

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Música

Producción Musical y Sonido

Tales of Tails and Tricky Trails

Gala Khalifé Andrade

Teresa Brauer, M.A., Directora del Trabajo de Titulación

Trabajo de Titulación presentado como requisito para la obtención del Título de
Licenciado en Producción Musical y Sonido

Quito, Julio 2015

Universidad San Francisco de Quito

Colegio de Música

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO TITULACION

Producción Musical y Sonido

Gala Khalifé Andrade

Teresa Brauer, M.A.

Directora Trabajo de Titulación

Gabriel Montufar, M.A.

Miembro del Comité Trabajo de Titulación

Jorge Balladares, M.M.

Miembro del Comité Trabajo de Titulación

Gabriel Ferreyra, M.A.

Miembro del Comité Trabajo de Titulación

Esteban Molina, MA.

Decano del Colegio de Música

Quito, Julio 2015

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Gala Khalifé Andrade

C. I.: 1712080785

Fecha: Quito, Julio 2015

Documento de aprobación - Trabajo de titulación**Colegio de Música Contemporánea****Universidad San Francisco de Quito**

Gala Khalifé

Quito, 1 de Marzo, 2015

00105996

237 – 0157 / 098 534 3653

gala_khalife@hotmail.com**Propuesta de concepto**

El concepto del proyecto es hacer dos temas teatrales. Esto quiere decir hacer dos temas con uso de *foleys* y *samples* poder ilustrar una escena. Busca crear una visualización con el uso de todos estos elementos y convertir cada canción en una película auditiva. Cada tema cuenta una historia desde el punto de vista de un personaje, en primera persona, entonces es importante poder transmitir con la música lo que está ocurriendo, lo que el personaje está contando. Como referencia está en primer lugar el disco de *Sgt. Pepper's Lonely Hearts* de The Beatles que hacen mucho uso de efectos y tiene un concepto de obra teatral es decir, empieza con el telón que se abre, la gente aplaude y se termina con la última canción con el telón cerrándose y la gente aplaudiendo también y durante todo el disco hace uso de *foleys* para representar la letra y el mensaje. También como referencia la canción “*This is Halloween*” de la película “*Nightmare Before Christmas*” de Tim Burton, que es muy fiel al mensaje de la canción y hace uso de muchos efectos para representar la letra. El objetivo es crear dos

canciones para adultos como son las canciones de niños que cuentan historias y ayudan con efectos auditivos a que puedan visualizar lo que ocurre

Propuesta de equipo de trabajo y proceso musical

- Compositor: Gala Khalifé
- Arreglista: Gala Khalifé

Propuesta de repertorio

1. Psycho (Gala Khalifé, pop, 4:00)
2. Winter's Tail (Gala Khalifé, pop/balada, 4:20)

Propuesta de arreglos e instrumentación

Los arreglos son fieles al concepto, es decir el uso de los ritmos, armonías y melodías van de acuerdo con el mensaje de la canción. También se hará mucho uso de *foleys* y efectos como risas, aplausos y demás que soporten la idea de visualización.

- Batería: Carlos Pabón
- Percusión: Carlos Pabón
- Contrabajo: Jorge Luis Recabarren
- Acordeón: Daniel Pacheco
- Piano: Daniel Pacheco
- Cuerdas: secuencia
- Clarinete Soprano: Andrés Hernández
- Trompeta: secuencia
- Voz: Gala Khalifé

Propuesta de equipo técnico

- Ingeniero de grabación: Gala Khalifé
- Asistente de grabación 1: Ricardo Morejón
- Asistente de grabación 2: Camilo Giraldo
- Asistente de grabación 3: Álvaro Jácome
- Ingeniero de mezcla: Gala Khalifé

Propuesta de rider técnico

- Batería (2 *toms*, 1 *floor tom*, 1 bombo, 1 *snare*, 1 *ride*, 2 *crash*, 1 *hi-hat*).
- Cajas directas Radial J48. (3)
- Micrófono Neumann U87 (1)
- Micrófono Shure SM7B. (1)
- Micrófonos AKG 414 (2)
- Micrófonos Neumann 184 (2)
- Micrófono Electro Voice RE20 (1)
- Micrófono Shure 57 (4)
- Micrófono Sennheiser 421 (3)
- Micrófono AKG D112 (1)
- Micrófono Shure Beta 52 (1)
- Paneles aislantes de sonido (7)
- Piano acústico
- Ocho stands porta-partituras

