

**¿Qué escuchas
cuando escuchas tu
canción favorita?**

Objetivos

El objetivo de este material es acercar a docentes y estudiantes al mundo de la música y la creación musical. Se busca despertar su curiosidad sobre cómo se crea una canción, qué hay detrás de la música que escuchan y cómo la música puede transmitir mensajes y emociones.

Tipo de dispositivo / área artística

Este material se enfoca en el área artística de la "Música". Explora tanto la creación musical como la producción de canciones y álbumes, así como lo relativo a su difusión y distribución.

Público objetivo: ¿A quién está dirigido?

El público objetivo de este material son docentes y estudiantes de todas las edades que tienen interés en esta disciplina artística y desean comprender mejor el proceso de creación y producción musical.

Posibles cruces curriculares:

Música, Interpretación musical, Composición musical y/o cualquier otro vínculo curricular que el o la docente desee establecer.

Imagina que estás en una fiesta, un concierto o simplemente con tus audífonos puestos y de pronto suena a todo volumen tu canción favorita... Esa que te identifica, esa que dice lo que piensas, esa en que descubres emociones que antes no conocías. Quieres cantarla a todo pulmón!!

Pero alguna vez te has preguntado..

¿Cómo fue creada?

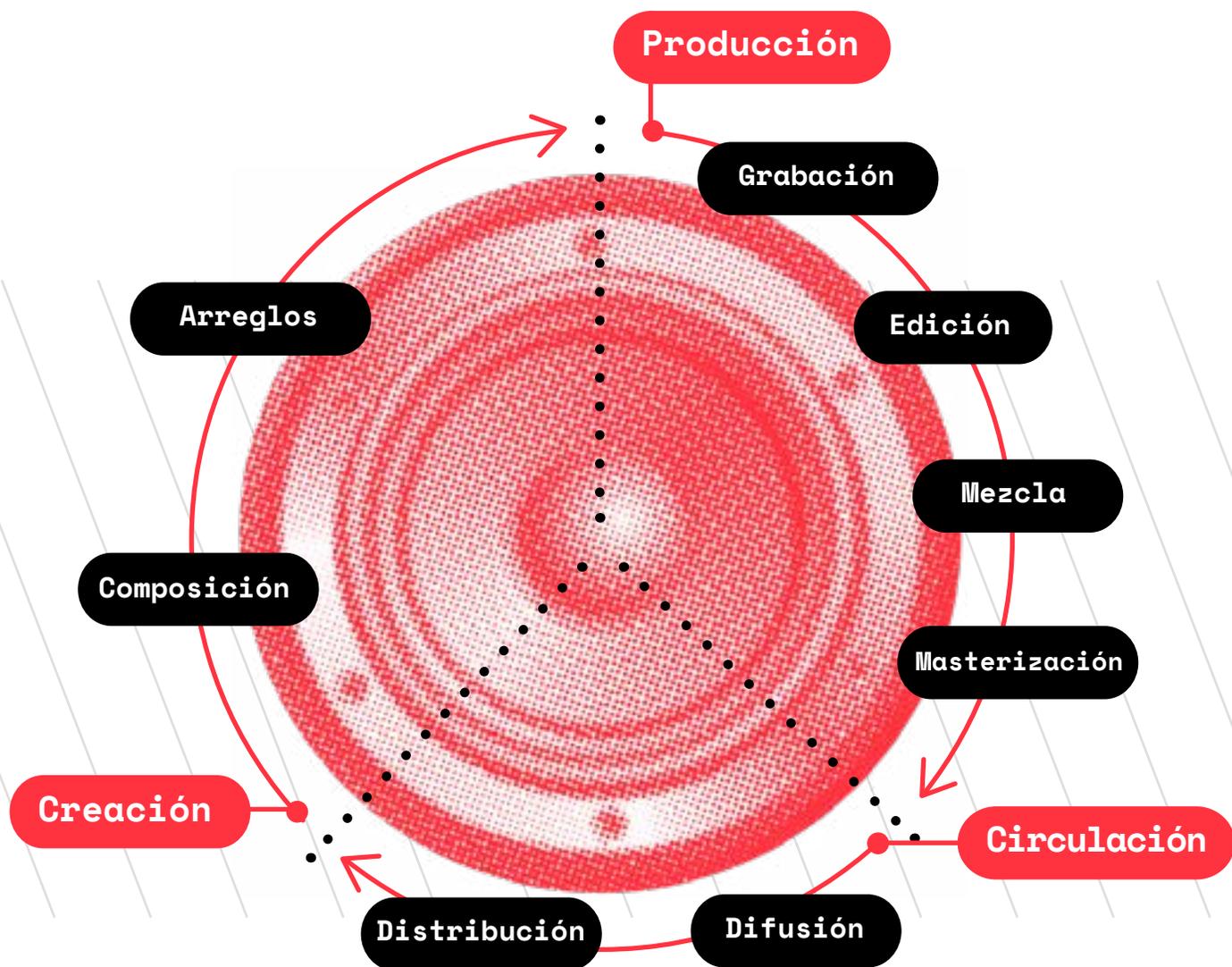
¿Qué ocurrió antes de que esta canción llegase a mis oídos?

