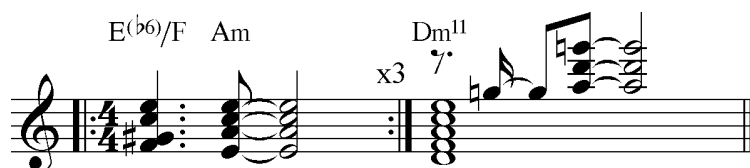

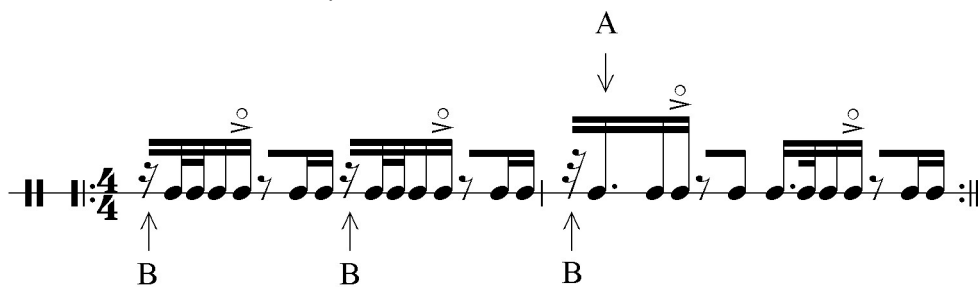
Primera presentación

Primeros pasos. Composición de una base sobre la cual escribir el rap

Lo primero que haré será esbozar el *beat*¹, enfocándome principalmente en lo rítmico y armónico. Como aún no sé cuál será la temática que trataré en la letra, veo primero la música que luego (espero) me sugiera alguna relación temática y conceptual. En primer lugar, ejecuto el VST de baterías que suelo usar, el cual contiene samples desde analógicos hasta electrónicos. Partiré de un sonido semejante al popular 808 de Roland, solo como punto de partida. No es aún una decisión estética. Compuse un patrón de 2 compases en negra 72, utilizando por el momento solo *kick*, *snare* y *hh*². Siguientemente armé una base de teclado electrónico con los acordes dispuestos a modo de plaqué con la siguiente progresión armónica: || : E(b6)/F - Am : | x3 - Dm11

Comienza a notarse ya una búsqueda rítmica aproximada al género Trap en la batería, principalmente por otorgar riqueza rítmica al hi hat, con valores irregulares. De todas formas, en el Trap este juego suele ser más con el recurso de la subdivisión a valores muy rápidos (seisillos o fusas), mientras que yo opté por un patrón más sincopado, especialmente en la fusa en posición métrica débil del 2do compás (A), o los silencios de los 1er y 3er tiempo c.1 y 1er tiempo c.2 anteceditos por dos semi-corcheas (B).

En cuanto a las alturas y lo armónico, el primer acorde denota cierta oscuridad por la presencia de la 9na menor en el bajo y la 6ta menor³. Una sonoridad que particularmente me gusta mucho considerándola un híbrido entre subdominante y dominante por lo que desde ya la temática del rap no tendrá matices alegres, al menos de forma predominante. Luego compuse dos líneas de

¹ En esta bitácora emplearé el término *beat* para hacer referencia a la base instrumental general, excluyendo las líneas vocales y de arreglos específicos.

² Es muy común en el lenguaje de la producción musical con medios digitales la utilización de estos términos para referir a *bombo*, *redoblante* y *hi-hat* debido a que los aparatos y sus softwares utilizan esta terminología, y no refieren tanto a un instrumento de percusión, sino más bien a un rol dentro del set de batería.

³ Sinceramente no estoy muy convenido de esto. Al tener una 5ta justa entre Fa y Do, el Fa me suena a fundamental. Entiendo la lógica por el sol# resolviendo en La, pero estaríamos hablando de un acorde de Mi mayor sin 5ta, y con la fundamental colocada en una voz poco favorable para percibirla como fundamental.

La grabo a modo de prueba (primera vez que me grabo un rap). Creo que tiene onda. Al menos está rítmicamente preciso. Grabo otra toma para tener un doblaje. Esto le da una sonoridad de mayor tamaño a la voz. Partiendo de algunas referencias, observé que la voz suele estar bastante al frente en la mezcla, con la batería en segundo lugar. Aún no hice grandes operaciones de mezcla, pero la idea es lograr esto último en la mezcla final.

