorar múltiples géneros y sus diferentes dinámicas interpretativas, mecanismos vocales, características melódicas, rítmicas y armónicas, características vocales como la técnica y utilización de voz de pecho, cabeza y de mezcla, el contexto de los diferentes formatos instrumentales que se utilizan en cada género musical; todo lo aprendido a lo largo de mi carrera, se vuelve la base para realizar estas adaptaciones y hacer de esta propuesta algo diferente, novedoso y con una proyección a largo plazo.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el lineamiento escogido, el cual será profundizado una vez culmine mi proceso académico, este proyecto es importante para entender y demostrar que no existen limitaciones en la creación musical. Para demostrarlo, escojo tres canciones iconos de la industria musical del pop para explorar y experimentar con ellas sonidos más latinos para realizar nuevas versiones en tres géneros de música latina diferentes.

La industria musical ha estado mostrando un claro interés en la música latina, aunque un poco más moderna, sin embargo, este proyecto me genera una importante duda: ¿Se interesaría el público y la industria en escuchar una canción ícono del pop en un formato latino más tradicional? Una pregunta que también busca ser resuelta por medio de este proyecto, el tengo intenciones de seguir poniendo en práctica después de culminar mi proceso académico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Versionar tres canciones de Pop en tres géneros de música Latina (Salsa, Pasillo y Bolero), con las características vocales propias de cada género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Utilizar los recursos vocales y los mecanismos específicos en cada género latino.
- Lograr que el público reconozca la canción original en su nueva versión dentro del género latinoamericano.
- Utilizar una nueva técnica de interpretación al combinar elementos interpretativos de las canciones en su género original y el género a versionar.
- Conservar en las adaptaciones el sentido literario de las canciones originales.
- Enriquecer las nuevas versiones con elementos armónicos e interpretativos.
- Utilizar en las nuevas versiones los instrumentos característicos de cada género elegido.
- Lograr que no se pierda la esencia rítmica y melódica de la canción original en su nueva versión.

- Explorar diferentes fraseos, dinámicas, colores de la voz, texturas y puesta en escena que exigen las nuevas versiones.
- Demostrar por medios de las nuevas versiones, como la música latina está ligada a la música anglo.

REFERENTES PROYECTO

“EL PERDÓN” ENGLISH COVER (NICKY JAM & ENRIQUE IGLESIAS) BY KAREN RODRIGUEZ - <https://www.youtube.com/watch?v=NEntqNIZu7U>

Es un cover de un reggaetón muy popular, el cuál es adaptado al inglés y tocado en su nueva versión, en género de Balada. Aunque melódicamente y armónicamente no sufre ningún cambio, esta versión se vuelve importante para este proyecto, ya que ayuda a entender que al realizar una nueva versión de una canción en otro idioma, es necesario adaptar la letra. (Carpeta *Anexos*: Letra original, traducción y adaptación de este referente.)

HOW DEEP IS YOUR LOVE – VENEZUELAN FOLK COVER - <https://www.youtube.com/watch?v=hAcgvvcWN9o>

Este cover no presenta adaptación de letra, pero si presenta un complejo e importante trabajo rítmico y de formato instrumental para su nueva versión. *How Deep Is Your Love* es también una canción Disco, ícono de la década de los 70, originalmente interpretada por la agrupación de los *Bee Gees*. En esta nueva versión, Astrid Celeste y su padre, transforman esta canción a folclor venezolano, conservando elementos típicos de este como la métrica de $\frac{3}{4}$ y su formato instrumental (contrabajo, cuatro y capachos). Este referente afirma en el proyecto la importancia de utilizar el formato tradicional de los géneros elegidos.

DLG (DARK LATIN GROOVE) – LA QUIERO A MORIR - <https://www.youtube.com/watch?v=wCBu0PkoNPs>

La Quiero A Morir de Francis Cabrel es una canción que tiene varias versiones que se han vuelto íconos de la industria musical, una de estas es la versión interpretada por la agrupación de salsa *DLG*. Esta versión no presenta cambios líricos, pero se vuelve un referente importante para entender aspectos importantes de la forma de la *Salsa* ya que se eligió como uno de los géneros latinos para este proyecto.