La música es un lenguaje cargado de mensajes que representan una visión de mundo y una identidad, que activan sensaciones, emociones y pensamientos. Su creación y producción requiere de la coordinación y esfuerzo de muchas personas. En la próximas páginas descubrirás de qué se trata este maravilloso proceso.

CICLO DE LA MÚSICA

Para llegar a tus oídos, una canción debe pasar por un ciclo de 3 etapas que se subdividen en varias fases:

Hablamos de un ciclo porque la música de hoy se construye sobre referentes anteriores

Y también porque los avances tecnológicos van modificando la manera en que hacemos y escuchamos música

CÓMO NACE UNA CANCIÓN?

CREACIÓN: composición

La manera de componer de cada persona puede variar mucho. Hay quienes parten experimentando con sonidos, o escribiendo versos para los que crean una **línea melódica** que luego acompañan con una **armonía**. Hay quienes no tienen una manera determinada de trabajar y varían según como surjan las ideas. Hay quienes trabajan de manera individual o en compañía, quienes utilizan las tecnologías o quienes prefieren lo acústico. En cualquier caso **siempre hay una búsqueda de expresión de emociones e ideas**.

Componer una pieza musical es como crear la receta de un plato que aún no existe...

¿Qué ingredientes elegirías?
¿Cómo los combinarías?