Por último, en este primer adelanto decidí doblar el Bajo B con la voz, en dos 8vas diferentes, ambas con auto-tune. Quiero darle un buen uso a esta melodía (quizás la anime un poco más) incluso lograr ponerle letra. Me pareció importante darle un tono a esta voz distinto al de la rapeada. Más adelante analizaré las cuestiones de tono y declamación.

Segunda presentación

Un estribillo. Se vuelve un poco cancionero el hiphop

Veo la necesidad entonces de contar con una sección que se diferencie del beat central que ya tengo, por lo cual opto por componer un estribillo. Tradicionalmente un estribillo es una estructura que se repetirá siempre igual, tanto en melodía como en letra, y a la vez puede darle un carácter más singular a esta pieza. Moldearé un estribillo de relativa simpleza rítmica y fraseológica (comparado con los versos rapeados) a partir de la repetición de una fórmula melódica que no supere los dos compases. Improvisando con la voz y el teclado en la tonalidad de *La menor* (establecida en el beat ya trabajado) llegué a la siguiente melodía:

Consideré en primer lugar un comienzo anacrúsico a partir de que, de ser colocado el estribillo después del puente, el Bajo B cuenta con una nota en valor de redonda en su último compás, dejando un gran espacio sin nuevos elementos melódicos. Para llenar ese vacío es que recurro entonces a la anacrusa. Luego consideré también que la melodía sea diatónica para que sea lo más asimilable posible en la escucha, de hecho, son las notas de la escala pentatónica. Una sonoridad de mayor reposo debido a la ausencia de sensibles.

Respecto a su armonización, quiero aprovechar la finalización de la melodía en la tónica para cerrar el segmento justamente con el I grado, para que obtenga así un carácter formal más cerrado. De todas formas, casi como una contradicción, al ser esta melodía repetida (aún no sé cuántas veces, no cuento con su letra), desde el bajo propongo una forma un poco más circular y cadencial, con la presencia de un grado alterado (VI#) que desciende por semitonos hasta el V7 antecesor del I grado. A continuación, la melodía del estribillo con su armonización, procediendo del último acorde del puente para dar cuenta de la anacrusa antes mencionada.

Ahora toca la letra del estribillo. A partir de la melodía y siguiendo con la temática propuesta llegué a los siguientes versos:

*Ya de acá quiero rajar, te soy sincero.
'Ta difícil de encontrar lo que deseo.*

Por suerte no tuve que realizar grandes adaptaciones melódicas para que la letra encaje, salvo una nota Do que reemplaza el silencio de corchea que procede de la nota Mi (la más alta).

Estructurando el hip-hop

Quiero probar de comenzar el hip-hop con el estribillo. Esto no es una novedad ni mucho menos. Sucede que, al no tratarse de la parte central de esta pieza, como sí el rap, puedo permitirme desde la producción darle un tratamiento más introductorio, de interludio o de cierre, según corresponda al momento de su utilización en la pieza. Además, quiero que haya un marcado contraste entre esta sección y las secciones de rap, por lo cual daré rienda suelta a las distintas posibilidades que se me ocurran para la instrumentación del acompañamiento. Eso sí, una premisa. La voz va a tener auto-tune, a diferencia de las estrofas que no lo tendrán. Y en cuanto a su instrumentación, por el momento utilizo solo un órgano tipo Hammond, con paneo rotativo para darle mayor espacialidad. Es un punto de partida, aunque visualizo que esta sea precisamente su instrumentación al comienzo del tema. La razón principal de esta elección es, además del gusto y preferencia por este timbre, que dicho instrumento no tiene *decay* y el ataque es prácticamente instantáneo, lo cual da una sonoridad absolutamente estable al estribillo. Luego en sus otras apariciones tendrá mayores arreglos.

