

MI DISCO

“After the rain: 雨”

Pseudónimo: Haru

Curso 2018-2019

Música

ÍNDICE

0. Agradecimientos	4
1. Introducción	6
2. Metodología	8
3. Parte Teórica	9
3.1. Historia de la música.....	9
3.1.1. Definición de música.....	9
3.1.2. Etimología.....	10
3.1.3. Origen de la música. Prehistoria.....	11
3.1.4. Antigüedad.....	13
3.1.5. Edad Media.....	22
3.1.6. Renacimiento (Edad moderna).....	25
3.1.7. Barroco.....	26
3.1.8. Clasicismo.....	29
3.1.9. Romanticismo.....	31
3.1.10. Siglo XX.....	33
3.1.11. Actualidad.....	36
3.2. Géneros musicales en la actualidad.....	36
3.3. ¿Fórmula de la música?.....	43

3.4. La voz	45
3.4.1. Tipos de voz.....	45
3.3.2. Clases de canto	47
3.5. ¿Cómo afecta la música en nuestro cerebro?	49
3.6. Formatos de grabación	57
3.7. Proceso de creación profesional.....	60
3.7.1. Pre-producción.....	60
3.7.2. Producción/Grabación	61
3.7.3. Post-producción	63
3.7.4. Copias y Distribución	65
3.7.5. Comercialización.....	66
3.8. Roles del proceso	67
4. Parte Práctica	70
4.1. Composición de canciones	70
4.2. Pre-producción.....	89
4.3. Producción/Grabación	101
4.4. Post-producción.....	102
4.5. Producto final/ Distribución	102
5. Conclusiones	104
6. Epílogo.....	105
7. Bibliografía.....	107

0. Agradecimientos

En primer lugar me gustaría agradecer a toda esa gente que ha trabajado junto a mí y que gracias a ellos esto ha sido posible. No solo me han proporcionado un estudio y el material necesario para que el proyecto siguiera adelante, sino que me han enseñado muchísimo y han trabajado mucho para llegar a conseguirlo. Son unos grandes profesionales y sin duda unas grandes personas, que han intervenido en el trabajo sin ánimo de lucro, tan solo porque realmente les apasiona lo que hacen, cosa que admiro muchísimo y realmente daba gusto trabajar con ellos. Gracias a Marc Piña por aceptar el proyecto; ser mi guía en el estudio, un gran profesional y una gran persona; hacer que me sintiera como en casa en el estudio; y ayudarme en todo lo que hiciese falta. Os invito a que paséis por la página web del estudio donde encontrareis grandes proyectos realizados allí: <http://www.localestudi.com/>. Gracias a David Poblete por ser un gran músico con el que resulta muy fácil trabajar y por ayudarme, también, en todo lo que necesitara. Os dejo, también, su página web donde encontrareis su música y sus grandes proyectos: <http://www.davidpoblete.com/>. Gracias a Carles Carreras por ser tan creativo y entender lo que quería en todo momento sin necesidad de explicárselo y haberlo plasmado en las demos y las fotografías como las que encontrareis en su página web: <https://www.carlescarreras.com/>. Y gracias, sin duda, a todos los músicos y bandas que han participado en el proyecto de una manera u otra, y que sin ellos nada de esto hubiera sido posible.

Quiero agradecer también a Toni Brun, que sin él y sin sus conocimientos sobre este ámbito, no hubiera sabido por dónde empezar y seguramente hubiera cometido muchísimos errores previos, que gracias a él, los he podido evitar. Sin él, probablemente aún no estaría tocando la guitarra y jamás podría haber creado mis canciones, y obviamente, no podría haber hecho este trabajo.

También quiero agradecer a mi familia y todos mis amigos que sin ellos, estoy segura de que todo hubiera sido más difícil. Gracias a mis padres que siempre están ahí ayudándome en todo lo que necesite y apoyándome en todo momento. Gracias a la Olga y la Laia por acompañarme en algunas sesiones de grabación. Y gracias a todos aquellos que han opinado con total sinceridad sobre mi música.

Gracias a la música por acompañarme durante toda mi vida, por hacerme sentir, y ayudarme en todo momento, convirtiéndose en algo imprescindible en mí día a día. Sin ella, no podría haber expresado mis sentimientos de una forma que considero maravillosa.

Gracias, también, a esa inspiración, que sin ella, nada de lo que he creado hubiera sido posible y jamás hubiera podido crear unas canciones tan reales y tan mías.

Finalmente, quisiera agradecer a mis tutoras de trabajo de recerca que me han ayudado muchísimo, me han guiado, me han animado en el proyecto y me han tranquilizado en cualquier dilema que pudiera tener. Han hecho que crearlo fuese más fácil, me han abierto los ojos y me han corregido todos los errores que pudiera tener. Gracias por ser tan cercanas y pacientes conmigo.

1. INTRODUCCIÓN

Escoger el tema del *Treball de Recerca* es, quizá, una de las partes más difíciles del mismo. Intentas que sea original pero a la vez realista y, que por supuesto, te motive. Al principio no lo tenía muy claro, y me costó decidir entre muchas de las opciones que tenía en mente. Pero al final me dejé llevar por el que más ilusión me hacía llevar a cabo.

El tema que he elegido para mi *Treball de Recerca* ha sido la creación de una maqueta musical, y aprender sobre su proceso de creación y todo el trabajo que lo envuelve. A la vez, he decidido ponerme a prueba y comprobar hasta qué punto puedo crear música y averiguar si su proceso es tan fácil como puede llegar a parecer.

He escogido este tema principalmente porque pensé que sería más fácil hacer un trabajo con lo que disfrutara. Teniendo en cuenta que desde siempre me ha gustado crear y la música, pensé que sería buena idea enfocarse en eso. Como he dicho anteriormente, tenía otras ideas en la cabeza y me preocupaba no elegir el tema correcto. Además no veía muy claro escoger un tema relacionado con la música ya que no tiene nada que ver con la especialidad que he escogido, el bachillerato científico. Pero de todas las opciones científicas que tenía en mente, no había ninguna que supiera por dónde cogerla ni como llevarla a cabo. Pensar la parte práctica de esas opciones era todo un desafío. Al final, un día tuve una iluminación y pensé que, ya que me gustaba componer y escribir, ¿por qué no hacer un guión y canciones para acabar haciendo un musical? Al principio estaba muy motivada, y tenía muchas ganas de empezar y crear. Pero, tuve que ser realista y, gracias a la ayuda de una de mis tutoras, comprendí que el trabajo que había detrás era inmenso y tampoco tenía los recursos para realizarlo, así que, me centré en un solo aspecto del musical: la música. Y así surgió la idea de crear la maqueta musical.

El objetivo principal es ver todo el proceso que lleva hacer un disco o maqueta musical, desde la composición de las canciones hasta el disco físico que solemos ver en las tiendas, aunque hoy en día se encuentre en proceso de desaparición ya que la distribución se realiza a través de las redes sociales y los beneficios se encuentran mayoritariamente en las descargas del mismo. Básicamente, explico todos los pasos que debe o debería pasar un artista amateur para llegar al producto final de su trabajo musical.

Para la estructuración pensé en explicar qué es la música, su etimología y la historia de la música y como se ha evolucionado hasta la actualidad. Luego, mostrar los diferentes géneros musicales que hay, explicar sobre la existencia de una supuesta fórmula para la música y los tipos de voz. Además quise introducir algo científico que pudiese relacionarse con la música. Por lo tanto, pensé que para no abandonar completamente la ciencia, podría hablar sobre cómo afecta la música a nuestro cerebro. Y, finalmente, hablar sobre los diferentes formatos de grabación, el proceso de creación de un profesional y los roles en cada uno de estos procesos. En cuanto a la parte práctica me basaría en el proceso y seguiría los pasos de éste, pero esta vez de alguien amateur, es decir, yo misma.

En cuanto a los medios que he tenido a mi disposición y que han servido para llevarlo a cabo ha sido, principalmente, el estudio y todos los materiales que me eran proporcionados allí, desde micrófonos, baterías, bajos, y demás instrumentos, al instrumental de edición, tabla de mezclas, etc.

Después de todo el trabajo hecho, finalmente, os presento mi *Treball de Recerca*.

2. METODOLOGÍA

Para la creación de este proyecto debía tener en cuenta que necesitaría ayuda de alguien que supiera sobre el tema y me guiase ya que, nunca antes había hecho nada parecido. Lo primero que hice fue contactar con un antiguo profesor del instituto, Toni Brun, ya que él ya había hecho dos discos musicales con su grupo de música, “The Double Shame” y podía ayudarme. Me dijo que grabó sus dos discos en un estudio de Salt llamado Soundclubstudio y el precio por día en el estudio era de 250€, pero estábamos hablando de un estudio profesional, dirigido por Lluís Costa, guitarra de Adrià Puntí. Obviamente, yo solo tenía mis temas a guitarra sola, no tenía un grupo y Toni me clarificó que en un estudio como ese se iba a grabar y no a crear, es decir, debías ir al estudio teniéndolo todo preparado, ensayado y a punto para grabar. Por lo contrario, si realmente quisiera hacer la pre-producción ahí, debía, por supuesto, pagar más. De mientras iba haciendo la parte escrita y junto a mi tutora, empezamos a hablar sobre la disposición de músicos como yo que quisieran participar y montar un pequeño grupo. Después recordé que había un estudio de grabación en Bescanó (ElLocal) y decidí ir a preguntar antes que ir al estudio de Salt. Entonces, para mi sorpresa, el dueño del estudio, Marc Piña, al escuchar lo que tenía pensado hacer, aceptó, sin coste alguno. Además de que sería gratuito, contaba con su ayuda en la pre-producción y en el desarrollo de la música. Fue todo un golpe de suerte. A partir de ahí pude hacer el trabajo plenamente y, además, en el mismo pueblo, cosa que me facilitaba aún más el proceso.

Para la parte teórica, me basé en información de sitios web, ya que, vi que no necesitaba de otros recursos, aunque sí es cierto que busqué libros, pero al final, la información de internet, de diferentes páginas, me convencía más y lo tenía todo al alcance. Para aclararme mis ideas tuve que imprimir cada una de las páginas que consultaba para así poder destacar en físico lo que más me interesaba y lo que querría incluir en el trabajo. Al principio me vi acorralada con un montón de información así que tuve que buscar otro método, que me llevaría más tiempo, pero sin duda, acabaría menos estresada. El método era que a partir de la información de las páginas web imprimidas, copiaba lo que quería incluir en un folio y una vez copiada la información, lo ordenaba todo y luego en otro folio escribía mis ideas y conclusiones de cada información creando así lo que aparecería en el trabajo final, por lo tanto, el último paso era pasarlo al ordenador.

3. PARTE TEÓRICA:

3.1. HISTORIA DE LA MÚSICA

3.1.1. Definición de música:

Antes de empezar a explicar toda la historia de la música desde sus orígenes hasta la actualidad, es importante saber qué se entiende por el concepto de música.

Cada persona siente la música de una manera u otra, y cada persona la definirá con sus palabras, por lo tanto, no podemos decir que hay solo una definición. Pienso que la música es un concepto subjetivo, la música se crea a través de lo que sentimos, y esta expresión es el ARTE. Creo, sinceramente, que la buena música no se basa en fórmulas y cuando alguien crea, lo hace sin pensar, transmite lo que siente, se deja llevar y es por eso que muchas veces nos identificamos con las canciones que escuchamos, porque son sentimientos reales de otra persona. Pero aun así, la música tiene su propia definición teórica.

Podemos decir que la música es el arte de combinar sonidos y silencios, a lo largo de un tiempo, dando un resultado lógico, coherente y agradable al oído. Esta combinación produce una secuencia sonora que transmite sensaciones mediante las cuales se expresa o se comunica un estado del espíritu. Dentro de esta organización existe la armonía, la melodía y el ritmo, que de hecho son los tres elementos básicos de la música. También existen variaciones de la duración, la intensidad y el timbre.

La melodía consiste en la organización que se le da a un sonido tras otro, con una altura y duración específica, interpretados constantemente en un tiempo determinado. Sería, por lo tanto, el conjunto de notas que constituyen una pieza musical.

La armonía es la combinación de notas producidas simultáneamente. Vendría a ser la contraposición de la melodía.

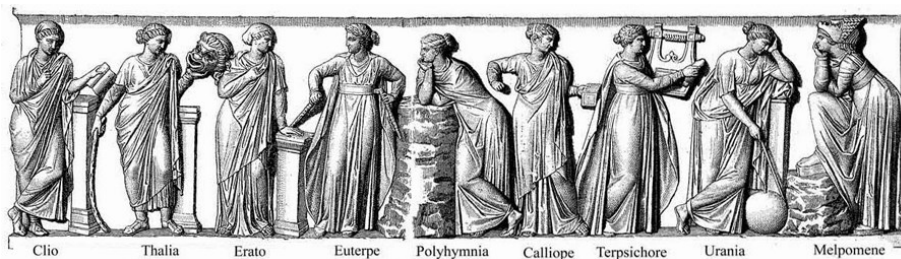
El ritmo, en cambio, es la distribución de notas o sonidos en un tiempo.

Todos estos factores y muchos más envuelven la música y así es como, a lo largo de la historia hemos decidido definirla. Aunque, como he dicho al principio, cada persona tiene su propia definición de la música, pero todas ellas son correctas y es posible que más acertadas, incluso, que la definición que se entiende como correcta en cada país, la cual también varía.

3.1.2. Etimología:

Ya que vamos a hablar del origen de la música, que menos que hacer referencia al origen de su nombre.

El término música proviene del latín “musica” que a la vez deriva del griego “mousiké” y que hace referencia a la palabra MUSA. El porqué de este origen se debe a que estos personajes míticos femeninos, inspiraban a los artistas a crear. Se decía que la música era el arte de las musas, que eran nueve y tenían la misión de proteger las artes y las ciencias en los juegos griegos.

Representación de las musas griegas

Y aunque, en la página anterior hemos hablado de la definición de la música, en la antigüedad la definían de otra manera. Antes, la música podía ser cualquier actividad que fuese inspirada por las musas, mas, se aplicaba sobre todo a la poesía cantada, acompañada de una melodía.

Como es lógico, su significado se ha modificado hasta la definición dada anteriormente y nos hemos quedado puramente con la melodía de esos poemas.

3.1.3. Origen de la música. Prehistoria:

El origen de la música es complicado de determinar, ya que como inicialmente no existían instrumentos, en base a la búsqueda arqueológica, no podemos remontarnos a un origen real. Pero bien es cierto que para crear música no es necesario el uso de instrumentos si no la voz humana. Y es en eso en lo que se han basado los historiadores para acordar con el origen que se da por válido.

La música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, la necesidad de comunicación. Por lo tanto nos remontamos hace unos 50 000 años, cuando el Homo Sapiens empezó a imitar los sonidos de la naturaleza y diferenciarlos de los sonidos que ellos entendían por su lenguaje.

El cambio de altura en los sonidos que reproducían produjo el canto. Además, se intuye que daban distinta emotividad en el momento de expresarse, lo cual da paso a la interpretación y el ritmo. Es decir, la música nació de darle una elevación y un tiempo a los sonidos del lenguaje que utilizaban.

Ahora sabemos cuándo fue creada y cómo, pero desde su creación hasta el presente ha habido muchos cambios y ha evolucionado como la misma especie lo ha hecho. Y es por eso que hay historia en la música. Es cierto que su historia no siempre coincide con la historia de la humanidad, aunque pueda llegar a aproximarse mucho. Además, la música, al igual que la historia, tiene sus periodos, aunque sea complicado determinar una fecha exacta, pues los cambios no se suelen percibir sino que el paso de un periodo a otro sucede poco a poco.

Por otra parte cada cultura, aunque estén en el mismo tiempo, tendrá una manifestación de la música diferente y es por eso que la historia de la música abarca no solo el tiempo que recorre si no las culturas, sociedades y épocas. Las cuales son importantes ya que hacen que la música sea única y se defina como ella misma. Las emociones e ideas a través de la música están relacionadas con cada cultura y sociedad y todos los aspectos que la envuelven. Es por eso que es importante no cerrarse en un solo aspecto como lo es la línea de tiempo.

Por lo tanto, empecemos por la época que coincide con el origen de la música, la prehistoria.

Como ya hemos dicho, el hombre primitivo descubrió la música a partir de la naturaleza y de su voz. Más adelante aprendió a elaborar, con objetos rudimentarios como los huesos, cañas, palos, piedras, troncos o conchas, instrumentos para producir nuevos sonidos musicales que más adelante servirán para encaminar a los historiadores, a través de los descubrimientos arqueológicos, a una mejor explicación de esa época y de sus hábitos.

Hay constancia de que hace unos 50 siglos en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda, como las liras y las arpas.

A base de las investigaciones arqueológicas han sabido clasificar los instrumentos de la prehistoria de la siguiente manera:

Autófonos: son aquellos instrumentos que producen un sonido mediante la materia la cual están hechos. Serían instrumentos de percusión como por ejemplo un hueso contra una piedra.

Membranófonos: son instrumentos que se producen a través de una membrana tensa. Como por ejemplo los tambores que se hacían con una membrana sobre un recipiente cualquiera, o una nuez de coco.

Cordófonos: son instrumentos de cuerda, los cuales producen sonido mediante una o más cuerdas como su nombre indica, como por ejemplo el arpa.

Aerófonos: son instrumentos los cuales se origina el sonido por medio de vibraciones de una columna de aire. Serían los instrumentos de viento, como por ejemplo la flauta, que originalmente se hacía con un hueso con agujeros.

Instrumentos aerófonos de la época.

Además, para el hombre primitivo había dos señales que diferenciaban la vida y la muerte: el movimiento y el sonido. La danza y el canto eran símbolos de vida, por otra parte el silencio y la quietud eran símbolos de muerte. Y es por eso que los ritos se basaban en esta doble clave. Utilizaban la música como una conexión con lo desconocido.

Los ritos o ceremonias solían estar relacionados con la magia, por eso eran dirigidos por los hechiceros. Los ritos de caza, de cosecha, de guerra, de curación, funerarios y de apareamiento eran los que más utilizaban la música. También se hacía servir en las fiestas, donde se colocaban alrededor del fuego y bailaban.

Hay que tener en cuenta, que la música no fue la creación de una sola persona sino un grupo entero, una misma comunidad que, a lo mejor sin querer, descubrió un arte que formaría parte de nuestra sociedad y de nuestra especie y nos haría distinguirnos, junto a otros factores, de los demás animales.

3.1.4. Antigüedad:

Como hemos dicho antes, la historia de la música suele aproximarse a la historia de la humanidad. Así pues, vayamos a hablar sobre la música en la edad antigua, período que se conoce como la aparición de la escritura hasta el fin del imperio romano.

Hacia el año 5000 a.C. empezaron a haber las primeras civilizaciones y la música ya era bien conocida por la mayoría de ellas, aunque aún no era accesible para todas.

Música en Egipto y Mesopotamia:

En Mesopotamia (3500 a.C. – 539 a.C.) la música era un bien muypreciado. Los músicos eran considerados personas de gran prestigio; acompañaban al monarca no sólo en los actos de culto, sino también en las magníficas ceremonias de palacio y en las guerras. Por ese motivo llegaron a ser muy importantes, hasta el punto de que les perdonaban la vida cuando eran capturados en batalla.

Actualmente se cree que la expresión musical de Mesopotamia es también considerada origen de la cultura musical occidental.

En Egipto (3100 a.C. - 31a.C.) la música alcanzó la categoría de arte. La música vocal e instrumental estaba muy presente en los ámbitos laborales, sociales y, especialmente, en las ceremonias civiles y religiosas.

En realidad, aún sigue siendo un misterio como era la música egipcia, pero se admite su influencia sobre la cultura musical griega, la existencia de indicios sobre instrumentos conservados y el hallazgo de bajorrelieves en tiempos religiosos.

Se conoce también que en Egipto, la música se asignaba una doble posibilidad: por una parte era la capacidad que poseía la música de motivar en el hombre una sensación de gozo y alegría; por otra parte era la creación de sensaciones de naturaleza mística y mágica.

Además, en Egipto, la danza era muy importante, y estaba, obviamente acompañada con música. La danza formaba parte de rituales religiosos. Hay testimonios de danzas en los festivales SED, dedicados a la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón; erecciones del pilar DYED, columnas que simbolizaban la estabilidad; fiestas de OPET, que reafirmaban los lazos entre la divinidad egipcia Amón-Ra y el rey; en ceremonias de culto; y en la “Procesión de las barcas”, que eran ceremonias fúnebres.

Al igual que en Mesopotamia, la música era importante y ser danzarina en los templos era muy distinguido. Seleccionaban danzarinas jóvenes y les daban clases de canto, de música y de danza a partir de los 6 años en las “casas del canto”.

Representación de músicos egipcios.

Sistema musical:

En cuanto al sistema musical egipcio, en el Imperio Nuevo ya usaban la escala de siete sonidos. Una vez más fue la importancia de la música que hizo que se creara una escala musical y se formaran las primeras agrupaciones instrumentales.

Utilizaban el movimiento de la mano, la quironomía, para indicar la ondulación melódica. Se marcó el ritmo con palmadas, sistros, crótalos, carracas, platillos y tambores. También los cantantes indicaban la marcha de la melodía con movimientos de las manos (cheironomía).

Instrumentos:

En Mesopotamia, el instrumento más apreciado era el arpa. También eran muy utilizados los instrumentos de viento como la chirimía o la trompeta; y de percusión como los timbales y los tambores.

Gracias a las investigaciones arqueológicas hemos descubierto que Egipto contó con instrumentaría variada. Algunos de los instrumentos más importantes y utilizados eran el arpa, como instrumento de cuerda y el oboe doble como instrumento de viento, encontrados en algunas tumbas faraónicas. También eran utilizados instrumentos como la lira, la flauta, los timbales y la chirimía doble.

Música en la Antigua Grecia:

En la antigua Grecia, fue donde la música tuvo más importancia y llegó a ser imprescindible por sus habitantes. Trataban de expresar sus sentimientos y sus vivencias a través de ella. Se decía que el arte de la música era el que más cercano se hallaba de las lágrimas y los recuerdos. Tanto fue esa repercusión que incluso, a pesar de lo que anteriormente hemos explicado sobre el origen de la música, en el mundo occidental se pensaba que fueron los griegos los que inventaron la música y donde comienza su historia.

Al principio, la música en la antigua Grecia se hacía mediante “ditirambos”, que eran composiciones poéticas en las que se combinaban la música y la danza, dedicadas a Dionisos, era una alabanza.

La música estaba presente en muchos de los ámbitos de la vida griega. Se presenciaba sobretodo en celebraciones, funerales, fiestas en honor a los dioses, representaciones teatrales... También, la música era sin duda un medio de entretenimiento y además, se creía que entre la música y las matemáticas había un gran vínculo.

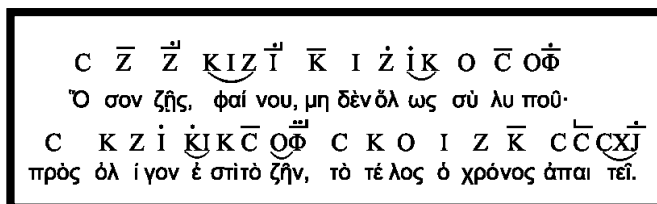
Para los griegos, la música era esencial y muy poderosa, incluso podía calmar y educar. Y se pensaba que ayudaba al desarrollo intelectual del ser humano. No estaban mal encaminados ya que en la actualidad existen técnicas para ayudar a liberar el estrés y las preocupaciones mediante la música, la musicoterapia.