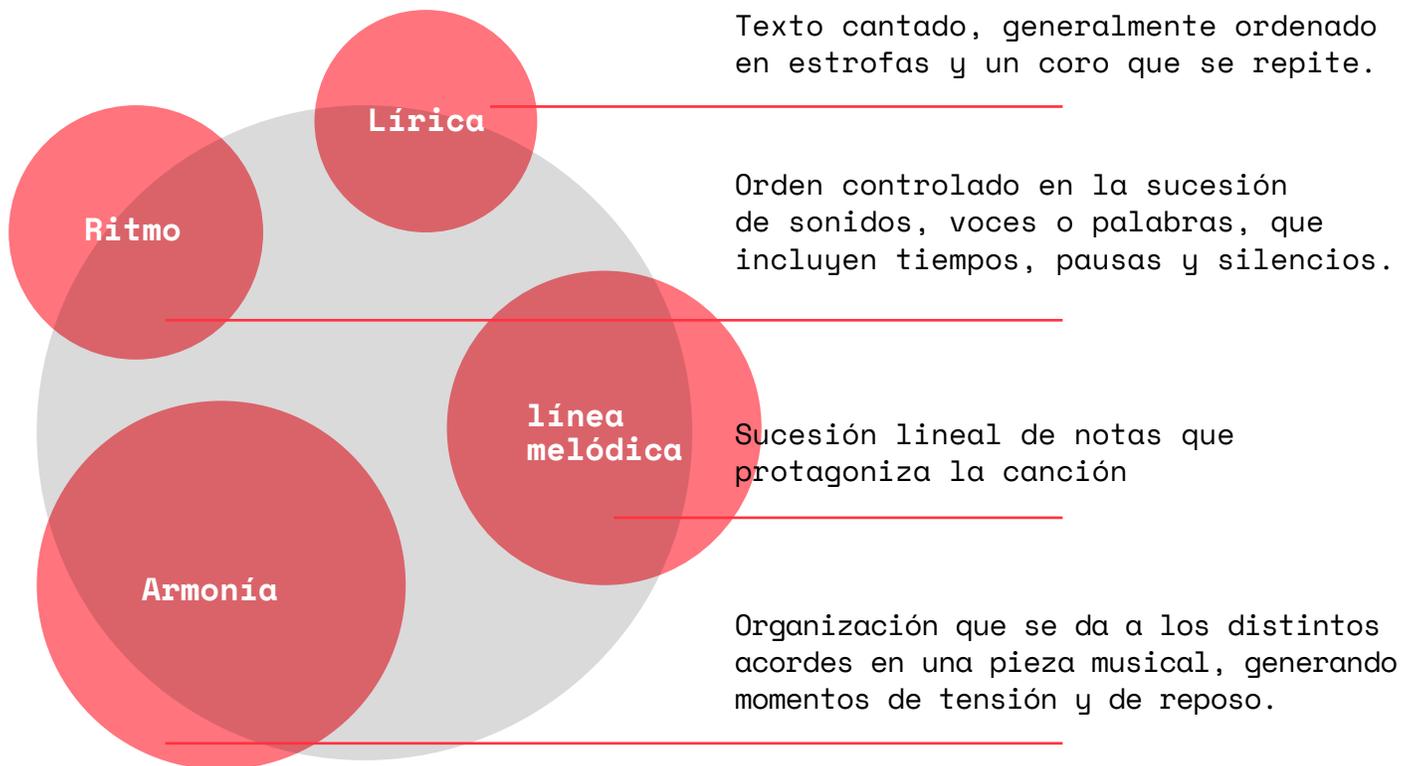

Componer es construir algo con distintos elementos. Para ello, al igual que un chef, un compositor debe tener algún conocimiento sobre cuáles "ingredientes" musicales utilizar, en qué proporciones y cómo mezclarlos.

Este conocimiento se adquiere de manera autodidacta o a través de estudios formales y es llamado formación musical.

La era digital ha ampliado las formas de crear música. Hoy en día, músicos de diferentes partes del mundo pueden crear una pieza musical en conjunto. Estos avances pueden llegar a generar debates. Por ejemplo, se discute si los y las DJs que producen música a partir de pistas pregrabadas deben ser considerados músicos o no. Y tú ¿qué opinas?

Composición musical

Resultado final del proceso artístico de crear obras a partir de la combinación de elementos musicales.

UN “TOQUE ESPECIAL”

CREACIÓN: arreglos

Una vez que los ingredientes principales de la “receta” musical están definidos, viene el proceso de decidir qué “aliños” usar, es decir, **qué instrumentos, voces, efectos sonoros, timbres u orquestaciones se modificarán, eliminarán o agregarán para potenciar la expresividad de la composición original.** Esto le da a la composición una atmósfera, ciertas texturas y un carácter específico. Así, una misma composición puede variar mucho dependiendo de los arreglos que se incorporen.

El arreglo de una canción puede ser realizado por el mismo compositor, por un arreglista o productor. Algunas bandas lo realizan como una labor conjunta en la que cada instrumentista aporta sus ideas durante los ensayos (en el mejor de los casos).

Es lo que sucede con los *covers* o nuevas versiones de canciones, ya que cada uno de ellos es en realidad un nuevo arreglo de una misma composición. Pero por supuesto: aunque todo cover es un arreglo, no todo arreglo es un cover.

Escucha la versión de Billie Eilish de la clásica ‘Bad’ de Michael Jackson o la de varios artistas chilenos de ‘El Derecho de Vivir en Paz’ de Víctor Jara (o cualquier otro cover).

Al compararlo con su original pregúntate: ¿qué instrumentos son usados? ¿Cuál es el ritmo elegido y cómo es la velocidad (tempo) usada? ¿Qué efectos o voces han sido agregados u omitidos? ¿Es la letra igual a la original?