REFERENTES GÉNEROS A VERSIONAR

VEINTE AÑOS – OMARA PORTUONDO -

<https://www.youtube.com/watch?v=KmzXBEA4C8E>

Este tema se usa como principal referente para la versión Bolero de *Million Years Ago*. Primeramente, el formato instrumental y tempo de este tema es el que se decide utilizar en la nueva versión. Armónicamente se vuelve importante fuente de ayuda y apoyo para realizar una correcta re-armonización dentro del género, e interpretativamente ayuda a entender un el manejo del *Rubato*, un recurso vocal muy utilizado en el Bolero.

LUZ MARINA POSADA – CANCIÓN DE AMOR (ENTRE MI PATRIA Y YO) -

<https://www.youtube.com/watch?v=YdTaQ-2m3B0&t=0s&index=2&list=WL>

Este tema es el principal referente para la versión Pasillo de *Je Vole*. Aunque el formato instrumental no es el mismo elegido para la nueva versión, funciona a comprender el rol que maneja cada uno de los instrumentos en este género y como se debe aplicar al formato elegido (Guitarra, Tiple, Guitarra). El tempo de esta canción se volvió una herramienta de estudio importante, ya que en la interpretación había tendencia a adelantar frases melódicas, algo que se debe evitar para no dañar el estilo de rítmico e interpretativo del género.

CELIA CRUZ – YO VIVIRÉ (I WILL SURVIVE) -

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

Finalmente, este es el principal referente para la versión Salsa de *I Have Nothing*. Es el referente ideal para esta versión, ya que se trata también de una adaptación a Salsa de una canción Pop, ícono de la industria musical de los 80, como lo es *I Will Survive*. La utilización de la clave, ayudó a comprender porque en la adaptación resultaba necesario agregar más palabras. La forma del tema se vuelve un recurso importante para la creación casi que obligatoria de *Coro/Pregón*, forma que es necesaria cuando se habla de Salsa, pero que no existe en la canción original.

METODOLOGÍA (MATERIAL AUDIOVISUAL)

MILLION YEARS AGO

- Traducción al español.
- Adaptación.
- Elección de tonalidad.
- Experimentación con diferentes posibles géneros a versionar. Elección de género a versionar.
- Experimentación de puentes para modular.
- Ensayos con guitarrista acompañante.
- Corrección interpretativa.
- Ensayos con base instrumental.

JE VOLE

- Traducción al español: Se tenía intención de reunirse con un compañero que tiene conocimiento en el idioma Francés, sin embargo no fue posible coincidir con un encuentro por lo que el tradujo la canción por su cuenta y la envió.
- Adaptación.
- Prueba en primer género a adaptar. Audio: *Audio Primer Prueba en Bambuco*.
- Primer ensayo con guitarrista acompañante.
- Corrección acompañamiento en guitarra.
- Finalización re-armonización.
- Segundo ensayo con guitarrista acompañante.

- Corrección interpretativa.
- Ensayos con base instrumental.

I HAVE NOTHING

- Traducción al español.
- Adaptación.
- Elección de tonalidad.
- Exploración de diferentes géneros a versionar.
- Elección de género a versionar. (Minuto 06:42 a 10:02)
- Corrección de adaptación. (Minuto 16:16 a 16:23)
- Definición de forma de la versión.
- Creación de coros.
- Creación de maqueta de arreglo.
- Creación de líneas melódicas para vientos.
- Ensayos con base instrumental.

PROCESO DE CREACIÓN

MILLION YEARS AGO - ADELE -

<https://www.youtube.com/watch?v=xjOYcpR9abk> / BOLERO

El primer paso con el que se empezó a construir esta versión, fue con la traducción y adaptación del tema, paso que tomó más tiempo de lo planeado. Si alguna persona que no sabe inglés viera la traducción literal de la canción, no le encontraría ningún sentido poético a la canción ya que está llena de metáforas, (Carpeta *Anexos*: Letra original, traducción y adaptación de la versión.) las cuales debían comprenderse y mantenerse en la adaptación de la versión. Este puede considerarse el mayor reto de esta versión en el proyecto.

Para realizar una buena adaptación fue necesario releer varias veces la estrofa traducida, para así, poder comprender lo que estaba queriendo decir la canción y así poderlo reflejar en la nueva letra dándole un nuevo orden y sentido, sin perder la metáfora ya expuesta por la canción original. Las estrofas 3 y 4 son las que más cambio presentaron:

When I walk around all of
the streets

Cuando yo camino
alrededor de todas las
calles

Cuando camino aquel
lugar,

where I grew up and
found my feet,
they can't look me in the
eyes
it's like they're scared of
me.

donde yo crecí y
encontré mis pies;
ellos no pueden mirarme
en los ojos
es como si ellos
estuvieran asustados de
mí.

donde crecí, donde
jugué.
Puedo mirarlos recorrer,
pero ellos no a mi.