Con esta forma definida del estribillo, ya puedo tomar una decisión sobre cuál será la estructura de la pieza, decisión crucial (para mí o mi forma de componer/producir) ya que tendré una imagen acabada del tema y podré tomar decisiones de producción que DIFERENCIEN las secciones comunes entre sí (que no todas las estrofas en rap tengan un copy-paste del beat y el acompañamiento, por ejemplo). Repasando, cuento con 3 secciones: estribillo, estrofas en rap, puente para salir del rap. De todas formas, necesito aún más letra. Por lo menos dos estrofas más para mantener el equilibrio con las primeras dos.

Nuevamente me inserto en la escritura de la letra, continuando con la temática, y con disposiciones similares en cuanto a la rima respecto a las primeras estrofas. Algo que destaco es que el primer verso de esta nueva estrofa comienza cuando aún está finalizando el estribillo, como una anacrusa. De nuevo, rellenando el espacio que deja el final masculino del estribillo.

'ta di - fi - cil de en - con - trar lo que de - se o no e - xis - te un dí - a ni
 3
 ví - a pa - ra en - con - trar cuan - do rea - li - zar to - do(...)

Concluyendo la cuarta estrofa, fuera de mis planes, me surge una sección C. Nueva armonía, con centro tonal fluctuante y voz melódica, en lugar de rapeada. Digo que me “surge” porque comenzó como un accidente, atacando un nuevo el acorde de Mi con bajo en Fa, e intentando subir el tono de altura indeterminada propio del rap, deviniendo en una melodía cuya composición continué luego ya en forma más consciente. Explicando un poco las decisiones armónicas, propongo movimientos de fundamental principalmente por semi-tono. Comenzado por el E(b6)/F, descendiendo a través de un Em7 hasta un Eb7, que funciona como V7 del sustituto tritonal del V7 de Sol mayor (Ab7), que a primera intención era el reposo armónico, el cual abandono rápidamente para llegar a un Do con séptima mayor (siguiendo con el ritmo armónico en 3-3-2 con el que comienza la sección). Siguiendo con el descenso por semitono llego a un B7 que funciona como V7 del V7 de La menor, la tonalidad del tema. La letra nuevamente se basa en la rima, aunque sobre el final me desprendo de esta estructura. (Transcripción en la página siguiente)

Finalmente le puse letra al puente, lo cual me llevó a modificar un pequeño segmento del Bajo B. Quedó de la siguiente manera.

No hay be - bi - da que a - rreg - le u - na ro - ta he - ri - da pre - fie - ro mi
 ma - ri - hua - na y fu - mar

Con esta nueva sección, dispongo entonces la estructura de la siguiente manera:

- Estrillo - Estrofa Rap – Estrofa Rap - Puente salida
- Estrillo - Estrofa Rap – Estrofa Rap
- Estrofa melódica (C) - Puente salida – Puente salida - Estrillo

Teniendo ahora letra y estructura definidas, procedo a grabar algunas tomas de voz. El propósito de estas tomas es tener la posibilidad de la escucha del tema completo, para luego sí comenzar con los arreglos y la producción del mismo. No serán tomas definitivas. De hecho, estaré sentado, con la ventana abierta, el micrófono en la mano y sin usar ningún filtro tipo anti-pop. Cuando hablo de arreglos y producción me refiero a lo que es elección de timbres, generación de

transiciones más apropiadas entre secciones, complementos melódicos y percusivos, coros y cualquier sonido con el que pueda enriquecer el sentido musical y lírico. Para este momento me interesa principalmente lo rítmico y en segundo lugar el *flow*⁵. Me ha sido un desafío ubicar de la forma más apropiada posible las sílabas. Que haya suficientes respiraciones, y a la vez generar versos de diferente longitud separados por las rimas son mis principales objetivos respecto al fraseo rítmico de la letra. Más adelante (temiendo aún posibles cambios) haré un análisis explicativo de la organización rítmica de las secciones en rap. En cuanto al *flow* y el tono de la voz aún queda trabajo por hacer, aunque ya hay algunas decisiones concretas, como la voz rasposa en el puente que básicamente imita el timbre del bajo electrónico utilizado.