Más allá de si preferimos original o *cover*, es importante reconocer que estas modificaciones son decisiones tomadas conscientemente. En este sentido, **los arreglos están muy relacionados con los estilos musicales.** Por ejemplo, una canción *pop* como ‘Bad’ puede ser llevada a un estilo más melódico similar al *blues* o al *soul* al ser interpretada sólo con guitarra acústica y voz, omitiendo los efectos originales.

¿Qué otros estilos musicales conoces?

ES BUENO EL CILANTRO, PERO NUNCA TANTO...

¿Cuántos arreglos se pueden hacer de una misma composición? o ¿qué pasa si un arreglo modifica demasiado una composición musical?

El número de arreglos que se pueden hacer es infinito! Y estos pueden modificar muchos de los ingredientes principales de la receta original, como su ritmo, su tempo, su armonización e, incluso, la letra de la canción. Sin embargo, para que siga siendo un arreglo y no se transforme en una composición totalmente nueva, al menos la melodía central de la composición original debe permanecer reconocible a oídos del público.

LAS MANOS EN LA MASA

PRODUCCIÓN: grabación, edición, mezcla y masterización

El estudio de grabación es como una gran cocina en donde por fin se prepararán las "recetas" creadas!!!

¿Quién es el chef? La responsabilidad de guiar el proceso creativo del artista, dirigir la grabación y obtener un resultado de calidad es del productor musical.

¿Cómo cocinar? Así como no es lo mismo hornear, asar o freír, el proceso de producción musical varía según lo que el artista quiere lograr. Para ello, productor, editor y músicos deben ponerse de acuerdo y tener claro cuál es el producto que buscan.

Preparación

1. Reúne los ingredientes - GRABACIÓN

Por décadas los estudios "cocinaron" sus piezas musicales de la misma forma: grababan todos los instrumentos juntos y editaban al final. **Hoy en día, lo más común es la grabación por pistas o tracks que registran cada instrumento por separado.** Esto permite a músicos y editores usar mejor el tiempo, optimizar la calidad del sonido, e incluso, trabajar a distancia.

Lo primero es registrar una base rítmica, por ejemplo, un loop de batería, que guiará a los demás instrumentos. Luego, se graban las armonías y melodías (instrumentos, voces y detalles). Se realizan varias tomas por cada pista para luego elegir las mejores partes.

2. Selecciona y mejora - EDICIÓN

Cada pista es un ingrediente que debe ser limpiado, trozado y del cual se seleccionan sólo las mejores partes. **Esto se realiza en el proceso de edición, el cual busca mejorar la calidad de cada pista.** Por ejemplo, en la pista de guitarra se pueden mover, repetir, borrar o reemplazar partes que contengan errores o ruido por otras tomas de mejor calidad. Cuando cada track está completo y con la calidad óptima, se ecualiza cada uno, ajustando los volúmenes y reduciendo el ruido (respiraciones, zumbidos, etc.) y agregando ciertos efectos.

3. Cuida las proporciones - MEZCLA

Cuando nos pasamos de sal o pimienta se pierden algunos sabores. Igualmente, **al unir las pistas, el editor debe cuidar el equilibrio de los volúmenes para que se logren distinguir los detalles que le darán riqueza a la pieza musical.** Para ello debe tener en mente lo que el artista busca como resultado final. Una vez terminada la mezcla se vuelve a ecualizar todo para obtener un resultado homogéneo.

4. Cuida la presentación - MASTERIZACIÓN

El resultado final debe presentarse de la mejor manera siempre. Pero ¿cómo una canción puede sonar igual de bien en tu celular que en los mega parlantes de una fiesta en el parque? **En el proceso de masterización se regula el volumen de la mezcla a un nivel comercial** para que el resultado final se traduzca bien en todo tipo de tecnologías de reproducción y amplificación.

El desarrollo sistemas de grabación digitales ha permitido la popularización de los *home studios*. Cada vez más músicos autodidactas graban de manera independiente en sus dormitorios o garajes. Es la llamada *autoedición*.