Por lo tanto, se relacionó la música con la filosofía y muchos filósofos creían que era necesario educar a los niños en el ámbito musical. Para Platón, los niños debían aprender música y gimnasia para que tuvieran una buena educación. Afirmaba que *“de la misma forma en que la gimnástica sirve para fortalecer el cuerpo, la música es el vehículo para enriquecer el ánimo”*. Aristóteles la utilizó para llegar a la catarsis emocional y Pitágoras la consideró una medicina para el alma.

Sistema musical:

Se conoce también que fue Pitágoras quien expuso unos principios en los cuales se basaba el sistema musical, pues como hemos dicho, la música tenía una estrecha relación con las matemáticas, arkhé de Pitágoras

Al principio música, poesía y danza eran entendidas como una sola unidad. Pero se dieron cuenta de que no era así. Entonces la música comenzó a ser estudiada independientemente de la poesía y la danza. Fue entonces, en el siglo VI a.C., que los griegos empezaron a utilizar los caracteres de su alfabeto para identificar y reproducir los sonidos musicales haciendo así un primer boceto de sistema musical. Colocaban las letras del alfabeto invertidas, rectas o inclinadas según el sonido natural que respondiera a un semitono o a la elevación de un cuarto de tono.

Epitafio de Seikilos en notación alfabética.

Lo cierto era que la música griega no era muy compleja. Constaba de una sola estrofa que se repetía infinitamente sobre un ritmo y una melodía idéntica, por lo tanto, su sistema musical era suficiente.

También nos consta que los primeros tiempos eran indivisibles, que significa que la unidad rítmica más pequeña de una pieza musical podía multiplicarse pero no dividirse.

En cuanto a los sonidos se refiere, se agrupaban en pies, que eran similares a los compases actuales. Los tiempos fuertes se marcaban golpeando el suelo con el zapato, acción que se denomina “thesis”, y los tiempos débiles eran marcados elevando el zapato o la mano, el “arsis”.

Era la agrupación de un cierto número de pies la que constituía una unidad de frase, que se llamaba kolon y solía corresponder a un verso entero de un texto poético.

Además, actualmente el marco melódico está dentro del espacio de una octava, pero antiguamente se dividía en dos cuartas (tetracordios).

Instrumentos:

Los instrumentos en Grecia estaban en realidad influenciados por muchas otras culturas, como la mesopotámica, etrusca, la egipcia, o la indoeuropea. Aunque ya se conocían instrumentos de viento como la siringa, que es una flauta de pan, y otros de cuerda como las cítaras o arpas.

Los principales instrumentos que se utilizaban eran los mencionados anteriormente más la lira, que era uno de los más importantes por ser el instrumento de Apolo, el dios de las artes y que se construía con caparazones de tortuga y al principio solo tenía tres cuerdas; el aulos; el arpa; el órgano o hidraulos; varios tipos de tambores como por ejemplo el tympanen, que solía ser tocado por las mujeres; el crótalo; el címbalo; el sistro; las castañuelas; las flautas, que eran tocadas por las musas; y las tubas, que aparecen nombradas varias veces en la epopeya latina de Virgilio, "Eneida".

Tipos de música:

En realidad, se dice que los griegos no creaban música, pues lo que realmente hacían era componer su música sobre una base de tipos musicales ya consagrados. Lo que los diferenciaba entonces de esas bases era el esquema musical que utilizaban y la alteración del ritmo.

Así pues estos eran los géneros melódicos de esa época:

- Prosodia: se utilizaba cuando la procesión iba hacia el templo, era un canto entonado.
- Hiporquema: era la melodía propia a los movimientos corporales de las danzas griegas.
- Ditirambo: la canción en honor a Dionisio, como habíamos dicho anteriormente.
- Peán: era un himno en homenaje a Apolo.

-Treno: éste era un canto fúnebre y que reflejaba el dolor creado por Linos.

- Elegía: era una música de carácter triste.

-Himeneo y Apitalemio: este en cambio era de carácter alegre y se utilizaba sobre todo en las bodas.

Más tarde fueron incluyendo otros géneros líricos como el Dafneforicas, Oscoforicas, Tipodeforicas...

Música en Roma:

Roma (735 a.C. – 476 d.C.) al conquistar Grecia, heredó su cultura, incluida la musical, ya que pensaban que era muy importante. También heredó cultura musical etrusca y sus instrumentos y se extendió por toda Europa. Pero a pesar de todo, Roma no aportó nada nuevo a la música griega, aunque sí consiguió evolucionarla al estilo romano, variando en ocasiones su estética.

La música se utilizaba sobre todo en las fiestas, actos civiles y religiosos y en las representaciones teatrales, donde, la música, tenía un papel transcendental. Como siempre, los músicos eran muy valorados y solían vivir de una manera bohemia. Destacaban los coros y los conjuntos instrumentales.

Más adelante sucede un hito musical, los *ludiones*, que eran unos actores etruscos que bailaban al ritmo de las tibiae, una especie de aulos. A estos nuevos artistas se les denomina histriones. Sin embargo, no ha llegado música de este estilo hasta nosotros excepto un fragmento de una obra de Terencio, uno de los autores más famosos de Roma.

Cuando, más tarde, llega la inmigración a Roma, su cultura se enriquece. Las aportaciones más importantes fueron las de Siria, Egipto y las de la Península Ibérica y aparecen nuevamente estilos como la citarodia, que eran versos con cítara, y la citarística, que era la cítara tocada sola, sin acompañamientos.

En cuanto al sistema musical, no hay constancia de ningún cambio respecto al sistema griego.

Los instrumentos más utilizados eran la tibia u oboe, que eran utilizados cuando hacían ofrendas a los dioses, la cítara, que era considerada mejor que la flauta, la fídula, el cerní, la tuba, el litus, los platillos, los timbales, y la lira.

A pesar de todo, los historiadores no tienen claro si Roma llegó a valorar a la música culturalmente como otras civilizaciones.

Música en China y Japón:

En China, la música tuvo una consideración muy alta desde los tiempos más antiguos. Todas las dinastías le dedicaban un apartado especial. Hoy en día, la música china sigue manteniendo su tradición secular, legendaria y misteriosa.

En el teatro chino también era muy importante el papel que jugaba la música. Para elegir el repertorio de la obra, buscaban que la música concordara con la armonía y el sentimiento de cada escena.

Los chinos ya diferenciaban las notas de la música y formaron la escala que los europeos llamamos “cromática”, descubierta por el maestro de música de Hoan-Ti, que fue un antiguo emperador.

Trabajaron mucho en su sistema musical para llegar a la escala de los 12 lu, con la que alcanzaba una octava, aunque no era una octava justa. Pero antes de descubrir la escala dodecafónica, de doce sonidos, los chinos utilizaron la escala pentatónica, de cinco quintas: fa, do, sol, re y la. Cada nota representaba a alguien o a algo. El Fa (Kong) representaba al príncipe; el Do (cho) representaba a los negocios; el Sol (chang) a los ministros; el La (kio) al pueblo; y el Re (yo) a los objetos.

Una vez que obtuvieron la escala dodecafónica de temperamento desigual, vieron que las fracciones se hacían muy complicadas e irreducibles a números enteros. Así que más tarde, en el s.IV a.C. los teóricos chinos intentaron adivinar las quintas para alcanzar la octava, el temperamento igual.

Instrumentos:

Los chinos inventaron instrumentos con diferentes materias primas y las clasificaron en ocho grupos: piedra, metal, bambú, seda, madera, cuero, calabaza y tierra.

Un instrumento chino fue el Pien Chong, que eran campanas cuadradas, circulares, cubicas o en forma de vaso y abarcaban doce notas. Instrumentos de viento tenían las flautas de Pau (si-siao); las flautas de bambú con orificios (siau o yo); las flautas traveseras (ti o chou) y las trompetas. De cuerda habían el kin, que era un laúd; el che, que era la cítara, la biwa, un laúd de mástil corto; el pi-pa, que es una guitarra con cuatro cuerdas; el eut-hilu, era el che pero más pequeño; y el yang-kin, un laúd extranjero con cuerdas de metal.

Japón:

La teoría musical y los instrumentos que se utilizaban en Japón provenían de Corea, y éstos, a su vez habían sido incorporados en China. Pero el refinamiento musical japonés alcanzó un nivel superior al chino. En Japón no acostumbraban hacer sonar simultáneamente la voz y el instrumento.

Existían diferentes géneros musicales. El “bagaki”, era utilizado para ceremonias del Emperador; el “No”, para la música de fondo en los actos del teatro; el “ko-uta”, para la música folklórica y el “noga-uta”, para la música seria.

En la actualidad, existen dos corrientes musicales en Japón, una que mantiene la tradición musical y la otra que incorpora corrientes de la música occidental.

Representación de una emperatriz china tocando la biwa

Instrumentos:

El instrumento favorito que tenían los japoneses era el “koto”, que era una cítara sin trastes, de siete tamaños construidos con cañas de bambú. También era muy importante el yamato-goto y el yamato-bue.

Música en la India:

Aunque India, geográficamente, estaba alejada de Europa, la música no pasó inadvertida y también tuvo su impacto. Aunque es cierto que el carácter de su música es más cercano a la música occidental que a la china y japonesa.

Su música tenía como base la raga, que era una forma melódica, el cual cuando sus ritmos eran modificados, esto permitía que se creasen nuevos cantos. Las ragas representaban colores, estados del alma y cada uno tenía un sentimiento o contenido emocional propio.

La música india, tanto vocal como musical, era utilizada en varias aplicaciones, como en la religión, en los palacios, entre gente humilde, etc.

Escala Cromática

Sus rasgos principales o sistema musical, proviene de origen mitológico. Utilizaban el compás ternario (3/4) y la división cromática de la escala. Igual que en China, las notas de la escala tenían una cierta relación con los individuos. La rajá (que era la tónica) representaba al caudillo, la mautri (era la dominante) representaba al primer ministro, etc.

Instrumentos:

Los instrumentos de cuerda que utilizaban eran la ravanastia, que vendría a ser un laúd, la ravana, la amurita y el sitar. Los de viento eran las flautas, oboes, cornamusas y trompetas. Y los de percusión eran las campanas, platillos, panderos y tambores. El que más difusión tuvo en la era cristiana fue el laúd.

Mujer india tocando un sitar.

3.1.5. Edad media:

Se conoce a la Edad Media por el período que va desde el fin del Imperio Romano hasta el s.XV.

Las diversas artes desarrolladas en la Antigüedad fueron desapareciendo tras la caída del Imperio Romano. La Iglesia católica se hizo muy poderosa y se apoderó también de la música.

La música de la Edad Media se divide en tres períodos: el período Patrístico, donde los padres de la iglesia intervienen en la iniciación del canto cristiano; el período romántico, desde el año 840 hasta el 1250; y el período gótico, del 1250 hasta finales de la Edad Media.

En el período Patrístico apareció la era Cristiana y la era Media. En ésta última, la historia de la música se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se desarrolló la liturgia cristiana ya que se consideraba a la música el vehículo por el medio del cual los sacerdotes elevaban la palabra de Dios.

Cantos gregorianos:

Los monasterios eran los centros de cultura y sabiduría en esa época, y la música estaba muy ligada a la religión y es por eso que los monjes cultivaban el canto gregoriano y llegó a ser la música más importante.

El canto gregoriano fue creado por San Gregorio Magno, que recopiló los himnos eliminando los de origen popular. Anterior a estos cantos, hubo el Canto Ambrosiano que tuvo gran influencia, pero el canto gregoriano marcó un trascendente camino en el desarrollo de la humanidad.

La melodía del canto gregoriano asimila tres estilos diferentes: el silábico, donde cada nota es representada por una sílaba; el Neumasico, donde una misma sílaba corresponden a dos, tres o cuatro sonidos diferentes; y las Secuencias, que constan en la intercalación de un texto en las notas de aleluya.

Son cantos monódicos, es decir, se cantan a capella sin acompañamiento instrumental para que se entendiera bien la letra ya que era el texto el que daba sentido a la melodía, y

la finalidad de estos cantos era enseñar la palabra de Dios a los fieles por lo que, en realidad, era más importante el texto que la melodía.

A esta forma de canto, todos al unísono, se llama Monodia, y se hace con ritmo libre, o lo que es lo mismo, ad libitum.

Estos cantos monódicos pueden clasificarse según el momento de la liturgia o del día en el que son interpretadas; según el incipit literario; y según el modelo de interpretación.

Cantos profanos:

Fuera de los monasterios se desarrolló la música profana. Los personajes de esta música fueron los juglares, que eran los músicos ambulantes que divertían al pueblo en fiestas y castillos; los trovadores, que pertenecían a la nobleza y eran músicos y poetas que inventaban rimas y ritmos; los Bardos, los antecesores de los trovadores que contaban proezas de sus héroes; y los ministriles, que eran los verdaderos productores musicales que administraban la música y formaban corporaciones o gremios dedicados a brindar espectáculos musicales.

Todos estos músicos, a diferencia del canto gregoriano, eran acompañados de instrumentos como, por ejemplo, el laúd, que era el más utilizado. La temática de las composiciones era variada y muy cercana a los intereses del pueblo.

Más tarde, aparece la polifonía, que es la posibilidad de acompañar una melodía con otra que mantenga su independencia, es decir, el arte de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas. Fue una nueva técnica musical resultante del cruce de varias voces, según reglas y esquemas armónicos.

Destacaron dos grandes períodos: el Ars antiqua y el Ars nova.

Durante el Ars antiqua (s.XII y s.XIII) se desarrolló la forma más antigua de polifonía que se conoce, el *organum*, que tiene un ritmo y melodía muy sencillos.

Existen también otros tipos de polifonías como el discantus, conductus, gymel, faux-bordon y el motete.

Posteriormente, la música del Ars nova (s.XIV) perfeccionó la polifonía y obtuvo mayor complejidad rítmica y melódica. La forma más utilizada en este período fue el motete.

Notación musical:

Durante el Medievo comenzó la notación musical, es decir, el alfabeto musical. Hasta entonces, los cantos se transmitían de forma oral, no se escribían.

En los monasterios, los copistas comenzaron a dibujar signos sobre el texto para ayudar a recordar el diseño de la melodía. Estos signos los llamaban *neumas* y consistían en líneas rectas, rayas, acentos, puntos y curvas que trazaban el diseño melódico de la composición. El sistema era imperfecto porque solo ayudaba a recordar la melodía y señalaba la entonación pero no se podía aprender ni indicaba el ritmo, pero fue el primer sistema de notación occidental, y fue la base para seguir perfeccionándolo hasta el actual.

Fue Guido de Arezzo, monje italiano que desarrolló nuevas técnicas de enseñanza, incluyendo el tetragrama (pauta musical de cuatro líneas) y cuando la notación se perfeccionó con la incorporación de nuevos signos y términos que indicaban la altura, la duración y la intensidad del sonido, estos nuevos signos fueron colocados sobre el texto y el director del coro los interpretaba por medio de sus manos, señalando los ascensos y descensos de los sonidos de los cantos.

Así se consolidó el lenguaje universal para escribir e interpretar la música.

Notación musical de cantos gregorianos en la Catedral de Granada.

Notación musical de cantos gregorianos en la catedral de Granada.

3.1.6. Renacimiento (Edad moderna):

La Edad Moderna está marcada por dos corrientes artísticas: el Renacimiento y el Barroco.

Empieza con el Renacimiento (1500-1600), que se caracteriza por una ruptura total con el estilo anterior. Se dice que Italia fue la cuna del Renacimiento. Durante el Renacimiento hubieron grandes transformaciones sociales y culturales, como el humanismo, la imprenta, la reforma de Lutero y, sobretudo, un gran cambio en la música, que ya no está al servicio de Dios, como antes, sino al servicio del hombre. Estos cambios dieron lugar a una nueva forma de entender el arte. También pretenden volver a los modelos de la Grecia y Roma clásicas, dando más importancia a las artes y las ciencias.

Los cambios influyeron en el nacimiento de nuevas formas musicales y estilos compositivos.

El desarrollo del lenguaje musical universal, unido a la invención de la imprenta, fomentó la difusión de la cultura musical. El conocimiento dejó de ser patrimonio de algunos y se extendió a un mayor grupo de personas.

También cambiaron los gustos musicales y los lugares donde se interpretaba la música. Los palacios abrieron sus puertas a la música vocal e instrumental y a la danza.

Se mantuvieron las composiciones polifónicas religiosas y, en la religión flamenca, recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor, pero se desarrollaron más las profanas. Los temas principales de estas obras eran el amor, donde los caballeros amaban a doncellas inalcanzables, y la guerra, donde se exaltaban los actos heroicos.

Compositores:

En cuanto a los compositores renacentistas más importantes destacan Josquín des Prez (1440-1527), que dominaba el mundo de la música de su época. Se dice que salvó a la música polifónica. Era un compositor al servicio de la corte y gracias a su gran habilidad con las polifonías compuso tanto obras religiosas, como profanas (El grillo è buon cantore). Otro gran compositor fue Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Trabajó como maestro de capilla en San Pedro de Roma donde compuso más de 100 misas.

Tenía un estilo inconfundible, basado en un contrapunto sencillo y unas melodías sobrias, y así, conseguía que el texto destacara por encima de las melodías y se entendiese bien.

En la música renacentista española destacó Tomás Luis de Victoria (1548-1611), considerado el mayor exponente de ésta música. Fue compositor, organista y maestro de capilla en Ávila. Sus composiciones eran claras y sobrias, sin adornos, aunque introdujo innovaciones en el uso del cromatismo.

Josquín des Prez

Giovanni Pierluigi

Tomás Luis de Victoria

3.1.7. Barroco (Edad moderna):

A comienzos del s.XVII, hacia el año 1600, el conocimiento había avanzado mucho y los reyes se habían hecho mucho más poderosos, lo cual influyó también en la música.

Esta época se denomina Barroco y fue un periodo artístico que duró del s.XVII hasta la primera mitad del s.XVIII. El arte abandonó el estilo internacional del Renacimiento y cada país adquirió su propia identidad musical.

Fue la edad de oro de la música: no había acontecimiento social en el que no estuviera presente. Las composiciones musicales en el Barroco eran creativas, se volvieron recargadas, expresivas, dramáticas y estaban tan adornadas que merecía la pena escucharlas por puro placer.

Aparece el sistema tonal que consiste en organizar las notas jerárquicamente, de tal forma que en una escala, integrada por 7 sonidos, el primero es considerado el más importante, y el que le da el nombre a dicha escala. Por ejemplo, la escala de Do. También aparece el bajo continuo que es un bajo ininterrumpido que sirve de acompañamiento instrumental en una composición y sobre cuya base se improvisan armonías.

Se considera que el Barroco nació en Italia, y alcanzó su máximo esplendor en Alemania. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música.

Destaca el gran apogeo que tuvo el órgano de tubos en este periodo. Los mejores compositores de la época crearon obras para este grandioso instrumento. Su sonido, potente y solemne, era espectacular y resultaba sobrecogedor.

Los músicos comenzaron a reunirse en los salones de palacio para tocar juntos el violín, la flauta y el clave. Surgieron así los primeros conciertos. Posteriormente, se desarrolló el *concerto grosso*, destinado a instrumentos solistas y orquesta.

Más tarde, de la unión del teatro, la literatura y la música nació la ópera, una forma musical de trascendencia internacional. Consistía en un drama musical en el que se utilizaban efectos y dramáticos.

También surgieron nuevas formas musicales, como la cantata, la tocata, la suite, la sinfonía y las sonatas, que fueron composiciones decoradas y recargadas caracterizadas por el uso de los contrastes en el timbre, en el ritmo, en los movimientos, etc.

En la última etapa del Barroco, que comienza hacia el 1700-1710, la música adquiere y avanza a una dimensión sin romper el estilo barroco en todos los ámbitos.

Más tarde, la nueva generación ilustrada rechazó esta etapa por ser complicada y recargada, y el Barroco terminó con la muerte de los grandes compositores de la época como A. Vivaldi, J.S. Bach o F. Händel.

Sus composiciones siguen teniendo, en la actualidad, un gran peso en el repertorio de las mejores orquestas.

Compositores:

- Claudio Monteverdi (1567-1643) fue un importantísimo compositor italiano. Gran parte de sus obras se han perdido y se conservan solo tres: "Orfeo" 1607, "El regreso de Ulises" y la "Coronación de Popea" 1624). Monteverdi destacó, sobre todo, por su libertad creadora.

- Johann Sebastian Bach (1685-1750) nació en Alemania y se le considera la gran figura del Barroco. Él reunió y desarrolló las posibilidades expresivas del Barroco. Fue hijo del violinista, Johann Ambrosius Bach, y comenzó su trayecto musical como cantor y organista de una iglesia. Fue allí donde perfeccionó sus geniales creaciones de música para órgano. Más tarde, trabajó como música de corte donde compuso “Conciertos de Brandemburgo” y las suites orquestales. Finalmente, fue cantor, organista y compositor de la iglesia de Santo Tomás (Leipzig). Compuso más de doscientas cantatas y oratorios como por ejemplo “La pasión según San Mateo”.

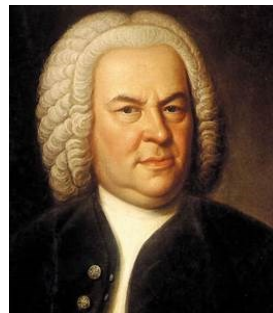
- Georg Friedrich Händel (1685- 1759) fue también un importante compositor alemán, aunque vivió muchos años en Inglaterra, donde tuvo un gran prestigio. Fue organista al servicio de la corte de Londres. Allí fundó la Real Academia de la Música. Destacaron sus composiciones operísticas, suites y conciertos.

- Antonio Vivaldi (1678-1741) nació en Italia. Fue intérprete, compositor y profesor de violín. Formó una orquesta muy prestigiosa junto con sus alumnos. Destacaron sus conciertos para instrumentos solistas y orquesta en los que se percibe claramente el contraste y que huye de la monotonía.

Compuso más de doscientos conciertos pero los más importantes y los más conocidos internacionalmente fueron “Las cuatro estaciones”.

Claudio Monteverdi

Johann Sebastian Bach

Georg Friedrich Händel

Antonio Vivaldi

3.1.8. Clasicismo:

El Clasicismo se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX. Es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía.

De nuevo, al igual que en el Renacimiento, se quiere volver a los modelos grecolatinos, por eso se huye de lo complejo y lo recargado y se busca la sencillez.

Fue el período de la Ilustración, movimiento filosófico y cultural que impulsó el predominio de la razón y la creencia en el progreso humano, y de la Revolución Francesa, que supuso el ascenso de las clases medias burguesas, mientras la realeza y la nobleza se hundía.

Viena fue el centro musical de Europa. Allí acudían los jóvenes músicos que buscaban darse a conocer y alcanzar la fama. Los compositores eran profesionales que solían trabajar por encargo, lo que les permitía adquirir cierta libertad creativa.

A los conciertos asistía un público entendido y amante de la música. Usualmente eran de la burguesía, rica y culta, y eso dio lugar al nacimiento del público musical moderno.

La orquesta sinfónica clásica también nació en esta época. De hecho, este período es conocido como el siglo de la sinfonía. Las melodías de las composiciones eran las absolutas protagonistas por la belleza de su línea melódica y por su articulación.