I try of think of things to
say,
like a joke, or a memory,
but they don't recognize
me now
in the light of day.

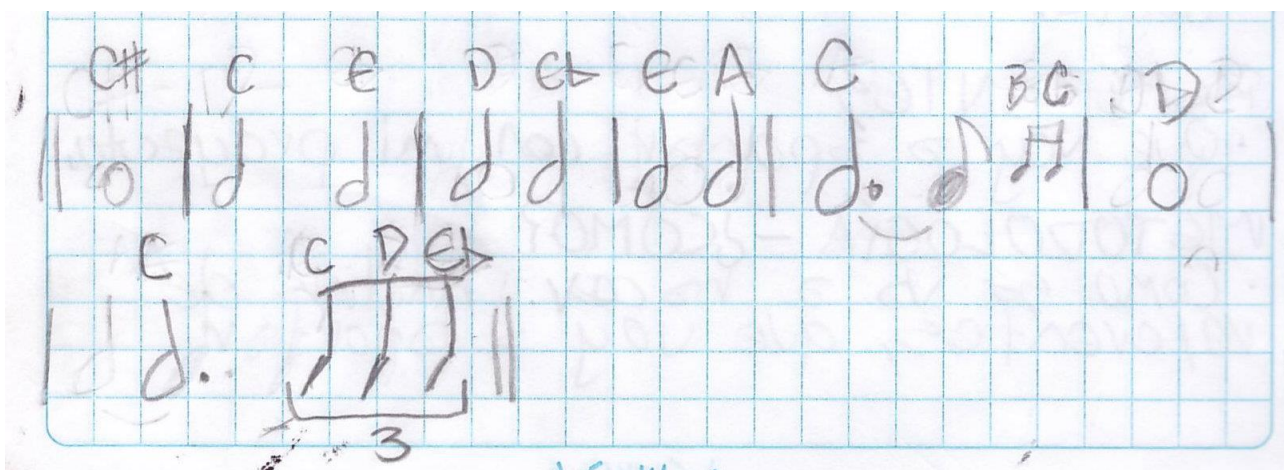
Yo trato de pensar en
cosas para decir,
como un chiste, o una
memoria,
pero ellos no me
reconocen ahora
en la luz de día.

Hay muchas cosas por
decir;
soy un recuerdo de ayer.
Hoy no soy cuerpo, soy
amor
en tu corazón.

La traducción de estas dos estrofas mostraron más palabras de las que cabían en la melodía de la canción, y también perdían el sentido metafórico que expone la canción en su idioma original, por lo se reconstruyeron por completo, buscando no dejar perder el contexto lírico que se había venido presentando en la adaptación.

Como paso siguiente, se inició una exploración por diferentes géneros latinos como lo fueron el Tango, el Bossanova y el Bolero. El Bossanova y el Bolero fueron géneros a los que nos llevó la misma rítmica y melodía de la canción original. En principio, se eligió el Bossanova como género a realizar la nueva versión, sin embargo, me enfrentaba al reto de tener que realizar una nueva traducción y adaptación al portugués. Aunque me hubiera encantado hacerlo, el tiempo era algo que podía jugar en contra y afectar un buen desempeño en los otros arreglos, por lo que tomo la decisión final de realizar esta versión en género Bolero.

Una vez finalizada la adaptación, se empezó a trabajar en la parte armónica del arreglo. La canción original presentaba un rango vocal que no era cómodo para el mío, por lo que se cambia la tonalidad. La nueva tonalidad era apta para mi rango vocal en las estrofas, sin embargo en el coro se salía de mi registro, por lo que se agregó una modulación. Esta modulación me obligó a crear dos puentes diferentes en la nueva versión, uno para el cambio de sección A (Estrofa en Em) a B (Coro en Cm), y el segundo de sección B (Coro en Cm) a A (Estrofa en Em). El primer puente que se creó para cambio de sección A – B fue el siguiente:

Se realizó así de largo pensando en agregar también un pequeño arreglo vocal, sin embargo, el referente utilizado nos hizo darnos cuenta que no es común dentro del Bolero utilizar puentes tan largos en cambio de secciones A – B, por lo que se realizó el siguiente puente:

Para la realización del segundo puente, también nos apoyamos en el referente seleccionado, ya que nos hizo comprender que dentro del Bolero, es común e importante aplicar una sección de Solo – Puente entre la sección B para volver a repetición de la forma A. Dicho lo anterior, se creó el segundo puente:

Una vez realizados los puentes, era importante re-armonizar la nueva versión, ya que el referente nuevamente nos mostraba que el Bolero es un género en el que es muy común acompañar la armonía 7mas, 9nas, 11avas y 13avas. A continuación, la armonía utilizada en la sección A de *Veinte Años*:

Lo que nos guió para crear la siguiente re-armonización:

Armonía Original

Handwritten chord chart for the original arrangement in 4/4 time. The chart shows two systems of chords. The first system has four measures: Em, Am, D7, and GΔ. The second system has four measures: CΔ, Am, B7, and Em. A first ending bracket covers the second and third measures of the first system, and a second ending bracket covers the first measure of the second system.

Re-armonización

Musical score for the re-arranged version in 4/4 time. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It features a melody line with lyrics and a series of chords: Em⁷, Am⁷, D¹¹, Gmaj⁹, C^{#7}, Cmaj¹³, Am⁷, B^{7b13}, Em⁷, E^{7b9}, Am⁷, and Em⁷. The lyrics are: "So - lo me qui - ce di - ver - tir. _ Pu - de vo - lar, tam - bién co - rrer. _ ber, de - bí / in - tu - ir _ lo / i - ne - vi - ta - ble que / i - ba / a ser. _ De - je / a mi co - ra - zón to - mar su de - ci - sión. _ Pa - ra ga - nar, de - bí per - der De - bí sa - y mi / al - ma / en - tre - gar."

Finalmente, el tema original muestra una melodía muy marcada dentro de la métrica, sin embargo, *Omara Portuondo* muestra que en el Bolero, es muy común utilizar el recurso vocal del *Rubato* cuando se interpreta, por lo que como pasó final para esta versión, se realizaron diferentes ejercicios para entender y aplicar este importante recurso vocal a la nueva versión ya finalizada.

JE VOLE - SOUNDTRACK 'LA FAMILIA BÉLIER' -

<https://www.youtube.com/watch?v=GfRY39ybeZo>

Al igual que con el primer tema, esta versión se empezó a construir con la traducción y adaptación a español de la letra. Este tema presentó una dificultad mayor, ya que su idioma original es el Francés. Al no manejar este idioma se dificultó un poco más la adaptación ya que la traducción mostraba un orden muy entendible, sin embargo, al haber visto la película entendía un poco el contexto.

Una vez finalizada la adaptación, se hizo una limitada exploración del tema en géneros latinos, más específicos: en géneros colombianos. El tema original presenta una métrica $\frac{3}{4}$ por lo que la exploración se limitaba mucho más. Rítmica y melódicamente, la canción nos llevó de manera natural al Bambuco y al Pasillo. El Bambuco se escribe a $\frac{6}{8}$, por lo que melódicamente se dificultó el fraseo ya preparado. Se tomó entonces la decisión de realizar su nueva versión en Pasillo colombiano.

Armónicamente es un tema que muestra un ciclo de I-IV-V durante toda la canción, razón por la cual se decidió realizar también una re-armonización a la nueva versión, para evitar que se volviera monótona. Se acudió entonces al referente seleccionado en este género, para entender que armónicamente en el Pasillo es común utilizar acordes en inversión.

B	F	/.	C/E	/.	:
	D7	/.	D7/F#	/.	
	C/G	/.	G7	/.	

CORO			
C	∕.	A \flat \emptyset	∕.
G m	∕.	G 7	∕.
F $\#$ \emptyset	∕.	F Δ /G	∕.

Finalmente, el tema presentó problemas rítmicos al momento de interpretar, problemas que fueron solucionados escuchando atentamente al referente seleccionado. Referente que ayudó a comprender como se debía llevar rítmicamente la melodía sin que sonara muy marcada, ni que se saliera del tiempo.

Gracias al referente también, se tomó la decisión de utilizar un formato mucho más tradicional (Guitarra, Bajo y Bandola).