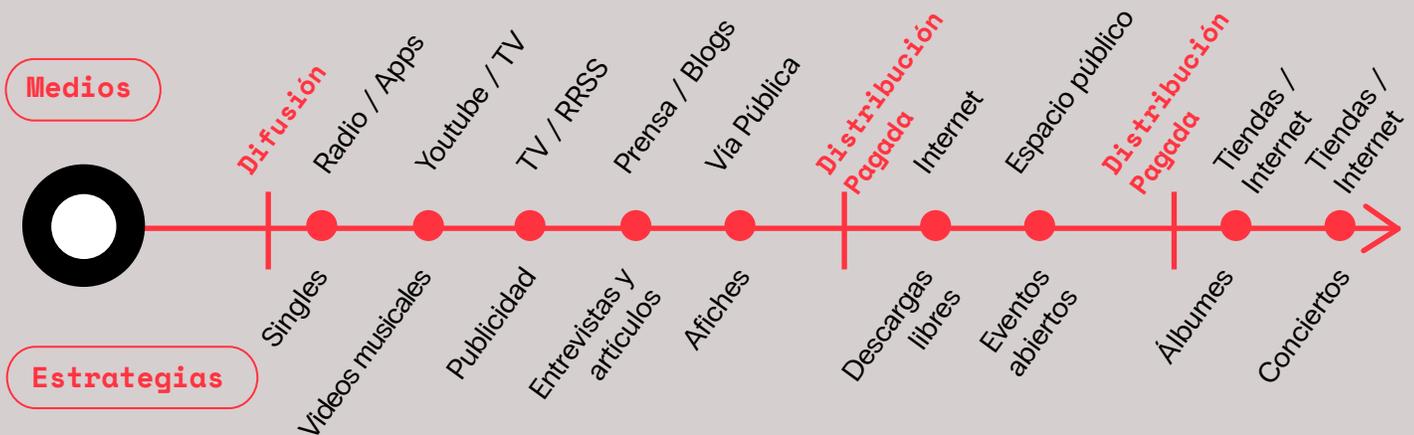
PARA SERVIR Y LLEVAR

CIRCULACIÓN: difusión y distribución

¿Cómo ofrecer una degustación al público?

Hasta los 90's los sellos discográficos difundían a un artista mediante el lanzamiento de singles, videos musicales o entrevistas en radio y TV, dando una "probadita" de su obra al público. **Hoy, con la digitalización del mercado existen muchas más estrategias y medios de difusión y distribución.** Los artistas interactúan directamente con el público, tienen sus propias webs y redes sociales, anuncian álbumes y conciertos en Twitter, publican sus videos en YouTube, se presentan vía streaming, etc.

Estrategias y medios de difusión y distribución

Las formas de distribución y comercialización de la música también han cambiado. **Si bien la mayor parte de los ingresos de los músicos en Chile aún proviene de la venta de discos en tiendas, hoy en día, alrededor de un tercio de los álbumes en nuestro país se vende por descarga online.** Otra importante fuente de ingresos sigue siendo la venta de entradas a conciertos.

¿Cómo ser músico y no morir en el intento?

Si hoy en día es tan fácil acceder a la música ¿de qué viven los músicos? Bueno, en realidad la música que escuchas en la radio, YouTube, Spotify, restaurante o local comercial **NO ES GRATIS. Cada vez que ésta es utilizada públicamente, corresponde el pago de derechos a los autores de las obras.** En Chile esto está normado por el *derecho de autor* que reconoce a alguien como creador de algo e internacionalmente por el *copyright* (©), que permite su reproducción tras el pago de una licencia en beneficio del autor.

¿Has visto como aparecen publicidades en las versiones gratuitas de las apps? ¿Has visto como te ofrecen la versión "pro" para quedar libre de anuncios? Ya sea por publicidad o por membresía, los medios captan fondos para poder pagar las licencias correspondientes.

Pero ¿cómo llega este dinero a los autores? Primero, las obras deben estar inscritas en la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor). Luego, los medios compran una licencia a la SCD para el uso de las obras. Finalmente, ésta entidad es la que distribuye **los montos** a los autores.

Cada vez más artistas permiten descargas gratuitas en Internet y realizan eventos abiertos, tanto para promocionarse, como para dar acceso a todo público.

BONUS TRACK:

Links de interés

Ahora ya conoces todo lo que ocurre antes de que tu canción favorita llegue a tus oídos. El ciclo de la música es complejo y muchas personas participan de él, poniendo todo su esfuerzo y profesionalismo a diario.

