

PRODUCCIÓN MUSICAL A PARTIR DE SONIDOS AMBIENTE DE TRES SITIOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

MUSICAL PRODUCTION FROM AMBIENT SOUNDS OF THREE EMBLEMATIC SITES IN THE IBAGUÉ CITY

Carlos Alberto Jurado Castro

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5564-8961>

carlos.jurado@unad.edu.co

Luis Alberto Ramírez Montano

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4953-2177>

luis.ramirez@unad.edu.co

RESUMEN

Este trabajo discográfico es el resultado de un ejercicio de investigación creación realizado a partir de la grabación de los sonidos ambientes de tres lugares emblemáticos de la ciudad de Ibagué, y que sirvieron para realizar las composiciones y posteriormente el trabajo de producción musical de cada una de las piezas.

Los tres sitios escogidos fueron la Carrera tercera (calle peatonal y comercial de la ciudad), la institución educativa Amina Melendro de Pulecio (Conservatorio de Ibagué) y el cañón del Combeima. La captura de los sonidos ambientes generados en estos tres sitios, fueron los insumos primarios para realizar un trabajo de creación y producción; teniendo en cuenta que los sitios son contrastantes entre si, se llevaron a cabo diferentes técnicas de grabación, así como el uso de diferentes herramientas tecnológicas para el proceso de postproducción todo con el fin de mantener el concepto descriptivo de las obras. El trabajo discográfico (Extended Play) Entornos uno, esta conformado por los siguientes cinco tracks: Conservatorio de Ibagué: 01 Intro, 02 Juego; Cañón del Combeima: 03 Inmensidad, 04 Sueño y Carrera 3ra: 05 Cambiante Este EP mezcla entre si los sonidos acústicos de instrumentos típicos de la región andina colombiana, los sonidos am-

bientes de los lugares, instrumentos sinfónicos y los sonidos programados.

Palabras claves. Investigación- creación; producción musical; sonidos ambientes; fusión; Ibagué; descripción sonoro-musical.

ABSTRACT

This record work is the result of a creative research exercise based on the recording of ambient sounds of three different locations in the city of Ibagué, these were used to create the musical composition and music production work of each one of the pieces.

The three locations were "Avenue 3" (shopping street In Downtown), Educational Institution Amina Melendro de Pulecio (Ibagué's Conservatory), and Combeima's canyon. The recording of the background sounds in these places were the main ingredients to execute a creative and production work, taking into account that the places contradict and are opposite of each other. Different recording techniques were used, just like the use of different technological tools and instruments for the post-production phase, all of these with the purpose of maintaining its original descriptive process of each musical piece.

The record work (Extended play) Entornos uno, is made out of the following tracks: Ibagué's Conservatory: 01 IntrO, 02 Juego; Combeima's canyon: 03 Inmensidad, 04 Sueño and Avenue 3: 05 Cambiente. This EP mixes the acoustic sounds of the typical instruments of the Andina region of Colombia, the background sounds of the places, classical instruments and the programmed sounds.

Keywords: Investigation – creation; musical production; ambient sounds; fusion; Ibagué; sound-musical description.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA INNOVADORA

Teniendo en cuenta que la realización del trabajo discográfico realizado abarcó toda una serie de procesos de producción musical los cuales llegan a ser extensos y minuciosos, se los tres aspectos representativos y característicos del trabajo discográfico son:

A. Proceso compositivo de las piezas tomando como insumo los sonidos ambientes de los lugares:

El ejercicio compositivo de cada una de las piezas sonoras esta basado en la grabación realizada a los sonidos ambiente de los lugares escogidos, luego de realizar el proceso de edición de las capturas, se

planeó sobre el tipo de sonoridad final a la cual se pretendía llegar con cada una de las piezas, es así que podemos observar el siguiente cuadro en donde se detallan algunos aspectos que se tuvieron en cuenta para dar inicio al proceso creativo. De esta manera se puede observar como de acuerdo con cada sonido ambiente obtenido y a la cualidad sonora y percepción de los compositores, se tomaron decisiones en el formato, tímbrica y elementos musicales a utilizar para el proceso compositivo.

Cabe resaltar que se contó con la participación del compositor Luis Alberto Ramírez para la composición de la pieza Inmensidad basada en los sonidos ambiente del cañón del Combeima.

Ambiente sonoro	Cualidad sonora	Percepción	Instrumentos	Formato	Lenguaje	Descripción
Cañón del Combeima (Luis Alberto Ramírez)	Naturaleza	Tranquilidad Frescura	Viento: Clarinete, flauta, saxo alto Percusión: semillas, esterilla, palo de agua, shaker. Cuerdas pulsadas: Instrumento de la música folclórica andina Colombianas Guitarra nylon.	Trio de vientos, guitarra acústica, percusión menor y programación	Imitación de cantos de aves, sonido de agua fluyendo, aleatoriedad	Mostrar la aleatoriedad desde la composición, interpretación, y producción. (fragmentos melódicos)
Institución educativa Amina Melendro de Pulecio Conservatorio de Ibagué (Carlos Jurado)	Música	Arte, Cultura, unión	Cuerdas frotadas: Violín, viola, Chelo, Contrabajo Percusión: membranas Cuerdas pulsadas: Instrumento de la música folclórica andina Colombianas	Cuarteto de cuerdas, instrumento de cuerdas pulsada, percusión y programación.	Melódico, armonía clara	Grabación en bloque, muy musical , composición con elementos folclóricos. Desarrollo melódico y armónico.
Calle peatonal carrera 3ra centro (Carlos Jurado)	Urbano	Caos, Bullicio	Voz (melodía y lírica) Loops, programación Percusión: membranas Cuerdas pulsadas: Instrumento de la música folclórica andina Colombianas	Voces (melodía y lírica) Instrumento de cuerdas pulsada, percusión y programación	Hip hop, urbano,	Modelo de producción musical a partir de una pista creada muy relacionado al genero hiphop, Laboratorio

