

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
LIC. Y PROF. EN COMPOSICIÓN MUSICAL
ANÁLISIS COMPOSITIVO II 2020

Segunda Entrega
“Rey tuerto”
Bitácora de Análisis

Guillermo David Campos

Análisis de Rey tuerto

Música, letra y producción: **Guillermo Campos**

Al encarar el análisis de mi hip-hop, sabía que estaba frente a un desafío, ya que opté por componerlo sin responder a las reglas propias del género, sino tratando humildemente de expandir sus límites. La forma que se me ocurrió de hacerlo, fue la hibridación de géneros. Así es que mi hip-hop viene sonando al modo frankenstein:

DISEÑO FORMAL

INTRO--

(1er estrofa)

ES LA DISTANCIA ENTRE TUS OJOS Y LOS MIOS
MAS GRANDE QUE LA QUE HAY ENTRE SANTACRUZ Y LA QUIACA
TODAS TUS IDEAS CONSECUENTES CON LA MASA
DEJÁ SALIR TODA LA MIERDA QUE POR DENTRO ESTALLA.

(PUENTE)---

(primer estribillo)

TU DIVINO CONFORT, TE ALEJA DEL DOLOR
SE FUNDIÓ TU MOTOR, NO TENÉS MÁS COLOR.
VOS JUGÁS AL MINIGOLF, VOS NADÁS EN PELOPINCHO
YO JUEGO EN CANCHA DE 11, VOS JUGÁS AL FUTBOL 5.

(2da estrofa)

Siempre diciendo lo justo, y necesario

Ni una palabra, mas, ni una palabra, menos

La sonrisa acomodada, se te re nota la risa falsa

Te transpiran ya las palmas, al aire perdido vas tirando balas, te pone nervioso el tiempo fingido, buscando morder sos un perro rabioso.

Pero mira que ocurrente, el señor indiferente
Hablando por la espalda, da clases como un docente
Una lacra miserable, que no tiene corazón
Nada le da más terror, que mostrarse vulnerable.

(Puente)---

(ESTRIBILLO final, distinto al primero)

ESOS ARGUMENTOS QUE APILASTE, CON TANTO FRÍO
SE DERRITEN COMO EL HIELO, CON UN CÁLIDO SOPLIDO
NO DETENEMOS EL RÍO, POR MIRARLO DESDE ARRIBA
DEJÁ QUE EL AGUA TE DIRIJA, HACIA UN MEJOR DESTINO.

En su aspecto formal, la pieza corre el riesgo de parecer un collage incoherente de “yeites” musicales, impuestos de forma arbitraria. Sin embargo, creo que en esto radica el aspecto más experimental de mi hip-hop, y es el desafío que me propongo resolver. Evidentemente no elegí el camino más seguro para componer, pero lo considero el más enriquecedor.

Para esta segunda entrega decidí tomar como objeto de análisis, la relación establecida entre la voz (Flow), la guitarra y el beat, en la sección que va del minuto 1:20 al 1:59.

Citando las propias palabras de Cone, “para explicar cómo un acontecimiento musical debe ser oído, hay que demostrar por qué ocurre: qué eventos previos son necesarios, hacia cuáles se dirigen más tarde”. Es decir, en este momento del análisis trataré de hacer una localización de la sección analizada.

La sección se introduce de forma contrastante, mediante un cambio textural y un cambio de tempo. Comienza con una pequeña introducción de 2 compases en la que se anticipa la textura del acompañamiento, antes de que entre la voz. Dicha textura se conforma por un sampler de guitarra eléctrica, bajo, drum kit, y una melodía que cumple la función de darle unidad formal en relación con los materiales precedentes de la canción.

¿Cómo se da esta relación formal?

Básicamente se da mediante un trabajo motivico-armónico que busca evocar un material previo. Se trata de una variación de la melodía presentada en el minuto 1:13.