Por otra parte, se desarrolla la ópera, que llegó a ser espectacular al combinar la voz con la orquesta sinfónica y los efectos especiales de aquella época. Además de la ópera, se desarrollan otras grandes formas musicales representativas de este período como la sinfonía, la sonata, el concierto y el cuarteto; y en el género vocal, la misa y el oratorio. Todas ellas suponen la exaltación del buen gusto musical.

En la época clásica, la música se libera de la influencia de la Iglesia. Los compositores más importantes destacaban por su capacidad de improvisación y su genio creador.

Compositores:

Haydn, Mozart y Beethoven se admiraban, y, además, coincidieron en alguna ocasión.

- Franz Joseph Haydn (1732-1809) era un compositor y director austriaco y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del Clasicismo. Se le considera, también, padre del cuarteto de cuerdas (dos violines, una viola y un violonchelo) y se la sinfonía como formas musicales. Además, tocó junto con Mozart en un cuarteto de cuerda.

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco, es considerado uno de los genios más importantes de la historia de la música occidental. Fue un niño prodigio, con seis años ya tocaba a la perfección instrumentos de tecla y el violín, improvisaba, leía partituras y componía. Estudió con su padre, Leopold Mozart, también músico. Advirtió el genio de Beethoven cuando le escuchó al piano.

Mozart consiguió acercar la elegancia y perfección de su arte tanto a la nobleza como al pueblo llano. Se caracteriza por su estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir de la intensidad emocional. Sus composiciones abarcaron todos los géneros de su época: óperas, misas, conciertos, sinfonías, sonatas, etc.

- Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue un excelente compositor y pianista alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Nació en una familia modesta y en 1789 comenzó a trabajar como músico para mantenerlos.

Desde niño recibió formación en técnicas de piano, violín y órgano pero fue en su madurez cuando alcanzó su genialidad musical. Se pensó en la posibilidad de que fuera a Viena para estudiar con Mozart, aunque su muerte en 1791 hizo que no fuese posible. En 1792 finalmente fue a Viena para estudiar junto con Joseph Haydn.

Más tarde, padeció de sordera, lo cual redujo su capacidad creadora, pero no por eso abandonó su pasión por la música y siguió creando. Destacaron sus composiciones vocales e instrumentales aunque sobresalen, especialmente, sus nueve sinfonías.

F.J. Haydn

W.A. Mozart

Ledwig von Beethoven

3.1.9. Romanticismo:

Al comenzar el siglo XIX se produjo la Revolución Industrial, que transformó profundamente la sociedad e inició un nuevo período llamado Romanticismo.

La nueva sociedad del siglo XIX, desea liberarse del pasado y, así, conseguir un arte que exprese el comportamiento y las ideas de su tiempo. Surge una nueva corriente filosófica, el idealismo, que consideraba que lo espiritual, lo inmaterial es lo principal, frente a lo material que tiene un segundo plano.

Al igual que otros artes como la literatura o la pintura, la música romántica buscaba, ante todo, la expresión de las emociones y los sentimientos del ser humano. Los compositores se sentían libres de componer según lo que sentían.

Se consolidaron las formas musicales del período anterior, aunque cada vez importaba menos la forma y más la expresividad de la obra. La música instrumental se consideraba como el mayor vehículo para expresar los sentimientos.

A medida que avanza el siglo XIX, hay una gran influencia, que va creciendo, cada vez más, de la literatura en la música: en Alemania los poemas de Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller, fueron utilizados por Schubert, Schumann, Brahms, etc. Para producir una de las manifestaciones musicales-poéticas más importantes de todos los tiempos, el Lied Alemán.

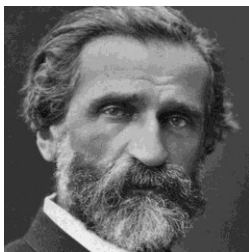
Por otra parte, la ópera era el espectáculo favorito de la burguesía y llega a su máximo esplendor. Conformaba un público cada vez más entendido y, a su vez, exigente. Compositores como Rossini (El barbero de Sevilla), Verdi (Aida) y Wagner (El anillo del Nibelunga) crearon magníficas óperas.

La orquesta también crece mucho y se crean grandes formas musicales para ella, como la sinfonía o el concierto.

Además, a mediados del siglo XIX se desarrolló el nacionalismo, movimiento que ensalza las raíces musicales de cada nación, su tradición cultural y folclórica. Por ello, el folclore aparecía en las composiciones de diferentes músicos europeos. Es, también, la época del ballet, con destacados compositores como Tchaikovsky.

Compositores:

- Giuseppe Verdi (1813-1901) fue uno de los grandes compositores de la historia de la ópera. Fue un genio del drama musical, reflejó en sus composiciones la situación política y nacionalista de su país, Italia.

Giuseppe Verdi

- Richard Wagner (1813-1883) era un genial compositor alemán, innovador y polémico. Con él llegó la obra de arte total, el drama wagneriano con el que la ópera germana alcanzó su máximo apogeo.

- Fryderyk Chopin (1810-1849) fue un compositor polaco y virtuoso pianista. Comenzó a estudiar piano a los cuatro años pero aprendió la técnica del instrumento prácticamente de forma autodidacta. Se dedicó especialmente a crear obras para el piano, sobre todo, breves piezas como preludios e impromptus, que son piezas a piano improvisadas. Sus obras representan el romanticismo musical en estado puro. En ellas abunda la tradición folclórica de su país. A los 20 años se fue a París por estudios, pero poco después muere a causa de la tuberculosis.

Fryderyk Chopin

- Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán, que desde niño comenzó a demostrar cualidades musicales que su padre siempre apoyó. Empezó como pianista pero lo abandonó debido a un dolor en un dedo. Por eso se centró en la composición. Era un poeta del piano.

- Franz Schubert (1797-1828) fue un compositor austriaco, gran incomprendido en su tiempo, pero que a su vez era considerado el rey del lied (poemas cantados con acompañamiento de piano), los cuales compuso más de 600. También creó, entre otras, nueve sinfonías y diversas obras de música de cámara. Además fue el propulsor de los conciertos privados en los que se reunía con sus amigos para disfrutar de la música.

Franz Schubert

3.1.10. Siglo XX:

Durante el siglo XX y hasta nuestros días, los medios de comunicación y los nuevos soportes musicales han conseguido que la música esté presente en nuestro alrededor constantemente.

Para comprender la música del siglo XX es necesario acercarse al impresionismo. Esta corriente supone una auténtica liberación. Se lucha por una música más liberal y personal, saliéndose de las normas establecidas. Se aplican nuevos acordes, colores, y sonoridades. En esta música el sonido constituirá el alma de la música.

Este siglo está marcado por dos grandes acontecimientos que serán muy decisivos en la historia de la música. El primero es la ruptura con la tonalidad, el "Atonalismo". Esta regla consiste en crear una música completamente distinta, obviando las reglas que rigieron durante siglos en ceñirse a una tonalidad. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, la tonalidad y el ritmo, para hacer una música totalmente nueva.

Las composiciones se van diversificando favoreciendo el nacimiento de diferentes estilos y movimientos musicales. En ello influye el hecho de que la música traspasa fronteras y las aportaciones de otros pueblos que nos enriquecen con nuevos ritmos y melodías; y la innovación, donde buscan nuevas posibilidades expresivas sentando las bases de nuevos estilos como el expresionismo, la música electrónica, la música aleatoria, etc.

- Arnold Schönberg (1885-1951), compositor vienés, fue el máximo exponente del expresionismo musical. Rompió la estructura tradicional de la música, llegó al atonalismo y, posteriormente, a la música serial, que se trataba de componer basándose en los doce sonidos de la escala cromática colocados en serie. Destaca su ópera *Pierrot Lunaire*.

- Igor Fiódorovich Stravinsky (1882-1971), fue compositor ruso y una de las figuras más importantes del siglo XX. Introdujo en la música sinfónica valientes innovaciones, no siempre bien acogidas por el público tradicional que consideraba su arte una provocación y un ataque al buen gusto musical.

El Jazz fue uno de los nuevos estilos que surgieron a principios del siglo XX. Su origen se remonta a las canciones de trabajo de los esclavos negros de los Estados Unidos. En el Jazz, es impresionante la capacidad de improvisación y el sentido del ritmo. Destaca, entre otros, los intérpretes Louis Armstrong, Billie Holiday, John Coltrane, Duke Ellington y Miles Davis,

Con la llegada de las nuevas tecnologías, se desarrollaron máquinas capaces de grabar y reproducir el sonido, como el gramófono y el fonógrafo, que fueron los primeros. A su vez, también se crearon nuevos soportes para almacenar la música como los discos, las cintas, el CD o el mp3. Además, el desarrollo de la informática a finales del siglo XX, dio lugar a la creación de equipos de sonido cada vez más cómodos y más fáciles de usar.

La difusión de la música gracias a estos avances, hicieron posible que llegase a un mayor número de personas. La radio fue y sigue siendo, uno de los medios a través de los cuales las personas tienen contacto directo con la música.

A mediados del siglo XX, en los años 50, entró con fuerza otro nuevo subgénero musical, el rock. Simboliza la rebeldía juvenil frente al sistema social y político establecido. Fue un

fenómeno musical que marcó irremediabilmente una época en la que nació el fenómeno “fans”, formado por jóvenes entusiastas del rock.

Y así, poco a poco, se ha llegado a nuestros días, en que se mezcla cientos de estilos diferentes que van surgiendo con mucha rapidez.

Artistas:

- Elvis Presley (1935-1977), a pesar de su corta vida, marcó un antes y un después en la historia de la música rock. Incluso, hoy en día es conocido como el rey del rock. Convirtió el rock en un fenómeno de masas que hacía enloquecer a los fans. Lo más llamativo era su voz, unas veces cálida y sentimental, y otras, agresiva; y sobre todo, su forma de moverse.

-The Beatles fueron los máximos impulsores de la música pop. Sus letras eran sencillas y sus melodías pegadizas y de gran calidad. Sus canciones, como Let it be y Yesterday, marcaron una época y un estilo. Aunque el grupo se disolvió pronto, su repercusión y trascendencia perdura hoy día.

Otros artistas:

Cine: Hans Zimmer, Henry Marini, John Williams, Clint Mansell, etc.

Videojuegos: Keichi Sugiyama, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Motoi Sakuraba, etc.

Rock: The Rolling Stones, Queen, Nirvana, Bob Dylan, Sex Pistols, etc.

Pop: Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, etc.

Algunos artistas son difíciles de clasificar ya que hacen géneros y estilos diferentes, como por ejemplo Frank Sinatra, que es famoso por hacer pop tradicional, música ligera, jazz vocal, swing, etc., con un total de 1500 canciones.

3.1.11. Actualidad:

En la actualidad, seguimos mezclando los géneros musicales y creando de nuevos. Con internet, además, compartir la música, sea de donde sea, se ha hecho muy fácil y es por eso que la música de culturas como, por ejemplo, la asiática, sea cada vez más compartida y esté a nuestro alcance. Además con la tecnología, que está avanzando constantemente, se crean nuevas maneras de hacer música y eso nos deja con un, aún más amplio, abanico de estilos y formas musicales.

3.2. GÉNEROS MUSICALES EN LA ACTUALIDAD:

La música, actualmente, es una fusión de muchos tipos y estilos diferentes que van desde la música clásica, el rock y el metal hasta el easy listening, el blues o el pop, que se escucha cada día en la radio.

Muchos géneros tienen una historia muy amplia o algún significado geográfico, un seguimiento por parte de los fans o raíces musicales que nos llevan desde el siglo XX.

Los géneros musicales son una clasificación musical según determinados aspectos. La clasificación depende de muchos factores. Al principio tan solo se valoraba la instrumentación y la función de estas obras. Aunque con el tiempo, y con todos los géneros que van surgiendo día a día, han ampliado esta clasificación teniendo en cuenta también las características culturales, el contexto histórico-geográfico o el estilo.

La clasificación tiene como base una dualidad: si es música clásica o música moderna. Dentro de esta rama se añade otra, si es música culta o tradicional según el modo de transmisión, ya sea de forma escrita u oral. Otra clasificación alude al origen de la música: electrónica o instrumental.

Hay que tener en cuenta que no solo hay los géneros principales, sino que hay infinidad de subgéneros distintos que parten de un mismo género, que hacen que la lista sea aún más amplia.

Actualmente, estas clasificaciones han evolucionado hacia una categorización por estilos.

Me gustaría empezar diciendo los géneros principales que existen en orden alfabético y con cada uno, algunos de los muchos subgéneros de éstos. Luego me concentraré en unos pocos, los más populares y más conocidos y explicaré su origen. Finalmente daré mi opinión en cuanto a mis preferidos y los que suelo escuchar.

En primer lugar tenemos **la música alternativa**. En su interior podemos encontrar subgéneros como el “Art Punk”, el “Experimental Rock”, el “Grunge”, el “Hard Rock”, el “Lo-fi”, “Chill step”, “Silent Pixel”, “New Wave”, el “Punk” y algunos más.

Después tenemos **la música anime**, considerada también otro género musical. Consta de todas las canciones que aparecen en la animación japonesa, llamada anime, ya sea instrumental, openings, endings o la banda sonora del anime.

Luego está **el Blues**. Dentro de este género tenemos varios tipos de Blues, como por ejemplo el “Blues acústico”, el “Blues clásico”, el “Electric Blues”, el “Blues contemporáneo”, etc.

También consideramos género las canciones para niños, conocida como **“Children’s Music”** donde entran las nanas, las canciones en karaoke para niños “Sing-along” y las historias.

La música clásica sigue siendo muy popular y se ha dividido en los siguientes subgéneros: “Vanguardismo”, “Barroco”, “Música de cámara”, “Canto”, “Coral”, etc.

A parte de la clásica también existe la clásica contemporánea como la ópera, la música romántica, la minimalista, el expresionismo, la orquestal, la renacentista, etc.

La comedia también tiene su propio género musical donde entran las canciones utilizadas en la comedia en vivo, y los subgéneros “Novelty” y el “Vodevil”.

A su vez, **los anuncios** también tienen su género, como los jingles publicitarios, o los temas que suenan en televisión.

Luego tenemos **el Country**, con subgéneros como: el “Bluegrass”, el “Country Gospel”, el “Honky Tonk”, el Country americano, etc.

También tenemos **el Dance**, o también conocido como EDM – Electronic Dance Music-. Dentro del Dance encontramos el “Breakcore”, el “Trap”, el “Dubstep”, el “Garage”, el “House” y sus variantes, el “Techno”, el “Hardcore”, el “Glitch Hop”, y muchos más.

Obviamente, no podía faltar todas esas **canciones Disney**, que ha estado durante muchos años creando música para sus películas. Es por eso que tiene su propio género musical.

Luego tenemos **el Easy Listening**, que significa literalmente, que es fácil de escuchar. Dentro de este género está el “Bop”, el “Lounge” y el “Swing”.

También nos encontramos con **la Electrónica** con los subgéneros como el “8bit”, “Hardstyle”, “Crunk”, “Drum & Bass”, el “IDM, o experimental”, etc.

Luego nos sigue **varios géneros** que no tienen subgénero como el “Enka”, el pop francés, la música tradicional alemana, el pop alemán y las canciones para entrenar llamadas “Fitness & Workout”.

Sigue con **el Hip-Hop/Rap**, donde entran el “Bounce”, el “Dirty South”, “Old School Rap”, “Hip-Hop”, “Underground rap” y muchas otras variantes.

También hay un género musical que engloba todas **las canciones folklóricas** como la navidad, el Janucá, la Pascua, Halloween, el día de acción de gracias y todas las otras fiestas.

Luego tenemos otras: el Indie pop, la música industrial y la sigue la música inspiradora que es la cristiana y el Gospel. Con subgéneros como el “Rock cristiano”, el “Qawwali”, el Gospel contemporáneo, etc. También están todas esas canciones que se basan en una música sin voz, **la instrumental**.

Luego hay **la música japonesa** que se ha llamado “J-pop” y tiene como subgéneros el “J-rock”, el “J-Synth”, el “J-ska”, el “J-Punk” y muchos más, todos en japonés. También existe otro género musical japonés llamado “Kayokyoku”.

Ahora viene **el Jazz**, uno de los géneros más antiguos dentro de la música contemporánea. Dentro de éste, tenemos el “Bebop”, el “Blue Note”, la “Bossa Nova”, el “Jazz contemporáneo”, el “Smooth Jazz”, “Fusion”, “Cool”, y muchas más variantes.

Luego está **el K-pop**, que es toda la música coreana. A diferencia de la japonesa, no es tan popular otros subgéneros como sería el K-rock, ya que el más escuchado y popular es el K-pop, que actualmente está siendo reconocido internacionalmente, como por ejemplo el grupo BTS.

También hay **el karaoke** como género musical y **la música Latina**, la cual tiene como subgéneros las Baladas y los Boleros, el Flamenco, la Brasileña, Latino Alternativo, Rock Latino, Reggeaton e Hip-hop latino, la salsa y la música tropical, etc.

Luego está la música llamada **“New Age”** o “Nueva Onda”, que vendría a ser música ambiental, de relajación, meditación, música de viaje, naturaleza...

Sigue apareciendo la opera también como género musical. Y, como no, tenemos **el Pop**, uno de los más conocidos. Con subgéneros como el Pop dance, la psicodélica, el electropop, el Pop/Rock, el pop adolescente, etc.

Seguimos con la música **R&B/Soul**, la cual tiene los subgéneros siguientes: el “Doo Wop”, el “Funk”, “Motown”, “Quiet storm”, “Disco”, “Soul Blues”, etc.

Luego está **el reggae**, con subgéneros como el ska, dub, las raíces del reggae, 2-tone, etc.

A continuación tenemos otro de los géneros más populares y más escuchados, **el Rock**. Es uno de los géneros con más subgéneros, como el “Blues Rock”, “Hard Rock”, “Rock & Roll”, “Hair Metal”, “Heavy Metal”, “Punk”, “Art Rock” y muchísimos más.

Nos encontramos con el género **“Cantautor”**, con música Indie Folk, canciones de amor, acústicas, folk contemporáneo, etc.

Luego tenemos un género el cual está muy presente en realidad, y es muy importante.: **las bandas sonoras**. Obviamente sus subgéneros son de donde proviene esa banda sonora, ya sea de musicales, cine extranjero, bandas sonoras de series de televisión, etc.

También está el **“Spoken Word”**, que sería como una especie de poema con música.

Después hay **el Tex-Mex / Tejano**, que es una música estilo texano-mexicano. Y dentro se encuentra la música “Nuevo Mexico”, “Corrido”, “Clásica”, “Chicano”, etc.

Citar, también, **la vocal** donde tenemos la música a cappella, vocal jazz, pop tradicional, barbería, Doo-wop, etc.

Y para acabar, la música llamada **“World”** donde se recopila la música tradicional de todas las naciones del mundo.

Lo cierto es que, todos estos estilos que he expuesto, tan solo son los estilos estándar que existen, pero, en realidad, los musicólogos no han encontrado unas definiciones unánimes para definir un estilo en concreto.

Origen de algunos:

Pop: El mismo nombre lo dice, el pop es la música popular. Es un género musical que también engloba, como hemos visto, una gran cantidad de estilos diferentes y se puede fusionar con muchas influencias para conseguir nuevos estilos bastantes refrescantes e innovadores. Se desarrolló en los países anglosajones desde la década de los 50 bajo la influencia de estilos musicales negros, especialmente el R&B. En la actualidad y desde hace décadas, constituye un importante fenómeno de comunicación de masas prácticamente en todo el mundo.

Rock: Se trata de un estilo musical muy amplio, ya que dentro de este género se incluyen una enorme variedad de estilos de música popular. Su origen lo tiene en el rock & roll, aunque a su vez también recibe influencia del folk y del blues. En el rock, se utilizan habitualmente instrumentos como el bajo, guitarras eléctricas o electroacústicas, batería, etc.

Electrónica: Esta música está completamente generada de manera virtual, siendo desarrollada desde la década de los años 80 en Colonia (Alemania), apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la actualidad, donde es uno de los géneros predominantes.

Disco: La música disco es un género que surgió principalmente también en Estados Unidos allá por el año 1970 más o menos. Como ocurre en cualquier muchos tipo de música, tuvo influencias de otros estilos como eran el soul y el funk o el R&B. Apareció cuando en las discotecas, en lugar de contratar un grupo de música, un Dj se encargaba de pinchar música.

Rap: Este género surgió como un movimiento social de expresión de clases oprimidas como los afroamericanos y latinos viviendo en Estados Unidos en los 80, más específicamente en los barrios neoyorquinos. Alcanzó su apogeo en los 90. Mezcla elementos del hip hop con letras y se caracteriza por un juego de réplicas de lenguaje combativo.

Reggae: Este estilo musical es de origen jamaicano y de religión rastafari, pero se ha popularizado de manera tal que ahora en todo el mundo se puede escuchar a un fanático del género. Es un ritmo simple y repetitivo que lleva generalmente a la gente a la relajación. Alcanzó su máxima difusión en los 70 gracias a los jamaicanos residentes en Londres y principalmente, su máximo exponente, Bob Marley.

Reggaeton: Este género es relativamente nuevo, fue internacionalizado por Puerto Rico y suele ser bastante bailable y tener unas letras cargadas de picardía juvenil, mezcla de sexo y palabras de doble sentido. El reggaetón se ha convertido en el género rey de las noches, con una marcada percusión, mezclada con técnicas de estudio y letras pegadizas.

R&B: El rhythm and blues surgió en la década de los 40, como tantos otros géneros de música en Estados Unidos. Su origen tuvo lugar en la población afroamericana, a partir del jazz, el blues y el góspel. El ritmo es fundamental.

Indie: Este estilo musical surgió, como tantos otros, en Estados Unidos durante el siglo XX como respuesta frente al gran control que tenían las grandes empresas de la industria musical como discográficas, cadenas de radio... Sus músicas son desenfadadas y sus letras no tienen tapujos.

Funk: El funk o música funky es un tipo de música cuyo origen data en la década de los setenta. Música de origen afroamericano donde fusionaron estilos como el jazz, el soul, para crear este género musical en el que se da mucho más protagonismo al ritmo (batería y el bajo eléctrico) que a la melodía.

Flamenco: Su origen es español y más concretamente del sur de España, Andalucía, representando una mezcla cultural. Se originó en el siglo XVIII. Este género musical es todo un arte completo en el que interviene tanto el canto, que se utiliza el término cantaor o cantaora; el baile, para expresar el sentimiento que transmite la canción; y la guitarra

flamenca o español, en la que hay verdaderos virtuosos dentro del flamenco como el gran Paco de Lucía.

Blues: El significado de esta palabra, en inglés además de hacer referencia al color azul, también indica tristeza o melancolía. Este estilo musical tiene su origen en los músicos de raza negra de Estados Unidos que procedían de África. Su contenido es básicamente social y sexual. Tiene dos variantes claramente identificadas: el blues urbano, interpretado por voces femeninas acompañadas de piano; y el blues rural, interpretado por hombres acompañados de un banjo o guitarra breakbeat.