Propuesta de distribución de horas de estudio

Basics 1: batería, contrabajo, piano (5 horas)

Overs 1: clarinete, acordeón (5 horas)

Basics 2: piano (3 horas)

Overs 2: secuencias, efectos (3 horas)

Overs 3: voz, coros (4 horas)

Mezcla: 7 horas

Masterización: 3 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento: El proyecto no tiene un *target* específico porque no es un proyecto enfocado en vender sino en experimentar. Va dirigido a adultos de 20 años en adelante porque las letras no son aptas para menores y también hace referencias a obras de Edgar Allen Poe - “Corazón Delator” y García Márquez – “El Rastro de su Sangre en la Nieve”, entonces cierto tipo de entendimiento literario es necesario. Se podría hacer un lanzamiento más exclusivo con personas específicas, como músicos, autores, compositores y demás que pudieran apreciar el significado de las canciones.

Plan de promoción: El plan de promoción se puede hacer en redes sociales, televisión y revistas siempre y cuando haya espacio suficiente para poder explicar claramente el concepto, es decir, explicar que no son canciones hechas para sonar en la radio y subir puestos en los *charts*. Por otro lado las canciones se prestan mucho a tener un soporte visual de manera que el uso de videos (ya sean de *lyrics* o no) es necesario por lo cual Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook son redes sociales claves

en el plan de promoción. También para incentivar esto, se pondría una clausula junto con las canciones en las que explique que son libres de ser usadas con el uso de representación visual del contenido y por esta razón son gratis para bajarse en Soundcloud.com.

Propuesta de diseño

Por la parte de diseño, la imagen principal será un *collage* de muchas imágenes, esto también será representativo de las canciones y también tomando como referencia la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts. Sin embargo no llevará nombre ni ningún tipo de crédito con el propósito de no clasificar al disco bajo un término ni tampoco asociarlo con una cantante ya que es un proyecto totalmente nuevo y experimental que no representa el género del artista, ni viceversa. La imagen principal que será la que acompañe al soporte físico de audio no será la única imagen del disco pero sí con la cual se lo promocionará pues reunirá todos los elementos que contiene el disco en una imagen caótica. Por otro lado habrá dos otras imágenes representativas por cada canción: una con los rostros de diferentes asesinos seriales caricaturizados y en un estilo pop de los años 60 – como referencia Andy Warhol, para la primera canción “Psycho”. La segunda foto será un dibujo como el de un niño, muy inocente, de un hombre en la nieve, para la canción “Winter's Tail” e incluirá el poema con los diseños visuales del que nace la canción:

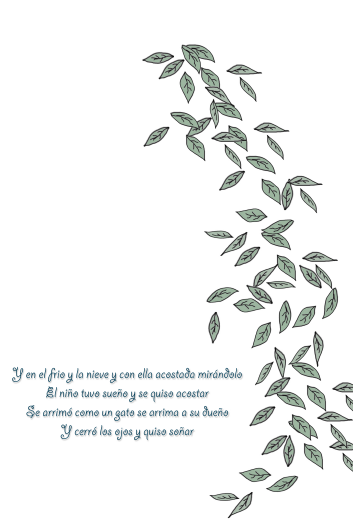
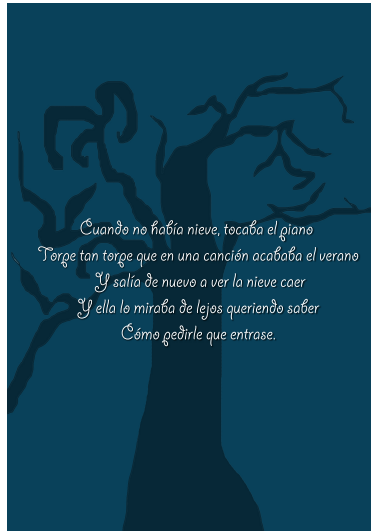
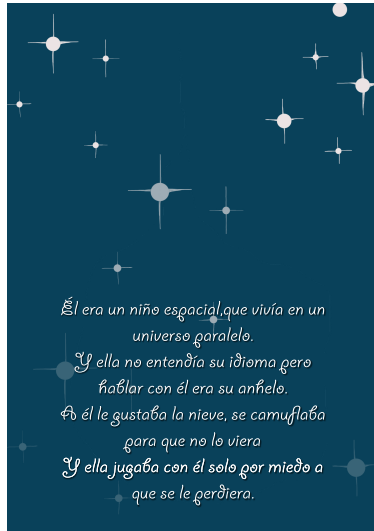