Sección C

Co-mo sa-no y me e jer ci___ to___ sal-go al sol co-mo lo di-jo Fi___ to. Al ri - to

E^(b6)/*F* *E**m*⁹ *E**b*⁷ *A**b*⁷ *G**maj*⁷ *C**maj*⁷

La m:V9b v Sol M:vi V7 de sustituto de V7 sust. de V7 I IV

de la ma - ña___ na___ lo a - rruino que-rien-do ser sin ser sin ser

*B*⁷ *E*^(sus4) *E*⁷ *A**m*⁷

V7 de vi V7 de ii i

La m:V7 de V7 V7

⁵ Anteriormente utilicé el término *declamación*, pero *flow* me parece mucho más apropiado para este lenguaje musical. Hace referencia al modo de interpretar la letra considerando la entonación de alturas relativas, la tímbrica acudida, y otros elementos de técnica vocal que enriquecen la articulación en el rap.

Debo mencionar que en este momento decido subir el tempo de 72 a 74, aprovechando que aún todo lo que hay grabado es en formato MIDI, y no hay clips de audio que puedan arruinarse o quedar fuera de pulso. Sucede que, intentando realizar estas tomas de prueba, percibí el beat un poco lento y pesado. Solo un poco, pero lo suficiente como para no sentirme cómodo tanto escuchando como grabando. También hago mención de que, por un error de software, perdí las tomas de voz hechas anteriormente para la primera entrega de este trabajo.

Producción y arreglos

Bueno, ya está. Tengo la pieza ordenada y estructurada con una muestra suficiente de línea vocal para comenzar con los arreglos y producción ya más finos. En primer lugar, comienzo a definir la tímbrica de la batería. Cambié el 808 por otro tipo de caja de ritmos, la LinnDrum, muy popular en los '80. La elegí principalmente por el tono seco y grave de su *snare* y también del hi-hat, sumándole también algo de saturación al kit en general para complementar mejor con la tímbrica del bajo que tengo seleccionada ya desde un principio. Trabajé bastante también el sonido del teclado. Lo complejicé sumándole osciladores combinando ondas sinusoidales y diente de sierra, en diferentes 8vas cada uno y levemente desafinados. Esto, junto al agregado de delay me da un sonido mucho más abierto. Además, tuve el cuidado de ocupar frecuencias medias y medias-altas, evitando las bajas para que no haya conflicto con el bombo de la batería y el bajo, que ya ocupan bastante lugar en esa área de frecuencias. De todas formas, no lo quiero muy adelante en la mezcla. Lo quiero como un soporte armónico, y no como una figura.

Ya con las tímbricas principales establecidas hago una nueva escucha completa. Estoy muy conforme con la sonoridad general lograda, pero veo carencias en la linealidad, principalmente en las transiciones, que de hecho son nulas. Hay pura yuxtaposición, deviniendo en un resultado como apurado. Suena una música que quiere terminar de inmediato, y ninguna sección logra sostenerse. Sé que lo que necesito es diferenciar las secciones comunes, esto es, que no todos los estribillos estén igual de arreglados, lo mismo con las estrofas rapeadas. Experimentaré no sólo agregando más capas de instrumentos secundarios, sino también con el silencio eliminando o filtrando momentáneamente alguna/s pista/s.

Presentación Final

Para continuar con los arreglos ya a nivel de detalle, opto por hacerlo de manera lineal (en lo posible), es decir, desde el comienzo de la pieza iré abordando cada sección y atendiendo sus necesidades de producción tanto internas como de transición a la sección siguiente.

Si bien en un principio pensé en comenzar la canción con el estribillo directamente dado su carácter de presentación en la letra y su forma melódica, veo una necesidad de mayor contextualización y juego de producción. Pienso en insertar un *sample* de ambiente de fiesta, donde se escuchen muchas voces hablando sin distinguir ninguna conversación, aludiendo al contenido del texto, principalmente el de la segunda estrofa. Para esto descargué de YouTube un clip de audio con estas características, al cual le sumaré una popular canción de cumbia electrónica (género que aborrezco considerablemente). Si bien esto es lo primero que quiero hacer, lo mejor será esperar a tener la mezcla final y sumar estos clips de audio al máster, haciendo el trabajo de sincronización y montaje mucho más sencillo.