Mis preferencias:

Algunas personas les gustan algunos tipos de música más que otros, hay una inmensa variedad para escoger precisamente lo que más te guste, y, claramente, no hay por qué conformarse con uno solo. Yo, personalmente, siempre he escuchado de todo, tanto clásica, como jazz, rock, etc. Es cierto que tengo mis preferencias, pero la verdad es que da igual que género sea, mientras me guste y me transmita algo. También es cierto que suelo escuchar la música según mi estado emocional o hay veces que tengo épocas de jazz, otras de música un tanto más tranquila, etc. Pero muchas veces me encuentro mientras escucho la música de mi reproductor de música del móvil, que suelo ponerlo en aleatorio, que puedo ir de un género a otro completamente distinto y no me importa, disfruto cada una de las canciones y me alegro, sinceramente, de no enfocarme en un solo tipo de música. Considero que esto me da mucha más libertad de opinión y una amplia cultura musical.

Mis géneros preferidos o los que más tiendo a escuchar, aunque eso no quiere decir que los que no mencione no me gusten, son: K-pop, J-rock, música anime y música tradicional japonesa, rock, pop, la música alternativa, sobre todo la indie, uno de mis preferidos es el jazz, blues, bossa nova, posiblemente lo que más escucho también son las bandas sonoras de películas, series, etc. Música lo-fi, hip hop, rap y r&b, música francesa, música instrumental y la música de los 60s, 70s, 80s. Grupos concretos supongo que Mitski (indie), BTS (kpop), One ok rock, radwimps (j-pop/rock), Frank Sinatra (jazz, easy listening), Nirvana (grunge), etc.

Hay muchísimos más géneros musicales, más de 1900 géneros, y muchos más que se crean continuamente con la mezcla de géneros ya conocidos o con nuevos instrumentos o maneras de hacer música. Si queréis ver y escuchar más géneros, os dejo con la página web con el más amplio despliegue de géneros: <http://everynoise.com/engenremap.html>

3.3. FÓRMULA DE LA MÚSICA:

Es bien sabido que siempre hay canciones con más éxito y que gustan más que otras. Es por eso que desde hace tiempo algunos científicos han buscado el motivo. Si es el hecho de que el artista ya sea conocido, si las canciones exitosas tienen unas características similares, si existe alguna fórmula o base en la que se basen para componer “hits” o simplemente es que la canción es buena.

El caso es que han encontrado una especie de fórmula científica que asegura que siguiendo unas pautas se puedan llegar a crear canciones que tendrán éxito.

La fórmula se basa en usar pocos acordes, a ser preferible cuatro, y siguiendo la progresión I-V-VI-IV, como por ejemplo la de Do mayor (Do-Sol-Lam-Fa). Estas progresiones utilizan los mismos acordes pero en diferente orden; también suele utilizarse un tempo de 120 pulsaciones por minuto; se añaden segundas voces, alguna nota disonante y utilizan un compás de 4/4.

En cuanto a la progresión de acordes, existe una gran cantidad de canciones que la utilizan: Let it be de The Beatles, Someone like you de Adele, I’m Yours de Jason Mraz, You’re beautiful de James Blunt, etc. Otras progresiones utilizadas son VI-IV-I-V como It’s my life de Bon Jovi, Poker Face de Lady Gaga e incluso Bailando de Enrique Iglesias.

También es cierto que los acordes no son la esencia de la música sino el acompañamiento y sobre ellos se desarrollan infinidad de melodías, ritmos y arreglos que nos permiten crear infinidad de canciones.

Aun así, Tijl De Bie, experto en inteligencia artificial, ha desarrollado un programa informático que predice si un tema será un éxito o será un tema más. Este programa se basa en un análisis de los títulos y las listas musicales británicas del último siglo. Tiene en

cuenta 23 características como la duración, el tempo, el ritmo, si es mantenido y constante a lo largo de la melodía, el volumen, si es o no bailable...

Aunque, De Bie, ha visto que los análisis muestran que los gustos musicales evolucionan y asegura que su programa también lo tiene en cuenta. Con este software, ha comprobado que los ritmos binarios simples, como el compás cuatro por cuatro, gustan más que los complejos.

En cuanto a la instrumentación, tiene más probabilidades de éxito los temas con menos instrumentos (uno o dos) o también con muchos, a partir de cinco.

Investigaciones realizadas en la universidad canadiense de McGill, también han establecido una fórmula que gobierna los patrones rítmicos por los que se rige toda pieza musical.

El Dr. Daniel Levitin considera que el ritmo es el primer patrón musical al que responden los bebés y lo que incita a la gente a bailar. Y es en eso en lo que se ha basado. Junto con su equipo ha constatado que todas las composiciones musicales que han analizado comparten la misma cualidad fractal, es decir una estructura con núcleo fijo que se repite. Y sí, en las piezas musicales que están técnicamente bien compuestas, la estructura temporal de mayor alcance está hecha de construcciones repetitivas con estructuras temporales de corto plazo. También han descubierto que cada compositor tiene su forma rítmica propia, muy particular y característica. Aunque sugieren que el ritmo puede desempeñar un papel aún más importante que el del tono al transmitir el estilo distintivo de un compositor.

Por lo tanto, se podría decir que hay unas pautas con las que, siguiéndolas, puedes conseguir que esa canción tenga éxito. Pero, en realidad, aunque puede que la música se base en las matemáticas, como dice el compositor y profesor Fernando Agüeria, la música se crea a partir de lo que uno siente y piensa, y muchas veces salen hits de una improvisación mientras tocabas la guitarra en tu habitación. Quien sabe, a lo mejor la verdadera fórmula es la ausencia de ella.

3.4. LA VOZ:

3.4.1. Tipos de voz:

Cuando un cantante empieza a interesarse seriamente en la música, suelen preguntarse cuál es el tipo de voz que tiene. Para conocer el tipo de voz existe una clasificación, sin embargo, no podría decir que es la que se da por buena, ya que ni los expertos se ponen de acuerdo, pero sí es la más comúnmente se acepta.

Lo que sí hay que tener claro es que los tipos de voz no se organizan bajo un único criterio, sino que hay un conjunto de variables que definen todos los matices de la voz.

Primero hay que mirar el rango, es decir, todas las notas que tu voz es capaz de producir. Luego la tesitura, esas notas en las que la voz se encuentra más cómoda; el peso ya que hay voces que son más ligeras, otras más oscuras, algunas pesadas, en otros casos brillantes, ágiles, poderosas...; el timbre de la voz, es decir, la calidad, la textura, el color que hace que cada voz sea única; el registro vocal, que son los grupos de sonidos que conforman la producción de la voz; los puntos de transición, que son los puntos en los que la voz cambia de pecho al medio o la voz de cabeza; y finalmente el nivel de habla, que es el nivel de la voz al hablar, atendiendo a sus características físicas.

Aunque estas clasificaciones sean importantes, no dejan de ser adicionales, ya que hay un esquema aún más básico y más simple:

- Soprano: Son las voces más agudas, las que tienen un registro en el teclado del piano desde el Do4 hasta el Do6. Dentro de este grupo se diferencian las soprano ligeras (más agudo pero con menos cuerpo), las soprano líricas (más volumen que las ligeras, pero no tan agudas) y las soprano dramáticas (más grave y tienen un timbre más brillante). Como sopranos tenemos a Montserrat Caballé, Britney Spears, Mariah Carey, Christina Aguilera, Whitney Houston, etc.
- Alto o mezzosoprano: Van del Fa (debajo de Do4) al Si (Arriba de Do5). Son voces más graves que las sopranos y al igual que las sopranos, también hay distinciones: las mezzo ligeras y las mezzo dramáticas, las cuales se parecen bastante a las sopranos dramáticas,

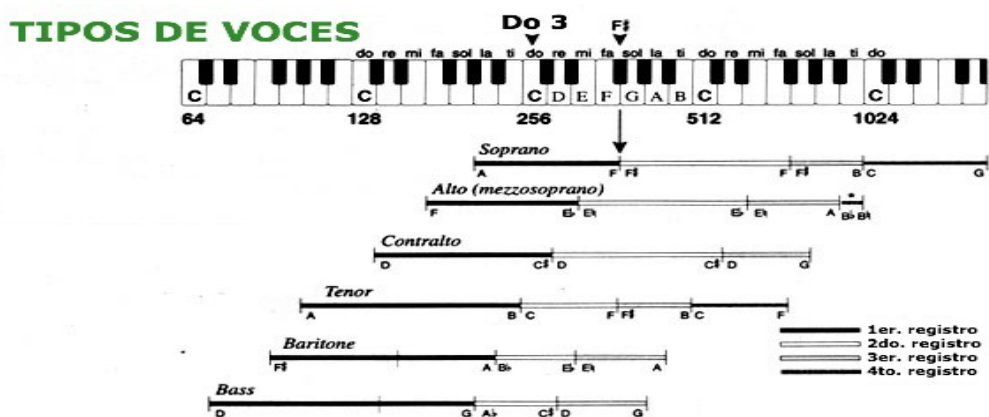
pero son registros más graves y más potencia. Por ejemplo, Adele y Katey Perry son mezzosoprano.

- Contralto: Son del Re (debajo de Do4) al Sol (Por arriba de Do5). Suelen ser voces femeninas muy poco frecuentes porque se encuentran en una tesitura musical muy grave. Dos contraltos serian Amy Winehouse y Mercedes Sosa.

- Tenor: Desde Do3 en el piano a Do (por arriba de Do4) o para tenores ligeros hasta Mi (por arriba de Do4). La división es la misma que las sopranos y prácticamente comparten las mismas características. Un ejemplo de tenor seria David Bisbal.

- Barítono: Desde Sol (debajo de Do3) al Si (arriba de Do4). Es una voz bastante común en los hombres. Llegan a notas más graves y oscuras donde los tenores no pueden llegar, y a agudos con brillos que los bajos no pueden alcanzar. Barítonos tradicionales serian Frank Sinatra o Nat King Cole. Sergio Dalma, Ricky Martin y Tiziano Ferro son también barítonos.

- Bajos: De Mi (por debajo de Do3) a Sol (arriba de D4, medio). Son voces masculinas más graves y oscuras. Es un registro con mucha profundidad. Barry White, Leonard Cohen, Nick Cave, Louis Amstrong son bajos.

Esquema de todos los tipos de voz y como encontrarlos en el piano.

Todas estas clasificaciones son importantes para no encasillar al cantante. Etiquetar a un cantante puede resultar contraproducente para su proyección profesional. Los tipos de voz no son estrictos ni inflexibles, tan solo son una orientación.

Hay casos en los que se ha encasillado a un cantante y al corregir la voz ha descubierto que puede hacer una octava más, por ejemplo un barítono con agudos, que hacen que el cantante sea más bien un tenor con excelentes graves.

Además, hay casos de personas que ostentan literalmente cinco octavas en su rango vocal, lo cual les otorga el título de todas las voces que hemos mencionado.

3.3.2. Clases de canto:

Es usual que los cantantes que empiezan a interesarse seriamente se pregunten esto. Y es que solemos escuchar a cantantes famosos y pensar que es un don y que no hay un trabajo detrás. Obviamente existe un gran porcentaje de talento, pero hay un entrenamiento muy importante también.

Entre los cientos y miles de artistas que enteraron o entrenan sus voces encontramos a Stevie Wonder, Michael Jackson, Avril Lavigne, Lady Gaga, Selena Gomez, Taylor Swift, Alicia Keys y un largo etcétera.

También es cierto que hay cantantes que descienden de artistas y esto les proporciona un profesor individual el tiempo que quieran. Por ejemplo Mariah Carey fue entrenada por su madre, cantante de ópera; Whitney Houston, también pasó horas cantando con su madre, cantante de góspel y tenía un círculo de amigos que también ayudaron, como su madrina Aretha Franklin. Otros como Bruno Mars, Celine Dion y Steven Tyler, también crecieron rodeados de músicos y hoy en día siguen entrenando con entrenadores vocales.

El porqué de las clases es para no dañar la voz. Hay gente que posee una voz al hablar que parece que podría ser un gran cantante, pero si no se entrena, por muy buena voz que tenga, no podrá “jugar” con ella sin romperse la voz o lo que es lo mismo, sin que le salga un “gallo”.

También hay gente la cual empieza a imitar una voz y parece que conecte sus registros perfectamente pero a la larga tiene sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas características anatómicas y que los cantantes a los que imitamos entrenan antes de identificar sus voces.

Esto puede provocar espasmos, afonía, dolor, quiebre de la voz, e incluso perder octavas.

Además, las clases de canto tienen muchos beneficios:

Primero, la flexibilidad. Te da la oportunidad de convertir tu cuerpo en una máquina de baile mientras cantas en perfecta afinación y sonando bien, haciéndolo parecer como algo fácil y relajado. Esto es gracias a la técnica vocal ya que cantas con la misma relajación con que se habla normalmente. La única diferencia es que cantar requiere control de una serie de elementos y es ahí donde las clases entran.

También nos da autenticidad al cantar. Como hemos mencionado, el entrenamiento también sirve para encontrar el sonido más saludable y relajado de tu voz. El entrenamiento te da una voz sana y capaz de crear sonidos de forma auténtica sin tener que hacerte daño.

Las clases también dan confianza en uno mismo. Cualquiera que cante en público necesita confianza para hacerlo, pero no por eso significa que sea buen cantante. En cambio cantar bien sí te da la confianza que se necesita para cantar frente a un público.

Otra ventaja es que maximiza tus posibilidades. Con las clases puedes sacarla un mejor partido a tu voz, ya que tienes a alguien que sabe identificar exactamente qué carencias tienes y como podrías mejorarlo. De esta manera, llegarás a ser capaz de hacer cosas que antes no podías y superarte a ti mismo.

Finalmente, una de las más importantes, es que con las clases proteges tu voz. Ya que como hemos dicho antes, si no se trata bien, si no le damos la educación adecuada, podemos causarnos varios problemas vocales.

3.5 ¿CÓMO AFECTA LA MÚSICA EN NUESTRO CEREBRO?

Es un hecho que la música influye en nosotros, ya sea subiéndonos la moral, acompañándonos en momentos tristes... Y es que en realidad tiene muchos efectos en nuestro cerebro que hace que la música nos aporte aún más beneficios a nuestra vida y salud.

La música es un estímulo que depende de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, aquel sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales y regula la memoria, las emociones, el hambre y los instintos sexuales, particularmente el núcleo caudado y el núcleo accumbens, que veremos más adelante, y sus conexiones con el área pre-frontal.

Sistema Límbico del cerebro.

Cuando se hace música ya sea con un instrumento, con la voz u otra fuente, se originan unas vibraciones. Estas ondas son transportadas a través del aire y entran en el oído, donde tres pequeños huesos (martillo, yunque y estribo) ubicados en el medio amplifican las ondas de sonido y luego son convertidas en impulsos eléctricos que son transmitidos al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria. Estos impulsos viajan a redes distribuidas del cerebro importantes para la percepción musical pero también para el almacenamiento de la música ya escuchada.

La música, aunque no lo parezca, es la que activa más partes del cerebro que cualquier otro estímulo humano. Además, estudios han demostrado que la música no solo afecta a las personas sino también a los animales y a las plantas.

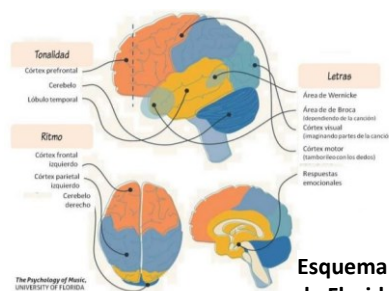
Estas son las áreas que se activan en el cerebro con la música:

Áreas que se activan en el cerebro con la música.

El cuerpo caloso es el encargado de conectar los hemisferios izquierdo y derecho. La corteza motora se encarga de los movimientos, tocar, bailar y utilizar instrumentos. La corteza prefrontal crea expectativas, la valoración y la satisfacción de las expectativas. El núcleo accumbens, mencionado anteriormente, y la amígdala son las que reaccionan emocionalmente a la música. La corteza sensorial se encarga de la retroalimentación táctil al tocar un instrumento y al bailar. La corteza auditiva se concentra en las primeras etapas del procesamiento de sonidos, la percepción y el análisis de los tonos. El hipocampo se basa en la memoria musical, experiencias musicales y contextos. La corteza visual es para la lectura musical. Y el cerebelo es el encargado también de los movimientos, tocar, bailar y utilizar instrumentos, pero también interviene en las reacciones emocionales.

Si nos centramos en que parte es la que se activa según la tonalidad, el ritmo y las letras, como vemos en la siguiente imagen realizada por la universidad de florida y su estudio: “La psicología de la música, *The Psychology of Music*”, vemos que en cuanto a la tonalidad, se activa el córtex prefrontal, el cerebelo, y el lóbulo temporal. Con el ritmo, se activa el córtex frontal izquierdo, el córtex parietal izquierdo y el cerebelo derecho. Y finalmente, en cuanto a las letras de las canciones, se activa el área de Wernicke, el área de Broca (desarrollo de la canción), el córtex visual (imaginando partes de la canción), el córtex motor (tocando instrumentos musicales), las respuestas emocionales.

Esquema del estudio de la Universidad de Florida: *The Psychology of Music*

La música en principio es una sustancia física, pero influye en muchos aspectos biológicos y de comportamiento del ser humano. El estudio y práctica de la música puede modificar el cerebro, que es plástico y susceptible, para conseguir que sus dos hemisferios funcionen con más agilidad e integración y creen más conexiones entre ellos. No sólo en funciones plenamente musicales, sino también en dominios como la memoria o las matemáticas.

Como hemos dicho, el cerebro consta de dos hemisferios que procesan selectivamente unos determinados estímulos que vienen dados del exterior. El izquierdo se encarga de la parte más lógica y analítica, el razonamiento, los números, el lenguaje, etc. En cambio el derecho, gestiona las funciones más intuitivas, imaginativas, sintéticas y creativas. Normalmente, se dice que cada persona tiene un hemisferio que utiliza más que el otro, pero cuando entra en juego la música, se crea una relación entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso y así pueden funcionar conjuntamente y complementarse. La parte derecha nos haría imaginar y dejar volar nuestras emociones y la izquierda se ocuparía de analizar las obras musicales y se fijaría racionalmente de otros aspectos como el sentido de la letra, figuras musicales, ritmos, etc.

Una de las preguntas que muchos científicos y estudios han querido dar respuesta es si nuestro cerebro cambia realmente con la educación musical. Y es investigaciones sobre Neurofisiología, técnicas de la Magneto Encefalograma (MEG), la tomografía por emisión de Positrones (PET) o la imagen de Resonancia Magnética Funcional (fMRI) afirman que sí. El cerebro de los músicos es distinto. Los músicos tienen el cerebro más grande, está mejor conectado y es más sensible. El cerebro se moldea con relación a los estímulos culturales acústicos en un 25% más grande que en el de las personas que jamás hayan tocado un instrumento.

Después de estudiar a varios voluntarios la reacción cerebral ante la música mediante fMRI, el investigador del Departamento de Neurobiología Conductual y cognitiva del INb, Luis Concha Loyola, identificó algunas reacciones: «Los sonidos musicales que escuchamos habitualmente producen ciertas activaciones selectivas en una parte muy específica del lóbulo temporal. La actividad en esa zona es mayor que si oímos algo producido por un coche, un estornudo o voces que nos hablan».

En su estudio, confrontó la reacción de profesionales de la música con los que tan solo escuchan música esporádicamente: «Al comparar a músicos y no músicos encontramos que los primeros reclutan más actividad en esa área del lóbulo temporal, lo hacen de los dos lados del cerebro, y en una parte donde los no músicos normalmente reclutamos para el lenguaje».

Este estudio ayuda a varios científicos a llegar a las siguientes conclusiones:

- Frances Rauscher, profesor de la Universidad de Wisconsin, sugiere que la música estimula conexiones neuronales específicas situadas en el centro de razonamiento abstracto del cerebro, lo que hace a los individuos más inteligentes.
- Según el Dr. Gottfried Schlaug, el cerebelo es un 50% más grande en los músicos que en otros grupos.
- Un estudio de la Universidad de Hong Kong dice que los adultos que han recibido enseñanza musical antes de los 12 años tienen mejor memoria oral porque tienen más desarrollado el lóbulo temporal izquierdo del cerebro.
- Otros estudios demuestran que la parte anterior del cuerpo calloso es mucho más grande en músicos, sobre todo en los que comenzaron su estudio musical antes de los 7 años.

Además de todos estos estudios que nos afirman que, sin duda, hay un gran cambio en nuestro cerebro al escuchar y estudiar música, tiene muchos otros beneficios.

Según un estudio realizado en la Universidad de Florida, los estudiantes que tenían algún tipo de educación musical, puntuaron más alto en los exámenes de acceso a la universidad que aquellos que no lo hicieron, presentando un promedio de 61 puntos más en el área verbal y 42 puntos más en matemáticas, y en aquellos que tocaban algún instrumento, la diferencia era de 53 y 39 puntos respectivamente.

Además, el hecho de escuchar música, sin necesidad de estudiarla o practicarla, también influye mucho en el desarrollo de las personas a la larga. Quienes escucharon música desde pequeños y de forma constante tienen mejores habilidades lingüísticas, son más felices, mejoran la productividad y la creatividad, esto último sobre todo utilizando música ambiental a un volumen óptimo mientras trabajamos ya que aumenta la complejidad del procesamiento que promueve el pensamiento abstracto. Escuchar música también ayuda

a disminuir el dolor y la ansiedad ya que regula las hormonas relacionadas con el estrés, provoca la curación rápida e incrementa el optimismo. Incluso escuchar música triste ayuda a recuperarte cuando estás triste porque hace que entres en contacto con tus emociones.

Otros estudios presentan que los estudiantes de música reciben mayores honores académicos y premios que los que no han estudiado música. También presentan el mayor porcentaje de estudiantes de medicina aceptados, tienen mejores habilidades de razonamiento abstracto, son menos agresivos y sus habilidades de resolver problemas de tiempo, espacio y secuencia se potencian. Además, aquellos niños que recibieron estudios musicales antes de los 3 años, presentan un incremento en su motricidad fina, así como en la discriminación auditiva que es indispensable para el estudio de idiomas distintos a la lengua materna, por lo tanto tienen más facilidad al aprender un idioma. También presentaron mejor vocabulario, mejores habilidades en su lenguaje no verbal y su entendimiento de la información visual, distinguiendo con facilidad similitudes, las diferentes formas y patrones.

Para acabar de confirmarlo, otro estudio realizado en la Universidad de Friburgo y Salzburgo, observó a 1200 alumnos, y los que recibían formación musical aprendían más fácilmente matemáticas, lenguas y ciencias relacionadas con el razonamiento espacio temporal.

Por lo tanto, se piensa que la música podría jugar un papel muy importante para potenciar la inteligencia.

Aunque estas no son todos los beneficios que tiene la música:

- Escuchar música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina, un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Además ayudan a procesar otras emociones como el miedo, la tristeza, el resentimiento y el dolor.
- También mejora la coordinación corporal, el ritmo y la armonía.
- Afecta a la velocidad de las ondas cerebrales, la expresión, funciones ejecutivas, toma de decisiones, autonomía y flexibilidad emocional y cognitiva.

