

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

TÍTULO:

**Contribución de las técnicas de composición en la calidad
de la música electrónica ecuatoriana.
Estudio de la obra de Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás
Cruz.**

AUTOR:

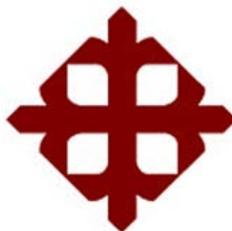
Jhonny Alejandro Novillo Banchón

**TRABAJO DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN MÚSICA**

TUTOR:

Phd. Rafael Castaño

**Guayaquil, Ecuador
2014**

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por **Jhonny Alejandro Novillo Banchón** como requerimiento parcial para la obtención del Título de **Licenciado en Música**.

TUTOR

Phd. Rafael Castaño

REVISORES

Mgs. Yasmine Yaselga

Mgs. Juan Isidro Mejía

DIRECTOR DE LA CARRERA

Lcdo. Gustavo Vargas Prías

Guayaquil, a los 16 días del mes de octubre del año 2014

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Jhonny Alejandro Novillo Banchón**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación “Contribución de las técnicas de composición en la calidad de la música electrónica ecuatoriana. Estudio de la obra de Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz” previa a la obtención del Título **de Licenciado en Música** ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 16 días del mes de octubre del año 2014

EL AUTOR

Jhonny Alejandro Novillo Banchón

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA: MÚSICA**

AUTORIZACIÓN

Yo, Jhonny Alejandro Novillo Banchón

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: "Contribución de las técnicas de composición en la calidad de la música electrónica ecuatoriana. Estudio de la obra de Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz" cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 16 días del mes de octubre del año 2014

EL AUTOR:

Jhonny Alejandro Novillo Banchón

AGRADECIMIENTO

Agradezco primero a Dios, por haberme dado la bendición y los dones que me permitieron estudiar música en una prestigiosa universidad. A mi abuelita Teresa por su alegría y apoyo, mi abuelo Alfonso por su ejemplo de hombre lucha y honestidad.

A mi familia paterna quienes siempre me alentaron a seguir adelante con mis proyectos y me ayudaron a superar problemas en el camino. A mi tía Jackeline por su buen ánimo y cariño en los momentos difíciles.

A mi mamá por ser mi todo, por su amor y consejos en el transcurso de mi vida y apoyarme incondicionalmente durante mi carrera universitaria.

A Mgs. Rafael Castaño, a la Mgs. Yasmine Yaselga y al Mgs. Juan Isidro Mejía, por sus instrucciones que sin ellas no se hubiera podido culminar este periodo.

A nuestro director de carrera Lcdo. Gustavo Vargas, por ser un gran profesor, una buena guía a través de este periodo, por su buena amistad.

A los profesores de la carrera de música, por su conocimiento impartido durante mis años de estudio.

A Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz, quienes dispusieron de su tiempo, experiencia y conocimiento invaluable y de gran importancia para este trabajo.

A Andrea Naula por su cariño y ayuda durante años de estudio y periodo de trabajo.

A mis amigos, María Fernanda Díaz, Luis Garcés, Jackson Astudillo, Raúl Toledo y Víctor Toledo por haber formado una buena amistad y grupo de trabajo.

DEDICATORIA

A Dios, a mi familia y a mi madre, por ser mi fortaleza durante mi vida.

A Andrea y a mi bebé Alejandra, la cual ha sido una inspiración para terminar mis estudios.

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Mgs. Yasmine Yaselga
LECTOR / DELEGADO

Mgs. Juan Isidro Mejía
LECTOR / DELEGADO

Lic. Gustavo Vargas Prías
DIRECTOR DE LA CARRERA

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA : MÚSICA**

CALIFICACIÓN

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	IX
ÍNDICE DE TABLAS.....	X
ÍNDICE DE ANEXOS	X
RESUMEN	1
INTRODUCCION.....	3
CAPITULO I	4
1.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN.....	4
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	5
1.3 JUSTIFICACIÓN	6
1.4 OBJETIVOS	8
1.4.1 OBJETIVO GENERAL:	8
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:.....	8
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION.....	8
1.6 DISEÑO METODOLOGICO	9
1.6.1 METODO INDUCTIVO:.....	9
1.6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS.....	10
1.6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.....	10
1.6.4 METODO CUALITATIVO	10
1.7 UNIVERSO Y MUESTRA	11
CAPITULO II	12
2.1 EVOLUCION DE LA MUSICA ELECTRONICA	12
2.2 MUSICA ELECTRONICA EN EL ECUADOR	14
2.3 RECURSOS TECNICOS DE LA MUSICA ELECTRONICA.....	16
2.4 TECNICAS DE COMPOSICION SOBRE DE MUSICA ELECTRONICA.....	18
2.4.1 FORMA DE TEMA	21
2.5 DEFINICION DE VARIABLES	23
2.5.1 CALIDAD	23
2.5.2 COMPOSICION	25
CAPITULO III	26
3.1 INDICE DE TECNICAS	26

3.2 INSTRUMENTOS Y TECNICAS.....	26
3.2.1 ENTREVISTAS.....	26
3.3 RESULTADOS.....	44
3.3.1 TABLAS DE ANALISIS.....	44
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	54
BIBLIOGRAFIA.....	56
ANEXOS.....	57

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Cadencias armónicas en la música electrónica

TABLA 2: Análisis entrevista Gabriel Marcel

TABLA 3: Análisis entrevista Kim Bruun

TABLA 4: Análisis entrevista Nicolás Cruz

TABLA 5: Criterios para componer música electrónica

TABLA 6: Discusión de resultados

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Preguntas de las entrevistas a músicos y productores profesionales

ANEXO 2: Glosario

RESUMEN

El propósito de esta investigación es establecer criterios y herramientas de composición de música electrónica, y en base a esto obtener patrones de calidad musical. La investigación tiene enfoque cualitativo en base a entrevistas a músicos productores profesionales: Gabriel Marcel y Kim Bruun radicados en Berlín y Nicolás Cruz radicado en Quito. Todos dedicados a la composición de música electrónica y con mucha experiencia de performance en diferentes países del mundo. Las entrevistas fueron realizadas vía Skype desde la ciudad de Guayaquil. Estas entrevistas estaban destinadas a la recolección de datos primordiales como los criterios de creación, importancia de conocimiento musical, utilización de equipos e instrumentos y consideración sobre la calidad musical de la música electrónica.

Los resultados de la investigación mostraron que las técnicas de composición, herramientas tecnológicas e instrumentos musicales son criterios a considerar primero para medir la calidad musical, dentro de la música electrónica.

En el Ecuador la composición de música electrónica es muy escasa, debido a esto se inició esta investigación para obtener resultados que permitan la apertura de futuras investigaciones destinadas al crecimiento de este género musical.

Palabras clave: Calidad, música electrónica, instrumentos, herramientas tecnológicas, composición

ABSTRACT

The purpose of this research is to establish criteria and tools of electronic music composition, and on this basis to obtain patterns of musical quality. We used the qualitative method based on interviews with professional musician's producers: Gabriel Marcel and Kim Bruun based in Berlin and Nicolás Cruz based in Quito. All dedicated to electronic music composition and performance with great experience in different countries. The interviews were conducted via Skype from Guayaquil. These interviews were aimed at collecting primary data such as creation criteria, importance of musical knowledge, use of equipment and instruments, and consideration of the musical quality of electronic music.

I could realize that the techniques of composition, technological tools and musical instruments are considered first criteria to measure the quality of music within electronic music.

In Ecuador the composition of electronic music is very low; because of this this research was initiated to obtain results that allow the opening of future research aimed at growing this musical genre.

Keywords: Quality, electronic music, instruments, technological tools, composition

INTRODUCCION

La música electrónica es una forma de expresión musical muy rica en diferentes formas del sonido propiamente dicho, ya que la manipulación de este sonido a través de diferentes medios puede crear ambientes muy específicos con tan solo empezar a escuchar un tema.

Existen muchos sub-géneros de este tipo de música pero todos con algo en común, todos son formados con bases musicales y todos emplean equipos de diferente índole para su creación.

Existen pocos profesionales ecuatorianos con una formación académica superior que se dediquen a este estilo y algunos están empezando a darse a conocer como el caso de Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz, los cuales he elegido para hacer mi investigación ya que ellos han estudiado en la Universidad San Francisco de Quito.

Con esto sabré el criterio de estos compositores al crear y formar bases a considerar en la creación de un género que necesita ser tomado de una manera más consiente para tener una competitividad mayor en el extranjero.

CAPITULO I

1.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

“No son pocas las personas que consideran que la música electrónica es un género que no pasa de ser una moda pero, con el transcurso de los años, ha ido ganando a escala mundial adeptos que, además de gustar de sus sonidos, viven y han hecho de esos ritmos toda una cultura musical. Y el Ecuador no es la excepción.”
(Endara, 2012)¹

En el Ecuador la música electrónica empieza a hacer sus primeras apariciones en entornos sociales a principios de los años 90 ya que en este periodo el género electrónico incrementa su popularidad en Europa y Norteamérica de una manera prominente.

Muchos subgéneros electrónicos son creados y popularizados en esta época sin embargo en Latinoamérica no son muy aceptados ni difundidos ya que este movimiento musical no tenía afinidad con la música latinoamericana al ser algo completamente diferente a lo que los pueblos latinos estaban acostumbrados a escuchar.

¹Endara, Reinaldo (2012). *Música electrónica, presente en el Ecuador*. Diario Hoy. Abril. Quito. Ecuador

“El fenómeno tecno ecuatoriano se inicia en Montañita hacia 1992-1993 y se desarrolla principalmente en Quito y Guayaquil”.(Jérémie, 2006)² Estas presentaciones a través de los años se han incrementado escasamente a diferentes partes del país.

Bajo esta realidad se forman músicos productores de música electrónica, como Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz, quienes decidieron organizar eventos, los mismos que se propagaron masivamente, formándose un colectivo artístico-musical para producir y difundir música electrónica.

Ellos han trabajado arduamente para difundir su música no solo en Ecuador sino también en el exterior, subiendo el nivel cultural en el medio.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

“...habían típicos DJ por ahí pero nadie que realmente este haciendo música electrónica.”(Bruun, 2014)³

Al iniciar el proceso de composición de una obra de música electrónica podemos notar la dificultad de componer música electrónica y las técnicas de composición que se pueden aplicar para inspirar a la creación de este género.

²Voirol. (2006) *Ritmos electrónicos y raves en la mitad del mundo Etnografía del fenómeno tecno en Ecuador*. Revista Iconos. Mayo. Quito. Ecuador

³Bruun. (2014) *Dificultades de crear música electrónica en el Ecuador*. Marzo. Guayaquil. Ecuador

Así también en la adquisición de herramientas tecnológicas adecuadas para la lograr una composición de calidad. En el Ecuador no está clara la idea sobre la composición de música electrónica y los equipos que pueden ayudar en su composición básica, incluso dentro del medio musical existen las mismas inquietudes entre los músicos que quieren emprender en la composición musical de este género.

Debido a esto se hizo una investigación, específicamente en la manera de desarrollar sus temas los compositores Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz, que han sido parte fundamental del desarrollo de la música electrónica en el Ecuador, gracias a su productora Terapia Studio, y así determinar las técnicas de composición utilizadas en la creación de música electrónica. Con esto se iniciará la formación de criterios y datos útiles para su aplicación profesional.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación permitirá obtener información de los métodos y equipos que utilizan los profesionales de música electrónica, ya que los músicos ecuatorianos no cuentan con una idea clara sobre cuáles son los recursos teóricos, técnicos y digitales que les permitan componer música electrónica.

Con esto se formaran criterios sobre composición, donde se pueda comprender las funciones de los equipos y software para así poder iniciarse en la composición de este tipo de música.

Los resultados de esta investigación contribuirán a facilitar la creación de obras y será de gran utilidad para aquellos músicos profesionales, empíricos y estudiantes de música interesados en este género musical.

Con este material se contribuye a desarrollar una orientación práctica de las consideraciones que se deben tener en cuenta al componer música electrónica.

La información recopilada validará la importancia de las técnicas de composición en la calidad de la obra final.

Finalmente con esta investigación se puede contribuir a la mejora de la calidad de la música electrónica mediante los elementos técnicos de composición y al incremento de obras de música electrónica con una mejor calidad. Esto va a beneficiar a músicos sin formación, académicos y estudiantes que deseen aprender y obtener un mejor concepto para componer música electrónica para que de mejor manera puedan fortalecer sus composiciones musicales.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

Determinar la contribución de las Técnicas de composición y uso de equipos tecnológicos en la calidad de la música electrónica ecuatoriana, a través de la comparación de datos recolectados para obtener una mejor concepción de su creación en el Ecuador.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Establecer la relación entre las técnicas de composición y los equipos usados en base a la información recopilada.
- Identificar las técnicas de composición más significativas mediante el análisis de las entrevistas.
- Establecer criterios de calidad en la música electrónica.

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION

La aplicación de recursos de creación musical como tornamesas, sintetizadores y software de composición musical, ¿inciden en la calidad de la música electrónica?

¿Es necesaria la compleja utilización de conocimiento musical?

¿Es necesaria la utilización de gran cantidad de efectos de sonido para lograr un mejor producto musical?

1.6 DISEÑO METODOLOGICO

1.6.1 METODO INDUCTIVO:

La inducción va de lo particular a lo general.

Con este método poder obtener datos más específicos que serán recopilados con la observación específica y para así analizarlos y comparar con las hipótesis ya formadas.