Fuente propia 2021. Proceso de producción

B. Los diferentes procesos de producción desarrollados:

Así como en la composición se buscó el desarrollo descriptivo por medio de elementos tanto musicales como extramusicales; en el proceso de producción musical también se busco aportar a cada obra el carácter descriptivo sonoro musical, por medio de las diferentes técnicas conocidas para grabar los instrumentos, es así que algunos instrumentos fueron grabados en bloque utilizando técnicas de microfoneo en estéreo para dar la sensación de percibir el ensayo de una agrupación musical de cámara en un salón de clases como es el caso de la pieza musical "Juego", basada en los sonidos ambientes de la institución educativa Amina Melendro de Pulecio (Conservatorio de Ibagué).

C. Fusión de tímbricas y sonidos ambientes:

Como resultado del trabajo metódico en cada proceso, se puede apreciar la mezcla de los ambientes sonoros de cada sitio con las diferentes tímbricas de los instrumentos y elementos musicales de cada tema. En el trabajo discográfico se puede percibir cada tema como independiente gracias al contraste sonoro que hay entre cada uno de ellos, pero así mismo, se perciben elementos unificadores entre sí como son los instrumentos típicos de la música andina colombiana y la creación a partir de los sonidos ambiente de cada entorno.

A continuación, se presentan las fases del proyecto:

FASES

- ▶ **Fase 1: Captura de sonidos ambiente**
- ▶ **Fase 2: Preproducción de las piezas sonoras**
- ▶ **Fase 3: Producción musical (grabación, edición, mezcla y masterización)**
- ▶ **Fase 4: Trabajo discográfico EP Entornos uno**
- ▶ **Fase 5: Socialización en medios digitales**

Elaboración propia. Fases

Entornos Uno, es una experiencia que obtiene como resultado una obra artística, con un alto carácter disciplinar musical, cuyo proceso de concepción, composición y producción, obedece no solo a las necesidades y posibilidades creativas de los profesionales de la música en la actualidad, sino también a los pilares fundamentales desde los cuales se construyó el programa de música al interior de la UNAD. La exposición de este proceso creativo, desde su fundamentación estética, hasta su consolidación en un material tangible, evidencia de igual manera que la práctica artística de la música y el proceso creativo puede desarrollarse desde una perspectiva investigativa y académica.

El proyecto parte de establecer una relación directa con un entorno determinado, en los procesos de formación musical una de las problemáticas evidentes es la negación de los ecosistemas sonoros de los estudiantes, no solo por la obligatoriedad en su traslado a centros de formación de carácter urbano, sino también, por que el uso de los códigos y lenguajes académicos se le presentan descontextualizados. El resultado sonoro de esta práctica permite establecer diálogos entre el saber disciplinar universalmente validado, pero en relación directa con un ecosistema cercano, resignificándolo y haciéndolo pertinente para su desarrollo como compositor y productor; su resultado hace parte de las improntas de la UNAD, en donde la relación con la Región es vital para la construcción de un País, en este caso un País sonoro.

Desde el punto de vista disciplinar, Entornos Uno, evidencia el desarrollo práctico y sistemático de un proceso creativo, en donde elementos característicos de la Universidad son evidentes, tales como la asincronía, la virtualidad, el uso de herramientas tecnológicas y tecnologías de la Comunicación, las cuales permitieron desarrollar de manera tangible un producto con altos estándares disciplinares.

En términos pedagógicos, se evidencia la toma de decisiones prácticas, así como el uso de herramientas tanto teóricas como de producción, con las cuales se puede replicar experiencias similares.

- El ejercicio compositivo de cada una de las piezas sonoras está basado en la grabación realizada a los sonidos ambiente de los lugares escogidos.
- En el proceso de producción musical también se busco aportar a cada obra el carácter descriptivo sonoro musical.
- Se presentaron dificultades al momento de la grabación de los músicos debido a la situación de la pandemia, esto llevo a que obras como Inmensidad se grabara por capas a pesar de la dificultad métrica que la obra presenta.
- Se puede apreciar la mezcla de los ambientes sonoros de cada sitio con las diferentes tímbricas de los instrumentos y elementos musicales de cada tema.

BIBLIOGRAFÍA

Barlett, Bruce. (1995). *Técnicas de micrófonos en Estéreo* (páginas 18-34, 122-129, 141-147, 158-164). IORTV. Recuperado de <https://drive.google.com/drive/folders/1QBHwBnoXYJG7bxPN9QOd7S-KVOHIAJc>

López Cano R. (2010). *Musicología manual de usuario*. Texto didáctico. www.lopezcano.net (Consultado 28/05/2019)

López Cano, R. & San Cristóbal, U. (2014). *Investigación artística en música: problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos*. Barcelona: Fonca-Esmuc.

Martínez, S. y Giraldo, D. (2013). Librería de ambientes y efectos sonoros de la ciudad de Medellín. USB. Medellín. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10819/1399>