- Según Julius Portnoy, musicólogo y filósofo, la música puede cambiar las tasas metabólicas, aumentar o disminuir la presión arterial, los niveles de energía y la digestión de manera positiva o negativa dependiendo el tipo de música y puede aumentar la secreción de endorfinas por el cerebro y producir placer y relajación.
- Puede fortalecer el sistema inmunológico, debido a la actividad del cerebro que se presenta.
- También han encontrado que escuchar música mientras hacemos ejercicio nos ayuda a “confundir” a nuestro cerebro y anular sus señales de fatiga, si es ejercicio moderado, por lo que ayuda a ejercitarnos.
- Fortalece la memoria y recrea recuerdos. Un estudio realizado en la Universidad de California en 2009 descubrió que existe una parte del cerebro que asocia la música con recuerdos al experimentar momentos sobresalientes. Es por esa razón que al escuchar cierta canción nos suele venir a la mente alguna etapa o suceso de nuestra vida que nos haya marcado y las emociones que sentíamos en ese momento.
- La música también tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyan nuevos caminos para ayudar al cerebro a renovarse de alguna lesión.
- También puede mejorar la atención. Ayuda al cerebro a anticipar acontecimientos y mantener una mayor atención, aunque depende de la persona y el tipo de música también puede hacer el efecto contrario y desconcentrarnos o distraernos.
- Además, se dice que el escuchar música hace que la gente se incline más por utilizar parte de su tiempo y energía a ayudar a los demás. Y se ha observado que los clientes en restaurantes dejan mejores propinas cuando la música que escuchan mientras comen es positiva y agradable.

Y finalmente, uno de los beneficios más útiles: estudios indican que la música puede ser beneficiosa para el tratamiento de algunas enfermedades. También hace más rápida la recuperación de los enfermos.

Existen varios desórdenes neurológicos que, si bien no tienen cura, utilizan la música como una forma de tratamiento. Entre ellos están el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, síndrome de Tourette, diferentes formas de autismo, pacientes que sufren convulsiones y demencia.

En el área de la salud utilizan la música para mejorar, mantener o intentar recuperar el funcionamiento cognitivo, físico, emocional y social, y ayudar a lentificar el avance de distintas condiciones médicas. Además, algunos médicos ya utilizan la música en la rehabilitación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, padecen de trastornos cerebrales y lesiones adquiridas ayudando a los pacientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices.

La música es igualmente útil como herramienta para tratar trastornos de la fonación, dislalias (trastorno de la articulación de los fonemas), disartrias (trastorno de la programación motora del habla), afasias (dificultad en el habla, escritura o mímica causa de lesiones cerebrales), etc.

A parte de aliviar los síntomas de desórdenes mentales como el insomnio, la depresión, desórdenes de estrés post traumático y esquizofrenia, una revisión de 23 estudios que implican a casi 1500 pacientes encontró que escuchar música reduce la frecuencia cardíaca y la ansiedad en pacientes con enfermedades cardíacas.

Asimismo también han demostrado la influencia que tiene la música en trastornos de atención, como por ejemplo la hiperactividad, y que puede ejercer un efecto narcotizante.

Que la música pueda ayudar en tantas enfermedades ha hecho que se hayan creado terapias basadas en ella, como la cada vez más utilizada y conocida musicoterapia.

La musicoterapia consta de la utilización clínica de la música y de todos sus elementos y busca activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas y realizar tratamientos convencionales.

Se han observado importantes resultados en pacientes con trastornos del movimiento, dificultad en el habla producto de un accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos y en niños con capacidades especiales y, sobre todo, ha tenido un gran impacto en las vidas de pacientes con Alzheimer. Cuando escuchaban una canción que les resultaba familiar, el paciente parecía recordarla y cantarla. Parece que la memoria musical sobrepasa de lejos otro tipo de memorias.

Ahora que ya hemos hablado de todos los beneficios que puede tener la música en nuestras vidas, hablemos también de esos aspectos no tan buenos que incluso podría ser perjudicial y afectarnos de forma negativa.

Uno de los inconvenientes de la música es la contaminación acústica, el gran problema de la ciudad moderna que ha de ser cuidado ya que está demostrado que la exposición a niveles excesivos de ruido conduce a alteraciones sicosomáticas (alteración de la presión arterial, estrés, ansiedad, cefaleas...) perniciosas para el equilibrio físico y síquico. Además, España está considerada como el país más ruidoso de Europa, y Madrid está en las ciudades con mayor agresión auditiva.

Más a más, escuchar sonidos a volúmenes por encima de 95 decibelios puede reducir tu reacción mental y física hasta un 20% y hacer que no estés pendiente enteramente de tus actos. La música muy alta también tiene a aumentar la venta de alcohol. De hecho, normalmente en los clubs nocturnos o discotecas la música suena a unos 120 decibelios.

Además, ha habido casos en que la música se ha utilizado como forma de tortura y es que el nivel emocional al que se conecta es realmente poderoso. Finalmente, es importante escuchar música que realmente nos gusta ya que si no puede generarnos estrés.

3.6. FORMATOS DE GRABACIÓN:

Una vez tienes decidido que quieres grabar tu disco te planteas qué formato se adecuará mejor a lo que tienes en mente y, puede resultar difícil ya que existen muchos tipos de formato y muchos tienen características muy similares.

Inicialmente las grabaciones se realizaban a canciones que cupieran en el medio de impresión, por eso era más probable grabar un tema que durase menos de 4 minutos que uno que durase 20 minutos. Durante años se imprimió en dos tamaños de vinilos: 7" y 12". Estos eran llamados EP (Extended Play) y LP (Long Play). Cada cara del vinilo duraba 4,5 minutos y 22 minutos respectivamente.

Antes había una clara diferencia entre ambos: el LP era para dos canciones o sencillos y el EP es un disco completo, pero ahora la línea entre ambas es más difusa. Ahora, el LP se lo considera cuando tiene más de 6 temas, aunque en los estándares de la industria se recomienda que tenga 12. También suelen durar más de 25-35 minutos y siguen sacando singles para promocionarlo.

El EP, el cambio, se dice que es entre 3 temas y 5 como máximo, pero hay gente que opina que debe tener entre 8 y 10 temas. Suele utilizarse para mostrar el estilo del proyecto y dar a conocer a los artistas a un público y medir el grado de adaptación.

Luego tenemos el álbum y sus variantes. El álbum es un trabajo editado y distribuido profesionalmente. Vendrían a ser los CDs que encontramos en las tiendas de música, generalmente entre 12 y 16 canciones y además disponen de otros artículos como el librito, calcomanías, dvd y algunos anexos más con el propósito de vencer a la piratería. Es, básicamente, el resultado de mucho tiempo, producción y procesos de alta calidad para así lograr el mejor producto posible.

Luego, en sus variantes, encontramos el Street Album y el álbum de estudio. El Street Album es una maqueta con calidad de sonido profesional, auto-editada y que no depende de ninguna discográfica. Pasa de mano a mano o se venden en pocas tiendas. El álbum de estudio, en cambio, se realizan en estudios de grabación. Dentro de esta variante diferenciamos el recopilatorio, que solo recoge material anterior ya conocido, y el de estudio, que incluye temas nuevos grabados por el artista.

Después tenemos el maxi, que es un disco con 4 o 5 canciones que quedaron descartadas en el anterior álbum, como por ejemplo, instrumentales, canciones, etc; o como adelanto a un nuevo álbum. Además, normalmente está editado y distribuido profesionalmente. Y luego está el mixtape, que sería una recopilación de temas de diferentes artistas al gusto de alguna persona, que suele ser un DJ.

Otro formato sería el máster que se utiliza sobre todo cuando ya has firmado con alguna discográfica y quieres vender tu música de manera independiente. Conlleva el trabajo de muchas personas (arreglista, productor, ingeniero de audio, diseñador gráfico, fotógrafo...). El producto final es un disco registrado que puedes vender de manera digital o física.

Finalmente tenemos las maquetas o demos. Mucha gente considera que ambos términos son lo mismo y lo describen como una grabación de prueba de uno o varios temas musicales que todavía podría tener cambios futuros en su producción y calidad de sonido pero que es prácticamente la base de lo que vendría a ser el producto final. Aunque mucha otra gente opta por diferenciarlos. La demo se referiría al primer proceso un tanto más bruto y la maqueta un concepto algo más pulido.

La maqueta musical es una grabación de prueba de varios temas musicales normalmente utilizado por artistas para darse a conocer, mostrar una nueva idea o refinarla, dar una demostración de estilo, concepto musical y calidad antes de sacar un trabajo más profesional al mercado o enviarla a discográficas, productores musicales, de conciertos, etc. Por lo general, no es un formato comercial y puede ser distribuido por el mismo artista sin intervención de empresas o discográficas. El producto suele aproximarse a lo que sería el formato final.

Hoy en día, se pueden crear maquetas caseras con un buen ordenador y un buen programa, pero si no tienes conocimientos de mezcla o producción, se recomienda utilizar un estudio de grabación.

Además existe el término “grupo maquetero”, que es aquel artista o grupo que solo saca a la luz maquetas pero cuidando mucho su calidad, de modo que se aproxime a una grabación profesional. Suelen grabar en un estudio de grabación y diseñan carátulas llegando a venderlas a formato CD o digital. Muchas veces se recurre a esto por malas experiencias en discográficas o por el simple hecho de hacer música libre sin ánimo de lucro.

Una demo (demostración) suele ser una grabación previa de 2-3 temas de tipo semi-profesional o casera hecha por el artista como referencia o apoyo. Son utilizadas como una forma de ir exponiendo y experimentando las ideas sobre una canción e ir las aproximando a como quedarían de forma definitiva. Al igual que la maqueta también se utilizan para darse a conocer a discográficas, productores, etc. Las demos suelen ser sencillos ya que tienen un instrumental más simple basado en instrumentos como una guitarra acústica, un piano, una voz y equipos sencillos.

3.7. PROCESOS DE CREACIÓN PROFESIONAL:

La creación de un disco, maqueta o álbum es un proceso largo, que puede durar semanas e incluso meses ya que precisa de tiempo porque la creatividad es una de las bases de este y no puedes darle prisas a un creador. Cada artista sigue los pasos que le convenga o necesite pero, básicamente, existen tres etapas donde, poco a poco, se irá creando una obra musical.

Estas tres etapas son la pre-producción, la producción o grabación y la post-producción.

3.7.1. Pre-producción:

La primera etapa, la pre-producción es también conocida como la etapa de planeación y es una de las etapas más importantes y que puede llevar más tiempo.

Empieza por la creación de la materia prima del disco, es decir, la música. Para la composición de la música, lo primero que se hace es plantearse una serie de ideas: qué canciones nos gustaría incluir, que formato queremos hacer (EP, álbum, etc.), en que género musical se basará el disco, cuál será la temática de las letras, que concepto queremos transmitir y, por supuesto, una idea del resultado final que queremos conseguir en cada canción.

Cuando ya se tiene una idea más definida de lo que queremos hacer, es hora de ponerse en marcha con la composición. La composición debe ser básica, acompañándonos de una guitarra o piano, tener clara la melodía principal, los acordes que acompañarán a la canción y los elementos fundamentales del ritmo. El proceso de creación debería servir también para enfocarnos en mejorar nuestras habilidades de composición.

Además, también debemos pensar si queremos ofrecer algo más como productos adicionales a parte del disco oficial como canciones que no se incluirán en el álbum, versiones en vivo de alguna de las canciones del disco, versiones acústicas, remixes, etc.

Otro aspecto importante de esta etapa es pensar si queremos un productor y dónde se grabará, ya que los estudios profesionales valen dinero pero saben qué hacer en cada momento, tiene experiencia y te pueden guiar, facilitar el trabajo y hacer que todo sea más rápido y suene con más calidad. Claro está, si no queremos gastarnos el dinero en

un estudio profesional, siempre hay la opción de crearse un Home Studio, que costará dinero al principio por los materiales, pero a la larga, si se planea grabar más seguido, sale a cuenta. Aunque de esta manera, si nunca has producido antes te será más difícil que con la ayuda de un productor. Si decidimos ir al estudio y contar con un productor, debemos enviarle las demos de las canciones, ya sea formato audio o partitura.

Durante la pre-producción es muy importante que el productor esté en contacto directo con los músicos implicados ya que es una fase muy artística. El productor también se encarga de todos los aspectos técnicos y financieros: qué ingenieros va a emplear en la producción, con qué instrumentos deberá contar en las sesiones de grabación, y en qué estudios se desarrollará la grabación, la mezcla y la masterización. Además, como buen productor, deberá planificar todo el proceso de producción y lo que tendrá que invertir. Para eso, define los calendarios, los costes de transporte, de hospedaje, el material necesario y los sueldos que deberá pagar.

Por nuestra parte, es necesario ensayar mucho antes de empezar, ya que el estudio cobra por hora, por lo tanto esto nos ahorrará mucho dinero y tiempo. También debemos mirar que todo esté en orden, que el equipo sea de calidad y realizar el mantenimiento de los instrumentos (cambiar los parches de la batería, cambiar las cuerdas de la guitarra unos días antes de grabar, que estén afinados...).

3.7.2. Producción/Grabación:

Una vez que todo esté en orden, pasamos a la siguiente etapa, la producción o grabación. Esta consiste en registrar los diferentes instrumentos musicales y elementos que componen la producción musical, es decir, la música. Es imprescindible empezar haciendo buenas tomas porque es un error común pensar que si no sale bien, ya se arreglará en las ediciones, en la mezcla o si no en el mastering. Es cierto que en las ediciones puede corregirse algo, pero una cosa es corregir y otra muy distinta es intentar crear algo totalmente nuevo a partir de algo mal interpretado. Repetir una toma lleva poco tiempo pero editar algo mal grabado puede llevar mucho. Hay que hacerlo bien hasta tener claro donde se quiere llegar con el sonido y para que la calidad artística de la obra no se pierda.

Aunque, antes de nada, hay que establecer bien los tempos de las canciones y hacer una estimación de los días que se destinarán para grabar y qué se hará en cada sesión. Esto es trabajo del productor, como bien hemos dicho anteriormente.

El tiempo de grabación dependerá de la cantidad de canciones que deseemos incluir, la complejidad de la música y la técnica de grabación que se utilice.

Existen varias técnicas de grabación, pero por lo general, se suelen utilizar dos: grabar por separado cada instrumento o elemento de la canción; o grabar todos juntos conectados en un interfaz multipista, lo que le da un toque de realidad a la grabación. Lo más común, pero, es grabar todos los instrumentos por separado con ayuda de un metrónomo, y de esta manera, cada instrumento quedará en pistas aisladas y así se podrá editar cualquier cosa sin necesidad de perjudicar ni comprometer a los demás. El orden usual para grabar a una banda de pop o rock es: batería, bajo, luego la guitarra rítmica, el piano, la guitarra líder, los instrumentos de viento, la voz y finalmente los coros. Grabar diez canciones utilizando esta técnica suele tardar entre una y tres semanas de grabación continua. Aunque es cierto, que en otros estilos musicales que usan la improvisación como el jazz o el blues, es más común que utilicen la segunda técnica y grabar todos juntos y así conseguir la máxima pureza sonora y credibilidad.

Dos aspectos que también son muy importantes son el espacio de trabajo y la acústica del lugar. En primer lugar se deben preparar todas las interfaces de audio (externas e internas), sacar todos los cables adecuados, montar los micrófono que se vayan a utilizar en cada stand, tener listos los instrumentos, etc. La importancia de la acústica es básicamente que puede hacer que un disco suene bien o mal. Toda esta preparación hará que todo fluya más rápido.

También es importante que las condiciones de trabajo sean adecuadas, ya que, aunque parezca una tontería, puede influir mucho en el resultado final y puede llegar a ser muy estresante.

Esta etapa de producción es la más cara ya que implica una gran cantidad de personal, equipo e instalaciones. Al final de esta fase se obtendrá un máster de grabación que contendrá todas las pistas grabadas de todos los temas de la obra.

3.7.3. Post-producción:

Una vez obtenido el máster de la grabación pasamos a la post-producción. Aquí es donde se arregla todo lo que no ha quedado exactamente bien. Entran en juego las automatizaciones de volumen, la creación de dinámicas de los instrumentos, etc. Básicamente es lo que vendría a ser limpiar la pista.

La post-producción incluye tres procesos imprescindibles: la edición, la mezcla y la masterización.

Edición:

El primer paso es la edición, la cual es la más breve. En ella se lleva a cabo correcciones de tiempo y tono, limpieza de ruidos, se eligen las mejores tomas, se produce la secuenciación de las tomas, etc.

Mezcla:

Luego viene la mezcla, que consiste en editar las pistas de audio grabadas hasta que se obtiene el sonido deseado en cada tema. A veces no se suele diferenciar la edición con la mezcla, pero la mezcla profundiza más y se llevan a cabo más procesos. En la mezcla, el ingeniero de sonido se encargará de nivelar los volúmenes, de cada pista, ajustar los balances entre los instrumentos mediante la ecualización de frecuencias, y otros procesos como la compresión o las compuertas. Además distribuye los instrumentos en el espacio sonoro utilizando la panoramización o panning, que consiste en ubicar las pistas de audio a la izquierda o a la derecha de la mezcla. También se utilizan efectos (la rever, delay, pitch, chorus, etc.) y las automatizaciones, que sirven para asignar cambios de parámetros a largo tiempo, cosa que le da a la grabación un sonido más profesional y auténtico.

Aunque, como hemos dicho antes, todo depende de la grabación. Si esta es buena, el ingeniero podrá elevar la producción a otro nivel sonoro, en cambio, si por lo contrario, la grabación no consigue un sonido decente, el ingeniero poco podrá hacer.

Es un proceso lento que requiere de muchas mezclas preliminares que el ingeniero revisa y que, luego, es corregida por los músicos y el productor.

Masterización:

Una vez corregida la mezcla, viene el proceso de masterización, que es el último antes de la explotación y de la distribución. Aquí ya no se pueden hacer cambios individuales en los instrumentos y se trabaja con el resultado de la mezcla, el cual es homogéneo. En este proceso, al igual que en la mezcla, también se utilizan la ecualización y la compresión, pero esta vez para modificar las pistas estéreo correspondientes en cada tema y conseguir que el sonido de la producción sea aceptable y que las canciones suenen coherentes y a una misma sonoridad.

La masterización también incluye el montaje final de la producción definiendo el orden de los temas, la separación entre ellos, la limpieza de inicios y finales de cada pieza, etc. Además, el ingeniero se asegurará de que el sonido se pueda reproducir en la mayor cantidad de dispositivos posibles. De aquí que existan las remasterizaciones, donde cada 10 o 20 años se vuelve a masterizar para que la música que estuvo una vez grabada en vinilo, por ejemplo, pueda ser reproducida en dispositivos actuales.

Pasos legales:

Una vez tengamos todos los procesos mencionados hechos, es necesario hacer una serie de pasos posteriores. El primer paso es aclarar algunos asuntos legales, y así poder copiar tu música en CDs sin ningún impedimento.

Cuando creamos música, sea cual sea nuestro rol, debemos documentar quien posee los derechos de autor de la canción, quien posee las grabaciones de sonido y quien es el editor.

Es importante para impedir que nadie nos plagie o se apropie de la música que nosotros hemos creado. Además todos los fabricantes de CD nos pedirán que les garanticemos que hemos hecho todos estos pasos antes de imprimir cualquier copia del CD.

Además, también necesitaremos permiso para usar cualquier gráfico, fuente o imagen que no poseemos para la portada del disco. Aunque una buena solución a este problema es crearla uno mismo y que sea original.

Otro aspecto legal es que, en el caso de que grabásemos con un músico que ha firmado con algún sello, debemos pedirle permiso al sello para que este artista invitado pueda participar.

3.7.4. Copias y distribución:

Una vez hechos los pasos legales, toca pensar en las copias y la distribución de tu música. Actualmente hay diferentes formatos como el mp3, iTunes, Amazon, etc. Pero el CD sigue siendo el formato con más calidad para entregar tu música.

La mayor parte de las ventas del CD suelen ser en los conciertos o bolos, ya que la gente decide si realmente quiere la música escuchada en el espectáculo. Aunque lo cierto es que, actualmente, todo está digitalizado y la música es más accesible por la red.

En cuanto las copias, primero hay que pensar cuanto te costará. Depende la rapidez en la que los necesitemos, el tipo de packing y opción de envío del CD, el precio puede variar de menos de 1€ a 4€ el CD. Luego debemos pensar en la cantidad. Para eso tenemos que considerar qué queremos hacer con él: si lo que queremos es enviarlo a una campaña de prensa hay que mirar los puntos de prensa a los que se enviará el CD; si lo enviamos a una campaña de radio hay que mirar a cuantas cadenas lo enviaremos; si queremos hacer copias promocionales para regalos o conciertos; si queremos hacer copias para regalar a los compañeros de banda, familiares, amigos, etc.; y luego están las copias que se venderán.

Arte y diseño:

Luego está la parte en la que se demuestra lo que queremos transmitir visualmente y por donde los medios juzgaran nuestro trabajo, que suele ser por la apariencia exterior del disco. Además, también diferenciará el CD del mp3.

Lo primero es pensar en el nombre del disco. Una vez decidido, debemos hacer el diseño para las ilustraciones. Normalmente se contrata a un profesional que sepa plasmar lo que tienes en mente de una manera que llegue perfectamente a los compradores. La cantidad de ilustraciones dependerá de su embalaje pero por lo general se diseñará la portada, la contraportada, la impresión del disco y el libreto.

Replicar el CD:

Cuando todo esté acabado, es hora de pedir los CDs. Necesitaremos 5 cosas antes de pedirlos: el máster de audio en CD-R, los archivos de diseño, el pago, la documentación sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) y un formulario de cotización firmado.

Los discos que obtendremos serán una copia exacta del máster enviado, por lo tanto tenemos que asegurarnos que no haya ningún error. Se aconseja hacer una copia de seguridad del master antes de enviarla.

3.7.5. Comercialización:

Finalmente, tenemos el último paso que es la comercialización. Aquí tenemos que pensar a qué precio venderemos nuestra música, a quién y cómo. También, se debe tener claro los canales de distribución que utilizaremos para comercializar nuestra música, ya sea online y offline. La mejor manera de hacerlo es a través de páginas web como “bandcamp”.

3.8. ROLES DEL PROCESO:

En cada proceso (composición, pre-producción, producción y post-producción) existen varios especialistas que dedican la mayor parte de su tiempo a su especialidad. Este especialista estudió para ello y siempre mejora a medida que va adquiriendo experiencia.

Composición:

En el proceso compositivo no siempre es solo el compositor y su musa o inspiración. A veces se implican otros especialistas.

El primero, es el compositor. Es el que empieza a crear un tema a partir de la nada. Esta figura es la más conocida de cara al público, a la que los fans y medios se referirán al hablar de su música.

Luego está el letrista, que como bien dice su nombre, es quien hace las letras de las canciones. Normalmente suele ser el mismo compositor, pero bien es cierto, que hay personas que solo se dedican a esto. Un ejemplo es Elton John y Bernie Taupin, que escribió la mayoría de las letras de Elton.

Después tenemos el arreglista, que trabaja con la música ya escrita para conseguir lo mejor de la obra. Este especialista trabaja con la armonía, el tempo, la instrumentación, el rango y la estructura de las canciones. Además suele entregar partituras para cada instrumento para que cada uno toque su parte. Al igual que el letrista, el arreglista también suele ser el compositor mismo.

Finalmente tenemos el transcriptor o copista. La esencia de cada uno no es estrictamente lo mismo, aunque están muy relacionados. El transcriptor coge partes de la canción y las transcribe en notación musical para que los músicos puedan entenderla sin ningún problema. El copista, en cambio, se parece más a lo que hace el arreglista. Se encarga de escribir las partes de la canción para cada instrumento.