Se utilizarán los siguientes tipos de estudio:

- Exploratorio: porque no existen estudios de producción de la música electrónica en Ecuador que ayuden o faciliten información de índole científica a la comunidad musical.
- Explicativo: Al final las variables determinarán un análisis sobre las causas y efectos de la relación entre ellas.

1.6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

- **Observación Directa:** Se recopilan datos mediante información confiable y directa usando diferentes medios es este caso también de sonido para obtener datos específicos para la investigación

1.6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

- Entrevistas: formadas a base de preguntas claves para obtener información detallada sobre la investigación, la cual me servirá para formar los parámetros de la calidad de sus composiciones.
- Extractos de audio e información de equipos usados, de esta manera tendré un registro de los temas de los compositores
- Fichas técnicas detallando la comparación de las variables a investigar y también la hipótesis planteada.

1.6.4 METODO CUALITATIVO

Según el libro de metodología de la investigación, indica que: “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un

ambiente natural y en relación con el contexto.” (Roberto Hernández, Carlos Fernández & María del Pilar Baptista, 2010)⁴

Esta investigación complementada con la descripción e interpretación de los datos recolectados.

1.7 UNIVERSO Y MUESTRA

Universo: Músicos electrónicos del Ecuador.

Muestra: Gabriel Marcel, Kim Bruun y Nicolás Cruz músicos graduados de la universidad San Francisco de Quito

⁴Hernández, F & B (2010). *Metodología de la investigación. Quinta edición*. Página 364. México D.F

CAPITULO II

2.1 EVOLUCION DE LA MUSICA ELECTRONICA

La música electrónica empezó como experimentos del sonido. Sin embargo a través de los años ha sufrido muchas modificaciones y a su vez la completa intervención de músicos para poder llevarla cada vez más a la práctica netamente musical.

Donde se centra exclusivamente toda la investigación es a finales del siglo XX, donde la tecnología toma el poder cuando hablamos de creación musical. Es casi imposible hacernos de la idea de cualquier género musical sin tener en cuenta las guitarras eléctricas, bajos eléctricos, teclados, pedales, parlantes, etc., dándonos cuenta que todo eso forma parte de la creación de música a base de electricidad propiamente dicha.

Empezando con el fortalecimiento de los sintetizadores, como es el caso de las ondas Martenot, un instrumento creado por el músico e ingeniero Maurice Martenot en 1928. Este instrumento fue muy utilizado por los compositores hasta mitades del siglo XX, sin embargo no es hasta principios de los 70 en adelante donde otros instrumentos electrónicos, toman fuerza en las obras y mercado musical.

Después de la creación de diversos instrumentos, los grupos musicales empezaron a utilizar en masa estos nuevos instrumentos adaptándolos a

sus interpretaciones, y así poco a poco se hicieron populares en el mercado.

Las marcas desarrollaron modelos de acuerdo a los tipos de música que empezaron a surgir.

(Muñoz, 2012)⁵Menciona que “...la marca japonesa Korg se ha asociado durante mucho tiempo a ciertos estilos de música electrónica bailable, así como a algunas vertientes del techno-pop, estilo mixto bailable y de melodías pegadizas que inundarían las pistas de baile de medio mundo durante la década de los ochenta.”

En las últimas décadas, con el avance de la informática, existen instrumentos digitales, accesibles a cualquier persona y con esto se pueden formar estudios profesionales o caseros, con programas como Ableton o Logic, se puede crear música con un ordenador, grabar instrumentos reales, y así empezar a crear música electrónica.

⁵Muñoz (2012) *Vibraciones digitales. Una breve historia sobre los recursos electrónicos y digitales en la música. Vol. 1 Numero 1. Mayo. España.*

2.2 MUSICA ELECTRONICA EN EL ECUADOR

La música electrónica aparece en Ecuador en la década de los 90, con las primeras fiestas en Montañita en 1992-1993, siendo Dj Lexter el primer Dj. Estas fiestas estaban principalmente dedicadas al género techno, un género de índoleailable y en que se encontraba en apogeo en E.E.U.U y Europa.

El género electrónico llega a Guayaquil y a la capital, sin embargo Quito empieza a desarrollar fiestas en 1996. Estas fiestas eran organizadas por un canadiense y una inglesa, con Diego Molina como Dj.

En estos años la música electrónica es un género escuchado de manera “underground”, una manera de decir que existe un “submundo” que es consumido por pocas personas con un gusto diferente y tal vez exquisito.

“En el caso Ecuatoriano el consumo de música electrónica, en un inició fue representada por un pequeño grupo de seguidores interesados en ésta, que asistían a los pocos eventos de música electrónica y clubes en donde era frecuente que se mezclen o se escuchen sets de esta música...”(Schoenfeld, 2011)⁶

Poco a poco se organizan “raves”, conocidas en esta época como las

⁶Schoenfeld (2011) *Adaptaciones tecnológicas en la producción musical electrónica en la ciudad de Quito en el 2010. Universidad politécnica salesiana. Enero. Quito. Ecuador*

fiestas de música electrónica, tomando fuerza en Quito y Guayaquil, luego también son organizadas en Baños, Atacames y Cuenca, que son puntos turísticos de alto interés.

Está claro que este es un género que siempre ha sido impulsado por extranjeros, sin embargo poco a poco los ecuatorianos hicieron suyo a este mundo nuevo y empezaron a organizar por si mismos eventos que involucraban música electrónica.

“La producción de música electrónica en Ecuador es escasa y no tiene un toque particularmente ecuatoriano, pues cada artista es influenciado por la música que le gusta y que proviene en su mayoría de América del Norte o Europa.” (Jérémie, 2006)

En la actualidad ya se han presentado muchos artistas de este estilo musical, ya sean nacionales o extranjeros, demostrando que la “cultura electrónica” ha crecido.

Lamentablemente eso no significa que exista un mercado para este estilo aquí, mucho menos a pensar que existe en general una producción de buen nivel musical.

“En el Ecuador muchos negocios pueden funcionar y ser exitosos, pero en especial el negocio de la música electrónica todavía no despega.” (Marcel, 2014)⁷

⁷Marcel. (2014)*Dificultades de crear música electrónica en el Ecuador. Febrero. Guayaquil. Ecuador*

2.3 RECURSOS TECNICOS DE LA MUSICA ELECTRONICA

“Gracias al uso de estos titanes electrónicos, comenzaron a crearse obras de carácter ‘sinfónico’ únicamente con sintetizadores.”

(Muñoz, 2012)⁸

Existen bastantes herramientas para poder crear música electrónica, como caja de ritmos, micrófonos, interfaces de sonido, sintetizadores, tornamesas, etc...

Sin embargo algo que queda completamente claro es que, es indispensable el uso de hardware específico como el ordenador que albergue el software que se utilizara para la mezcla y tratamiento de sonido, que nos facilita incluso poder crear música desde nuestros hogares con programas como FI, Reason, Ableton o Logic.

La caja de ritmos conocida también como drum-machine, sirve para crear ritmos a nuestra voluntad con la capacidad de elegir los sonidos específicos de tambores, bombos, platillos y demás sonidos de percusión. Así también cambiar los compases y tempo deseado para una composición.

Los sintetizadores modulares, formados por osciladores, filtros y efectos, son capaces de manipular la onda para imitar cualquier sonido real e incluso crear nuevos sonidos jamás escuchados. Aquí empiezan a surgir los primeros grandes músicos que combinaron la música clásica con la música electrónica como es el caso de Vangelis, Wendy Carlos y Jean Michel Jarre, pianistas-tecladistas que marcaron una época de experimentación en la música.

“En algunos casos se mezclaban los usos de los sintetizadores para producir sonidos electrónicos al uso de instrumentos reales, como baterías, bajos, guitarras.” (Schoenfeld, 2011)

La interfaz de sonido, que es utilizada como canal conductor del audio desde el instrumento hasta el ordenador.

Así durante las 2 últimas décadas, las herramientas tecnológicas han crecido calidad y en beneficios muchas veces incluso dando la posibilidad de crear universos enteros a través de ordenadores, programas y sintetizadores, samplers que nos permiten usar grabaciones a tiempo real de micrófonos y otros instrumentos, ya que hay que tener en cuenta que en este género existe más tratamiento de sonido.

Así la música electrónica se convierte en un género más, pero visto de un punto diferente, con diferentes maneras de pensar, percibir y analizar.

2.4 TECNICAS DE COMPOSICION SOBRE DE MUSICA ELECTRONICA

“Existen muchos sub-géneros pero digamos que se divide en electrónica bailable y electrónica no bailable...” (Cruz, 2014)⁹

Partiendo de este criterio, la música bailable tiene ya establecido un set de cadencias de acordes que se pueden utilizar en la creación del, house, techno, o cualquier otro sub-género que entre en esta categoría.

(Snoman, 2009)¹⁰ Indica que los acordes con séptimas son más usados en el jazz y sus estilos relacionados y no son tan usados dentro de estos sub-géneros.

La música electrónica mientras más simple al oído mejor, no es necesario muchos efectos para que gusten ni complejos acordes para su producción.

A continuación podemos observar una lista con los acordes más usados dentro de la música electrónica: (TABLA 1)

⁹ Cruz. (2014) *Dificultades de crear música electrónica en el Ecuador*. Abril. Guayaquil. Ecuador

¹⁰ Snoman (2009) *Dance Music Manual Vol 2: Music Theory and Practical Composition*. Pagina 210. Burlington. U.S.A

ACORDES MAS USADOS EN LA MUSICA ELECTRONICA		
C -Eb-G-A	C -E-G-A	C -F-G-Bb-D-A
C -Eb-G-D	C -E-G-D	C -E-G-B-D-A
C -Eb-G-Bb-F	C -E-G-Bb-D	C -E-G-B-D-F#-A
C -Eb-G-Bb-D	C -Eb-G-A-D	C -E-F#-Bb-D
C -Eb-G-Bb-D-F-A	C -Eb-G-Bb	C -E-G#-Bb-D
C -Eb-G-B-D	C -Eb-G-Bb-A	C -E-G-Bb-Eb
C -Eb-F#-Bb-D	C -Eb-G-Bb-D-F	C -E-Ab-Bb-Eb
C -Eb-F#	C -Eb-G-B	C -E-G-Bb-F#
C -Eb-F#-A-B	C -Eb-F#-Bb	C -E-G-Bb-C#-F#
C -E-F#-Bb	C -Eb-F#-Bb-D-F	C -E-F#-Bb-D-A
C -E-G#-Bb	C -Eb-F#-A	C -E-G-Bb-D-F#-A
C -E-G-Bb-C	C -E-F#-B	C -E-G-D-A
C -E-F#-Bb-C#	C -E-G-B-F#	C -E-G-Bb
C -E-G#-Bb-C#	C -E-G-B-A	C -E-G-Bb-D-A
C -E-G-Bb-D-F#	C -F-G-Bb-C#	
C -E-G-Bb-Eb-F#	C -F-F#-B	
C -E-G-Bb-C#-A	C -F-G-Bb	

Así mismo como en otros géneros, debe tener concordancia musical, (Snoman, 2009) también es enfático en esto diciendo que la relación entre

bajo, armonía y ritmo debe ser vital, y que generalmente el bajo y la melodía deben trabajar juntos. Existen 3 maneras de como poder relacionarlas:

1. Forma paralela: Significa que el bajo sigue a la melodía. Si la melodía sube de tono el bajo también debe hacerlo, pero no en los mismos intervalos por ejemplo: si la melodía sube una 3era y el bajo una 5ta, los 2 instrumentos suenan a 2 voces.
2. Forma oblicua: Cuando la melodía o el bajo se mueve pero el otro instrumento no se mueve. Cuando la melodía se mueve bastante como el Trance, el bajo debe ser constante; en cambio en géneros como el House donde el bajo es tipo funk, la melodía es constante.
3. Forma contraria: Cuando el bajo o melodía sube y el otro baja.

Dependiendo de esto se pueden armonizar con las cadencias ya mencionadas o con cadencias que el compositor desee.

2.4.1 FORMA DE TEMA

Así también existen patrones de formas musicales para ayudar a la creación de música electrónica. A continuación se detallara una forma esencial:

INTRO

- Introducción del tema compuesto por 16 barras de beat de percusión o batería.
- En las barras 16-32 se introduce un nuevo instrumento.

PRIMER CUERPO (PARTE A)

- Barras 32-48 el bajo se introduce con la batería.
- Barras 48-64 se introduce el motivo del tema.

BAJADA (THE DROP)

- Barras 64-72 los instrumentos han sido bajados hacia el motivo para que suene todo complementado. Se utilizan filtros para dar sentido emocional.

SEGUNDO CUERPO (PARTE B)

- Barras 72-88 nuevo motivo
- Barras 88-104 efectos nuevos

BAJADA (THE DROP)

- Barras 106-108 da la impresión que la canción se construye de nuevo

REPETICION

- Barras 108-116 se utiliza redoblante para incrementar la emoción y aquí terminan los primeros motivos.

EL CUERPO PRINCIPAL

- Barras 116-148 lleva el mensaje principal del tema.
- Barras 148-180 lleva hacia el final

FINAL

- Barras 180-196 los motivos se acaban dejando solo el bajo y batería.
- Barras 192-212 se quita el bajo dejando solo la batería por los últimas 16 barras para que el Dj pueda mezclar con otro tema.

Es claro que esta es una forma sencilla y explicativa de cómo se podría hacer ya que en la vida real los compositores complican más sus formas y las alargan más sus temas musicales, también dependiendo del género que estén creando, sin embargo es un criterio de composición muy útil para componer.