Ya en el estribillo del comienzo, como dije al principio, la instrumentación será solamente con el órgano. Donde sí realicé un mayor trabajo es en la transición a la estrofa, donde el espacio sin letra es de medio compás. Para ello, por un lado, apliqué de forma progresiva y automatizada un *trémolo* en el último compás del órgano, y un *fade in* del teclado que hace la base armónica de las estrofas. Mediante el paneo acomodo estos dos sonidos en el espacio estéreo para que sus efectos sean aún más audibles. Sumé también un *fill* de batería, el cual, si bien es bastante cliché, funciona para que la entrada de este instrumento no sea tan sorpresiva. Para que tenga mayor peculiaridad apliqué un filtro en su ecualización (solo durante el *fill*).

La primera estrofa camina sin mayores dificultades. Coordiné una pausa entre batería y bajo en el último acento de la letra: “*es como vivir sin existIR*”. Ahora articula con mayor efectividad. La segunda estrofa puede destacarse por sumar un nuevo elemento, y aquí es donde finalmente (porque lo venía pensando hacía rato) sumo una guitarra eléctrica con un pequeño arreglo basado en una RETROGRADACIÓN DEL BAJO B adaptando la armonía.

E^{(b6)/F} Am E^{(b6)/F} Am E^{(b6)/F} Am Dm¹¹

Bueno, como ya tenía la guitarra conectada decidí soltar la linealidad que dije en un principio y seguí metiendo algunas tomas de este instrumento. Lo que siguió fue entonces un doblaje del Bajo B con las cuerdas graves. Debo decir que a esta altura del análisis se hace evidente la importancia de esta melodía que comenzó como un bajo y terminó teniendo múltiples doblajes (guitarra y 2 voces, por ahora) e incluso letra. La verdad que más que una melodía la veo como un *riff*. Yo AMO los riff's. Tengo una formación muy rockera. Veo en estas estructuras una autonomía⁶ considerable que es a la vez ponderada por los doblajes. Siguiendo con esta consigna de doblaje de bajos con guitarra, realizo lo mismo en el 2do estribillo aprovechando que, si bien la progresión armónica realizada por el órgano tiene movimiento en la voz de bajo, su rango de frecuencias no ocupa la zona media baja en la que se encontraría esta guitarra. Aclaro acá que hago tomas LIMPIAS de guitarra, es decir, sin ninguna distorsión, efecto o modulación. Sumaré estos recursos posteriormente una vez grabadas todas las guitarras.

Soltando la guitarra un rato intento reforzar y dar mayor identidad a las distintas secciones. Pienso desde la batería ahora. Como baterista yo pienso en la permanente tensión que hay entre la fidelidad al beat y evitar la monotonía. Esto lo resuelvo atendiendo a elementos más superficiales, como la línea vocal o algún arreglo (transición de 1ra a 2da estrofa apuntada párrafos atrás es un ejemplo), o acudiendo a algo que está por fuera de la reproducción del patrón de la batería, como el uso de *delay*. Esto me fue útil para destacar un poco el Puente donde, si bien cambia el bajo agógica y tímbricamente, la base armónica es la misma, por lo cual no me parecía una buena idea algún cambio tan evidente en la batería, como sumar golpes o cambiar el patrón del hi-hat. El *delay* está configurado en estéreo, en negras a la izq y corcheas a la derecha. Con esto le percusión ocupa

⁶ Con autonomía quiero decir que hace al carácter total de la sección. Si bien en esta ocasión cuenta con un acompañamiento armónico, esto no suele ser necesario.

mucho más espacio. Le incluí también un sintetizador del tipo *hard lead*, aprovechando su naturaleza de articulación rápida para usarlo como parte de la base rítmica, paneado de forma opuesta con el hi-hat para equilibrar.

A continuación, para el nuevo estribillo, la batería se reduce a un *shaker* en semicorcheas que, al mantener el *delay* en la pista, suenan fusas repartidas en el espacio estéreo. Se mantiene la idea de diferenciar el estribillo. No tiene bajo, y por ende decido que no haya kick ni snare en la batería. No es que esto sea una regla. Intenté introducir un patrón que los incluya, pero realmente no funcionaba. Probé eq filtrada para que cambie su timbre, pero tampoco hubo caso. De todas formas, creo que así funciona muy bien, da una pausa necesaria. Y como pausa, no es un reposo, sino una suspensión que permite retomar el beat sin que apesté a yuxtaposición.