Figura 1: Diseño Winter's Tail

Firmas del comité de aprobación

Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

Jorge Luis Mora, profesor-departamento de ejecución instrumental. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

Gabriel Montufar, profesor-producción musical sonido. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

Hazel Burns, profesor-producción musical y sonido. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

Gabriel Ferreyra, profesor-producción musical y sonido. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

Documento de descripción del proceso de producción

Tema: Psycho

Compositor: Gala Khalifé

Arreglista: Gala Khalifé

Instrumentistas:

- **Batería:** Carlos Pabón
- **Contrabajo:** Jorge Luis Recabarren
- **Piano:** Daniel Pacheco
- **Acordeón:** Daniel Pacheco
- **Voz:** Gala Khalifé

Cd Track No 1

Diagrama de grabación

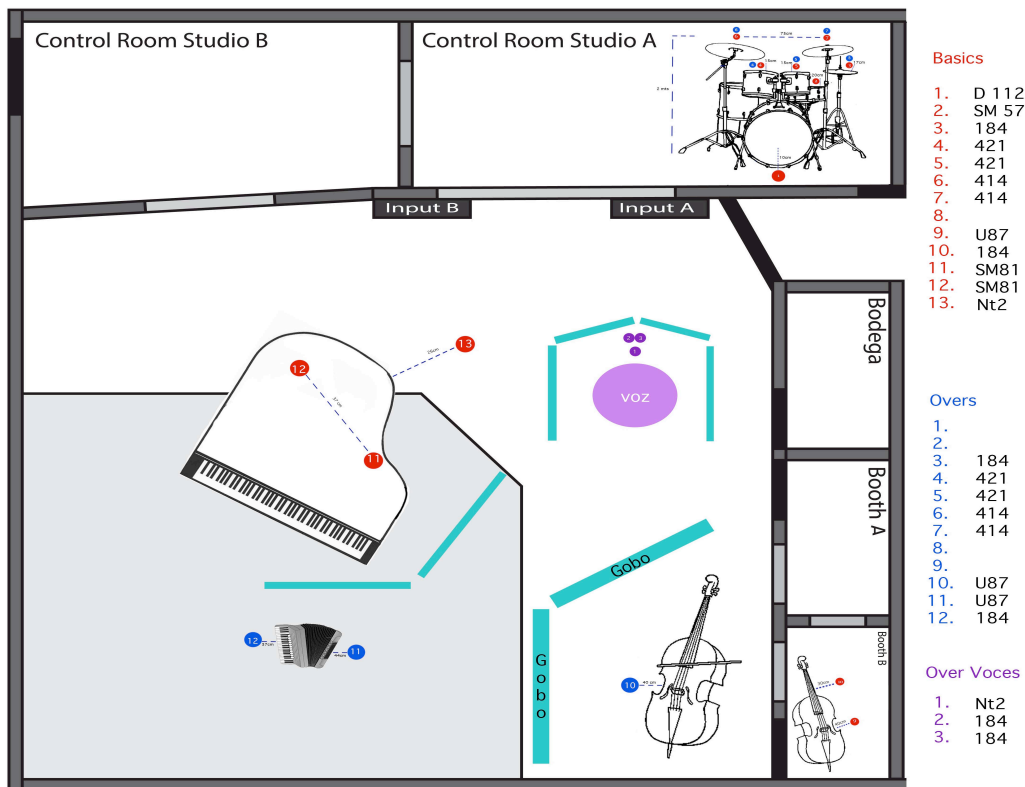

Figura 2. Diagrama de grabación

Fecha de grabación: 14 de Junio del 2015

Tipo de grabación: Grabación de estudio

Asistentes de grabación: Ricardo Morejón, Álvaro Jácome

Instrumentos: Batería, contrabajo, piano, acordeón, voz

Ubicación: Live Room, Estudio A

Monitoreo: Furman HR-6

Mezcla: "In the box"

Procesamiento: API 212 L, API 624 L, AVID HD I-O

Ruteo de señal:

Instrumento	Micrófono	Posición	Preamp	A/D D/A	Sample/ Bit Rate	DAW	Nivel	Pan
Bombo	AKG D112	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-2	C
Caja	Shure 57	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-4	C
Hi Hat	Neumann 184	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-2	C
Tom 1	Senheiser 421	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-1	20L
Tom 2	Senheiser 421	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-2	20R
Overhead Left	AKG 414	A – B	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	1	100 L
Overhead Right	AKG 414	A – B	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	1	100 R
Contrabajo brazo	Neumann 184	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	0	C
Contrabajo diapasón	Neumann U87	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-1	C
Contrabajo Rasgado	Neumann U87	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-2	C
Piano adentro bajos	Shure SM81	A – B	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-1	60R
Piano adentro altos	Shure SM81	A – B	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10	-3	60L

Piano afuera	RODE Nt2	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz/24 bit	HD Pro Tools 10 HD	1	C
Piano Abajo	Crown	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz/24 Bit			
Acordeón Left	Neumann U87	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz/24 bit	HD Pro Tools 10 HD	-2	20 L
Acordeón Right	Neumann 184	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz/24 bit	HD Pro Tools 10 HD	0	20 R

Tabla 1. Ruteo de señal

Objetivo

El objetivo de esta grabación fue captar la idea y el ambiente *Honky Tonk* que caracteriza a la canción. Para esto fue importante poder separar todos los instrumentos y tener sonidos claros y relativamente limpios de cada uno. Por otro lado como el concepto de la canción es teatral no se sobre-microfoneé a ningún instrumento sino que gran parte del objetivo fue buscar el sonido adecuado usando la mínima cantidad de micrófonos. También la dinámica musical que se creó entre los músicos fue importante ya que todos tocaron en vivo así que existió un buen dialogo musical entre ellos.

Setup técnico

Todos los instrumentos grabaron a la vez porque es importante para la canción que exista congruencia en dinámicas y frases musicales entre todos los instrumentos, sin embargo para poder tener la mejor calidad de sonido de cada uno los instrumentos fueron lo más aislados posibles. La batería se grabó en el Estudio A. El bombo fue grabado con un AKG D112 a más o menos 10 centímetros de distancia, ocasionó que por la acústica, la posición de la batería y del micrófono se captara un tono especial del bombo que cuando se oía solo no era un sonido placentero sin embargo en conjunto con la batería y más adelante con el piano y el bajo el tono estaba dentro de la tonalidad de la canción y sonó especialmente bien. El ataque del bombo estaba marcado por la distancia entre el bombo y el micrófono y aislado de los demás, no existió mucho *leaking* de los otros instrumentos. En la caja se utilizó un Shure Sm 57 que se posicionó *spot* sobre la caja. El ataque era bueno y se complementó bien con los *overheads* una vez que se probó toda la batería. En el *Hi Hat* se utilizó un micrófono de condensador para poder obtener mas brillo ya que el *hi hat* era muy importante para la canción y los platos no iban a ser microfoneados más allá de ser captados por los *overs*, así que el *hi hat* se grabó con un Neumann 184 direccionado a 90 grados sobre el *hi hat*. La batería contó con dos *toms*, uno de 12' y uno de 14' que fueron microfoneados con Sennheiser 421 a 15 cm de distancia direccionados hacia el centro de los *toms off axis*. Finalmente los *overheads* se microfonearon utilizando dos 414 en forma cardiode y de manera

A - B para que pudiera captar toda la batería, sobretodo los platos.

El contrabajo se grabó en el *Booth B* mirando hacia el *Booth A* y se usaron dos micrófonos condensadores para grabarlo. En primer lugar se usó un 184 en el brazo del contrabajo para que pudiese captar el trasteo de los dedos y en el

diapasón se utilizó el Neumann U87 en forma cardiode. A pesar de que los dos son micrófonos sensibles no hubo *leaking* significativa del piano.

El piano se grabó en el *Live Room* y con uso de gobos se trató de impedir que existiera filtración del contrabajo al piano y viceversa. Para grabar el piano se utilizó la técnica A – B con los micrófonos Shure Sm 81, los dos dentro del piano uno captó los bajos y el otro los altos. El RODE Nt2 se utilizó a 1mt de distancia afuera del piano entre los dos Shure Sm81 y finalmente el Crown se utilizó debajo del piano para captar armónicos más graves.

Por otro lado los *Overs*, se grabaron por separado utilizando más o menos el mismo *setup* técnico de los *basics*. Para la batería se utilizó lo mismo sin la caja y el bombo. Para el contrabajo rasgado se microfoneó afuera del *booth* para que el sonido tuviese más *reverb*. En una esquina y con gobos se utilizó solamente el U87 para el diapasón y captar el arco.