Existen diversas formas de comprender el proceso de producción de la música. Sin embargo, casi todas convergen en las tres etapas que te hemos presentado.

En los siguientes links podrás profundizar aún más en este proceso y encontrarás herramientas para que te atrevas a grabar tus propias canciones en casa!

Producción musical | ¿En qué consiste?

- El Capitán estudio

https://www.youtube.com/watch?v=FKQnNuriFPo&ab_channel=ElCapit%C3%A1nestudio

Candeal: Acerca de cómo el ritmo está en todos los seres humanos - Carlinhos Brown

https://www.youtube.com/watch?v=9bLqu_cqJB48&ab_channel=MarcoSanguinetti

Fases de la producción musical, todo lo que necesitas saber

<https://www.escueladesarts.com/blog/produccion-musical/>

¿Qué son los arreglos musicales?

<https://35mm.es/que-son-arreglos-musicales/>

Mejores programas gratuitos de grabación y edición de música

<https://es.digitaltrends.com/computadoras/programas-gratuitos-grabacion-musica/>

Tus propios arreglos de guitarra fácil!

https://www.youtube.com/watch?v=9umOtDVJ1Qs&ab_channel=EscueladeRockQuito

Aprendemos a grabar una canción desde cero. Este es el resultado.

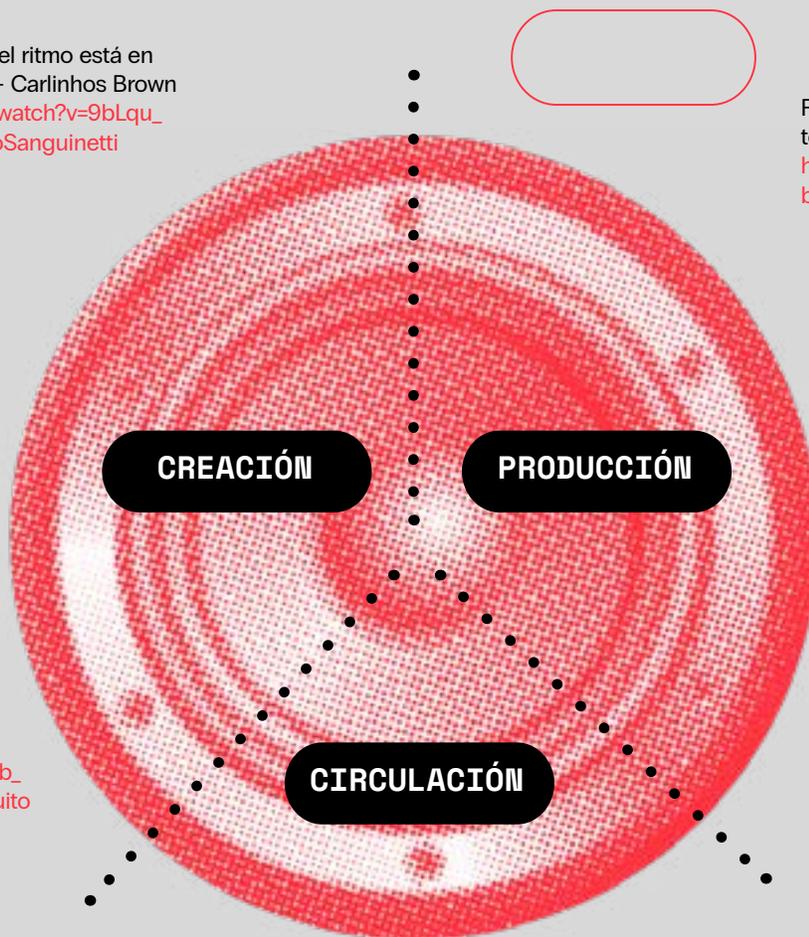
Tutorial Reaper - Jaime Altozano
<https://www.youtube.com/watch?v=BacNrKKPMsE>

La diferencia entre el copyright y el derecho de autor

<https://www.derechosautor.com/copyright/que-es-el-copyright.php>

Sociedad Chilena del Derecho de Autor

<https://www2.scd.cl/>

Glosario

Música: arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización, siguiendo una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía, y cuyo resultado es coherente y cohesionado. La música hace uso de la sensibilidad humana con para transmitir sensaciones, emociones, e ideas.