2.5 DEFINICION DE VARIABLES

2.5.1 CALIDAD

Generalmente cuando escuchamos “calidad musical”, inmediatamente pensamos en música que nos gusta o que nos haya marcado en algún momento de nuestras vidas, haciendo de un recuerdo musical algo memorable.

Sin embargo la verdadera pregunta es: ¿Significa acaso, que el hecho de sentir una emoción hacia un tema o hacia un género musical, es una señal o un patrón para establecer que este mismo sea de buena calidad?

Existen varios significados de calidad. Muchos de ellos tienen poco o nada que ver con tratar de comprender lo que la calidad musical significa, sin embargo, he tomado un de ellos porque considero que bajo el buen análisis puede llevar a comprender mejor lo que calidad musical significa.

El diccionario de la real academia define la calidad como:

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.”¹¹

La norma ISO 9000:2005 define calidad como

“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple

¹¹ DRAE: Diccionario de la real academia de la lengua española. (2001). Madrid. España.

con los requisitos”¹²

(Guilló, 2009)¹³ Indica que calidad es “Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes”

Tomando esos conceptos para llevarlos a tratar de explicar la calidad musical concluyo que:

- El término de propiedad es reemplazado por característica o patrón, que según lo investigado y aportado por profesionales, varía según el género.
- Las características inherentes son los rasgos que harán diferencia en un tema.
- Y los clientes son todas las personas que consumen música.

En términos generales debo decir que calidad musical es:

“Una obra creada con respeto teórico e interpretativo, diferenciable por características inherentes en su composición y género, satisfaciendo la necesidad auditiva y emocional del oyente.” Novillo (2014)

¹²Norma Internacional ISO 9000. (2005).*Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario*. Ginebra. Suiza

¹³ Guilló (2009) *Transparencias. Conceptos generales de calidad*. España.

2.5.2 COMPOSICION

Según el diccionario de la real academia de la lengua, define composición musical como:

“Parte de la música que enseña las reglas para la formación del canto y del acompañamiento”.

Podemos definir que composición musical es la obra hecha del artista y por cual el artista está satisfecho con ella.

CAPITULO III

3.1 INDICE DE TECNICAS

TECNICAS

- **Entrevistas**
- **Tablas comparativas**

3.2 INSTRUMENTOS Y TECNICAS

3.2.1 ENTREVISTAS

- **¿Cómo definiría usted música electrónica de buena calidad?**

“Empieza por el sonido, es la carta de presentación de cualquier tipo de música, cualquier artista, el sonido inicial, la masterización de la mezcla, los sonidos utilizados dentro de la producción sin importar el género, puede ser trance, techno pero algo de buena calidad es cuando tiene un sonido profesional.

Se nota que se utilizaron buenos instrumentos, fue hecho en un buen estudio con alguien que sabe, usando pre-amplificador, usando más hardware. Se define por un sonido maduro, un sonido distinguido. Una vez que estas en este negocio mucho tiempo puedes claramente distinguir el sonido digital de las producciones que es lo que hace la mayor cantidad de gente en el Ecuador. Como es un país aislado lo que se hace es usar samples de bancos de sonido, o desde el programa usan sintetizador digital, caja digital batería digital, y ese sonido una vez explotado se siente que no

es el sonido que tu estas buscando por decirlo así. Muy digital se vuelve muy artificial, plástico.

También la forma de la canción, como expones al tema, enganchar al oyente, que tenga sentido. Tiene que tener una introducción, un desarrollo, un clímax, una conclusión.

Desde que pones “play” tiene que sonar algo rico, que entre a los oídos sin molestar.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Para mí en la música es la calidad del sonido. Que este tratado decentemente, que no sea desde una computadora vst’s directo sino que realmente tenga algún tipo de “historia” el sonido. O sea por ejemplo si tienes un piano, o un Juno la calidad será mucho mejor que cualquier vst’s. No importa si el sonido está saturado solo que sea un buen sonido y que la composición sea bien hecha; porque hay mucha gente que hace música electrónica que al momento de componer no suena como una canción, piensan que tiene que ser algún loop de 7 minutos, y en realidad se la trata como a cualquier música.

Todo comienza de donde salió el sonido, si el sonido fue tratado en un estudio, se usaron ecualizadores análogos, reberbs, compresores, etc., vas a terminar con una onda de sonido profesional. Y si hay una buena

masterización va a terminar siendo de buena calidad. Entonces todos los pasos desde la persona que toco el piano, hasta la persona que puso el micrófono, ecualizó, mezcló, masterizó, todos esos procesos te dan como resultado una buena calidad de sonido, siempre y cuando estén bien hechos.

Hay mucha gente que se encajan en un tipo de loop, agregan sonidos como si fuera licuadora y si nada cuadra automáticamente el oído no lo va a aceptar.

Al final siempre va a ser que tienes que trabajar como chino, todos los días, y tener buenas ideas, buen gusto musical, escuchar bastante música para tener más criterio al componer.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“Yo valoro mucho la música que te dice algo. Sea lo que sea. Que transmita, te ponga sensible y esto puede ser por un sonido, o un arreglo. Fuera de la calidad de producción siempre esta este primer factor que es la idea musical. Tú puedes tener el equipo de última tecnología pero siempre esta primero la idea que el compositor o los compositores en caso de banda plasman en la canción. Si la idea es transmitida entonces se logró formar esta cadena que es desde el compositor hasta la grabación, hasta el

escucha; o si en algún momento se rompió esto entonces la canción no transmitirá nada.

Eso generalmente formara la idea de un buen tema. Yo no tengo un parámetro específico para eso.

En nivel de producción por ejemplo, el tema debe tener bastante dinámica, en el sentido que el compositor sepa manejar bien una parte A de una parte B, que no pierda el sentido. Y a nivel sonido se maneja algo más calmado y luego subes a otro nivel más fuerte, y que tenga todo un rango dinámico para contar la historia.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **Dentro de sus composiciones. ¿Cuál es el sustento teórico?**

“Mucha gente piensa que la música electrónica es poner sonidos raros y listo, obviamente elijas una tonalidad, una afinación, continuar con el color y tonalidad, si va a haber cambio de tonalidad entonces hay que hacerlo basándonos en la teoría musical ya existente como resoluciones por quintas, y más, que es normal dentro de la música. Todo con criterio. La forma es importante, te enseñan formas en música, entonces obviamente empleas eso, un puente, pre coro, forma A, forma B, etc. Especialmente se aplica la teoría en los sintetizadores, cuando se crea armonía, ambientes, o simplemente improvisando hay que poner las notas como se debe.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Musicalmente es casi todo el trabajo que hago, empiezo con una armonía que me gusta, melodía también, y todo eso debe mantenerse durante el todo el tema, ya sea los bajos, ritmos que podrían entrar en el tema. Entonces musicalmente se comienza a trabajar en el track. Que el bajo vaya con el sintetizador, pads, voz, todo tiene que estar en la armonía, tonalidad, escala, etc., para que suene bien. En mis producciones en general cuando empiezo con alguna melodía, o armonía, me baso ya en eso para el tema.

Incluso muchos productores tienen un conocimiento básico de teoría musical, es importante tenerla.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“Mucho de lo que hago últimamente es mi interpretación del folclor Ecuatoriano y de la región sudamericana. Me siento muy identificado con su sonido, me gusta, lo respeto y me interesa mucho exponerlo y fomentarlo.

Generalmente mis canciones saben partir de un ritmo “atresillado”, suena muy andino y con eso me gusta grabar bombo andino, marimba, maracas, etc.; entonces siempre tengo esa idea del folclor.

Cuando pienso en una melodía siempre pienso en una idea mística.

Ahora nunca uso una estructura fija, puedo empezar desarrollando la sección rítmica y luego tal vez presentar la melodía o el bajo, agarrando la

raíz tal vez de la armonía, siempre va a depender de lo que este contando. A veces entro directo con la melodía.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **En cuanto a teoría musical: ¿es importante la complejidad musical para lograr una buena obra es este género musical?**

“No necesariamente. El tema no tiene que ser algo muy complicado ni rebuscado para ser algo bueno. En muchos casos especialmente en el House que es donde estoy últimamente más enfocado, se suele reducir a la simpleza. Un beat que tiene que ser sólido, puede ser una voz, un teclado o un loop, a veces con combinaciones simples de 5 o 6 instrumentos se puede causar el efecto deseado o incluso más allá de lo que podía haber sido creado con complejidad. No es necesario que sea difícil para que sea bueno. Tiene que ser bueno el tema.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“No. Cuando simplificas las cosas suenan mejor. O sea puedes complicarte como una canción de piano clásico que suena mejor, pero en la música electrónica a mi parecer la simplicidad llega a ser hasta mejor que complicarse en la armonía o melodía, porque todo tiene que estar en el mismo cuadro pero a la final cada sonido debe respetar al otro. Y para hacer esto, las cosas simples funcionan mejor que cargar un tema de sonidos. Si como productor o creador no conoces esto, te vas a quedar en tu trabajo.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“No necesariamente. La simplicidad es importante, tratar de no cargar tanto el tema. Al comienzo uno aprende música en la escuela de jazz, y te enseñan a “sobre arreglar” las cosas, y después te das cuenta de la importancia de la simpleza de las cosas.

Un mensaje claro es más potente que un montón de cosas que no transmiten.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **¿Qué equipos tecnológicos musicales inciden en sus creaciones?**

“Bueno he ido cambiando con el tiempo, un micrófono me compre hace un par de años el cual me ayudó mucho a grabar sonidos de metal, madera, el saxofón, semillas, maracas. Con un buen micrófono como un AKG, Sennheiser, Shure, dependiendo para que necesites. Tarjeta de sonido o interface es un aspecto tecnológico importante, ya que es la que procesa el audio de entrada y de salida. Tengo una portátil M-audio fastracks 2. Para estudio tengo con Kim una Motu mkII, que es de gran calidad, ya que al trabajar con sonido que entra o sale existe latencia que es que se retrasa o adelanta la grabación, y mientras mejor calidad la tarjeta de sonido, menos latencia existe y esto facilita el proceso de edición ya que no tienes que estar moviendo tanto. (Las grabaciones).

También es mejor tener un sintetizador análogo, un drum machine (caja de batería) que venga con pre amplificador, estos aspectos tecnológicos nos ayudan a tener un sonido más profundo y maduro. Por ejemplo tenemos el sintetizador Prophet 12, que tiene 12 voces y 4 osciladores, entonces es más profundo y envolvente que tocar un sintetizador de 1, 4 u 8 voces o algo digital como un computador, eso no va a sonar ni la mitad de la calidad de un aparato real análogo.

También siempre es bueno tener una computadora que vaya a la par de lo que estás haciendo, con memoria necesaria, generalmente se usa Apple por que no corres riesgo mayor para perder información, y tiene una facilidad mayor para manejar audio, a menos que tengas una computadora clon que puedas armar con especificaciones increíbles.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“El Prophet 12 que lo uso básicamente todo el tiempo, tarjeta de sonido, trato de usar la menos cantidad de sonidos Midi pero siempre se samplea, voces. Un Elektron también.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“A mí me gusta usar equipos modulares. Por ejemplo un oscilador que lo haces pasar por filtro, luego a delay, etc. Me gusta buscar diferentes caminos para el flujo de señal, eso siempre es básico en mis producciones.

Siempre me dedico un buen tiempo a modular, modificar, procesar la señal como re-amplificar un instrumento por un amplificador para grabarlo con un buen micrófono, así lograr un sonido único. Todo lo que hago es desde afuera, dentro de la computadora no realmente, ya sabes lo típico de lo análogo contra lo digital. Yo siempre he sido fiel seguidor del sonido análogo, por eso el estudio lo tengo lleno de equipos mientras me alcance el presupuesto.

Uso un sintetizador Nord lead 2x, uso Moog para los bajos, tengo un Korg ms 20 es análogo y bastante modular muy bueno para melodías. Siempre busco hacer todo desde afuera de la computadora.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **Usted considera que usar diferentes equipos tecnológicos como tornamesas, sintetizadores o equipos de efectos de sonido influyen en la calidad de la creación de música electrónica**

“No necesariamente, pero si ayuda bastante. Yo conozco un par de artistas que sus primeras creaciones eran muy buenas, de muy buena calidad, la forma, la el tema, la idea que se exponía, pero el sonido era por ejemplo de Ableton Live. Todo era digital y lo hicieron sin nada, solo con mouse y teclado. La mezcla y la masterización fueron hechas en estudio de verdad entonces eso ayudo bastante.

No necesitas tener miles de dólares en productos, si de verdad tu tema es bueno. Sin duda ayuda si tienes una idea clara de lo que quieres hacer. Yo

empecé sin nada solo con mouse y teclado y poco a poco vas subiendo de nivel. No es necesaria pero es muy importante y si te vas a dedicar a hacer música electrónica y quieres llegar lejos es fundamental por la calidad del sonido.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Si, influyen totalmente. Un sonido Midi nunca va a ser como un sonido de un equipo real, y más aún si lo trabajas con efectos, tendrás un mejor sonido.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“Si existe una diferencia, por ejemplo el análogo es mejor que el digital porque el sonido es más “cálido” y real para el que escucha. Ahora personalmente sí, porque yo he tenido experiencias a través de ese mundo y he podido escuchar y sentir la diferencia de las tecnologías análogas sólidas, y como eso afecta el sonido de manera positivo. Ahora no quiere decir que lo más nuevo o contemporáneo es lo mejor, no necesariamente esos equipos te van a hacer mejor.