El acordeón se grabó bajo el techo alto y sin uso de gobos pero microfoneando muy detalladamente y relativamente cerca al lado derecho y al izquierdo. Haciendo uso del Neumann 184 y el Neumann U87.

Las voces (principal y coros) por otro lado, se grabaron bajo el techo bajo y aisladas por gobos para que la voz fuese más direccionada y sin *reverb*. El micrófono principal fue un RODE Nt2 y los dos Neumann 184 se utilizaron para captar un *reverb* natural del cuarto y un nivel de voz más suave. Los Neumann 184 se ubicaron de manera XY a una altura de 2 metros.

Proceso de mezcla

El proceso de mezcla se llevó a cabo de la siguiente manera. Para empezar la organización de los *tracks* hubo que crear agrupaciones. Batería que consistía en

bombo, caja, *hi hat*, *tom 1*, *tom 2*, *overhead left* y *overhead right*, y dentro de este grupo se agrupó los *overheads*. Batería *overs*: *Hi hat*, *tom 1*, *tom 2*, *overhead left* y *overhead right*, con una agrupación de *overheads* a parte. Después agrupar los micrófonos del contrabajo, los micrófonos del piano, creando un sub grupo para los Shure Sm 81. No se agrupó al acordeón porque la fuente del sonido no es la misma entonces no había necesidad de crear una imagen estéreo y finalmente las voces se agruparon en coros y en *main*. Una vez agrupados los *tracks* se empieza con el proceso de individualizar a cada instrumento para ecualizar su sonido, todos los instrumentos que fueron ecualizados fueron hechos con un ecualizador de 7 bandas. Con el bombo hubo un poco de problemas porque el sonido que tenía contenía muchos armónicos que no sonaban bien individualmente sin embargo, en conjunto con el resto de la batería y los demás instrumentos ayudó a llenar a la canción y crear un sentido de profundidad. Por esta razón la ecualización inicial no fue una buena solución a los armónicos porque era muy radical, la ecualización final solo atenuó los armónicos pero no los eliminó por completo. Una vez ecualizado y por falta de ataque el bombo fue comprimido, esto también ayuda a crear un orden auditivo porque el bombo se mantiene restringido y a la vez muy presente. La caja por otro lado hubo que ecualizar para poder tratar con armónicos agudos que chocaban con el resto de los instrumentos y porque dentro del concepto la caja debe ser más neutral imitando ser un redoblante militar. El *track* de la caja sirvió más como un complemento a la caja captada por los *overheads*. Los *toms*, que cumplían un rol muy importante porque quería usar esos armónicos fueron ecualizados para atenuar los armónicos que chocaban y exagerar los armónicos que estaban dentro de la tonalidad y aportaban musicalmente y no solo rítmicamente. Finalmente el *hi hat* y los *overheads* fueron ecualizados para darle

más brillo a la canción. Se usó un *reverb* general para la batería que fue enviado por *busses* a los canales y que ayudó a crear un sonido de batería más acorde a la canción porque creo un ambiente. El contrabajo fue ecualizado con un ecualizador de 7 bandas y comprimido. El *performance* varía mucho lo cual es bueno para la parte conceptual de la canción, sin embargo el compresor ayudó a que fluyera más dentro de la canción y estuviera dentro de un rango que no causará molestias. Por otro lado el contrabajo rasgado solo se ecualizó para eliminar y resaltar ciertas texturas y no se comprimió para que no perdiera la sonoridad real. En el piano se utilizó los Shure Sm81 y el Crown y se eliminó el RODE Nt2 porque no aportaba con claridad a la imagen sonora sino mas bien ensuciaba el sonido. Los Sm81 fueron ecualizados de acuerdo al rango que cubrían (altos y bajos) y el Crown también se ecualizó utilizando un ecualizador de 7 bandas para crear un sonido casi de *pad* que ayudara a llenar más al tema. El acordeón también se ecualizo con el ecualizador de 7 bandas sobretodo para atenuar los agudos y crear un sonido más redondo. Al principio pareció buena idea comprimir el lado más agudo del acordeón (el derecho desde perspectiva de músico) sin embargo con la ecualización bien hecha no fue necesario. Finalmente las voces, todas tanto principal como coros fueron ecualizadas con ecualizador de 7 bandas y los coros como agrupación comparten un *reverb* general enviado por *busses*. La voz principal tiene su propio *reverb* en la señal del RODE nt2 y uno más grande en la señal de los Neumann 184.