♩=120 Melodía A

Musical notation for Melodía A, showing a sequence of notes in 4/4 time with a tempo of 120 bpm. The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4.

6 ♩=70 Variación de A

Musical notation for Variación de A, starting at measure 6. It features a sequence of notes in 4/4 time with a tempo of 70 bpm. The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The notes are marked with blue dots. The notation includes a fermata over the final note.

Como podemos observar, mientras que la melodía A marca el pulso en negras a 120bpm, la variación marca la subdivisión del pulso a 70bpm, es decir, simplemente vamos a escuchar una diferencia de velocidad. Mientras que el perfil y ámbito melódico son casi idénticos, y la tonalidad es la misma.

A su vez la unidad formal, se ve fortalecida por el uso de dos elementos ya presentes en la primer estrofa: el III grado armónico, y una célula rítmica típica del género Hip-hop (en especial del subgénero Trap) que se caracteriza por tener un pie trocaico.

Relación Flow- beat

El objetivo musical que me propuse para esta sección, fue lograr un contexto ideal para que el Flow tuviera la mayor fuerza posible, sin perder dinamismo y flexibilidad.

Comencé por crear un beat simple, que contuviera una identidad rítmica propia. Con el potente timbre propio de la guitarra distorsionada, generé un patrón de 4 tiempos que se mantiene durante toda la sección, como un loop entre rockero y rapero.

The image displays a musical score for a section titled "Relación Flow- beat". The score is written in 4/4 time and has a tempo of 70 BPM. It consists of three staves: FLOW, Bass + Guitar, and BEAT. The FLOW staff contains a melody with lyrics: "Siem pre di cien do lo - jus to y - ne ce sa rio -". The melody features a sixteenth-note run (marked with a '6' and an accent) and a triplet (marked with a '3' and an accent). The Bass + Guitar staff shows a simple bass line with a '1' marking under the first measure. The BEAT staff shows a drum pattern with a kick drum on the first and third beats, and a snare drum on the second and fourth beats. Two blue boxes highlight the first and third measures of the score, showing the alignment of the Flow, Bass + Guitar, and Beat parts.

Como se puede observar en el gráfico superior, lo que busqué fue construir un patrón basado en la continua alternancia de fase y desfase entre guitarra y el drum kit.

Ya obtenida la base rítmica buscada, procedí a escribir la rítmica de la letra. Teniendo en cuenta mi objetivo principal para esta sección, los elementos a utilizar fueron los siguientes: grupos irregulares y síncopas (para obtener flexibilidad) y coincidencias acentuales entre los instrumentos (para lograr contundencia).

The image shows a musical score for a hip-hop track. It consists of three staves. The top staff is the vocal line, with lyrics 'niu na - pa la bra - más' and 'niu na - pa la bra - me nos - la son'. The middle staff is the piano accompaniment, and the bottom staff is the drum pattern. A blue box highlights the first measure of the vocal line, and a blue oval highlights the first measure of the piano accompaniment.

Como se observa en el gráfico, también busco representar el significado semántico de la letra, por ejemplo luego de decir las frases: “siempre diciendo lo justo”, ó “ni una palabra más”, se da un silencio completo de la textura. Lo mismo ocurre con el sonido de agua que se escucha de fondo, ya que en el estribillo el agua jugará un papel principal a nivel poético, es decir, cada vez que el sonido de agua aparece, funciona como una anticipación sonora del contenido lírico del estribillo.

En conclusión, creo que el objetivo planteado para esta sección fue bastante logrado, conseguí la fuerza y flexibilidad rítmica que buscaba y además pude establecer gestos texturales que me permitieron darle una sonoridad muy orgánica y coherente a la sección.

En la siguiente entrega del hip-hop tengo planificado esclarecer mucho más las cuestiones referidas al aspecto formal y hacer un análisis detallado del aspecto melódico de la canción, ya que al incorporar el estribillo final cantado, será uno de los campos de mayor relevancia.