La cuestión del proceso del sonido es algo que queda en segundo plano cuando se trata de música, la música en si siempre va a ser lo primero, la idea musical.

He visto a mucha gente que hace muy buenas cosas solo en computadora entonces tienen una buena idea. Pero con los equipos si llevas la música a otro nivel. Especialmente si de verdad los sabes usar. Hay también mucha gente nueva en la música que compran montón de equipos pero no los saben usar. Muchos han venido diciendo “me compre este sintetizador, las ultimas tornamesas, dame clases...” entonces yo les digo “vende eso y anda a estudiar música”.

Si vas a comprar algo trata de saberlo usar bien porque muchas veces es algo contraproducente al sonido.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **¿Cuál es el software de su preferencia en la creación de música electrónica y por qué?**

“Bueno eso sabe depender de cada persona pero el Ableton Live es el que yo uso, y conozco a muchos que lo usan. Tal vez junto con el Logic Pro son los más utilizados. Logic Pro es más utilizado para la masterización y mezcla. Hay muchos programas como el Reason, que es el más conocido en las universidades, el más viejo de todos el Fruity Loops pero Ableton Live se ha abierto paso como uno de los mejores, más fáciles de usar para producir.

También existe el Pro Tools que es más enfocado al estudio, con consolas, grabaciones en vivo, etc. Sin embargo la facilidad que brinda Ableton Live es mejor, porque es más fácil de entender, interfaz amigable, manipulación rápida de efectos, canales y sonidos, edición de loops, en fin muy fácil de manipular. Igual también se puede usar en vivo, artistas como Daft Punk por ejemplo usan Ableton, Nicolas Jaar también en su trabajo Darkside, y esto es porque Ableton te deja manipular los sonidos en vivo con una facilidad increíble.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Ableton Live lo utilizo para grabar y lo vengo usando 6 años, es básico en mis producciones. Lo uso porque es bastante amigable en la interfaz visual, no es muy complejo. Este programa resulta tener mejor visualización de canales, por ejemplo algunas veces prendo todas las máquinas y las mantengo en loop, entonces grabo todo una sección. Aparte el sonido es bastante decente. Pero últimamente he pensado cambiarme a Logic, creo que el sonido de Logic tiende a ser mejor por el sound engine, lo he estado pensando los últimos meses.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“Yo uso Logic y Ableton Live. Porque te dan facilidad al momento de crear. Cuando tienes una idea lo que quieres es poder plasmar rápido esa idea, antes de que se te vaya el momento de inspiración, y estos programas

te dan la facilidad. Aparte que el motor de audio de estos programas son muy buenos, entonces se logra un resultado de buena calidad.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **¿Esto también influye en la calidad de sus obras?**

“¡Claro! Si tienes un programa demo descargado de internet, no va a tener el mismo sonido que un programa como Ableton, Logic o Pro Tools porque las salidas de audio son mucho más altas en cuanto a hercios. Igual también con los bits, Ableton llega hasta 32 bits que es casi lo máximo. Tiene que ver en como procesa el programa el audio, este se procesa digitalmente y al final renderizar. Entonces el programa se encarga de hacer todos estos cálculos y entre mejor sea el programa mayor calidad de sonido se va a obtener.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Si porque cada software trabaja con sus algoritmos. Los de Ableton son buenos, así el momento de grabar, la conversión de análogo-digital es bastante buena en comparación a los programas del pasado como Fruity Loops o Reason y es más completo también.

Ya que los algoritmos de estos programas son más conocidos, por ejemplo una batería de Reason la puedes distinguir rápidamente. El Ableton funciona como un software más completo para grabar y componer.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“No. He visto mucha gente que hace buenas cosas en otros programas. Como digo la idea musical trasciende todo lo demás.

Está bien la curiosidad del sonido con experimentar, incluso yo antes me perdía la idea por estar más concentrado en los sonidos, ahora la idea es lo que tengo más presente.

Ahora me siento a componer cuando sé que tengo buenas horas de composición sin que nadie me moleste. Siempre es la idea.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

- **Como explicaría usted la influencia de los efectos de sonido**

“Depende de la música que se produce. Los géneros están caracterizados por los tipos de sonidos que usan, hay géneros que usan un tipo de sonidos que en otros no se los oyen.

Los sonidos son para crear reacción en el oyente, entonces el efecto que quieres causar en una persona eso es lo que tu sonido representa. Si tienes a alguien en una pista de baile y de repente pones un sonido que sabes que va a provocar que esa persona grite, entonces te enfocas en la inspiración y esto se resume a la reacción de las personas cuando escuchan un sonido. Entender cuál es la reacción que quiero causar, de ese modo creo un sonido que me gusta y para que le guste a otra persona. Ahí está la clave de tener mejores equipos tecnológicos, porque ellos te van a ayudar a manipular el sonido con mejor facilidad. Tener un sonido en la cabeza y traducirlo,

usando sintetizador, osciladores, filtros, etc.; y así interpretar este sonido con la meta de causar una sensación en el oyente.

Hay que entender que es diferente el sonido que el efecto. Por ejemplo un sonido de piano, ahora los efectos son totalmente otra cosa. Ahora los efectos son los que resaltan o enfatizan ciertas partes de la canción, no necesariamente el tema debe estar lleno de efectos como, reverbs, delays, gates, compresores, limitadores; todos esos son efectos que se pueden poner pero tienes que saber cómo y cuándo ponerlos. Generalmente se crea una expectativa y luego el tema revienta en un clímax, entonces los efectos están simplemente para ayudarte a darle forma a un sonido creado.

El juego de efectos es importante, no es necesario muchos efectos ya que esto significa más cálculos digitales que el programa debe hacer, esto hace que se deteriore el sonido. Lo mejor es usar efectos separados de la computadora. Por ejemplo sintetizador al mixer, del mixer a una pedalera Boss que son las más fáciles de conseguir. Entonces se manda el audio y a través de electricidad se manipula, y vuelve a entrar a la computadora entonces se mantiene mucho más la calidad del audio.

Recomiendo Nord Lead, Prophet 12, Moog análogos son muy buenos. Porque ellos tienen adentro filtros y delays entonces el sonido tiene un orden por las perillas, por circuitos electrónicos y de ahí sale el sonido que mucho mejor que la computadora.

A veces grabo en MIDI, mantengo a la computadora en loop y luego manejo la perillas, entonces hago sistematizaciones en vivo con las perillas, ahí se siente una diferencia increíble.”

Gabriel Marcel. Licenciado en producción musical

“Los efectos de sonido son una base que utilizo para que se mantengan atrás o adelante los sonidos en la mezcla. Los reberbs, delays en el tratamiento se utilizan bastante para completar el sonido.

Si tienes voces y al grabarlas suena seco, siempre es bueno meter algún tipo de reverberación, o delay corto o largo dependiendo de lo que se desee. Pero si es básico trabajar con efectos de sonido.

Creo que es mejor tener buenos efectos y programas que puedas trabajarlos al 100%, que tener una colección de 100 diferentes tipos de efectos y no saberlos usar. Es mejor tener pocos pero saberlos usar. No considero que haya mejores que otros.

Siempre va a depender de los gustos que tengas, y desees hacer, pero poco a poco se compran más cosas. En algún punto te das cuenta que necesitas un “drum machine” diferente, entonces buscas algo que tenga los sonidos y cualidades que necesitas. O un sintetizador si es mejor para bajos o altos, depende de lo que necesites. Yo he adquirido por necesidad y por la curiosidad. Últimamente conseguí un drum machine por necesidad. Pero no considero que haya unos mejores que otros, porque en cantidad existen

millones de pianos, sintetizadores, etc., entonces va a depender de lo que necesites.

Ahora si hablamos de marcas, obviamente van a existir unas que son muy buenas, pero no siempre los mejores tienden a ser los que más ayudan.

Korg y Roland tienen buenas cosas pero más del pasado, Roland tenía mejores sintetizadores de hace 20-30 años atrás. Eran análogos y los hacían con más “cariño”. Por la industria hacen todo digital y pierde calidad el sonido. Los mejores son de los 80-90.

Te das cuenta que la diferencia de digital y análogo es tenaz. Más que nada porque los análogos utilizan electricidad pura; tienen tubos, estos calientan y obtienes un sonido directo.”

Kim Bruun. Licenciado en producción musical

“Es una herramienta muy buena porque ya en la parte del diseño del tema y sonido, mucho de eso es recrear ambientes. Entonces los efectos de tiempo como el delay y reverberación, estos te dan profundidad a la canción.

Es bueno pensar a la composición como algo en 3d, donde existe X, Y, Z.

Donde X es la imagen de la canción, se modifica paneando, se posiciona en estéreo. El eje Y es la altura, registro, frecuencias altas, medias y graves ya que dan altura.

Y Z se maneja con efectos de tiempo, como delay y reverberación. Esto crea un espacio específico, por ejemplo yo creo un tema y le doy ambiente de fábrica abandonada.

Gran parte de la composición es recrear un espacio físico, darle mucha textura. Siempre si consigues un efecto, lo mejor es que experimentes en tu casa con eso. Por ejemplo, si tienes un delay y estas tocando una canción en seis octavos, y el delay está cuadrado, va en contra de la idea de lo que estas tocando entonces yo, programaría en tresillos para que no suene mal. No importa el tresillo.

Esto se relación con lo que hablábamos de la dinámica, puede ser positivo el efecto pero en este caso es contraproducente porque hay algo que molesta sin que te des cuenta porque crea una contra rítmica que no suena bien.

También está el problema de que los músicos no es escuchan a sí mismo, y así no se puede tocar.”

Nicolá Cruz. Licenciado en producción musical

3.3 RESULTADOS

Los resultados específicos de esta investigación, serán separadas en 2 secciones.

La primera establece 3 tablas para analizar la información sobre los equipos y técnicas usados. En estas tablas están establecidos los equipos y los criterios musicales establecidos para la creación de música electrónica.

La segunda sección está formada por una tabla que reúne los criterios principales musicales en cuanto a la variable de calidad de la música.

3.3.1 TABLAS DE ANALISIS

Gabriel Marcel (TABLA 2)

ANALISIS DE MUESTRA CUALITATIVA		
Recursos técnicos y teóricos	Instrumentos	Proceso de Creación
El ordenador es parte fundamental de la creación de música electrónica, ya que contiene software para el proceso de creación.	Ordenador portátil o de escritorio.	El ordenador permite procesar, manipular y ordenar todos los sonidos que serán parte del tema musical.

Software de creación de música.	Ableton Live 9	“...fácil de entender, interfaz amigable, manipulación rápida de efectos, canales y sonidos, edición de loops, en fin muy fácil de manipular. Igual también se puede usar en vivo, artistas como Daft Punk por ejemplo usan Ableton, Nicolas Jaar también en su trabajo Darkside, y esto es porque Ableton te deja manipular los sonidos en vivo con una facilidad increíble.”
Interfaz de audio sirve para grabar audio y procesarlo hacia el ordenador.	M-Audio FastTrack Pro	“...trabajar con sonido que entra o sale existe latencia que es que se retrasa o adelanta la grabación, y mientras mejor calidad la tarjeta de sonido, menos latencia existe y esto facilita el proceso de edición ya que no tienes que estar moviendo tanto.”
Micrófono condensador de con diafragma largo.	AKG Perception 220	“...me ayudó mucho a grabar sonidos de metal, madera, el saxofón, semillas, maracas.”
Tornamesa para reproducir vinilos.	Tornamesa Marantz 6300	Utilizado para obtener crear loop de un vinilo de Paul McCartney
Necesidad de conocimiento musical para componer	Conocimiento adquirido a través de estudio académico musical.	“Mucha gente piensa que la música electrónica es poner sonidos raros y listo, obviamente eliges una tonalidad, una afinación, continuar con el color y tonalidad, si va a haber cambio de tonalidad entonces hay que hacerlo basándonos en la teoría musical ya existente...” “La forma es importante, te enseñan formas en

		<p>música, entonces obviamente empleas eso, un puente, pre coro, forma A, forma B, etc. Especialmente se aplica la teoría en los sintetizadores, cuando se crea armonía, ambientes, o simplemente improvisando hay que poner las notas como se debe.”</p>
<p>Complejidad musical</p>	<p>Exceso de acordes, melodías largas, etc...</p>	<p>“No necesariamente. “...se suele reducir a la simpleza.”</p> <p>“No es necesario que sea difícil para que sea bueno. Tiene que ser bueno el tema.”</p>
<p>Importancia de la utilización de efectos de sonido</p>	<p>Reberbs, delay, compresor, limitador, ecualizador, filtro</p>	<p>“Depende de la música que se produce. Los géneros están caracterizados por los tipos de sonidos que usan, hay géneros que usan un tipo de sonidos que en otros no se los oyen.”</p>

Kim Bruun (TABLA 3)