Pre-producción:

Aquí entra en juego la figura del productor, que estará presente en todos los procesos a partir de este. En la pre-producción lo que hace es juntarse con los músicos para trabajar con lo que saldrá en el disco, es decir, la música. También decidirá que canciones merecen la pena salir en él y cuáles no. Además suele hacerse modificaciones en temas de tempo, tonalidad, o estructura de cada canción y se aclara el sonido global del músico o músicos.

Producción/Grabación:

Aquí, el principal protagonista es el intérprete, que no significa que sea el más importante. El intérprete será quien toque los instrumentos, cante, y haga música. Será quien aparezca en el disco, el artista.

Luego entra en juego el ingeniero de grabación. Es el experto en la microfonía y es quien se hará cargo de la grabación, de preparar todos los micrófonos y de utilizar las técnicas de microfonía correspondientes en cada caso. También controla que no haya ninguna distorsión y que el artista e instrumentos queden grabados de la mejor manera posible, captando así toda la esencia de la canción.

Además del ingeniero, también está el asistente de grabación. Su función es ser los ojos y brazos del ingeniero. Trabajan juntos y suele haber una buena relación. Si al ingeniero no le gusta cómo suena algún instrumento, el asistente se encargará de mover el micrófono lo que sea necesario para que la grabación sea perfecta.

Luego nos volvemos a encontrar con el productor. En esta etapa su función es de nexo entre el ingeniero y el artista. Opina sobre el sonido que se está grabando y puede hacer cambiar cualquier cosa que se salga de lo planeado. Es el productor quien te comunica si debes repetir alguna toma o si la grabación va bien.

Post-producción:

En la post-producción están el técnico de ediciones o encargado de edición de audio. Es el que se encarga de editar, de revisar cada grabación segundo por segundo, y de asegurarse de que todo quede como debería. Su función es limpiar los sonidos de todas

las canciones, es decir quitar todas las impurezas, respiraciones de la voz, etc.; edita las baterías para que estén lo más a tempo posible; reemplaza sonidos, que significa que reemplaza cada uno de los cuerpos de las baterías para que estas suenen con mayor contundencia; y se encargan de la afinación vocal, que busca que cada nota esté donde debe estar.

Luego tenemos al ingeniero de mezcla que se encarga de procesar la música para que el resultado se pueda comercializar. Su función es lograr un balance entre los instrumentos para que cada uno tenga un protagonismo en diferentes partes de la canción a través de la mezcla.

Finalmente encontramos al ingeniero de masterización. Este especialista se encarga de proporcionar una perspectiva diferente y fuera del proceso productivo. De esta manera puede detectar ciertas cosas que se le pueden haber escapado al ingeniero de mezcla o tan solo contribuir a pulir el disco. Además, se encarga de conseguir que ese disco llegue al nivel comercial que se espera. El no cambia el sonido de la canción, tan solo lo pule y lo ensalza.

4. PARTE PRÁCTICA:

4.1. COMPOSICIÓN DE CANCIONES:

Para empezar a hacer un disco musical, hay que tener unas canciones. No hay un número exacto de canciones que suelen haber en un disco, eso depende del músico, del productor o incluso del tiempo que tienes de margen para hacer ese disco.

La verdad es que no tenía pensado en un número en concreto, muchas de las canciones que tenía hechas, las tenía mucho antes de saber que haría este trabajo, pero siempre me salían ideas nuevas y canciones nuevas que me gustaban más que las anteriores. Al final, cuando ya tenía claro el trabajo y ya había hablado con Marc, el dueño del estudio, cogí las canciones que más me gustaban y eran 7. La verdad es que pensé en hacer alguna más y llegar a 11 o incluso 12, pero resultaba que, aunque no sea muy racional, el 7 es mi número preferido e incluso me atrevería a decir de la suerte. Entonces me dejé llevar y pensé que era el número perfecto. Además, cuando le dije la cifra a Marc, me dijo que estaba bien ya que si fueran más canciones podríamos llegar a no tener tiempo suficiente.

Cada músico tiene su forma de componer. Hay gente que lo hace con la ayuda del piano, con la guitarra, a capella, que primero compone la música y luego la letra, o al revés. Yo nunca he pensado cual era el método más efectivo, ya que siempre que he compuesto ha sido sin ni siquiera pensarlo. Cuando cojo la guitarra y me pongo a tantear acordes, ritmos y melodías, muchas veces me suele salir algo que me gusta.

Entonces lo primero que hago es abrir el móvil, la grabadora, y grabarlo. Sea lo que sea, aunque después no me convenza. Muchas veces lo que grabo es totalmente improvisado, por no decir siempre, ya que tengo en mente una pequeña estructura de versos y estrofas pero mientras grabo se me ocurren otras formas de hacerlo o se me olvida como he tarareado el estribillo al principio y lo acabo cambiando. Y en cuanto a la letra, lo que hago en estas primeras grabaciones es cantar en “inglés inventado”, y a veces decir algo coherente que me venga a la cabeza, o tarareo.

Una vez tengo estas grabaciones, me las escucho varias veces, para recordar cómo es la canción y luego intento ponerle la letra que se asimile a lo dicho en el audio, pero esta vez con sentido. Es por eso que suelo componer en inglés. Esta parte es la más difícil. Tengo que estar muy inspirada y concentrarme en un tema del que me gustaría hablar. Muchas veces, aun así, no funciona. Otras veces me viene la letra cuando necesito desahogarme, y no veo mejor manera que escribiendo lo que siento en una canción. Es cierto que también que hay conceptos gramaticales que paso por alto para que musicalmente quede mejor.

Una vez tengo la letra, lo que hago es grabarla otra vez, pero esta vez con la letra. Y es por eso que al principio suelo escuchar la canción varias veces, para acordarme exactamente de lo que me gustaba. Porque hay veces que sin querer cambio la manera en la que cantaba una estrofa o el ritmo. Y muchas veces prefiero el original, así que a veces, cojo otra grabadora, y mientras escucho la primera grabación con auriculares, canto la versión con letra.

Aunque es cierto, que la gran mayoría de las veces, aunque haga esto, al final, acabo cambiando cosas.

La verdad es que la mayoría de las canciones que he compuesto las he hecho con este método, pero las que tengo en castellano las hago de diferente manera. Supongo que esto es porque no me planteo hacer una canción en castellano, pero luego surge y no puedo reprimirlo. Lo que hago con estas canciones es escribir primero la letra, con una ligera idea de la melodía en mi cabeza pero sin instrumentos. Muchas veces lo hago porque, como he dicho antes, creo que la mejor manera de desahogarse es escribiendo lo que sientes, y aunque en inglés sea cómodo, lo es mucho más en mi idioma materno. También tengo mucho más vocabulario y las rimas salen solas, sin pensarlo mucho. Así que escribo, pero no acabo toda la letra porque con las ganas que tengo de ponerle música, dejo la letra a medias. Y es cuando le pongo la guitarra, que el resto de la letra me sale sola. El siguiente paso, como he dicho antes, es grabarla para que no se me olvide. La razón por la cual garbo tantas veces es que hay veces que cojo la guitarra y me salen cosas que me gustan mucho, pero no grabo y cuando intento grabarlo ya se me ha olvidado o no sale exactamente igual, y es por eso que cada vez que cojo la guitarra, pongo la grabadora.

El tiempo que se tarda en hacer una canción es muy variable. Para mí, se me hace mucho más fácil y es más rápido hacer el instrumental, y puedo hacerlo en unos minutos, pero cuando llego a la letra, puedo llegar a tardar días o semanas. Una de las canciones, "Heavy rain: raining tears", hice la primera parte y paré. Cuando quise retomarla no pude, porque el sentimiento de la letra era diferente, y no podía escribir sobre eso.

Entonces mes y medio después, decidí hablar sobre esta nueva visión del sentimiento de la canción, y me di cuenta cuando acabé la letra que había un antes y un después. Por lo tanto, tardé bastante en acabarla. Pero por ejemplo, las dos castellanas que tengo, aunque una no aparezca en el disco, las hice prácticamente en el mismo día. Es mucho más fácil escribir en tu idioma.

También busqué un tema en común para todas las canciones, ya que daba la casualidad de que hablaban de un mismo sentimiento en varias fases. Y por eso decidí que apareciera la palabra o el concepto de lluvia en las letras o en los títulos ya que reflejaba bastante bien el sentido de las letras. Y, aunque aún quedaba mucho para ponerme a pensar en el nombre del disco, pensé que el disco debía llamarse "After the rain", como una de las canciones y el título en inglés de un anime japonés que refleja muy bien lo que intento transmitir y que tanto me ha inspirado, o 雨 (ame) que es lluvia en japonés, y así representaría a la vez el tema del disco y mi pasión por este idioma y esta cultura.

Explicación y anécdotas:

After the rain la compuse como la mayoría de canciones. Cogí la guitarra, tanteé un ritmo con una melodía inventada, lo grabé y me gustó mucho el resultado. Unos días más tarde, volví a escuchar la grabación y me propuse escribir la letra. Normalmente lo hago en el escritorio, con la guitarra en mano probando como quedaría mejor, pero la particularidad de esta fue que la primera parte la escribí en la cama, antes de dormir, con solamente la grabación del móvil. De hecho, la primera frase de la canción hace referencia a esto.

Hay una parte, donde se menciona un “famous corner”, la verdad es que en esta parte quería que saliese “corner” pero no sabía cómo incluirlo, y busqué si existía algún sitio que se llamase así, y efectivamente el Famous Corner es un bar americano, en Nueva York. Pensé en cambiarlo, pero me hizo gracia que algo que me inventé existiera, así que lo mantuve así.

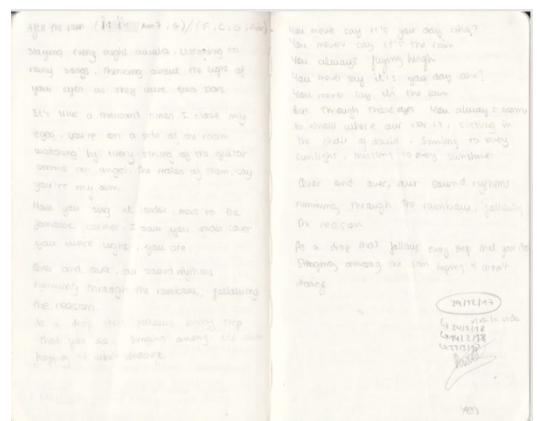
Significado de la letra:

Como se ve en la letra, hay un punto en el que los acordes cambian, y es que decidí cambiarlos porque si no todo sería muy repetitivo. Y utilicé mis acordes preferidos para probar, y me gustó como quedaba y así se quedó. La letra de esta segunda parte la acabé más tarde. Tardé en acabarla porque me gustó como me había quedado la primera parte de la letra y no quería estropearla. Así que pensé que a lo mejor debía acabarla donde la empecé, en la cama antes de irme a dormir, y así fue.

Esta canción trata sobre el recuerdo de una persona, y de cómo canta para ella una vez esta persona se ha ido, aunque esta no la escuche. Intenta con todas sus fuerzas seguirla, aferrándose a ella. No quiere olvidarla, no quiere que cambie lo que había entre ellos.

Significado del título:

El título, “después de la lluvia” hace referencia al momento posterior en el que se dijeron adiós. La lluvia significaría ese momento triste y de cómo reacciona al hecho de que se haya marchado.

After the rain en la libreta para canciones.

Tema 2. "FALLING"

C E7 Am Dm G
Isn't too late to forget? I don't wanna but I wanna pain.

C E7 Am Dm G
If this could be as easy as the time we were children.

C E7 Am Dm G
Can't get you out of my mind. I even try to justify.

C E7 Am Dm G
How could be possible? Fall in love with someone.

C E7 Am Dm G C
Thinking a hundred of ways to have the chance to talk you as friends.

C E7 Am Dm G C
Water please to refresh, that it will never happen. No way.

C E7 Am
His heart, his attention, what a saturation.

Dm G C E7 Am
Take the idea from your head. Don't think about it, just a reminder:

Dm G C
you won't need him in your bed.

C E7 Am Dm G C
Okay isn't true, don't try to fool.

C E7 Am Dm G C
I know I could find someone else. But it wouldn't be the same.

C E7 Am Dm G
Isn't too late to forget? I don't wanna but I wanna pain.

C E7 Am Dm G
If this could be as easy as the time we were children.

C E7 Am Dm G
Can't get you out of my mind. I even try to justify.

C E7 Am Dm G C
How could be possible? Fall in love with someone.

(Interlude) C E7 Am Dm G C

C E7 Am Dm G C
Would you take my hand? Shall we have this dance?

C E7 Am Dm G C
Let me take the ride, you won't regret this time.

C E7 Am
Your heart, your attention, what a deception.

Dm G C E7 Am
It's so difficult to get. Don't think about it, just a reminder:

Dm G C
you don't need him anywhere.

C E7 Am Dm G C C E7 Am Dm
I'm more strong, I know I can be alone. I don't need you, so you're

G C
free to go (x2)

Explicación y anécdotas:

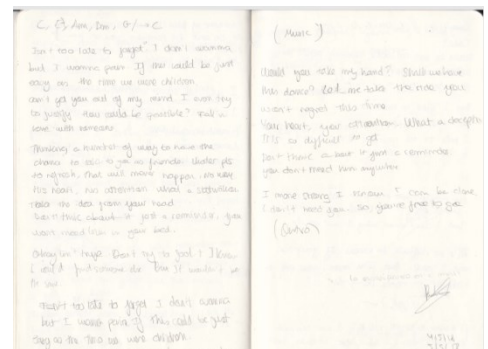
Esta canción la compuse gracias a mi prima de 10 años. Cuando le enseñé mis canciones y le pregunté si le gustaban me dijo que eran muy tristes. Entonces me di cuenta de que era cierto, eran tristes o lentas, independientemente de lo que dijese la letra, y necesitaba algo más movido y alegre.

Tanteando acordes me salieron estos y no dudé ni un momento en cambiarlos ya que era lo que buscaba exactamente. Fue curioso porque salió muy rápido y de inmediato me puse a grabar. No recuerdo cuanto tardé en hacer la letra, pero no fue mucho.

Hay una parte que dice: "Would you take my hand, shall we have this dance" que lo reutilicé de otra canción inacabada mía que di por vencida, pero esta frase siempre me había gustado y no quería dejarla en el olvido.

Significado de la letra:

La canción trata sobre el hecho de enamorarse de alguien, más bien imposible. Dice que parece incluso surrealista lo fácil y lo difícil que es al mismo tiempo. Querer y no querer sufrir es lo que dice el primer verso y, básicamente significa que aunque sepas que duele, no quieres separarte de esa persona, porque aunque no lo hayas decidido, le quieres. Trata de convencerse de que no lo necesita, es una lucha constante entre la razón y el corazón y sabe que no va a poder estar con esa persona, así que la razón le dice que lo olvide, pero su corazón sabe bien que no va a poder. Pero al final, acaba decidiendo que lo mejor es olvidarle y pensar en ella misma.

Falling en la libreta de composición.

Significado del título:

El título "Falling" hace referencia a la expresión "fall in love", enamorarse. La traducción literal es caer enamorado y me parece muy acertada por el hecho comentado anteriormente, uno cae sin querer y, en este caso, duele al ser imposible.

Tema 3 "TÚ ERES LA RAZÓN" C1

F C G
No he vivido tanto como para saber escribir una buena letra
Am F C G
que transmita lo que siento sin poder decir puras tonterías que
Am
reflejan mi día a día. (F, C, G, Am) x2
Am Fmaj7 C
Mi experiencia es vacía pero con cada sentido que le doy se vuelve
G
más intensa.
Am Fmaj7 C
He aprendido a dejar de ser una ingenua que se cree cada mentira
G
de cualquiera que le diga.
Am Fmaj7 C G
Ver el lado oscuro sin saber que no es tan malo tenerte aquí a mi lado.
Am Fmaj7 C G
Estar contigo hasta el amanecer cambia constantemente mi estado.
F C G
Tú eres la razón, quién me da la inspiración, estas letras se
Am
convierten en melodía.
F C G
Esta desazón me deja sin respiración, no aguanto las ganas de tenerte
Am
cada día. (F, C, G, Am) x2
Am Fmaj7 C G
Quién sin saberlo está ahí, sin dejar de alegrarme con cada sonrisa.
Am Fmaj7 C G
Pienso en desistir, olvidarme de todo lo que me dio vida.
Am Fmaj7 C G
Si tan solo pudiera reconocer que quererte no es veneno.
Am Fmaj7 C G
Sin embargo a veces pienso que es una pérdida de tiempo.
Am Fmaj7 C G Am Fmaj7 C G
Volviéndote a mirar, volviéndote a besar. (Am, Fmaj7, C, G)x2
Am Fmaj7 C G
Qué más da si la vida no nos da exactamente lo que uno pide.
Am Fmaj7 C
Pues después sin pensarlo, ya lo ves, te regala sin querer lo que uno
G
más quiere.
F C G
No he vivido tanto como para saber escribir una buena letra
Am F C G
que transmita lo que siento sin poder decir puras tonterías que
Am
reflejan mi día a día.
F C G
Tú eres la razón, quién me da la inspiración, estas letras se
Am
convierten en melodía.
F C G
Esta desazón me deja sin respiración, no aguanto las ganas de tenerte
Am
cada día.

Explicación y anécdotas:

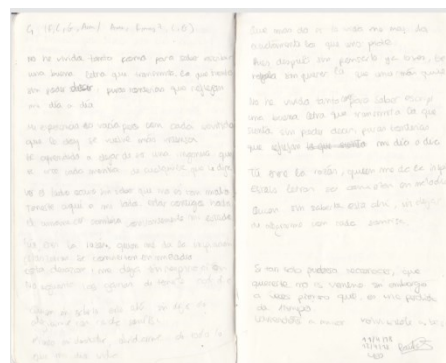
Esta canción es la única del disco que está en castellano. Recuerdo que la compuse mientras escuchaba canciones ya compuestas. Como he mencionado antes, primero hice la letra. Ni siquiera tenía un ritmo en la cabeza, cogí las notas del móvil y empecé a escribir lo primero que se me pasó por la cabeza, sin intención de convertirla en canción. Salió la primera estrofa y me gustó porque era muy real, era lo que sentía en ese momento. Entonces, cogí la guitarra y por probar le puse, otra vez, mis acordes preferidos, ya que siempre es la primera opción porque, como he dicho, no esperaba hacer una canción de esta letra. Al final, me gustó como había quedado y lo grabé. Esta vez se lo pase a algunas amigas y me dijeron que les gustaba y fue entonces que decidí continuarla. La acabé el mismo día, aunque, con el tiempo fui quitando y añadiendo cosas.

Significado de la letra:

El porqué de la letra, el porqué de esa necesidad de escribir lo que pensaba fue porque estaba acabando la letra de una de las canciones del disco, no recuerdo cual, y me costó mucho continuar. Me sentía frustrada y pensaba que siempre hablaba de lo mismo, como si no tuviese nada más que contar. Al final, la letra acaba hablando de lo mismo, pero esta vez con aires más optimistas. Me dije a mi misma que en realidad no eran tonterías, era parte de mi vida y que poco a poco iba aprendiendo. Sabía que en mis canciones solía ser muy pesimista y sabía que se debía mirar desde otra perspectiva. En el verso: “Si tan solo pudiera reconocer que quererte no es veneno” se ve claramente que aunque siempre se encasille a mirar solo la parte negativa, no es tan malo como parece. Aunque no se consiga lo que uno desea al principio, a veces nos puede salir algo que no habíamos pensado en querer y en realidad era lo que más necesitábamos.

Significado del título:

El título de esta canción fue difícil encontrarlo. No sabía que ponerle así que me basé en la opinión de una amiga, quién leyendo la letra pensó que “Tú eres la razón” se refería a que esa persona de la que se habla es la razón tanto de lo bueno como de lo malo y entonces supe que era exactamente lo que significaba la letra y que con este título, aunque sea extraído de la letra misma, daba en el clavo.

Tú eres la razón en la libreta de canciones.

Tema 4 "EVERYTHING STAYS" C1

(intro)

Cadd9, G

Cadd9 G Cadd9 G
Ready to start the race. Sweating before the ding.
Cadd9 G Cadd9 G
Wanna end before start. I don't want to go so far. I don't want to go
so far.

C Em G D/Dsus4
But I want to touch the stars. Stay with you after the rain.
C Em G D
I hate to tell you that although it hurts I want to be by your side.

(Cadd9, G) x2

Cadd9 G Cadd9 G
How many years have passed? Not realizing what you are.
Cadd9 G Cadd9 G
I studied your anatomy, but I don't know why I can't get it.

C Em G D/Dsus4
It's so difficult to know if you're the one I love.
C Em G D/Dsus4
But I'm sure you are my shelter in this rainy sky.

C Em G D/Dsus4
C Em G D

(Cadd9, G) x2

Cadd9 G Cadd9 G
I'm scare to forget everything I ever learned.
Cadd9 G Cadd9 G
Even you don't care, let me say today.

Cadd9 G D Em
You're my summer; you're my winter, my inspiration, my perdition.
Cadd9 G D Em
I don't care if you don't care 'cause all you taught me will remain.

(C, Em, G, D) x2

Explicación y anécdotas:

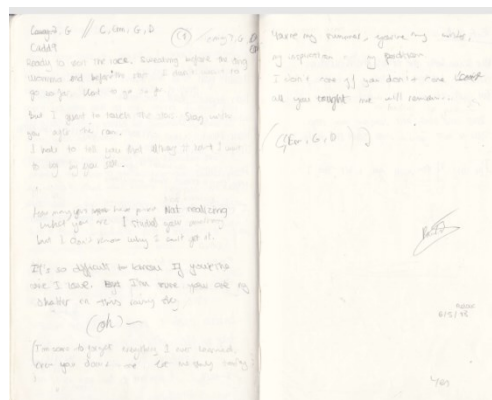
“Everything stays” es una de mis preferidas, con las que mejor me la paso cantándola, la más sencilla en cuanto a letra, pero esa misma razón, hace que sea especial. Recuerdo que esta canción la hice como todas las otras, tanteando acordes con la guitarra, grabando lo que saliese con una melodía tarareada, pero fue encima de la cama, con la guitarra, mientras me relajaba, es por eso que es más tranquila. En esta canción agradezco a la ayuda de la Olga, que me ayudó a acabar uno de los versos: “I studied your anatomy, but I don’t know why I can’t get it”. Aunque tenía una idea de lo que quería decir, no me salía la palabra exacta y ella me ayudó a encontrarla.

Significado de la letra:

La letra trata del miedo que le da empezar algo nuevo, empezar de cero. Y aunque esté preparada, le asusta, a pesar de que tiene claro que quiere llegar lejos. Repite el deseo de querer seguir junto a él, le da miedo alejarse ya que se siente segura a su lado. Piensa que el hecho de quererlo o no, es indiferente en realidad, piensa que lo que debe hacer es quedarse con todo lo que le ha dado, todo lo que le ha enseñado y seguir adelante. “I don’t care if you don’t care”, esta frase trata de que, aunque lo que sienta no sea correspondido, no le importa ya que como he dicho, al final solo le importa todo lo que le ha dado. Habla, principalmente sobre el tema principal del disco, esa inspiración y como al final, podrá seguir adelante.