I HAVE NOTHING – WHITNEY HOUSTON -

<https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE>

Al igual que con los primeros dos temas, se realizó la traducción y una primera adaptación del tema. En el momento de explorar con géneros latinos, se decidió hacerlo con géneros contrastantes con los ya elegidos, por lo que se exploró con Salsa, Chacarera y Zamba Argentina. Al explorar con estos tres géneros, nos encontramos con la situación de tener que modificar la adaptación realizada, ya que por rítmica, se debían agregar más palabras. Elijo realizar esta última versión en Salsa por el reto de tener que modificar la forma original de la canción para crear secciones no existentes, y porque es un tema bastante contrastante con los otros dos temas, que están en un formato mucho más pequeño y acústico que el que se utiliza en la Salsa. Otra de las razones para elegir Salsa como el género a versionar este tema, es a causa del referente de *DLG* y el deseo de buscar un sonido un poco más moderno y neoyorquino como el de la Salsa Romántica de la época.

La segunda adaptación se realiza sobre un loop de Salsa. Era necesario sumergirse desde temprano con el género y su clave, porque de lo contrario, la nueva adaptación no iba a realizarse de buena manera, ya que la clave obligaba a incluir más palabras de las ya escritas.

Una vez finalizada la adaptación final, debía realizar cambios en la forma de la canción original, para estos cambios fueron de gran ayuda ambos referentes, ya que mostraron cuál era el mejor momento para agregar las nuevas secciones de *Mambo-Coro-Pregón*. Para empezar a crear estas secciones, fue necesario primero definir la armonía con la que se iba a tumbar:

C7 – D7 – Bm7 – Em7

Con esta armonía, se creó la sección *Coro-Pregón*. Con ayuda de los referentes, fue importante entender que los Coros debían repetir algunas de las frases claves dentro de la canción. Se subrayan entonces las palabras “*Nada*”, “*No te alejes de mí*” y “*Si no estás hoy aquí*”, creando así el coro final:

***Nada, nada,
sin tu amor no soy nada.***

Gracias a los referentes, se entendió que la repetición es algo muy usado al momento de pregonar. Otra herramienta para la creación de los pregones fue la común utilización de otras letras al momento de pregonar, de ahí se decidió utilizar un fragmento de *Llorarás*, reconocida Salsa de *Oscar D'león*.

***Sé que tú no quieres,
que yo a ti te quiera
porque tú me esquivas
siempre de alguna manera.***

Finalmente, como toque final a la sección de *Coro-Pregón*, buscando ese toque neoyorquino de que se habló en principio, se decide dejar el último pregon en inglés antes de volver al coro final.

Para crear las líneas melódicas del Brass (Saxo tenor y Trompeta) se utilizaron pequeños recursos melódicos que se pueden escuchar en la canción original y se complementaron con recursos utilizados en la Salsa como suele ser la *Pregunta-Respuesta* y contra-melodía, para evitar que opacaran la melodía vocal o que chocaran con ella.

CONCLUSIONES

Los objetivos del proyecto fueron cumplidos en su totalidad e incluso superados con éxito. Las tres canciones fueron versionadas a los géneros propuestos, y se les implementaron características vocales, armónicas e instrumentales propias de los géneros latinos elegidos, logrando que sonaran como si originalmente hubieran sido escritas en el género seleccionado.

A pesar de la dificultad, en las tres adaptaciones se logró mantener el estilo literario de las tres canciones originales, ya que por medio de la metáfora y la rima, se puede recibir claramente lo que intenta comunicar la canción.

Interpretativamente las adaptaciones presentan una mezcla de recursos y características vocales de ambos géneros (Pop y latino) que no solamente permitieron ser exploradas, sino también utilizadas como nueva técnica al combinarlas en las nuevas versiones.

Las nuevas versiones fueron enriquecidas con un lenguaje armónico avanzado, que permite demostrar el conocimiento que fue adquirido a lo largo de la carrera, y también respetando los parámetros que exigía armónicamente el género elegido.

Aún es muy pronto para afirmar con total seguridad que todas las personas que escuches las nuevas versiones reconozcan inmediatamente la canción original. Sin embargo, es posible que las melodías les ronde un poco en la cabeza por lo menos diciendo “*en algún lado he escuchado esto*”.

Finalmente, con este trabajo, queda demostrado que la música anglo y la música latina están ligadas. Históricamente, ambos lineamientos demuestran que tienen las mismas raíces musicales, provenientes de África. Por lo tanto, es natural que este género anglo nos condujera de manera natural a tres diferentes géneros de música latina, y seguro que viceversa también podría funcionar de la misma manera.