ANALISIS DE MUESTRA CUALITATIVA		
Recursos técnicos	Instrumentos	Proceso de Creación
Software de creación de música.	Ableton Live 9	“Lo uso porque es bastante amigable en la interfaz visual, no es muy complejo. Este programa resulta tener mejor visualización de canales, por ejemplo algunas veces prendo todas las máquinas y las mantengo en loop, entonces grabo toda una sección.”
Sintetizador analógico	Sintetizador Prophet 12	“Lo uso básicamente todo el tiempo.” Utilizado para bajos, pads o melodías lead.
Sintetizador analógico	Microkorg	Utilizado para melodías lead, pads, bajos, y voz.
Caja de ritmos	Elektron Machinedrum	“Últimamente conseguí un drum machine por necesidad” Es utilizado para la creación de ritmos musicales.
Sintetizador analógico	Korg radias	Utilizado para creación de melodías.
Necesidad de conocimiento musical para componer	Conocimiento adquirido a través de estudio académico musical.	“...musicalmente se comienza a trabajar en el track. Que el bajo vaya con el sintetizador, pads, voz, todo tiene que estar en la armonía, tonalidad, escala, etc., para que suene bien. En mis producciones en general cuando empiezo con alguna melodía, o armonía, me baso ya en eso para el tema. Incluso muchos

		productores tienen un conocimiento básico de teoría musical, es importante tenerla.”
Complejidad musical	Exceso de acordes, melodías largas, etc...	<p>“Cuando simplificas las cosas suenan mejor.”</p> <p>“...en la música electrónica a mi parecer la simplicidad llega a ser hasta mejor que complicarse en la armonía o melodía, porque todo tiene que estar en el mismo cuadro pero a la final cada sonido debe respetar al otro. Y para hacer esto, las cosas simples funcionan mejor que cargar un tema de sonidos. Si como productor o creador no conoces esto, te vas a quedar en tu trabajo.”</p>
Importancia de la utilización de efectos de sonido.	Reberbs, delay, compresor, limitador, ecualizador, filtro	<p>“Los reberbs, delays en el tratamiento se utilizan bastante para completar el sonido.”</p> <p>“Siempre va a depender de los gustos que tengas, y deseas hacer, pero poco a poco se compran más cosas. En algún punto te das cuenta que necesitas un “drum machine” diferente, entonces buscas algo que tenga los sonidos y cualidades que necesitas.”</p> <p>“Te das cuenta que la diferencia de digital y análogo es tenaz. Más que nada porque los análogos utilizan electricidad pura; tienen tubos, estos calientan y obtienes un sonido directo.”</p>

Nicolá Cruz(TABLA 4)

ANALISIS DE MUESTRA CUALITATIVA		
Recursos técnicos	Instrumentos	Proceso de Creación
El ordenador es parte fundamental de la creación de música electrónica, ya que contiene software para el proceso de creación.	Ordenador portátil o de escritorio.	El ordenador permite procesar, manipular y ordenar todos los sonidos que serán parte del tema musical.
Software de creación de música.	Ableton Live 9 y Logic	“Porque te dan facilidad al momento de crear. Cuando tienes una idea lo que quieres es poder plasmar rápido esa idea, antes de que se te vaya el momento de inspiración, y estos programas te dan la facilidad. Aparte que el motor de audio de estos programas son muy buenos, entonces se logra un resultado de buena calidad.”
Sintetizador analógico	Nord lead 2x	Utilizado para creación de melodías.
Sintetizador analógico	Korg ms 20	“...bastante modular y muy bueno para melodías.”

Equipos de efectos analógicos	Moog	Utilizado para los bajos.
Necesidad de conocimiento musical para componer	Conocimiento adquirido a través de estudio académico musical.	<p>“Mucho de lo que hago últimamente es mi interpretación del folclor Ecuatoriano y de la región sudamericana.”</p> <p>“Generalmente mis canciones saben partir de un ritmo “atresillado”, suena muy andino y con eso me gusta grabar bombo andino, marimba, maracas, etc.; entonces siempre tengo esa idea del folclor.</p> <p>Cuando pienso en una melodía siempre pienso en una idea mística.</p> <p>Ahora nunca uso una estructura fija, puedo empezar desarrollando la sección rítmica y luego tal vez presentar la melodía o el bajo, agarrando la raíz tal vez de la armonía...”</p> <p>“...me gustan mucho las escalas menores armónicas, suena “arabesco” o muy místico. Eso se puede decir que es un factor común en mis canciones.”</p>
Complejidad musical	Exceso de acordes, melodías largas, etc...	<p>“La simplicidad es importante, tratar de no cargar tanto el tema. Al comienzo uno aprende música en la escuela de jazz, y te enseñan a “sobre arreglar” las cosas, y después te das cuenta de la importancia de la simpleza de las cosas.</p> <p>Un mensaje claro es más potente que un montón de cosas que no transmiten.”</p>

<p>Importancia de la utilización de efectos de sonido.</p>	<p>Reberbs, delay, compresor, limitador, ecualizador, filtro</p>	<p>“Es una herramienta muy buena porque ya en la parte del diseño del tema y sonido, mucho de eso es recrear ambientes. Entonces los efectos de tiempo como el delay y reverberación, estos te dan profundidad a la canción.”</p> <p>“Por ejemplo, si tienes un delay y estas tocando una canción en seis octavos, y el delay está cuadrado, va en contra de la idea de lo que estas tocando entonces yo, programaría en tresillos para que no suene mal. No importa el tresillo.”</p>
--	--	--

Tabla comparativa sobre los criterios para componer música electrónica (TABLA 5)

CRITERIOS	ENTREVISTADOS		
	Gabriel Marcel	Kim Bruun	Nicolá Cruz
PARA UNA BUENA COMPOSICION DE MUSICA ELECTRONICA	<ul style="list-style-type: none"> • El sonido inicial es la carta de presentación de un artista. • Instrumentos físicos son mejores que los digitales, muy digital es artificial. • La forma y la exposición del tema deben tener sentido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Música es calidad del sonido. • Tratamiento del sonido en todos sus aspectos. (desde la buena interpretación del músico, hasta la masterización.) • Uso de efectos de sonido para mejorarlo. • Buenas ideas musicales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Idea musical clara para llegar a transmitir al oyente. • Manejar bien la forma del tema (parte A de la parte B). • Bastante dinámica musical, que sirve para contar una historia.

3.4 DISCUSION DE RESULTADOS (TABLA6)

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
CALIDAD	HERRAMIENTAS	<ul style="list-style-type: none"> • Software de creación musical • Interfaz de sonido • Micrófono
	INSTRUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Sintetizador analógico • Caja de ritmos • Sintetizador de voces
	TECNICAS DE COMPOSICION	<ul style="list-style-type: none"> • Se elige una idea musical, tonalidad, acordes, y efectos de sonido. • Se utilizan cadencias como: I-bIII-V-VI I-III-#IV-VI-VII I-III-V-II-VI • Grabar instrumentos con micrófono e interfaz de sonido para luego tratar el sonido en el programa. • Se utilizan efectos de sonido para dar profundidad y crear la ambientación del tema.

CAPITULO IV

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dentro del proceso de composición siempre se debe tener bien claro cuál es la idea musical que se quiere desarrollar, así mismo los equipos e instrumentos ya que estos expanden las posibilidades de creación.

Se deben considerar los siguientes pasos principales:

- Elegir el sub-genero, y desarrollar bien la idea musical y su forma.
- Elegir los equipos que se necesitan para desarrollar la obra, y que la obra vaya a la par con los equipos.
- Si van a haber grabaciones, utilizar un micrófono e interfaz de sonido para obtener esas muestras de audio, ya que las grabaciones son mejores que los efectos predeterminados en el programa de creación musical.
- Utilizar efectos de sonido con criterio, no exagerando, considerando que los efectos son para crear profundidad y ambiente.

Los elementos musicales como melodía y armonía, no necesariamente deben ser complejos, sino más bien, deben estar bien estructurados, así también como la forma del tema para obtener una obra agradable y digerible fácilmente para el público.

Con esto queda afirmada la importancia de estudiar música, esto hace diferencia entre compositores y permite composiciones mejor estructuradas para la competencia en el mercado.

Es mejor utilizar instrumentos y efectos analógicos, ya que su sonido es más real que los digitales.

Concluyo que las técnicas utilizadas por los profesionales entrevistados, contribuyen a la creación de música electrónica, ya que tienen en consideración la composición musical, los equipos analógicos, grabaciones y efectos utilizados, los cuales inciden directamente en la calidad de la música, haciendo de esta de competencia internacional.

Recomiendo que se efectúen futuras investigaciones acerca de otros compositores ecuatorianos, sus estilos, y técnicas, para que exista más base científica sobre este género, el cual está muy desplazado en este país.

Así los músicos ecuatorianos puedan obtener criterios, historia y mejor concepción de cómo empezar el proceso de composición de música electrónica.

BIBLIOGRAFIA

1. Voirol, Jérémie. "Ritmos electrónicos y raves en la mitad del mundo. Etnografía del fenómeno tecno en Ecuador (Temas)." (2006). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10469/676>
2. Snoman, R. (2011). *Dance Music Manual Vol 2: Music Theory and Practical Composition*. Elsevier Science & Technology Books. Recuperado de: [http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1356077467_Rick_Snoman_-_Dance_Music_Manual._Tools,_toys_and_techniques_\[Second_Edition\].pdf](http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1356077467_Rick_Snoman_-_Dance_Music_Manual._Tools,_toys_and_techniques_[Second_Edition].pdf)
3. Galarza Schoenfeld, A. S. (2012). Adaptaciones tecnológicas en la producción musical electrónica en la ciudad de Quito en el 2010. Recuperado de: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2295>
4. Riera Muñoz, P. D. (2012). Vibraciones digitales. Una breve historia sobre los recursos electrónicos y digitales en la música. Recuperado de: <http://revistacaracteres.net/wp-content/uploads/2012/05/Caracteresvol1n1mayo2012-vibracionesdigitales.pdf>
5. Diccionario de la lengua española. Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=calidad>
6. Norma internacional ISO. Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario. Recuperado de: http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf
7. Diccionario de la lengua española. Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=composicion>
8. Tarí Guilló. (2009). Transparencias. Recuperado de: <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12339/1/09-10-Transparencias%20T1-ADE-RUA.pdf>

ANEXOS

ANEXO #1: PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA#1 GABRIEL MARCEL

1.- ¿Tiene usted algún estudio musical?

Empecé mis estudios musicales a los 10 años en el colegio menor San Francisco de Quito bajo la enseñanza del profesor Esteban Molina, quien creó el Berklee College of Music en Ecuador en la universidad San Francisco de Quito. Empecé tocando la flauta, clarinete y saxo alto con el cual me quede y lo sigo tocando. En la universidad estudié producción musical e ingeniería en sonido en el IMC que es instituto compartido con Berklee College of Music dentro de la Universidad San Francisco de Quito. Son 17 años estudiando música en aspectos de jazz y blues y luego me introduje a la música electrónica.

2.- ¿por qué se interesó en la música electrónica?

Siempre tuve esa fascinación de crear sonidos sin la necesidad de un instrumento. Me parece interesante el hecho de poder conseguir un drum machine, sintetizador o sintetizador análogo con osciladores por ejemplo, con los cuales tu puedes manipular un onda y crear un sonido único, nunca antes escuchado. Entonces deja volar más la imaginación, más que los simples instrumentos comunes que podemos encontrar en cualquier banda. Poder crear un sonido que tengo en la cabeza que ningún instrumento real lo podrá expresar, que si se podría crear con un instrumento digital o análogo.

También me gusta la música electrónica por la cultura, la gente que escucha música electrónica es distinta a la que escucha “heavy metal”. Me gusta eso que te puede llevar a envolver en un viaje de solo cerrar los ojos y escuchar.

3.- ¿Cuál es su vinculación con Terapia Studio?

Yo soy co-fundador de Terapia Studio. Fue creado hace 5 o 6 años en la época de universidad porque compartes con otros los mismos gustos que tú tienes. Éramos un grupo de gente que nos encantaba la música electrónica, y así formamos Terapia Studio para formar algo de mejor calidad, esa era la idea, crear música electrónica underground, que no sea popular que no sea comercial.

4.- ¿Con que instalaciones cuenta Terapia Studio para producir este estilo musical?

El estudio de Terapia Studio no se pudo concretar como quisimos, ahorita está en un estado pasivo ya que la única persona que queda en Ecuador es Nicolás Cruz, se encontraba en la casa de Kim, habían monitores, tornamesas, CDJ's para la manipulación de samples, sintetizadores drum machines, vocoders y con todo esto se podría crear un mejor sonido. Cuando empezamos no teníamos nada, nadie empieza con todo, pero poco a poco fuimos adquiriendo los "juguetes". No se llegó a tener oficina, tal vez lo logremos algún día, pero sigue fuerte la idea de Terapia Studio.

5.- ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido para poder producir y crear música electrónica en el Ecuador?

Se puede decir que al ser el Ecuador un país del tercer mundo, un poco aislado de lo que es "mainstream" o primer mundo, es difícil conseguir los equipos adecuados.

Mucha gente no tiene los sintetizadores o drum machines de mejor calidad por así decirlo.

Muchas veces toca importar de otros países, hay impuestos de importación, peso del aparato siempre es una complicación. Esa es una de las dificultades más grandes no poder tener estos equipos a la mano

entonces tienes que invertir gran cantidad de dinero para empezar a producir. Otra dificultad es que nadie lo estaba haciendo hasta hace unos 7 u 8 años que había muy poca gente que estaban iniciando la escena electrónica pero no estaban produciendo nada hasta hace pocos años que se dieron cuenta que hay que producir, entonces la falta de gente que produzca. No tienes con quien comparar o compartir lo que estás haciendo más que entre nosotros, entonces se vuelven aisladas del mundo exterior las producciones.

6.- ¿Cómo definiría usted música electrónica de buena calidad?

Empieza por el sonido, es la carta de presentación de cualquier tipo de música, cualquier artista, el sonido inicial, la masterización de la mezcla, los sonidos utilizados dentro de la producción sin importar el género, puede ser trance, techno pero algo de buena calidad es cuando tiene un sonido profesional.