Significado del título:

El título es más bien una especie de contradicción de la idea principal, por el hecho de que debe seguir adelante y avanzar, pero a la vez refiriéndose que lo que siente no cambiará, y de nuevo, que todo lo que ha aprendido de él permanecerá latente.

Everything stays en la libreta de canciones.

Tema 5 "BLUE PROMISES" C2

(Cmaj7, Am, Dm7, G) x2

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G

I made a promise in a rainy day. I would never fall in love but now.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G

I want to hug you tight till you say you will stay by my side.

Cmaj7 Am Dm7 G

A bird is flying through a fairy tale. We follow every step it makes.

Cmaj7 Am Dm7 G

Don't be silly, it's okay. Love yourself and trust the rain.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am

Latatarara I need to sing it louder so latatarara

Dm7 G

Sing it loud.

Cmaj7 Am Dm7 G

Chase the flowers, paint the sky, leave behind all the dark stuff.

Cmaj7 Am Dm7 G

Count the stars one by one. Stop asking what's the time.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G

Stand up, but don't stop dreaming and you'll make it. Stand up.

Cmaj7 Am Dm7 G

Take your marks, hurry up. I'll follow you till the stars.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7

Don't be scared of the dark. Find the reason I started to remind you

G Cmaj7 Am Dm7

how could the destiny fool. The music is the only truth that will

G
never betray you.

Cmaj7 Am Dm7 G
Chase the flowers, paint the sky, leave behind all the dark stuff.

Cmaj7 Am Dm7 G

Count the stars one by one. Stop asking what's the time.

Cmaj7, Am, Dm7, G Cmaj7, Am, Dm7, G

What's the time

Cmaj7 Am Dm7
Destiny will help you but if you're not able, trust in your own soul

G
and you'll win this time.

Cmaj7 Am Dm7
Do whatever you want, don't think 'bout the walls. You'll find the way

G
tonight.

Cmaj7 Am Dm7
Don't think giving up, trust in your heart. Don't listen to those

G
voices.

Cmaj7 Am Dm7 G
Following the music, I'll promise you won't lose. And you'll finally find.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am

You, don't stop dreaming and you'll make it, you.

Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G

The moonlight will guide you. Making new promises which I'll able to reach.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G

Blue promises. Blue promises.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G C

Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes.

Explicación y anécdotas:

Esta canción la hice más animada por la misma razón que “Falling”. Todo era muy triste y quería hacer algo más animado. Al principio está canción estaba un tono más agudo, porque cuando grabé la primera versión, sin letra, lo hice en falsete y no cantando, y en cejilla 4 quedaba muy bien, pero una vez quise ponerle letra y cantarla vi que no llegaba y debía forzar mucho la voz y no estaba cómoda. Así que la bajé un tono y funcionó. Los acordes son siempre los mismos porque no encontraba más acordes que pegasen o que me gustasen para añadir, así que le dejé así, con estos cuatro acordes.

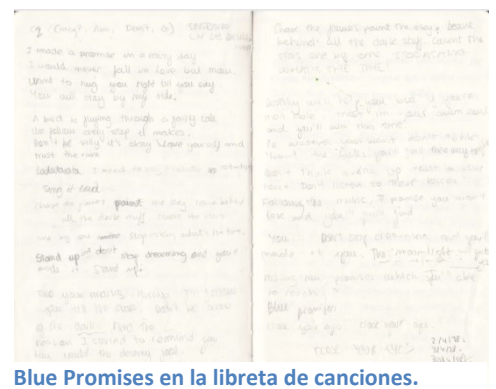
Significado de la letra:

Para la letra me basé en el anime japonés que he comentado al principio. Lo acababa de ver, y me di cuenta de que hablaba de no abandonar sus promesas entre otras cosas. Aunque la letra sigue girando alrededor del tema romántico, tiene ese segundo significado que en realidad es el tema principal de la canción. Te dice que hagas lo que hagas, debes superar los obstáculos y seguir adelante para cumplir tu promesa. Dice también que no te obsesiones con el tiempo, da igual cuanto tiempo pase, tan solo ve haciendo hasta conseguir todo lo que quieras conseguir.

Empecé muy rápido escribiendo esta letra, pero luego paré porque no sabía cómo continuarla y cada vez que miraba el anime, que tanto me había inspirado al principio, más cosas se me ocurrían para escribir ya que encontré una similitud con la protagonista que hizo que escribir esta letra fuese aún más fácil.

Significado del título:

El título “Blue Promises”, aparte de que aparece en la canción, tiene que ver con la lluvia, tema principal del disco. Reconozco que también me basé en el anime al escribir el título, ya que el último capítulo, que es cuando más trata sobre las promesas, deja de llover y se ve el suelo encharcado, además de que hacen referencia a la lluvia. Por eso pensé que titular a la canción como “Promesas azules” era muy adecuado.

Blue Promises en la libreta de canciones.

Tema 6 "HEAVY RAIN: RAINING TEARS" C2

Am F C Am F C
Trying to save me from the darkness. It's difficult to know why.

Am F C Am F C
Every second I'm with you I could be the wind that blows.

Am F C G
But then I realized that you nearly know how I feel when I'm with you.

Am F C G
How everything turns light.

Am F C G
I don't know what to think. Is it bothersome me liking you?

Am F C G
I don't know what to be.

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

F C G Am
It hurts so bad I don't understand.

F C G Am F C G Am F C G
I don't deserve it. I've learned to stay awake in this nightmare.

Am F C G Am F C
I feel like drowning. I don't find a way. Even I know that I should

G Am F C G
try to stand. I can't reach you. Trying to take your hand.

Am F C G
Slipping every time I get up.

Am F C G
But when I realized that you already know how I feel when I'm with you.

Am F C G
How you don't even mind.

Am F C G
I don't know what to think. Is it bothersome me liking you?

Am F C G
I don't know how to feel.

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

F C G Am F C G Am
I'm so sorry for being who I am, but I know I want to be myself.

F C G Am
It hurts so bad I don't understand.

F C G
I don't deserve it.

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

Explicación y anécdotas:

Esta canción es posiblemente la que más significa para mí y la más agri dulce en cuanto a letra se refiere. Utilicé mis acordes preferidos una vez más, porque realmente quería que la canción sonase con estos acordes. Al principio tenía una melodía completamente diferente, y no sé cómo, al volverla a grabar más tarde la cambié, sin ni siquiera pensarlo, cosa de la que me alegro muchísimo. El hecho de cambiarle la melodía y de que me gustase mucho la canción hizo que tuviese muchas más grabaciones del proceso compositivo. Como dije al principio, en la composición de canciones, "Heavy rain: raining tears" es la canción con la que más he tardado. La escribí en dos momentos diferentes, marcando un antes y un después de un hecho. En ambos momentos sentía el mismo sentimiento pero de manera completamente distinta.

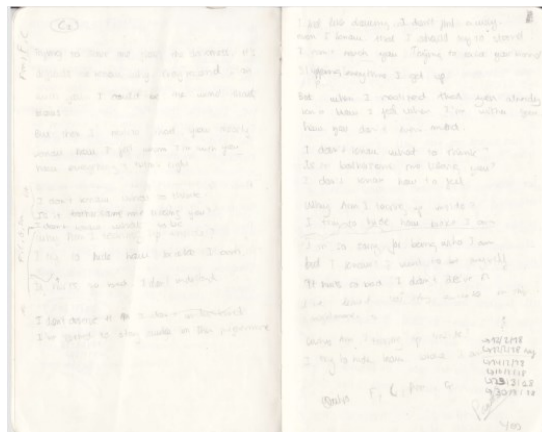
Significado de la letra:

La letra trata de lo genial que está cerca de esa persona, aunque esta no sepa lo que ella siente. Este sentimiento, aunque sea precioso, es a la vez doloroso y esto hace que se pregunte si realmente, aunque él no lo sepa, le estará molestando sintiendo lo que siente por él. La primera vez que aparece el estribillo habla sobre cómo le duele no poder decírselo, esa frustración que siente constantemente al verle y como intenta aparentar que está bien, cosa que le duele aún más. Luego intenta levantarse y encontrar una solución, sabe que no puede seguir así, sabe que no merece esto, pero sigue intentando alcanzarlo, y cada vez que intenta seguir adelante sin tener que sufrir, vuelve a caer: "Slipping every time I get up".

Es aquí donde ocurre un hecho que hace que lo que sienta cambie y es que esta vez él ya sabe lo que ella siente. Y al ver que a él le da igual, vuelve a pensar, esta vez más firmemente, que lo que siente solo le molesta. Es aquí cuando empieza a pensar si debería olvidarse completamente de todo, pero no puede. Esta vez, la segunda aparición del estribillo trata del dolor que le causa que a él no le importe y que todo siga como si no hubiera pasado nada, pero sigue sin querer mostrarlo, sigue queriendo aparentar que está bien. Luego, se añade "I'm sorry for being who I am, but I know I want to be myself", y lo que intenta decir es que aunque sepa que no puede estar con él no piensa cambiar por nadie.

Significado del título:

Para el título, volví a inspirarme en el anime japonés, y es que el título de un capítulo donde la protagonista siente más o menos lo mismo se llamaba “heavy rain” y me pareció perfecto por el tema de la lluvia y porque además, era el capítulo número 7. Pero también pensaba que, aunque realmente tuviese mucho que ver con la letra, aparentemente no se vería esta referencia y pensé en ponerle simplemente raining tears, que hacía referencia al estribillo y a la vez, al tema “lluvia” que envuelve el disco. Pero pensaba que el hecho de que el capítulo tuviese tanto que ver, me viese reflejada en él, y fuese el número 7, era una señal para incluirlo de alguna manera, así que pensé en poner ambos y como estaban relacionados por la lluvia, pensé que quedaba perfecto.

Heavy rain: after the rain en la libreta de canciones.

INSANE

(F, G, Am) x4

[Verse]

F G Am
Falling in this endless sunset.
F G Am
Step by step trying to have a tomorrow.
F G Am
Fighting inside me: don't try to be.
F G Am
You know it won't be your reality.

[Verse 2]

F G
Walking inside through his strong heart.
Am
Free the beast inside.
F G Am
Getting more strong overcome the storm tonight.

[Pre chorus]

F G Am
Getting tired of writing sad songs.
F G Am
Feeling trash without any reason
F G Am
I don't know why I can't move on
F G Am
if I mean nothing to you.

[Chorus]

F G Am
I will not expect anything from you again.
F G Am
I wish I could stand this pain and forget.
F G
You still being distant and
Am
I'm about to lose control.
F G Am
But at least promise me you'll remember me.
F G Am F G Am
you'll remember me

[Verse]

F G Am
I'm afraid not to see you anymore.
F G Am
Even I know I shouldn't.
F G Am
I don't want to forget you.
F G Am
But constantly I feel it'd better.

[Verse 2]

F G
Fleeing outside from his strong heart.
Am
Lock the beast inside.
F G Am
Getting more weak every time I see your smile.

[Pre-chorus]

F G Am
I don't care if I can't get over you.
F G Am
At the end, I'll remember you as pain.
F G Am
Although I know that you don't care
F G Am
'cause I mean nothing to you.

[Chorus]

F G Am
I will not expect anything from you again.
F G Am
I wish I could stand this pain and forget.
F G
You still being distant and
Am
I'm about to lose control.
F G Am
But at least promise me you'll remember me.

F G Am F G Am
you'll remember me

Explicación y anécdotas:

Esta canción es la más larga porque en vez de aparecer un tipo de estrofa y luego el estribillo, aparecen dos estrofas diferentes además de la estrofa pre-estribillo. En esta canción se repiten simplemente tres acordes, ya que pensé que no necesitaba más. Recuerdo que hice esta canción porque, una vez más, necesitaba desahogarme y sabía exactamente la manera adecuada para hacerlo, así que me puse a tocar la guitarra. Luego, una vez tenía la primera grabación sin letra, me puse a escribir y así nació.

Significado de la letra:

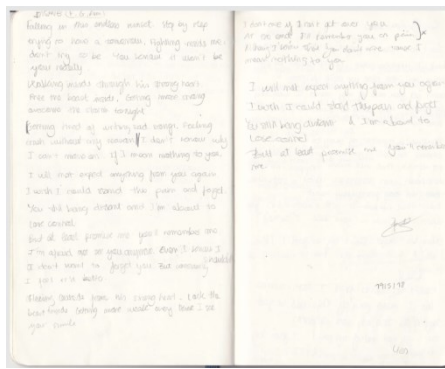
Al principio, para la letra, intenté que se asimilase al “inglés inventado” de la primera grabación porque realmente me gustaba como quedaba aunque no tuviera sentido. Aun así, le di un sentido coherente y propio. Trata sobre alguien que está en una lucha interior constante y que intenta ser más fuerte. Está cansada de verlo todo tan oscuro y negativo, sabiendo que en realidad no hay una razón real para ese sufrimiento. También sigue el tema de “Heavy rain: raining tears”, y hace referencia a cuando descubre que aun sabiendo lo que ella siente, le da igual y que por esa misma razón, no debería pensar tanto teniendo en cuenta que esto le consume.

En el estribillo muestra su enfado interior, alegando que no volverá a esperar nada de él, ya que esto le lleva a constantes decepciones, y que desea olvidar con todas sus fuerzas este sentimiento y pasar página, ya que de lo contrario podría ser aun peor. Aun así, sabe que él es importante, y no quiere que se olvide de ella, ya que es lo único que al final podrá ofrecerle.

En la segunda parte, tenemos la otra visión del conflicto interior. Esta vez teme por no volverlo a ver y olvidarlo, contradiciéndose así a la primera parte. El motivo es que aunque sabe que debería, no quiere. A lo que antes intentaba entrar en su corazón, ahora desea huir de él, pero como muestra en la frase: “Getting more weak ^(weaker) every time I see your smile”, no puede alejarse de algo que tanto quiere, aunque, de nuevo, a él no le importe.

Significado del título:

El título “Insane” lo puse de inmediato, porque tenía muy claro que debía ser este. Reflejando la pérdida de serenidad, y esta lucha interior que tiene a lo largo de la canción.

Insane en la libreta de canciones.

4.2. PRE-PRODUCCIÓN:

Una vez hechas las canciones era hora de pasar por la etapa de pre-producción. Obviamente, no íbamos a seguir estrictamente todos los pasos de una producción plenamente profesional que suelen pasar los que ya tienen una mínima experiencia, además, ya que Marc, el dueño del estudio y la persona que me guiaría, lo hacía por amor al arte, no debía pagar nada, cosa que haría difícil que otros músicos se llegaran a implicar. Este proceso sin duda, fue el más largo.

El primer paso fue ir al estudio a preguntar si estaría interesado en ayudarme en mi proyecto. Me dijo que no había ningún problema y que lo haría encantado. Entonces me enseñó el estudio, que sería el sitio donde trabajaríamos. Nunca antes había entrado en un estudio de grabación y lo cierto es que me pareció increíble que en los próximos meses pudiera trabajar ahí para crear mi disco.

Hablamos de quedar más tarde, el 25 de junio, para hablar de cómo empezaríamos todo, y cómo plantearíamos el proyecto. Le comenté que sería una maqueta de 7 canciones, me dijo que buscaría a músicos para hacer los acompañamientos y debíamos guiar cada canción hacia estilos diferentes para que el disco fuera variado y las canciones diferentes entre ellas, que es lo que lo hace especial. Pasamos por alto el género musical del disco, ya que, por el momento no era importante.

Una vez hablado de cómo lo haríamos, era hora de que escuchara las canciones. No tenía planeado enseñárselas ese mismo día, pero me propuso empezar y, sin dudarlo, fui a casa a coger la guitarra y las letras de las canciones y volví al estudio a grabar unas guías.

Guías: https://drive.google.com/open?id=1ywigz_VOvaHD2yYc_5CFIsUKV9ZacrL

Una vez grabadas las 7 canciones rápidamente, ya que era simplemente una guía para que él pudiera escucharlas, me dijo que estaba impresionado ya que no se esperaba que los temas estuvieran bien, además le impresionó mi acento inglés. Me dijo que se lo enseñaría a varios músicos para que opinasen y para que se implicasen en el proyecto.

Más tarde, el 2 de julio, me envió un mensaje para que me pasase por el estudio a hablar sobre cómo guiar cada tema. Para esto me enseñó varios grupos de música que él creía que podrían ser un estilo al mío y así poder enfocar cada canción a un estilo distinto. Ese mismo día vino un bajista, Mica, para empezar a darle forma a las canciones, y escucharlas con batería y bajo, a parte de la guitarra. Hicimos cuatro canciones con mi guitarra, el bajo, la batería y mi voz. Nunca había escuchado ninguna de mis canciones con otros instrumentos y la verdad es que salí muy contenta. Iban proponiendo ideas para la estructuración de la canción, añadirles solos, o repetir alguna serie de acordes en alguna parte... Recuerdo que en la canción "Tú eres la razón", probaron de hacerle un ritmo reggae.

Al final de la sesión le comenté que del 14 al 29 no estaría ya que me iba de vacaciones, cosa que retrasaría el proceso. Fue entonces que me di cuenta de que cabría la posibilidad de que no tuviese tiempo suficiente, y eso me preocupaba ya que no solo dependía de mí.

El 9 de julio me llamó y me dijo que tenía una propuesta que hacerme y que pasara por el estudio. Me comentó que todos a los que había enseñado las guías que grabamos el primer día, habían dicho que más que una maqueta para un trabajo de bachillerato, debía acabar siendo un disco. El motivo, me dijo, era que realmente había material, que tenía buena voz y las canciones eran buenas. Por lo tanto quería hacerlo bien, y no rápido y de cualquier manera, eso significaría cambiar el método del principio. Por lo tanto quería contactar con una banda que se implicara y no con músicos como la primera vez, tanteando y probando ritmos como fue el reggae. Además, me añadió la posibilidad de una vez hecho, intentar hacer algo con el disco y que no quedase en el olvido como un trabajo de final de bachillerato.

Escuchar estas palabras me emocionó mucho, ya que esto significaba que mi música realmente había gustado a otros músicos, pero a la vez temía por el tiempo y no poder acabarlo cuando tocaba.

El 10 de julio, volvió a llamarme y me dijo que un amigo suyo, Carles Carreras, estaba poniéndole arreglos a las canciones e intentaba añadir otros instrumentos como el piano, o violines, pero había un problema; el tempo. Hasta ese momento, jamás había pensado en el tempo de cada una de mis canciones, pero realmente, si queríamos hacerlo bien, era algo imprescindible. Por lo tanto, esa misma tarde grabamos la canción “Heavy rain: raining tears” pero esta vez con tempo. Primero grabamos la guitarra con el metrónomo, con un tempo relativamente lento ya que en las guías previas se podía observar como a medida que iba avanzando la canción, aceleraba más. Lo cierto es que fue difícil ya que nunca había tocado con metrónomo y fue complicado, incluso tuvimos que repetir alguna parte, aunque, debía recordar que esto era solo una guía para que Carles pudiera trabajar con ella. Una vez grabada la guitarra, tocaba grabar la voz. Fue la primera vez que grabe con un micrófono profesional y quedé maravillada. La voz fue más fácil grabarla ya que no debía seguir plenamente el metrónomo sino concentrarme más en la guitarra.

Cuando ya teníamos la grabación con tempo hecha, tocaba dejar que Carles hiciese los arreglos, y una vez acabados, enviaría la demo.

Al día siguiente me llamó para decirme si podía ir el jueves 12 a hablar con David Poblete, profesor de música, pianista y batería, para que él escuchase las canciones a piano. Estuvimos una hora mientras yo cantaba mis canciones y él me acompañaba con el piano. Después le comenté, al igual que a Marc, el tema del proyecto y me dijo lo que tenía en mente él: hacer un disco bien hecho e incluso un videoclip, es entonces que le dije que una amiga, la Laia, iba a hacer ese videoclip para su trabajo y le pareció buena idea.

Estuve dos semanas de vacaciones y el 30 de julio, una vez ya había vuelto, fui de nuevo al estudio a ver el resultado de la demo de “Heavy rain: raining tears”. Cuando lo escuché me pareció asombroso, realmente pensé que Carles sabía exactamente lo que quería. Jamás podría pensar en escuchar tal evolución en mis canciones, y Marc me aseguraba que aun debían evolucionar más. A la canción le añadió un solo de guitarra que, aun cuando lo escucho, pienso que no podía ser mejor.

Ese mismo día, Marc me propuso también añadir al final otra canción que fuese solo piano y que acabaría siendo una canción más que tuviese todas las canciones, como un mash-up del disco. Me enseñó modelos de esta idea y me encantó así que acepté sin dudar.

El 1 de agosto volví al estudio para seguir grabando las canciones con tempo para que Carles pudiera hacer los arreglos como con la anterior. Pero antes de continuar, lo primero que hicimos fue determinar un tempo adecuado para cada canción. Una vez ajustado el tiempo teniendo en cuenta que todos fuera diferentes, empezamos con “Tú eres la razón”. El proceso era el mismo, primero grabar la guitarra a tempo y luego la voz. La acabamos rápido así que continuamos con “Everything stays”. Con este en particular, tuvimos más problemas porque tengo tendencia a correr y este era un tema bastante lento y tranquilo así que fue más complicado. Al final no acabamos “Everything stays”, así que volvimos a quedar el día siguiente para acabarla y hacer dos más: “After the rain” e “Insane”.

El 6 de agosto volvimos a quedar con el objetivo de acabar las dos que nos quedaban: “Falling” y “Blue promises”. Ese día conocí en persona a Carles y hablamos sobre cómo y cuando empecé mi primera canción. También me preguntó si le gustaba como había quedado “Heavy rain: raining tears” a lo que le contesté que era perfecto. Además, nos enseñó un poco sobre “Insane” que ya había empezado a añadirle instrumentos. Acabamos “Falling” pero, para “Blue promises”, como tenía un tempo más rápido, fue difícil, así que Carles cogió un bajo y me marcó un poco el ritmo cosa que hizo más fácil seguir el tempo. Acabamos la grabación de la guitarra pero se hizo tarde así que dejamos la voz para otro día.

El día 8 de agosto acabamos de grabar la canción y probamos a ponerle voz al instrumental que nos pasó el Carles de “Heavy rain: raining tears”. Lo cierto es que cambió bastante porque dejé de fijarme en el tempo y canté encima de la música. Esta vez fue él quien me dijo que se iba de vacaciones, así que volveríamos a parar el proceso durante unas semanas. Aproveché para enfocarme solamente con la parte teórica del trabajo.

Mientras, me iba pasando las demos que Carles iba haciendo, y cada vez tenía más claro que sabía exactamente lo que quería en cada canción.

El 24 de septiembre, ya solo quedaban 3 demos de las canciones y le recordé que la fecha de entrega era en noviembre y que la presentación era en diciembre. Por lo tanto, hablamos por teléfono y decidimos quedar el 28 de septiembre para hablar de los temas que ya teníamos y decidir que queríamos añadir o quitar, y que nos gustaba y que no. Compartimos opiniones y llegamos a unas modificaciones en concreto, como quitar algún verso, o añadir solos, etc.

El 2 de octubre me envió la penúltima demo y 5 de ese mismo mes me llamó para que fuese al estudio a escuchar el último tema y hablar sobre una nueva propuesta.

Me dijo que el Carles se había dado cuenta que el disco era bastante movido y que quedaría perfecto añadir una balada. Por lo tanto, debía hacer una nueva canción para equilibrar el disco y dejarían de ser 7 canciones como lo previsto. Esta canción sería una acústica a piano, es decir, voz y piano solamente.