Conclusión

En la grabación de este primer tema se logró lo que se buscaba conseguir. Un sonido ambiental de bar o *honky tonk* que beneficiara al aspecto teatral de la

canción. La grabación en vivo fue muy importante para obtener esa sensación de estar escuchando la canción en vivo y las voces aportaron a darle un poco menos de credibilidad, más fantasioso. En conclusión fue una buena sesión a pesar de ser larga, estuvo bien organizada y eso aportó a que se pudiera lograr tanto en una sola sesión. Por otro lado el uso de micrófonos estuvo bien, al final se descartaron algunos porque no eran necesarios sin embargo no faltó ningún tipo de sonido o micrófono que se pudo haber usado.

Psycho

Compositora: Gala Khalifé

Arreglista: Gala Khalifé

Productor: Gala Khalifé

Año de composición: 2012

Estilo: Experimental

Tempo: MM = 108

Score

Psycho

Experimental ♩ = 108

Gala Khalife (2015)

Intro

Musical score for the Intro section of 'Psycho'. The score is in 4/4 time with a key signature of three flats (B-flat major/D minor). The instruments and their parts are:

- Alto 1:** Treble clef, mostly rests.
- Alto 2:** Treble clef, marked "(Spoken)", mostly rests.
- Clarinet in B \flat :** Treble clef, mostly rests.
- Tuba:** Bass clef, mostly rests.
- Piano:** Grand staff (treble and bass clefs), mostly rests.
- Contrabass:** Bass clef, playing a rhythmic pattern of eighth notes. Chord markings Cm and B \flat are placed above the staff. The dynamic marking *mf* is placed below the staff.
- Drum Set:** Drum set notation, mostly rests.

Musical score for the continuation of 'Psycho'. The score is in 4/4 time with a key signature of three flats. The instruments and their parts are:

- Pno.:** Grand staff (treble and bass clefs). Treble clef has chords. Bass clef has a rhythmic pattern of eighth notes. Chord markings Cm and B \flat are placed below the staff.
- Cb.:** Bass clef, playing a rhythmic pattern of eighth notes, marked "(Simile)".
- D. S.:** Drum set notation, playing a rhythmic pattern of eighth notes.

2 Verse Psycho

9 *mf*

A 1 Who works who won-ders how to Stay a - live — and pon-ders if I

Pno.

Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat

Cb.

D. S. (Simile)

13

A 1 keep my head down the bu - llets can not touch me —

Pno.

mf *f* *mp*

Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat Cm *mp*

Cb.

mf *f* *mp*

D. S.

mf *f* *mp*

17

A 1 who works and won-ders how to stay a - live and pon-ders if I

Pno.

Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat

Cb.

D. S.

4

Psycho

29

A 1

— and while he smiles at me — he starts to pull out his gun — and I am left there speech-less as he says e-ver —

Tuba

Pno.

B \flat B \flat A \flat A \flat

29 (Simile)

Cb.

D. S.

Detailed description: This block contains the musical score for measures 29-32 of the piece 'Psycho'. It features five staves: A 1 (Vocal), Tuba, Pno. (Piano), Cb. (Cymbal), and D. S. (Drum Set). The A 1 staff has lyrics: '— and while he smiles at me — he starts to pull out his gun — and I am left there speech-less as he says e-ver —'. The Pno. staff shows chords: B \flat , B \flat , A \flat , and A \flat . The Cb. and D. S. staves are marked with diagonal lines and a 'Simile' instruction. A double bar line with two slanted lines follows.

(Half Time Feel)

33

A 1

mf

shot one of this you have the loveliest eyes that I've seen wanna take

A 2

mp

Ever shot one of this? You certainly do have the loveliest eyes that I have ever seen I would love to take you with me

Tuba

subito p *mp* *mf*

Pno.

subito p *mp* *mf*

33 G A \flat (Simile) G A \flat

Cb.

subito p *mp* *mf*

D. S.

p *mp* *mf*

Detailed description: This block contains the musical score for measures 33-36 of 'Psycho'. It features six staves: A 1, A 2, Tuba, Pno., Cb., and D. S. The A 1 staff has lyrics: 'shot one of this you have the loveliest eyes that I've seen wanna take'. The A 2 staff has lyrics: 'Ever shot one of this? You certainly do have the loveliest eyes that I have ever seen I would love to take you with me'. The Tuba, Pno., and D. S. staves show dynamic markings: *subito p*, *mp*, and *mf*. The Cb. staff shows chord changes: G, A \flat , (Simile) G, and A \flat . A double bar line with two slanted lines follows.