Se nota que se utilizaron buenos instrumentos, fue hecho en un buen estudio con alguien que sabe, usando pre-amplificador, usando más hardware. Se define por un sonido maduro, un sonido distinguido. Una vez que estas en este negocio mucho tiempo puedes claramente distinguir el sonido digital de las producciones que es lo que hace la mayor cantidad de gente en el Ecuador. Como es un país aislado lo que se hace es usar samples de bancos de sonido, o desde el programa usan sintetizador digital, caja digital batería digital, y ese sonido una vez explotado se siente que no

es el sonido que tu estas buscando por decirlo así. Muy digital se vuelve muy artificial, plástico.

También la forma de la canción, como expones al tema, enganchar al oyente, que tenga sentido. Tiene que tener una introducción, un desarrollo, un clímax, una conclusión.

Desde que pones “play” tiene que sonar algo rico, que entre a los oídos sin molestar.

7.- Desde su perspectiva profesional: ¿cuál es el nivel musical en cuanto a la producción de música electrónica en el Ecuador?

Está mejorando. Lamentablemente no es del mejor nivel obviamente, como te dije estamos en un país tercer mundista un poco aislado especialmente de la música electrónica.

En el Ecuador muchos negocios pueden funcionar y ser exitosos, pero en especial el negocio de la música electrónica todavía no despega. Una persona no puede vivir de la producción de esta música porque no existe el negocio musical, no existe una estructura bien formada. Hay ciertas estaciones de radio que intentan ayudar en Cuenca y Quito, en Guayaquil a veces con la Metro en las noches, nos han ayudado a compartir música electrónica para que los oídos de las personas empiecen a acostumbrarse.

Pero no existe una estructura con productores, artistas que estén en chart, ratings, que toquen en radios, como los artistas que mencionabas del pop, que salen en radios, televisión, es como otro mundo totalmente distinto. Al salir de país, acá en Berlín me pude dar cuenta, que es increíble lo aislado que está el Ecuador en cuanto al aspecto musical.

El sonido más underground acá, es lo más comercial acá. Hay cosas más elegantes, más finas, más elaboradas. Allá el que cree que sabe de música electrónica y llega acá y se da cuenta que todos saben, existe una cultura de música electrónica de primer mundo. Los Dj's trabajan, les pagan bien, viajan, etc. Existe un sistema que si funciona, si lo haces bien vas subiendo de nivel. En el Ecuador lamentablemente no existe eso. Por eso salimos de Ecuador para ver qué pasa acá y tal vez con esa experiencia volver en unos años y ayudar a que se inicie con pie derecho la producción de música electrónica que es lo que nos concierne.

Yo salí de Ecuador, porque allá ya estábamos tocando casi todos los fines de semana y sentimos que ya no llegábamos a ningún lado. Venir a Berlín fue lo mejor ya que es la capital de la música electrónica underground en el mundo. Entonces prefiero ser aquí nadie, que no me conozcan pero abrirme paso en un lugar estructurado donde existe la industria y no con machete como es en el Ecuador, donde en la capital Quito solo había 1 discoteca para música electrónica... 1 en la capital de todo un país.

En cambio aquí en Berlín, hay muchas solo para tecno, otras solo para House, y así para todos los otros géneros; no importa el día ni la hora, porque saben que los lugares es para presentar música y lo tienen bien claro, es ya algo cultural.

Algo interesante del negocio musical es que funciona con vinilos, y en Ecuador ya casi no se ve eso. Existen los vinilos viejos, de los padres o abuelos donde son temas muy antiguos y nada más.

Acá todos los días salen vinilos, nuevos de todo tipo de música que salen en el acto. Todos tocan en vinilos, llegan con sus maletas llenas de vinilos, con sus tornamesas y los cd casi no se ven.

Acá hay ese apoyo entonces las disqueras hacen vinilos y se vuelve cultura coleccionar vinilos y música.

Ecuador está aislado, creen que hacen algo que está bien pero bueno hay mucho por aprender yo también estuve cegado pero así es.

8.-Dentro de sus composiciones. ¿Cuál es el sustento teórico?

Mucha gente piensa que la música electrónica es poner sonidos raros y listo, obviamente eliges una tonalidad, una afinación, continuar con el color y

tonalidad, si va a haber cambio de tonalidad entonces hay que hacerlo basándonos en la teoría musical ya existente como resoluciones por quintas, y más, que es normal dentro de la música. Todo con criterio. La forma es importante, te enseñan formas en música, entonces obviamente empleas eso, un puente, pre coro, forma A, forma B, etc. Especialmente se aplica la teoría en los sintetizadores, cuando se crea armonía, ambientes, o simplemente improvisando hay que poner las notas como se debe.

9.- En cuanto a teoría musical: ¿es importante la complejidad musical para lograr una buena obra es este género musical?

No necesariamente. El tema no tiene que ser algo muy complicado ni rebuscado para ser algo bueno. En muchos casos especialmente en el House que es donde estoy últimamente más enfocado, se suele reducir a la simpleza. Un beat que tiene que ser sólido, puede ser una voz, un teclado o un loop, a veces con combinaciones simples de 5 o 6 instrumentos se puede causar el efecto deseado o incluso más allá de lo que podía haber sido creado con complejidad. No es necesario que sea difícil para que sea bueno. Tiene que ser bueno el tema.

10.- ¿Que equipos tecnológicos musicales inciden en sus creaciones?

Bueno he ido cambiando con el tiempo, un micrófono me compre hace un par de años el cual me ayudó mucho a grabar sonidos de metal, madera, el

saxofón, semillas, maracas. Con un buen micrófono como un AKG, Sennheiser, Shure, dependiendo para que necesites.

Tarjeta de sonido o interface es un aspecto tecnológico importante, ya que es la que procesa el audio de entrada y de salida. Tengo una portátil M-audio fastracks 2. Para estudio tengo con Kim una Motu mkII, que es de gran calidad, ya que al trabajar con sonido que entra o sale existe latencia que es que se retrasa o adelanta la grabación, y mientras mejor calidad la tarjeta de sonido, menos latencia existe y esto facilita el proceso de edición ya que no tienes que estar moviendo tanto. (Las grabaciones).

También es mejor tener un sintetizador análogo, un drum machine (caja de batería) que venga con pre amplificador, estos aspectos tecnológicos nos ayudan a tener un sonido más profundo y maduro. Por ejemplo tenemos el sintetizador Prophet 12, que tiene 12 voces y 4 osciladores, entonces es más profundo y envolvente que tocar un sintetizador de 1, 4 u 8 voces o algo digital como un computador, eso no va a sonar ni la mitad de la calidad de un aparato real análogo.

También siempre es bueno tener una computadora que vaya a la par de lo que estás haciendo, con memoria necesaria, generalmente se usa Apple por que no corres riesgo mayor para perder información, y tiene una facilidad mayor para manejar audio, a menos que tengas una computadora clon que puedas armar con especificaciones increíbles.

11.- Usted considera que usar diferentes equipos tecnológicos como tornamesas, sintetizadores o equipos de efectos de sonido influyen en la calidad de la creación de música electrónica

No necesariamente, pero si ayuda bastante. Yo conozco un par de artistas que sus primeras creaciones eran muy buenas, de muy buena calidad, la forma, la el tema, la idea que se exponía, pero el sonido era por ejemplo de Ableton Live. Todo era digital y lo hicieron sin nada, solo con mouse y teclado. La mezcla y la masterización fueron hechas en estudio de verdad entonces eso ayudo bastante.

No necesitas tener miles de dólares en productos, si de verdad tu tema es bueno. Sin duda ayuda si tienes una idea clara de lo que quieres hacer. Yo empecé sin nada solo con mouse y teclado y poco a poco vas subiendo de nivel. No es necesaria pero es muy importante y si te vas a dedicar a hacer música electrónica y quieres llegar lejos es fundamental por la calidad del sonido.

12.- ¿Cuál es el software de su preferencia en la creación de música electrónica y por qué?

Bueno eso sabe depender de cada persona pero el Ableton Live es el que yo uso, y conozco a muchos que lo usan. Tal vez junto con el Logic Pro son los más utilizados. Logic Pro es más utilizado para la masterización y mezcla. Hay muchos programas como el Reason, que es el más conocido

en las universidades, el más viejo de todos el Fruity Loops pero Ableton Live se ha abierto paso como uno de los mejores, más fáciles de usar para producir. También existe el Pro Tools que es más enfocado al estudio, con consolas, grabaciones en vivo, etc. Sin embargo la facilidad que brinda Ableton Live es mejor, porque es más fácil de entender, interfaz amigable, manipulación rápida de efectos, canales y sonidos, edición de loops, en fin muy fácil de manipular. Igual también se puede usar en vivo, artistas como Daft Punk por ejemplo usan Ableton, Nicolas Jaar también en su trabajo Darkside, y esto es porque Ableton te deja manipular los sonidos en vivo con una facilidad increíble.

13.- ¿Esto también influye en la calidad de sus obras?

¡Claro! Si tienes un programa demo descargado de internet, no va a tener el mismo sonido que un programa como Ableton, Logic o Pro Tools porque las salidas de audio son mucho más altas en cuanto a hercios. Igual también con los bits, Ableton llega hasta 32 bits que es casi lo máximo. Tiene que ver en como procesa el programa el audio, este se procesa digitalmente y al final renderizar. Entonces el programa se encarga de hacer todos estos cálculos y entre mejor sea el programa mayor calidad de sonido se va a obtener.

14.- Como explicaría usted la influencia de los efectos de sonido

Depende de la música que se produce. Los géneros están caracterizados por los tipos de sonidos que usan, hay géneros que usan un tipo de sonidos que en otros no se los oyen.

Los sonidos son para crear reacción en el oyente, entonces el efecto que quieres causar en una persona eso es lo que tu sonido representa.

Si tienes a alguien en una pista de baile y de repente pones un sonido que sabes que va a provocar que esa persona grite, entonces te enfocas en la inspiración y esto se resume a la reacción de las personas cuando escuchan un sonido. Entender cuál es la reacción que quiero causar, de ese modo creo un sonido que me gusta y para que le guste a otra persona.

Ahí está la clave de tener mejores equipos tecnológicos, porque ellos te van a ayudar a manipular el sonido con mejor facilidad. Tener un sonido en la cabeza y traducirlo, usando sintetizador, osciladores, filtros, etc.; y así interpretar este sonido con la meta de causar una sensación en el oyente.

Hay que entender que es diferente el sonido que el efecto. Por ejemplo un sonido de piano, ahora los efectos son totalmente otra cosa. Ahora los efectos son los que resaltan o enfatizan ciertas partes de la canción, no necesariamente el tema debe estar lleno de efectos como, reverbs, delays, gates, compresores, limitadores; todos esos son efectos que se pueden poner pero tienes que saber cómo y cuándo ponerlos.

Generalmente se crea una expectativa y luego el tema revienta en un clímax, entonces los efectos están simplemente para ayudarte a darle forma a un sonido creado. El juego de efectos es importante, no es necesario muchos efectos ya que esto significa más cálculos digitales que el programa debe hacer, esto hace que se deteriore el sonido. Lo mejor es usar efectos separados de la computadora. Por ejemplo sintetizador al mixer, del mixer a una pedalera Boss que son las más fáciles de conseguir.

Entonces se manda el audio y a través de electricidad se manipula, y vuelve a entrar a la computadora entonces se mantiene mucho más la calidad del audio.

Recomiendo Nord Lead, prophet 12, Moog análogos son muy buenos. Porque ellos tienen adentro filtros y delays entonces el sonido tiene un orden por las perillas, por circuitos electrónicos y de ahí sale el sonido que mucho mejor que la computadora.

A veces grabo en MIDI, mantengo a la computadora en loop y luego manejo la perillas, entonces hago sistematizaciones en vivo con las perillas, ahí se siente una diferencia increíble.

ENTREVISTA#2 Kim Bruun

1.- ¿Tiene usted algún estudio musical?

Yo termine los 4 años en la universidad San Francisco con Berkeley con licenciatura en producción musical.

2.- ¿por qué se interesó en la música electrónica?

Siempre me intereso mucho lo que las maquinas pueden hacer, los sonidos digitales, análogos, y todo antes de la época de la computadora. Porque lo que se hace en la computadora con los vst's me parece chévere pero también quita la creatividad, ya que te da haciendo todo. Es facilismo a diferencia de tener un sintetizador y trabajarlo tú. Me interesaron más esos sonidos que los sonidos comunes como guitarra, bajo, o sea sabía que había otro tipo de hacer música. Entonces empecé a investigar cómo se hacen ciertos sonidos, eso fue hace unos 10 años. También está la parte de

que siempre me gustaron los vinilos, los tuve desde que tenía 15 años y me decía “que increíble esto”, entonces trataba de conseguir vinilos de cualquier persona que podía conseguir en tiendas.

3.- ¿Cuál es su vinculación con Terapia Studio?

Terapia fue un grupo que tenía video, video 3d, fotografía, que fue creado en los primeros años de universidad. Nosotros nos encargábamos de la producción musical. En ese entonces en Quito no estaba pasando nada y armamos un grupo donde podíamos enfocar todas las ideas y comenzamos a hacer fiestas. Luego nos dimos cuenta que no queríamos hacer solo fiestas, y comenzamos a hacer proyectos personales, ahí la parte de video y fotografía se terminaron abriendo del grupo porque teníamos ya diferentes objetivos. Entonces soy considerado un co-fundador de Terapia.

4.- ¿Con que instalaciones cuenta Terapia Studio para producir este estilo musical?