Nota musical: sonido que se produce a través de una vibración que tiene una frecuencia constante. En el mundo occidental se utiliza una escala de 12 notas considerando bemoles y sostenidos.

Acorde: conjunto de varias notas musicales que suenan de forma simultánea y armónica. Los acordes suelen estar compuestos por entre tres y siete notas musicales.

Armonía: también llamada progresión armónica, es la organización que se da a los distintos acordes en una pieza musical, aportando momentos de tensión y de reposo a la composición, es decir, dinamismo.

Ritmo: movimiento controlado que se produce en la ordenación de elementos sonoros diferentes. Combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluye duraciones, pausas y silencios.

Melodía o línea melódica: sucesión lineal de notas que está estrechamente relacionada con el ritmo, cuenta con sonidos de diversas alturas y posee un rol protagónico en la pieza musical.

Composición musical: componer es colocar varios elementos en orden para formar un todo, es decir construir algo. En música, la composición es el arte que tiene como un objeto la creación de una obra musical (cantada o instrumental). El término también se aplica al resultado de ese proceso, es decir, a la obra terminada.

Canción: Composición musical creada para la voz humana, que incluye un texto o letra cantado con cierta melodía interpretada por un vocalista. Puede o no estar acompañado por instrumentos y otras voces. Usualmente, una canción se compone de un coro y varias estrofas.

Género musical: categoría que reúne composiciones musicales que comparten una misma función, tipo de instrumentación, contexto social en que es producida o tipo de contenido. Generalmente se consideran tres grandes géneros musicales: *música clásica o docta*, *música folclórica* y *música popular*.

Estilo musical: subcategoría dentro de un género musical, definida por características estéticas comunes según una tendencia de época, cultura y contexto. Algunos estilos musicales actuales dentro del género popular son: *pop*, *rock*, *blues*, *jazz*, *hip-hop*, *funk*, *soul*, *reggae*, etc. De éstos existen derivaciones y mezclas como: *K-pop*, *trap*, *folktrónica*, etc.

Grabación: técnica de captura de sonido que se almacena en señales de dos tipos: analógicas o digitales. Las grabaciones analógicas son más antiguas (cintas, vinilos, etc.) y presenta ventajas como captar más matices sonoros que los digitales, y desventajas como la pérdida de calidad cada vez que se hace una copia. Además, la edición y mezcla de las grabaciones es más compleja y limitada que en los sistemas digitales.

Ecuilización: Ajuste de las frecuencias de reproducción de un sonido dentro de determinados valores en un rango de agudos a graves.

Compilación: conjunto de piezas musicales que componen un álbum o disco de música. Usualmente la selección y orden de las piezas y la duración del álbum son discutidas y acordadas entre el productor musical y el artista, bajo un concepto que unifica la compilación.

Productor Musical: Es quien guía el proceso creativo de un artista o banda para maximizar su expresión y calidad, siendo responsable de generar un producto final exitoso en los aspectos musicales, financieros y técnicos. Su principal labor es dirigir el proceso de grabación.

Derecho de autor: derecho moral y patrimonial (económico) de una persona sobre una obra. Expresa una identidad o vínculo entre autor y creación. En Chile los autores inscriben sus obras en la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor).

Copyright ©: derecho de explotación de una obra. Usualmente ligado a los aspectos económicos de la reproducción de una obra, define las condiciones, montos y beneficios que deben ser retribuidos al autor.

Referencias

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/mapeo_industrias_creativas.pdf

<https://www.escueladesarts.com/blog/produccion-musical/>

<https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/>

<https://es.digitaltrends.com/computadoras/programas-gratuitos-grabacion-musica/>

<https://conceptodefinicion.de/musica/>

<https://35mm.es/que-son-arreglos-musicales/>

<https://www2.scd.cl/>

<https://www.derechosautor.com/copyright/que-es-el-copyright.php>

https://www.youtube.com/watch?v=FKQnNuriFPo&ab_channel=ElCapit%C3%A1nestudio

https://www.youtube.com/watch?v=BhHG2MjGOq0&ab_channel=NodesMx