Psycho

37

A 1

you with me whisper-ing softly in my ear

A 2

I would really much like to take you away with me

Tuba

mf *f*

Pno.

mf *f*

Cb.

G A^b G A^b

mf *f*

D. S.

mf *f*

Chorus *f*

A 1

keep your head up and get to know me a li - ttle be - tter I got the pretty

Tuba

41

Pno.

Cm B^b Cm B^b Cm B^b Cm B^b

Cb.

41

D. S.

(Simile)

6

Psycho

45

A 1

eyes you like and a smile that just in - vites you in so keep your head up

Tuba

Cm Bb Cm Bb Cm Bb *f* *mf*

Pno.

Cm Bb Cm Bb Cm Bb *f* *mf*

Cb.

45 (Simile) *f* *mf*

D. S.

f *mf*

Detailed description: This block contains the musical score for measures 45-50 of the piece 'Psycho'. It features five staves: A 1 (vocal), Tuba, Pno. (Piano), Cb. (Cello/Double Bass), and D. S. (Drum Set). The vocal line has lyrics: 'eyes you like and a smile that just in - vites you in so keep your head up'. The piano accompaniment consists of chords (Cm, Bb) and a bass line. The Cb. and D. S. parts are marked with slanted lines, indicating a 'Simile' effect. Dynamics range from *f* (forte) to *mf* (mezzo-forte).

Interlude *f*

A 1

who who who who who who who who

Pno.

Cm Bb Cm Bb Cm Bb Cm Bb

Cb.

49 (Simile)

D. S.

Detailed description: This block contains the musical score for measures 49-54, labeled as an 'Interlude'. It features four staves: A 1 (vocal), Pno. (Piano), Cb. (Cello/Double Bass), and D. S. (Drum Set). The vocal line has lyrics: 'who who who who who who who who'. The piano accompaniment consists of chords (Cm, Bb) and a bass line. The Cb. and D. S. parts are marked with slanted lines, indicating a 'Simile' effect. Dynamics range from *f* (forte) to *mf* (mezzo-forte).

Psycho

7

Verse

53 *mf*

A 1

who works who won-ders how to stay a - live — and pon-ders if I

Pno.

53

Cm B♭ Cm B♭ Cm B♭ Cm B♭

53 (Simile)

Cb.

53

D. S.

57

A 1

keep my head down the bu - llets will not catch me —

Pno.

57 *mf* *f*

mf Cm B♭ Cm B♭ Cm B♭ *f* Cm

57

Cb.

57 (Fill)

D. S.

mf *f*

8

Psycho

Pre Chorus *mf*

A 1 then he comes with all his charm — say - ing hey there girl — I've ne - ver been love struck

Tuba

Pno.

Cb. *61* B \flat B \flat A \flat A \flat

D. S. *61* (Simile)

A 1 — and while he smiles at me — he starts to pull out his gun — and I am left there speech — less as he says e-ver

Tuba

Pno.

Cb. *65* (Simile) B \flat B \flat A \flat A \flat

D. S. *65*

Psycho

9

69

A 1
shot one of these you have the loveliest e - yes that I've seen Want to

A 2
Have you ever shot a gun like this I can't take me eyes off of you I'd love to take you with me

Tuba
mp *mf*

Pno.
subito p *mp* *mf*

G Ab (Simile) G Ab

Cb.
subito p *mp* *mf*

D. S.
p *mp* *mf*

73

A 1
take you with me whisper-ing softly in my ear in my

A 2
I would very much like to have you You really ought to come with me

Tuba
73

Pno.
73

G Ab G Ab

Cb.
73

D. S.
73

10

Psycho

77

A 1

ear in my ear in my ear in my e - ar

B \flat Cl.

Tuba

Pno.

Cb.

D. S.

mf *f* *mf* *f* *mf* *f*

G A \flat G A \flat

Chorus

81

A 1

keep your head up and get to know me a li - ttle bet - ter I got the pre - tty e -

B \flat Cl.

Tuba

Pno.

Cb.