Bueno yo ahora estoy viviendo con Gabriel así que compartimos el estudio, Nicola tiene un buen estudio en casa, cada uno tiene buenos equipos, hemos ido comprando con el tiempo más. Por mi parte tengo un record player, turntable porque me gusta “samplear” bastantes cosas, un beat knob que controla el centro de sonido, drum machine Elektron, un korg radias, un micro korg, un prophet 12, tarjeta de sonido, varios micrófonos Akg y monitores de estudio. Como nos mudamos a Berlín me toco vender la mayoría de equipos, así que me traje lo esencial.

5.- ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido para poder producir y crear música electrónica en el Ecuador?

Que no es un género tan expuesto, no se escucha en las radios. Entonces el grupo de música electrónica es cerrado, en Quito es menos. Eso realmente es un obstáculo bastante fuerte. También que no hay realmente un negocio musical de música electrónica que maneje record labels que impriman esto. En Ecuador se reduce a tocar en club o fiestas. También Ecuador es un país pequeño. Ahora existe un poco más que hace 5 años, habían típicos Dj's por ahí pero nadie que realmente este haciendo música electrónica.

Existe también el problema de los equipos, que en las aduanas te cobran 30% por instrumentos musicales si es que consigues una compañía que te envíe. Conseguir equipos en Ecuador es bien difícil, entonces debes contar con algún amigo que te traiga del exterior.

Al final se reduce también que Ecuador es pequeño y el círculo de música electrónica sigue siendo bastante pequeño.

6.- ¿Cómo definiría usted música electrónica de buena calidad?

Para mí en la música es la calidad del sonido. Que este tratado decentemente, que no sea desde una computadora vst's directo sino que realmente tenga algún tipo de "historia" el sonido. O sea por ejemplo si tienes un piano, o un Juno la calidad será mucho mejor que cualquier vst's.

No importa si el sonido está saturado solo que sea un buen sonido y que la composición sea bien hecha; porque hay mucha gente que hace música electrónica que al momento de componer no suena como una canción, piensan que tiene que ser algún loop de 7 minutos, y en realidad se la trata como a cualquier música.

Todo comienza de donde salió el sonido, si el sonido fue tratado en un estudio, se usaron ecualizadores análogos, reberbs, compresores, etc., vas a terminar con una onda de sonido profesional. Y si hay una buena masterización va a terminar siendo de buena calidad. Entonces todos los pasos desde la persona que tocó el piano, hasta la persona que puso el micrófono, ecualizó, mezcló, masterizó, todos esos procesos te dan como resultado una buena calidad de sonido, siempre y cuando estén bien hechos.

Hay mucha gente que se encajan en un tipo de loop, agregan sonidos como si fuera licuadora y si nada cuadra automáticamente el oído no lo va a aceptar.

Al final siempre va a ser que tienes que trabajar como chino, todos los días, y tener buenas ideas, buen gusto musical, escuchar bastante música para tener más criterio al componer.

7.- Desde su perspectiva profesional: ¿cuál es el nivel musical en cuanto a la producción de música electrónica en el Ecuador?

Creo que faltan personas con más ganas, porque poco a poco la música electrónica ha tomado más campo en Quito, Guayaquil y Cuenca que son las ciudades principales.

Por ejemplo Nicola Cruz tiene un buen nivel de producción, y cada vez veo personas que se compran un Roland o un Tr909, y hay personas que están cada vez más interesadas en aprender el sistema musical, ya que a la final para hacer música electrónica, deber tener idea de cómo funciona la música. Por lo menos saber y guiarte con oído, escalas, tonalidades, todo esto ayuda en tener mejor composición en la música electrónica. En Quito recién en los últimos 10 años ha habido un “boom” en esto de estudiar música y también música electrónica. Por el momento está creciendo en Quito, Guayaquil y Cuenca no he escuchado de otras ciudades.

8.-Dentro de sus composiciones. ¿Cuál es el sustento teórico?

Musicalmente es casi todo el trabajo que hago, empiezo con una armonía que me gusta, melodía también, y todo eso debe mantenerse durante el todo el tema, ya sea los bajos, ritmos que podrían entrar en el tema. Entonces musicalmente se comienza a trabajar en el track. Que el bajo vaya con el sintetizador, pads, voz, todo tiene que estar en la armonía, tonalidad, escala, etc., para que suene bien. En mis producciones en general cuando empiezo con alguna melodía, o armonía, me baso ya en eso para el tema.

Incluso muchos productores tienen un conocimiento básico de teoría musical, es importante tenerla.

9.- En cuanto a teoría musical: ¿es importante la complejidad musical para lograr una buena obra es este género musical?

No. Cuando simplificas las cosas suenan mejor. O sea puedes complicarte como una canción de piano clásico que suena mejor, pero en la música electrónica a mi parecer la simplicidad llega a ser hasta mejor que complicarse en la armonía o melodía, porque todo tiene que estar en el mismo cuadro pero a la final cada sonido debe respetar al otro. Y para hacer esto, las cosas simples funcionan mejor que cargar un tema de sonidos. Si como productor o creador no conoces esto, te vas a quedar en tu trabajo.

10.- ¿Que equipos tecnológicos musicales inciden en sus creaciones?

El prophet 12 que lo uso básicamente todo el tiempo, tarjeta de sonido, trato de usar la menos cantidad de sonidos Midi pero siempre se samplea, voces. Un Elektron también.

11.- Usted considera que usar diferentes equipos tecnológicos como tornamesas, sintetizadores o equipos de efectos de sonido influyen en la calidad de la creación de música electrónica

Si, influyen totalmente. Un sonido Midi nunca va a ser como un sonido de un equipo real, y más aún si lo trabajas con efectos, tendrás un mejor sonido.

12.- ¿Cuál es el software de su preferencia en la creación de música electrónica y por qué?

Ableton Live lo utilizo para grabar y lo vengo usando 6 años, es básico en mis producciones. Lo uso porque es bastante amigable en la interfaz visual, no es muy complejo. Este programa resulta tener mejor visualización de canales, por ejemplo algunas veces prendo todas las máquinas y las mantengo en loop, entonces grabo todo una sección. Aparte el sonido es bastante decente. Pero últimamente he pensado cambiarme a Logic, creo que el sonido de Logic tiende a ser mejor por el sound engine, lo he estado pensando los últimos meses.

13.- ¿Esto también influye en la calidad de sus obras?

Si porque cada software trabaja con sus algoritmos. Los de Ableton son buenos, así el momento de grabar, la conversión de análogo-digital es bastante buena en comparación a los programas del pasado como Fruity Loops o Reason y es más completo también.

Ya que los algoritmos de estos programas son más conocidos, por ejemplo una batería de Reason la puedes distinguir rápidamente. El Ableton funciona como un software más completo para grabar y componer.

14.-¿Cómo explicaría usted la influencia de los efectos de sonido?

Los efectos de sonido son una base que utilizo para que se mantengas atrás o adelante los sonidos en la mezcla. Los reberbs, delays en el tratamiento se utilizan bastante para completar el sonido.

Si tienes voces y al grabarlas suena seco, siempre es bueno meter algún tipo de reverberación, o delay corto o largo dependiendo de lo que se desee. Pero si es básico trabajar con efectos de sonido.

Creo que es mejor tener buenos efectos y programas que puedas trabajarlos al 100%, que tener una colección de 100 diferentes tipos de efectos y no saberlos usar. Es mejor tener pocos pero saberlos usar. No considero que haya mejores que otros.

Siempre va a depender de los gustos que tengas, y desees hacer, pero poco a poco se compran más cosas. En algún punto te das cuenta que necesitas un “drum machine” diferente, entonces buscas algo que tenga los sonidos y cualidades que necesitas. O un sintetizador si es mejor para bajos o altos, depende de lo que necesites. Yo he adquirido por necesidad y por la curiosidad. Últimamente conseguí un drum machine por necesidad. Pero no considero que haya unos mejores que otros, porque en cantidad existen millones de pianos, sintetizadores, etc., entonces va a depender de lo que necesites.

Ahora si hablamos de marcas, obviamente van a existir unas que son muy buenas, pero no siempre los mejores tienden a ser los que más ayudan.

Korg y Roland tienen buenas cosas pero más del pasado, Roland tenía mejores sintetizadores de hace 20-30 años atrás. Eran analógicos y los hacían con más “cariño”. Por la industria hacen todo digital y pierde calidad el sonido. Los mejores son de los 80-90.

Te das cuenta que la diferencia de digital y analógico es tenaz. Más que nada porque los analógicos utilizan electricidad pura; tienen tubos, estos calientan y obtienes un sonido directo.

ENTREVISTA #3 Nicolás Cruz

1.- ¿Tiene usted algún estudio musical?

A los 12 años compre mi primera batería y luego estuve involucrado con el mundo de la percusión afrocubana como las congas, timbales, etc. Estudie en Mozarte, después en la universidad San Francisco de Quito la carrera de producción musical que viene acompañada con una parte muy

fuerte no solo técnica sino también de teoría musical. Luego me fui a vivir a México 5 años y allí complementé la carrera.

2.- ¿por qué se interesó en la música electrónica?

La música electrónica nace por bastante curiosidad de no estar escuchando las mismas estructuras musicales, o la misma composición sonora que encuentras en una grabación común como pop, rock, clásico, etc.

El motivo de ir más allá y experimentar, manipular y probar cosas distintas; ver que tal lejos puedes llevar todas las diferentes técnicas de producción. De repente ya estaba rodeado de máquinas y aprender a hacer música electrónica.

3.- ¿Cuál es su vinculación con Terapia Studio?

La fundamos como un proyecto de amigos, y estábamos descubriendo la composición electrónica, pero empezó como fiestas y música dance. Existen muchos sub-géneros pero digamos que se divide en electrónicaailable y electrónica noailable, la más experimental. Más bien hacíamos músicaailable. Me considero como co-fundador.

4.- ¿Con que instalaciones cuenta Terapia Studio para producir este estilo musical?

Terapia como era una idea, más bien por nuestra parte cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estudio.

5.- ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido para poder producir y crear música electrónica en el Ecuador?

En el sentido de crear no he tenido ninguna, no he tenido dificultades en poner cierta música aquí o allá, si encajara o no encajara; nunca me he cuestionado eso más bien hay dificultades a nivel personal. Por ejemplo hay estas componiendo y hay momentos de frustración ese tipo de cosas. El Ecuador no pone dificultad por el medio ya que ahora está como en boga la música electrónica entonces es más fácil conseguir tocadas. Por ejemplo ayer toque en Guápulo y era experimental, muy improvisado en vivo.

Ahora el problema es la importación de equipos, yo soy fanático de equipo de estudio y tengo equipos que se me han quedado en la aduana y justamente por leyes de aquí, no puedes importar más arriba de 400 dólares, entonces se queda estancado ahí, te toca pagar extra, entonces son limitaciones que lamentablemente no solo aplican al mundo de la música sino también en general. Ese es un problema que sufre Ecuador como medio retrograda, en vez de ayudar a la gente que salga con su producto, te pone estas trabas.

No mucha gente tiene los equipos y no puedes exigirles porque la verdad son caros, y a veces te toca tocar con lo tienes.

6.- ¿Cómo definiría usted música electrónica de buena calidad?

Yo valoro mucho la música que te dice algo. Sea lo que sea. Que transmita, te ponga sensible y esto puede ser por un sonido, o un arreglo. Fuera de la calidad de producción siempre está este primer factor que es la idea musical. Tú puedes tener el equipo de última tecnología pero siempre está primero la idea que el compositor o los compositores en caso de banda plasman en la canción. Si la idea es transmitida entonces se logró formar esta cadena que es desde el compositor hasta la grabación, hasta el escucha; o si en algún momento se rompió esto entonces la canción no transmitirá nada.

Eso generalmente formara la idea de un buen tema. Yo no tengo un parámetro específico para eso.

En nivel de producción por ejemplo, el tema debe tener bastante dinámica, en el sentido que el compositor sepa manejar bien una parte A de una parte B, que no pierda el sentido. Y a nivel sonido se maneja algo más calmado y luego subes a otro nivel más fuerte, y que tenga todo un rango dinámico para contar la historia.

7.- Desde su perspectiva profesional: ¿cuál es el nivel musical en cuanto a la producción de música electrónica en el Ecuador?

Yo creo que es muy baja. La verdad es que si bien la tecnología ayuda, también te lleva a cosas malas, y es que cualquiera puede acceder a programas de producción musical, y te los venden como si cualquiera puede hacer música. Yo creo fielmente que no cualquiera puede hacer música.

Hacer música no es solo programar soniditos sino de tener detrás un fondo, una idea, una imagen o lo quieras, y eso poder plasmarlo musicalmente. Ahora esto es creo que en todo el mundo, como hay tantos que producen música, sucede este problema, hacen cosas terribles, sin sentido y esto degenera al medio. La gente así lo empieza a ver inferior, como el nombre del Dj está manchado en este país.

Ahora yo no pienso que soy lo máximo ni nada pero si vas a hacer música, entonces parte de música mismo.

Hay que empezar con una idea, una melodía, una armonía, hay que pensar en eso y encajarlo. Tampoco digo que uses intercambio modal pero si pensar en música, no pensar en computadora y en Fruity Loops o Reason.

Falta mucho conocimiento musical, de repente viene gente para que les de clases y siempre me preguntan: “¿Qué crees que debería hacer para mejorar?”,

Mi consejo siempre es que lo primero que se debe hacer es estudiar música, si quieres hacer música, estudia música. Es como que si yo quisiera ser chef sin saber cocinar nada.