Con esta última reunión finalizamos el proceso de pre-producción y el siguiente paso era la grabación o producción.

Demos: <https://drive.google.com/open?id=1qbrjtawg-Lbb7zJyFTnSDjHYn-sCqNqf>

Letras finales de las canciones que han sido modificadas más la balada.

Tema 2 FALLING

C E7 Am Dm G
Isn't too late to forget? I don't wanna but I wanna pain.

C E7 Am Dm G
If this could be as easy as the time we were children.

C E7 Am Dm G
Can't get you out of my mind. I even try to justify.

C E7 Am Dm G
How could be possible? Fall in love with someone.

C E7 Am Dm G C
Thinking a hundred of ways to have the chance to talk you as friends.

C E7 Am Dm G C
Water please to refresh, that it will never happen. No way.

C E7 Am
His heart, his attention, what a saturation.

Dm G C E7 Am
Take the idea from your head. Don't think about it, just a reminder:

Dm G C
you won't need him in your bed.

C E7 Am Dm G C
Okay isn't true, don't try to fool.

C E7 Am Dm G C
I know I could find someone else. But it wouldn't be the same.

C E7 Am Dm G
Isn't too late to forget? I don't wanna but I wanna pain.

C E7 Am Dm G
If this could be as easy as the time we were children.

C E7 Am Dm G
Can't get you out of my mind. I even try to justify.

C E7 Am Dm G C
How could be possible? Fall in love with someone.

(Interlude) C E7 Am Dm G C (x2)

C E7 Am Dm G C
Would you take my hand? Shall we have this dance?

C E7 Am Dm G C (AÑADIR SOLO)
Let me take the ride, you won't regret this time.

C E7 Am
Your heart, your attention, what a deception.

Dm G C E7 Am
It's so difficult to get. Don't think about it, just a reminder:

Dm G C
you don't need him anywhere.

C E7 Am Dm G C C E7 Am Dm
I'm more strong, I know I can be alone. I don't need you, so you're

G C
free to go (x2)

Tema 3 TÚ ERES LA RAZÓN C1

(F, C, G, Am) x2

Am Fmaj7 C
Mi experiencia es vacía pero con cada sentido que le doy se vuelve
G
más intensa.

Am Fmaj7 C
He aprendido a dejar de ser una ingenua que se cree cada mentira
G
de cualquiera que le diga.

Am Fmaj7 C G
Ver el lado oscuro sin saber que no es tan malo tenerte aquí a mi lado.

Am Fmaj7 C G
Estar contigo hasta el amanecer cambia constantemente mi estado.

F C G
Tú eres la razón, quién me da la inspiración, estas letras se
Am
convierten en melodía.

F C G
Esta desazón me deja sin respiración, no aguanto las ganas de tenerte
Am
cada día. (F, C, G, Am) x2

Am Fmaj7 C G
Quién sin saberlo está ahí, sin dejar de alegrarme con cada sonrisa.

Am Fmaj7 C G
Pienso en desistir, olvidarme de todo lo que me dio vida.

Am Fmaj7 C G
Si tan solo pudiera reconocer que quererte no es veneno.

Am Fmaj7 C G
Sin embargo a veces pienso que es una pérdida de tiempo.

Am Fmaj7 C G Am Fmaj7 C G
Volviéndote a mirar, volviéndote a besar. (Am, Fmaj7, C, G)x2

Am Fmaj7 C G
Qué más da si la vida no nos da exactamente lo que uno pide.

Am Fmaj7 C
Pues después sin pensarlo, ya lo ves, te regala sin querer lo que uno
G
más quiere.

F C G
No he vivido tanto como para saber escribir una buena letra
Am F C G
que transmita lo que siento sin poder decir puras tonterías que
Am
reflejan mi día a día.

F C G
Tú eres la razón, quién me da la inspiración, estas letras se
Am
convierten en melodía.

F C G
Esta desazón me deja sin respiración, no aguanto las ganas de tenerte
Am
cada día.

Tema 5 BLUE PROMISES C2

(Cmaj7, Am, Dm7, G) x2

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G
I made a promise in a rainy day. I would never fall in love but now.
Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G
I want to hug you tight till you say you will stay by my side.

Cmaj7 Am Dm7 G
A bird is flying through a fairy tale. We follow every step it makes.
Cmaj7 Am Dm7 G
Don't be silly, it's okay. Love yourself and trust the rain.
Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am
Latatarara I need to sing it louder so latatarara
Dm7 G
Sing it loud.

Cmaj7 Am Dm7 G
Chase the flowers, paint the sky, leave behind all the dark stuff.
Cmaj7 Am Dm7 G
Count the stars one by one. Stop asking what's the time.
Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G
Stand up, but don't stop dreaming and you'll make it. Stand up.
Cmaj7 Am Dm7 G
Take your marks, hurry up. I'll follow you till the stars.
Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7
Don't be scared of the dark. Find the reason I started to remind you
G Cmaj7 Am Dm7
how could the destiny fool. The music is the only truth that will
G
never betray you.

Cmaj7 Am Dm7 G
Chase the flowers, paint the sky, leave behind all the dark stuff.
Cmaj7 Am Dm7 G
Count the stars one by one. Stop asking what's the time.

Cmaj7, Am, Dm7, G Cmaj7, Am, Dm7, G

What's the time

Am Dm7
Do not think 'bout the walls. You'll find the way
G
tonight.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am
You, don't stop dreaming and you'll make it, you.
Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G
The moonlight will guide you. (SOLO) Making new promises which I'll able to reach.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G
Blue promises. Blue promises.

Cmaj7 Am Dm7 G Cmaj7 Am Dm7 G C
Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes.

Tema 6 HEAVY RAIN: RAINING TEARS C2

Am F C Am F C
Trying to save me from the darkness. It's difficult to know why.

Am F C Am F C
Every second I'm with you I could be the wind that blows.

Am F C G
But then I realized that you nearly know how I feel when I'm with you.

Am F C G
How everything turns light.

Am F C G
I don't know what to think. Is it bothersome me liking you?

Am F C G
I don't know what to be.

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

F C G Am
It hurts so bad I don't understand.

F C G Am
I don't deserve it.

Am F C G Am F C
I feel like drowning. I don't find a way. Even I know that I should

G Am F C G
try to stand. I can't reach you. Trying to take your hand.

Am F C G
Slipping every time I get up.

Am F C G
But when I realized that you already know how I feel when I'm with you.

Am F C G
How you don't even mind.

Am F C G
I don't know what to think. Is it bothersome me liking you?

Am F C G
I don't know how to feel.

(AÑADIR SOLO)

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

F C G Am F C G Am
I'm so sorry for being who I am, but I know I want to be myself.

F C G Am
It hurts so bad I don't understand.

F C G
I don't deserve it.

F C G Am F C G Am
Why am I tearing up inside? I try to hide how broke I am.

[Verse]

F G Am
I'm afraid not to see you anymore.
F G Am
Even I know I shouldn't.
F G Am
I don't want to forget you.
F G Am
But constantly I feel it'd better.

[Verse 2]

F G
Fleeing outside from his strong heart.
Am
Lock the beast inside.
F G Am
Getting more weak every time I see your smile.

[Pre-chorus]

F G Am
Although I know that you don't care
F G Am
'cause I mean nothing to you.

[Chorus]

F G Am
I will not expect anything from you again.
F G Am
I wish I could stand this pain and forget.
F G
You still being distant and
Am
I'm about to lose control.
F G Am
But at least promise me you'll remember me.

F G Am F G Am
you'll remember me

Audio de la canción

Balada. THE SOUND OF THE RAIN

[Verse]

Am Fmaj7 C G Am
What do I have to be? I don't even know what I feel for you. But now I want to
Fmaj7 C G
say all I want is you staying by my side.
Am Fmaj7 C G Am
I try to figure out what are these lights. Couldn't be our souls dancing in the
Fmaj7 C G
night? Every star is our spotlight.

[Chorus]

Am F C G
Everybody sees, everybody knows how Beauty and the Beast can get along.
Am F C G
You're so far from me but remember those years together when I told you
I was in love.

[Verse]

Am Fmaj7 C G
Now that I can say you're so good and bad I don't know what to think.
Am Fmaj7 C G
I wish I was the rain so I could easily touch you removing the pain.
Am Fmaj7 C G
Time will never wait, walking so slow I'll never be late.
Am Fmaj7 C G
Stop avoiding me. Stuck in this reality.

[Chorus]

Am F C G
Everybody sees, everybody knows how Beauty and the Beast can get along.
Am F C G
You're so far from me but remember those years together when I told you
I was in love.

[Verse]

Am F C G
I was in love and I breaking inside. I try to hide but it's so hard to try.
Am F C G
I understand that you'll never be mine, but please don't forget that you're in
my mind.

[Chorus]

Am F C G
Everybody sees, everybody knows how Beauty and the Beast can get along.
Am F C G
You're so far from me but remember those years together when I told you
I was in love.

4.3. PRODUCCIÓN/GRABACIÓN:

Para la producción o grabación decidimos que utilizaríamos la técnica de grabación que consiste en grabar los instrumentos por separado, para así ir más rápido y evitar repeticiones constantes que suelen producirse cuando mucha gente está tocando al mismo tiempo. Además de que era muy difícil coincidir un mismo día para grabar.

Por lo tanto, dedicaríamos un día a grabar un instrumento para cada una de las canciones. Para eso, Marc empezaría a mirarse los bajos, ya que él sería el encargado de tocar el bajo; y le pediría a David que se mirase la batería.

El 2 de noviembre empezaron a preparar la batería y mirarse más o menos como iría en cada canción, los tempos ya establecidos, y acabar de preparar todo lo necesario para la grabación. El día siguiente, montaron todos los micrófonos alrededor de la batería, prepararon el espacio de grabación y empezaron a grabar las baterías de las canciones. Sin duda, la batería es el instrumento más complicado y por eso se graba al principio. Tuvieron que hacer muchas repeticiones para que quedara bien, ya que corregir los errores en la grabación es más sencillo que corregirlos en la edición.

Además, debemos añadir la complicación de que todo lo grabábamos encima de las demos que nos había pasado el Carles, por lo tanto era aún más difícil y complicado.

Una vez acabada la grabación de la batería, la cual fue larga y tediosa, tocaba empezar a mirarse el bajo, que sería grabado en la próxima semana; más tarde le tocaba a las guitarras, que tardarían más de lo previsto porque el guitarrista estaba fuera; luego contactamos con la cuerda y más tarde el piano, a manos de David, con el que, aparte de grabar la parte a piano de las canciones, grabamos la balada junto con mi voz en ese mismo momento, para darle un toque de realidad y sentimiento. Después contactamos con los instrumentos de viento, y finalmente tocaría grabar la voz y los coros.

Después de pasar por todos los instrumentos que sonarían en el disco, obtuvimos el máster de grabación con todas las pistas grabadas de todos los temas del disco y era el momento de pasar por la etapa de post-producción.

4.4. POST-PRODUCCIÓN:

En esta parte, mayoritariamente era trabajo del técnico, Marc, y mucha cosa yo ya no podía hacer, mas observar como trabajaba.

En esta parte entraba la edición, la mezcla y la masterización. Todo lo que no quedara exactamente bien se pudo solucionar en este proceso, el cual también se necesitaba de tiempo.

Se hicieron limpiezas de ruido, añadieron las revers y otros efectos como el chorus, alguna que otra corrección de tiempo y tono, etc. Además también nivelaron los volúmenes de cada instrumento y las voces, balances de instrumentos, la compresión, etc. También distribuyó los instrumentos en el espacio sonoro, es decir, utilizó el panning, cosa que me pareció muy interesante, ya que anteriormente, me había fijado que en algunas canciones, cuando las escuchas con auriculares, se escucha algunas partes por la izquierda y otras por la derecha, y la verdad es que da personalidad a la canción.

La verdad es que se necesita de un equipo decente, y sobre todo de un técnico que sepa lo que hace y además haga un trabajo excelente. Me iba explicando cada cosa que iba haciendo y el porqué de ese paso, y la verdad es que me quedaba maravillada de como utilizaba la tabla de mezclas.

El hecho de que la grabación fuera bastante buena, facilitó mucho el trabajo, aunque no dejaba de ser un proceso lento, en el que se revisa y se revisa cada cambio y modificación para que todo suene como debería sonar.

Estudio de grabación El Local. Bescanó.

4.5. PRODUCTO FINAL/DISTRIBUCIÓN:

Una vez hecha la edición, la mezcla y la masterización, tocaba el proceso más artístico, los pasos legales, pensar en las copias y la distribución, etc.

Definimos el orden de temas, el título del disco, el cual yo tenía muy claro desde hacía tiempo, la unión de mis dos opciones principales, comentadas en la composición de canciones: "After the rain: 雨", y pensamos en el formato del disco. Ambos estuvimos de acuerdo en hacer el CD en digipack, que era más económico y a la vez nos resultaba más bonito y sencillo. También incluiríamos en él un libretto con las letras de las canciones.

Además del CD, pensamos en distribuirla por redes sociales, en diferentes formatos, como mp3, iTunes, Shazam, etc.

En cuanto al diseño, teníamos la ayuda de Carles, que además es fotógrafo y él se encargaría de la portada, los temas gráficos y el diseño, el cual yo tenía una ligera idea, ya que quería que se viese reflejado el concepto de lluvia de una manera u otra. Sabía que haría un gran trabajo y plasmaría lo que tenía en mente ya que ya lo hizo anteriormente con los arreglos de las canciones.

Una vez finalizado todo este proceso creativo, era hora de probar a hacer algo con él, probar suerte en alguna pequeña discográfica cercana o intentar darlo a conocer y que no quedara en, solamente, un trabajo de bachillerato.

5. CONCLUSIONES

Después de todo, he podido cumplir mi objetivo de poder ver todo el proceso de creación de un disco desde el interior, creando así mi propia maqueta musical. Es cierto que el tiempo se nos ha echado encima ya que era mucha la gente que trabajaba en esto y es difícil coordinarse y coincidir. Además de que no es un proceso fácil que se haga en un momento, al contrario, si se quiere hacer bien, como era el caso, era necesario precisar de mucho tiempo. A causa de este importante factor, tuve que hacer una predicción de cómo sería la producción, la post-producción y la distribución a partir de lo que habíamos acordado y hablado con Marc y de lo que había aprendido sobre todo el proceso. Además, en vez del disco final, tuve que presentar la demo de ese disco, con la esperanza de, si todo iba bien, poder entregarlo finalmente en la presentación oral.

Con este trabajo he podido saber que soy soprano, cosa que nunca había tenido muy claro y tampoco lo tenía mucho en cuenta; también ha hecho que me diese cuenta de la importancia de las clases de canto, por lo que, sin duda, empezaré próximamente. Además, he aprendido lo difícil que es clasificarse en un género musical, ya que yo misma, no sabría clasificarme en ninguno.

A través de este proyecto, me han presentado la posibilidad de hacer algo con el producto final, es decir, el disco, cosa que jamás pensé que podría pasar. Por otra parte, haber podido formar parte de todo el proceso, haber creado algo junto a muchísima gente imprescindible que me ha ayudado en todo momento, haber pasado de tocar la guitarra y cantar en mi habitación, a hacerlo en un estudio de grabación, con micrófonos profesionales; ha hecho de este trabajo toda una experiencia inolvidable.

En definitiva, gracias a este trabajo he podido aprender mucho sobre un ámbito que me encanta, y me he dado cuenta de lo errada que está la gente cuando piensa que grabar un disco es tarea fácil, que no hay un trabajo duro detrás. He podido ver lo difícil que es, en realidad, hacer las cosas bien, y que, sin los profesionales adecuados: técnicos, músicos, etc; es imposible llegar donde se llega. Es un proceso largo del cual se requiere de mucho tiempo, dedicación y pasar en el estudio muchas horas durante muchos días, semanas y meses para que algo que realmente pueda merecer la pena, llegue a merecerla.

6. EPÍLOGO

Para mí, este trabajo ha sido realmente importante y ha significado muchísimo. Al final, a parte de un trabajo de bachillerato, ha acabado siendo una gran oportunidad y un gran sueño hecho realidad.

Nunca pensé que podría llegar a completar todo este proceso, creando así mi música. Cada día me alegro más de haber escogido este tema, y, aunque, un tema un tanto más científico hubiera sido igualmente interesante, creo que jamás me lo podría haber pasado igual de bien y no hubiera disfrutado tanto. Realmente ha dejado de ser un trabajo propiamente dicho.

Es cierto que el tiempo me ha estresado, y siempre sufría pensando que no acabaría a tiempo, pero al final, a pesar de todo, me he dado cuenta de que aunque no acabase todo el proceso y me quedase a la mitad, yo había hecho un buen trabajo y estaba orgullosa de mi misma.

Además, nunca he tenido mucha confianza en mi voz y en mi música, y con este trabajo he podido comprobar que a otros músicos les gusta y realmente, esto me anima a seguir creando, cosa que me encanta. Por otro lado, también había gente a la que no le acababa de gustar mi música, como por ejemplo mi madre, ya que no era el estilo musical que ella suele escuchar. En realidad, lo agradezco ya que me hace pensar que algo estoy haciendo bien. Siempre he pensado que no tengo porque gustarle a todos.

A parte de lo que me ha enseñado la parte práctica, también he aprendido un montón haciendo la historia de la música. Había cosas realmente interesantes que no sabía y no paraba de escuchar música de cada una de las épocas que estaba escribiendo. Es la parte que más me ha ocupado ya que he pasado por encima de muchos siglos y es increíble la información que puedes llegar a encontrar.

También me alegra haber escrito sobre los efectos de la música en el cerebro porque he aprendido muchísimo sobre aspectos que realmente pienso que son importantes y deberíamos considerar. Además ha hecho que relacione la música con la ciencia.

En cuanto a lo que ha significado para mí, poder conocer a grandes profesionales y grandes personas ha hecho, una vez más, que aprendiese muchísimas cosas. Me lo he pasado absolutamente genial, y cada vez que salía del estudio, lo hacía con una amplia sonrisa ya que no me creía todo lo que estaba haciendo. Me emocionaba al ver toda la evolución en mi música, cada vez que escuchaba las canciones, mis canciones, con algún cambio o modificación, me emocionaba y realmente no puedo describir esa sensación.

También he podido transmitir lo que sentía a través de la música, cosa que siempre he admirado de los músicos. Cada vez que escuchaba mis canciones me venían todos esos sentimientos con los que escribí y cree esas canciones y me hacía feliz, ya que era exactamente lo que quería.

Tan solo espero que mi música, que tanto trabajo ha llevado hacerla y que tanta gente ha intervenido, pueda llegar un día a otras personas, se identifiquen, lloren, rían, bailen y sientan, como, desde siempre, la música me ha llegado y me ha hecho sentir a mí.

7. BIBLIOGRAFÍA:

Definición de música y historia de la música:

<http://www.monografias.com/trabajos29/musica/musica.shtml>

https://www.ecured.cu/Historia_de_la_m%C3%BAsica

<https://babyradio.es/blogfamiliar/el-origen-de-la-musica/>

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

<https://blog.lengua-e.com/2016/etimologia-de-musica/>

<http://revistadiapason.com/la-musica-en-la-antiguedad/>

<https://es.slideshare.net/kenyameri/periodos-de-la-historia-de-la-msica-31534245>

https://issuu.com/hamilton77/docs/unidad_1_formacion_musical_-_historia_de_la_musica

Géneros musicales:

<https://listas.20minutos.es/lista/generos-musicales-y-sus-caracteristicas-320064/>

<https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/>

<http://everynoise.com/engenremap.html>

<http://www.musicgenreslist.com/>

Fórmula de la música:

<https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/la-formula-cientifica-para-fabricar-un-exito-musical-191452845272>

<http://quetescuchen.com/formula-del-exito-y-las-canciones-genericas/>

<http://www.clasesguitarraonline.com/armonia-para-guitarra/2016/9/1/las-progresiones-de-acordes-ms-utilizadas-en-poprock>

<https://www.escribircanciones.com.ar/icomocomponermusica/227-icomocomponercanciones-laprogresion-i-v-vi-iv.html>

<https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2012/06/05/musica-pura-formula-matematica/596770.html>

Tipos de voz y clases de canto:

<http://tecnicadevoz.com/tipos-de-vozes/>

<https://www.espaicoriveu.com/noticias/diferentes-tipos-de-voz-y-como-distinguirlos/>

<http://tecnicadevoz.com/clases-de-canto/>

<https://vox-technologies.com/blog/es-importante-ir-clases-de-canto>

¿Cómo afecta la música a nuestro cerebro?

https://elpais.com/elpais/2015/08/31/ciencia/1441020979_017115.html

<https://www.vix.com/es/btq/curiosidades/4370/como-afecta-la-musica-a-nuestro-cerebro>

<https://youtu.be/JpUVMpX62nw>

<https://neuromarketing.la/2017/04/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro/>

<https://lamenteesmaravillosa.com/impacto-la-musica-cerebro/>

<https://www.actualidadenpsicologia.com/8maneras-musica-beneficia-afecta-cerebro/>

http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=medicina&pl=miden-los-efectos-de-la-musica-en-el-cerebro

<https://hipertextual.com/2015/04/musica-y-cuerpo-humano>

<https://educra.cl/cerebro-y-musica/>

<https://www.consciouslifestylemag.com/music-and-the-brain-affects-mood/>

<https://bebrainfit.com/music-brain/>

Formatos de grabación:

<http://mastermusicperu.blogspot.com/2016/08/que-es-una-maqueta-musical.html>

<http://ritmoymambo.com/site/maqueta-musical-y-demo/>

<http://www.casting.es/maqueta-musical.html?sp=zgDO>

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_de_estudio

<https://support.lacupulamusic.com/hc/es/articles/222953707--Cu%C3%A1ndo-clasifico-mi-disco-como-Single-EP-o-%C3%81lbum->

<https://www.hispasonic.com/foros/demo-maqueta-album/160029>

<https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080101201208AAoEHZr>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta_\(m%C3%BAsica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta_(m%C3%BAsica))

https://thump.vice.com/es_mx/article/pg4wxb/cuales-son-las-diferencias-entre-un-single-un-ep-y-un-album

<https://colegiocm.wordpress.com/2015/05/13/demo-o-master-he-ahi-la-cuestion/>

<http://www.terapiahiphop.com/2008/07/07/tipos-de-trabajos-street-album-maqueta-mixtape-album-editado-maxi-single/>

<https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100224105839AABQQCi>

Roles y proceso creativo:

<http://blog.7notasestudio.com/roles-estudio-de-grabacion/>

<https://www.escribircanciones.com.ar/musicos/535-como-grabar-un-disco-profesional-planificacion-y-estrategias.html>

<https://www.eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/9618/Como-se-hace-un-disco-Los-pasos-de-creacion-que-jamas-sospecharias/>

<https://www.hispasonic.com/blogs/fases-produccion-musical/37068>

<https://brunovalenti.net/es/education/library-music-vs-original-score/>

<http://musicodospuntocero.com/las-etapas-de-un-proyecto-musical-autogestionado/>

<https://www.audioproduccion.com/etapas-de-la-produccion-musical/>

<https://www.hispasonic.com/foros/proceso-grabacion-importante/296012>

<https://promocionmusical.es/fases-creacion-album-musical/>