Y hablando volver al beat del rap, me encanta la transición lograda debo decir. El texto manda, y en un rap creo de debe ser así. Se debe notar que es la figura y el resto es subordinado. La entrada del rap silencia el órgano y frena la batería (aunque esta deja una cola de delay) en el 4to tiempo. Pero lo mejor es que el beat no retoma en el 1er tiempo, el *downbeat*, sino en el 2do (aunque hay un bombito muy grave en el 1er tiempo). Estas operaciones le dan aún más liderazgo al rap, que en su organización métrica tiene un silencio donde se esperaría que el rap ya continúe.

Teclado sintetizado

Organó

Bajo

Batería

no e-xis-te un dí-a ni ví-a pa-ra en-con-trar cuan-do rea-li-zar to-do(...)

De forma similar aplico pequeñas pero notorias operaciones en las 3ra y 4ta estrofa, como la eliminación del bajo y reducción de batería a unos pocos bombos y hi-hats, acompañado de un cambio de tímbrica en el teclado sintetizado (sólo lo subí una 8va y cambié unos pocos parámetros de su envolvente). Este cambio en el beat sí lo considero de mayor tensión que el del estribillo, debido a la interrupción de una regularidad establecida durante ya en 3 estrofas. En una música en la que la batería va tirando hacia adelante todo el tiempo, quitarla tensiona. Hace esperar una resolución, un retorno a la regularidad. Por eso creo también que la sección C funciona prolongando esa tensión, añadiendo aún mayor novedad, irregularidad en la estructura. Destaco esto aún más con cambios rotundos en el beat, que parece haber recibido un injerto proveniente de otro mundo musical, exageradamente vintage jazzero, y CON UN TEMPO MÁS LENTO, 68 bpm. Lo abordé de lo más cliché: piano acústico, contrabajo y batería con escobillas, todo sobre-paneado, con filtro pasa

medios y con *noise* tipo vinilo. El retorno al beat con el puente termina por resolver estos cambios. Lo repito dos veces más que nada por contar con un poco más de letra, y ese espacio enorme que queda en la línea vocal entre cada repetición lo relleno con un jueguito de auto-tune.

El final es con todo. El canal *master* de la sesión está a full. El estribillo se hace dos veces, la segunda vez ahora sí con batería y bajo mucho más presentes, y cerrando el tema con un jueguito con el *decay* de la reverb aplicada a la batería y la guitarra a modo de *fade out*.

Me queda entonces definir las voces. Con las tomas de prueba fui probando ya algunas cuestiones de producción con el auto-tune principalmente. En definitiva, este se usa para los estribillos, los puentes y algunas pequeñas intervenciones en las estrofas rapeadas. Otra decisión que considero importante para la voz para obtener tratamientos diferenciados en cada sección, es si esta va a estar doblada o no. Luego de algunas pruebas determino que el estribillo funciona con una sola pista, pero en estéreo. En las estrofas, el rap doblado en dos voces en pistas mono me permite panear una de cada lado. Me ha sido un gran esfuerzo lograr tomas lo más similares entre sí (considerando que no son alturas determinadas y el ritmo debe ser muy preciso) para que no suene a dos voces sino justamente a una sola hecha por dos tomas.

En el caso del puente, el doblaje se hace a la 8va. La más grave exagera un timbre rasposo un tanto imitando la tímbrica del bajo, mientras que la aguda ayuda a que se escuche un poco mejor la letra y da algo de brillo.

Algunas conclusiones

Habiendo finalizado la producción y una modesta mezcla estoy en condiciones de dar por terminado este trabajo. Fue una experiencia llena de incógnitas a resolver sobre la marcha, principalmente por abordar un estilo en el que no tengo experiencia. Creo que hay un buen equilibrio entre estos nuevos elementos como el rap y el auto-tune y la manera en la que yo compongo y arreglo mis composiciones. Buscando movimientos dinámicos que articulen y diferencien las secciones, y junto con la elaboración de estructuras melódicas de configuración fraseológica simple, logré una pieza pegajosa y de fácil escucha (creo yo, además de que se la mostré a colegas y así opinaron).

No me satisface la mezcla. Quizás es porque no cuento con monitores planos de calidad, además de un gran desconocimiento en la materia. Quizás más adelante recurra a un tercero para ese trabajo.