Ahora el tema del compositor y del Dj es aparte, no es necesario ser músico para ser dj. Es simplemente alguien que tiene buen gusto, la gente confía en el buen gusto de esa persona, y el dj te pondrá en la noche o en la radio o donde sea, va a poner su selección. En eso no hay gran ciencia. Ahora ganarte al público no es fácil, tampoco hacer una buena selección para la noche.

8.-Dentro de sus composiciones. ¿Cuál es el sustento teórico?

Mucho de lo que hago últimamente es mi interpretación del folclor Ecuatoriano y de la región sudamericana. Me siento muy identificado con su sonido, me gusta, lo respeto y me interesa mucho exponerlo y fomentarlo.

Generalmente mis canciones saben partir de un ritmo “atresillado”, suena muy andino y con eso me gusta grabar bombo andino, marimba, maracas, etc.; entonces siempre tengo esa idea del folclor.

Cuando pienso en una melodía siempre pienso en una idea mística.

Ahora nunca uso una estructura fija, puedo empezar desarrollando la sección rítmica y luego tal vez presentar la melodía o el bajo, agarrando la raíz tal vez de la armonía, siempre va a depender de lo que este contando. A veces entro directo con la melodía.

Lo que si te puedo decir es que me gustan mucho las escalas menores armónicas, suena “arabesco” o muy místico. Eso se puede decir que es un factor común en mis canciones.

9.- En cuanto a teoría musical: ¿es importante la complejidad musical para lograr una buena obra es este género musical?

No necesariamente. La simplicidad es importante, tratar de no cargar tanto el tema. Al comienzo uno aprende música en la escuela de jazz, y te enseñan a “sobre arreglar” las cosas, y después te das cuenta de la importancia de la simpleza de las cosas.

Un mensaje claro es más potente que un montón de cosas que no transmiten.

10.- ¿Que equipos tecnológicos musicales inciden en sus creaciones?

A mí me gusta usar equipos modulares. Por ejemplo un oscilador que lo haces pasar por filtro, luego a delay, etc. Me gusta buscar diferentes caminos para el flujo de señal, eso siempre es básico en mis producciones.

Siempre me dedico un buen tiempo a modular, modificar, procesar la señal como re-amplificar un instrumento por un amplificador para grabarlo con un buen micrófono, así lograr un sonido único. Todo lo que hago es

desde afuera, dentro de la computadora no realmente, ya sabes lo típico de lo análogo contra lo digital. Yo siempre he sido fiel seguidor del sonido análogo, por eso el estudio lo tengo lleno de equipos mientras me alcance el presupuesto. Uso un sintetizador Nord lead 2x, uso Moog para los bajos, tengo un Korg ms 20 es análogo y bastante modular muy bueno para melodías. Siempre busco hacer todo desde afuera de la computadora.

11.- Usted considera que usar diferentes equipos tecnológicos como tornamesas, sintetizadores o equipos de efectos de sonido influyen en la calidad de la creación de música electrónica

Si existe una diferencia, por ejemplo el análogo es mejor que el digital porque el sonido es más “cálido” y real para el que escucha.

Ahora personalmente sí, porque yo he tenido experiencias a través de ese mundo y he podido escuchar y sentir la diferencia de las tecnologías análogas sólidas, y como eso afecta el sonido de manera positivo. Ahora no quiere decir que lo más nuevo o contemporáneo es lo mejor, no necesariamente esos equipos te va a ser mejor.

La cuestión del proceso del sonido es algo que queda en segundo plano cuando se trata de música, la música en si siempre va a ser lo primero, la idea musical.

He visto a mucha gente que hace muy buenas cosas solo en computadora entonces tienen una buena idea. Pero con los equipos si llevas la música a otro nivel. Especialmente si de verdad los sabes usar. Hay también mucha gente nueva en la música que compran montón de equipos pero no los saben usar. Muchos han venido diciendo “me compre este sintetizador, las ultimas tornamesas, dame clases...” entonces yo les digo “vende eso y anda a estudiar música”.

Si vas a comprar algo trata de saberlo usar bien porque muchas veces es algo contraproducente al sonido.

12.- ¿Cuál es el software de su preferencia en la creación de música electrónica y por qué?

Yo uso Logic y Ableton Live. Porque te dan facilidad al momento de crear. Cuando tienes una idea lo que quieres es poder plasmar rápido esa idea, antes de que se te vaya el momento de inspiración, y estos programas te dan la facilidad. Aparte que el motor de audio de estos programas son muy buenos, entonces se logra un resultado de buena calidad.

13.- ¿Esto también influye en la calidad de sus obras?

No. He visto mucha gente que hace buenas cosas en otros programas. Como digo la idea musical trasciende todo lo demás.

Está bien la curiosidad del sonido con experimentar, incluso yo antes me perdía la idea por estar más concentrado en los sonidos, ahora la idea es lo que tengo más presente.

Ahora me siento a componer cuando sé que tengo buenas horas de composición sin que nadie me moleste. Siempre es la idea.

14.- Como explicaría usted la influencia de los efectos de sonido

Es una herramienta muy buena porque ya en la parte del diseño del tema y sonido, mucho de eso es recrear ambientes. Entonces los efectos de tiempo como el delay y reverberación, estos te dan profundidad a la canción.

Es bueno pensar a la composición como algo en 3d, donde existe X, Y, Z.

Donde X es la imagen de la canción, se modifica paneando, se posiciona en estéreo. El eje Y es la altura, registro, frecuencias altas, medias y graves ya que dan altura.

Y Z se maneja con efectos de tiempo, como delay y reverberación. Esto crea un espacio específico, por ejemplo yo creo un tema y le doy ambiente de fábrica abandonada.

Gran parte de la composición es recrear un espacio físico, darle mucha textura. Siempre si consigues un efecto, lo mejor es que experimentes en tu

casa con eso. Por ejemplo, si tienes un delay y estas tocando una canción en seis octavos, y el delay está cuadrado, va en contra de la idea de lo que estas tocando entonces yo, programaría en tresillos para que no suene mal. No importa el tresillo.

Esto se relación con lo que hablábamos de la dinámica, puede ser positivo el efecto pero en este caso es contraproducente porque hay algo que molesta sin que te des cuenta porque crea una contra rítmica que no suena bien.

También está el problema de que los músicos no es escuchan a sí mismo, y así no se puede tocar.

ANEXO #2

GLOSARIO

TRANCE

Es un sub género de música electrónica caracterizado por ser bailable. Generalmente con ritmo rápido que oscila de los 120 a 145 latidos por minuto. Se caracteriza por efectos de que producen una sensación alucinante y es uno de los sub géneros con mayor carga y complejidad de efectos usados. Las melodías son de fuerte presencia

TECNO

El termino fue sacado de un libro de Alvin Toffler llamado "The third wave" y en 1990 fue mal usado para clasificar prácticamente toda clase de música electrónica. Se caracteriza por ser más suave que el trance y de melodías más sencillas al oído. Empezó siendo rítmicamente más lento pero con el pasar de los años ha sufrido transformaciones. La línea melodía del bajo es muy sencilla y se caracteriza por tocar octavas.

HOUSE

Es el sub género más sencillo, sus líneas de bajo son simples, sonido repetitivo, y se caracteriza por dar un ambiente más "cálido".

Todo esto hizo que se hiciera muy popular y demandado por disqueras y productores de la industria por bastante tiempo.

RITMO

Pulso definido dentro de una métrica establecida y medida por latidos por minuto.

ARMONIA

La base de la armonía es la relación según ciertas reglas musicales que existe entre los acordes. Estos a su vez están formados por intervalos de notas que suenan al mismo tiempo.

MELODÍA

Sucesión de notas que forman una idea musical. Va relacionada con la armonía ya que comúnmente está dentro de los lineamientos de esta. La melodía es la idea general de un tema y está asociada con la historia que todo compositor quiere transmitir.

DIGITAL

Se refiere al procesamiento y análisis de datos por un sistema digital, basado en un programa informático mediante una computadora. Esta computadora puede ser un ordenador de estudio, casa o también la computadora interna de algunos instrumentos musicales.

ANALOGO

Es un sistema en donde a diferencia de la digital, es basado en señales directas y reales del sonido. Interviene la manipulación directa de la electricidad para lograr diferentes efectos y ondas de sonido.

SINTETIZADOR ANÁLOGO

Es un instrumento musical en forma de teclado diseñado para manipular frecuencias sonoras, mediante la transformación de la energía eléctrica en sí; lográndolo a través de osciladores, y efectos de sonido incluidos en el mismo.

DRUM MACHINE

Conocida como caja de ritmo, es un instrumento electrónico diseñado para simular percusión y batería.

DELAY

Se lo puede encontrar en equipo individual o en un simulador informático. Permite que un sonido se reproduzca después de un período de tiempo. La señal retardada se puede reproducir varias veces, para crear el sonido de forma repetida. Generalmente se permite cambiar la señal de audio de forma predeterminada y puede ser referida por milisegundos, segundos, o también en duración de figuración musical.

REVERB

Llamada reverberación, es usada para describir la reacción natural que obtenemos al escuchar diferentes ambientes físicos. Cuando un sonido se produce en estos ambientes, solo una pequeña porción llega a nuestros oídos, mientras el resto rebota en todos los materiales adyacentes, y naturalmente este sonido llega más tarde a nuestra percepción. Existen equipos específicamente para lograr este efecto.

SAMPLE

Muestra o fragmento de una canción o sonido específico, que es usada como recurso para la creación de un tema musical.

LOOP

Sample que se repite dentro de un tema. Puede ser un recurso melódico, de armonía o ritmo.

INTERFAZ DE AUDIO

Equipo especialmente diseñado para captar sonido real y transmitirlo en datos digitales para que el ordenador lo pueda entender y procesar y así incorporarlo en la creación de un trabajo.

MICROFONO

Es un equipo especial que recepta sonido y lo transmite en energía eléctrica, este a su vez se puede conectar a un interfaz para guardar el sonido en un ordenador.

TORNAMESA

Es un equipo bastante usado dentro de la reproducción de sonido. Se usa mucho para poder mezclar samples, ritmos, y efectos para poder crear música de una manera distinta.

MIDI

Es un instrumento musical de interface digital, es un equipo muy usado en la composición de música electrónica que permite a los instrumentos, computadoras y otros equipos electrónicos (controladores MIDI, tarjetas de sonido, samplers) comunicarse y sincronizarse con entre sí.

BIT

Es la unidad de información en la informática. Es un código binario donde se utiliza para representar el número de bits necesarios para grabar una muestra.

FRECUENCIA DE MUESTREO

Indica la cantidad de muestras que se toman en determinado intervalo de tiempo de una señal análoga adquirida, para así luego convertirla en información digital. Se mide en Hz.

ABLETON LIVE 9

Es un software para producir, arreglar, componer y mejorar la composición musical.

Es la última versión del programa y contiene mejoras en la interfaz del usuario con un modo especial de sesión, con un pad de dibujo único para improvisación, sobre todo porque todo lo mantiene en sincronía musical, convirtiéndolo en uno de los mejores programas en el mercado.

INTERFAZ DE AUDIO M-AUDIO FAST TRACK 2

Es una interfaz de calidad profesional, se puede conectar por puerto USB o MIDI. Además de tener la facilidad de ser portátil, tiene una capacidad de capturar hasta 24 bits y frecuencias de muestreo de 44.1kHz y 48kHz.

MICROFONO AKG PERCEPTION P220

Es un micrófono de tipo condensador (su respuesta es más limpia, y tienen mejor captura de muestra de frecuencias), de tipo cardioide lo cual permite que exista mejor captura del sonido que esta frente al micrófono en cortas distancias, haciendo a un lado el sonido de los costados del micrófono. Esto da una mejor calidad del sonido requerido a grabar, reduciendo el ruido.

Este tipo de micrófonos son preferidos por los profesionales por su alta capacidad de captación sonora.

TORNAMESA MARANTZ 6300

Tornamesa especializada en reproducción de disco de vinilo, convirtiéndola en una herramienta de estilo único para conseguir samples de grabaciones en dichos discos. Por muchos considerada entre las mejores jamás creadas, es una pieza que definitivamente aporta calidad y un muy buen recurso para la composición musical. La razón por la cual muchos artistas prefieren este tipo de tornamesas es para acceder a grabaciones de tipo análoga que tienen un sonido más real al contener menos pérdida de datos. Al mismo tiempo se puede acceder a recursos rítmicos o melódicos de temas antiguos para la creación de nuevos temas.

SINTETIZADOR PROPHET 12

Sintetizador híbrido digital-análogo, con capacidad de reproducir 12 voces distintas, permite programar todo parámetro que se quiera establecer y es editable en el panel frontal. Esto permite tener acceso inmediato para grabar o para ejecución en vivo.

MICROKORG

Es un sintetizador de tipo análogo portátil. Su rango de polifonía es de 4 voces, sin embargo tiene la capacidad de modificar de muy buena manera el sonido de la voz, ya que incorpora un micrófono para poder grabar, y manipular la voz al gusto del artista.

ELEKTRON DRUMMACHINE

Caja de ritmo con impresionante set de sonidos percusivos, permite grabar, secuenciar hasta 16 canales independientes para formar patrones rítmicos en la composición musical. También tiene la capacidad de secuenciar sonidos reales de instrumentos de percusión o batería, grabados y guardados en la misma caja de ritmo.

KORG RADIAS

Es un sintetizador analógico capaz de emular sonidos antiguos de otros sintetizadores como las series MS de Korg, dando con esto más recursos sonoros.

Permite que sonidos externos sean manipulados a través de este haciéndolo una herramienta muy útil para experimentar y tocar en vivo.