D. S.

Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat Cm B \flat

(Simile)

Psycho

11

85

A 1 *f* *ff*

yes you like and a smile that just in - vites you in so keep your head up

B♭ Cl. 85

Tuba 85 *f* *ff*

Pno. 85 *f* *ff*

Cm B♭ Cm B♭ Cm B♭

85 (Simile) Cb. *f* *ff*

85 D. S. *f* *ff*

Documento de descripción del proceso de producción

Tema: Winter's Tail

Compositor: Gala Khalifé

Arreglista: Andrés Vargas y Gala Khalifé

Instrumentistas:

- **Motif:** Daniel Pacheco
- **Voz:** Gala Khalifé

Cd Track No. 2

Diagrama de grabación:

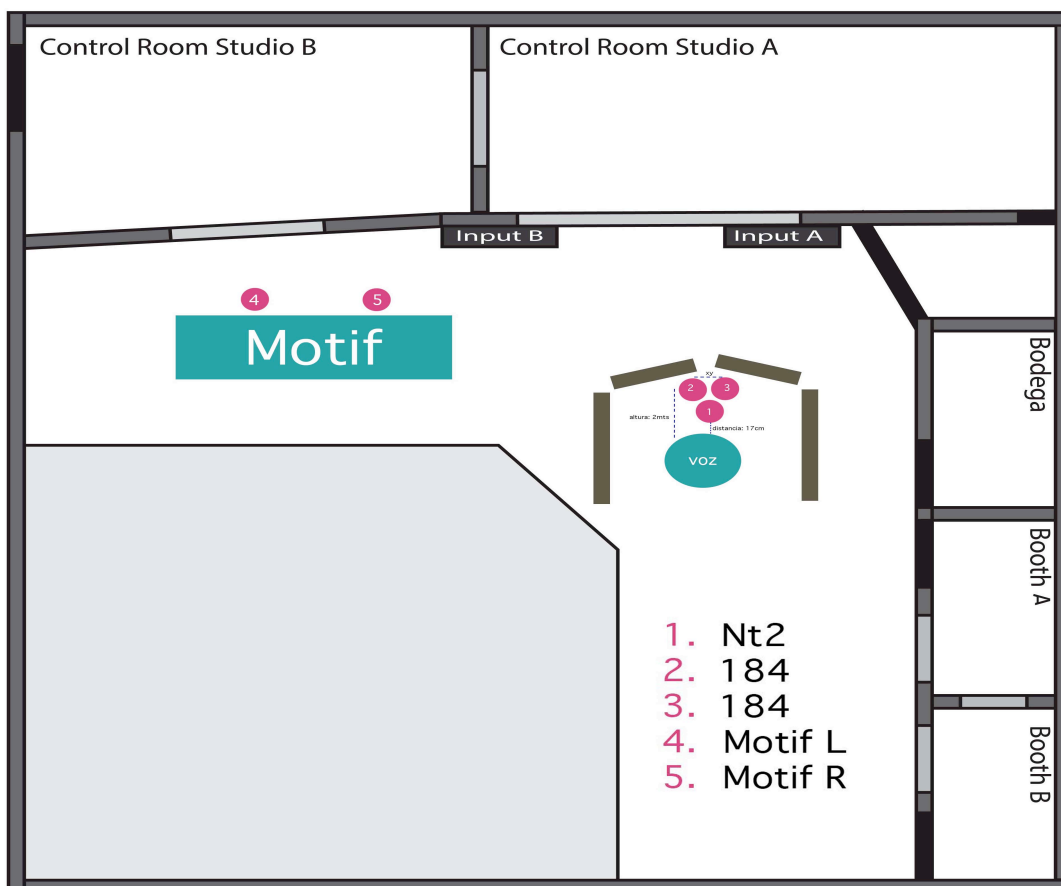

Figura 3. Diagrama de grabación

Fecha de grabación: 28 de Junio del 2015

Tipo de grabación: Grabación de Estudio

Asistentes de grabación: Ricardo Morejón

Instrumentos: Motif , voces

Ubicación: *Live Room*

Monitoreo: Furman HR-6

Mezcla: “In the box”

Procesamiento: API 212 L, API 624 L, AVID HD I-O

Ruteo de señal:

Instrumento	Micrófono	Posición	Pre-amps	A/D D/A	Sample Bit Rate	DAW	Nive l	Pan
Voz	Nt2	Spot	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	0	C
Voz	184	XY	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-1	50 L
Voz	184	XY	212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	-2	50 R
Motif	D.I		212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	0	100 L
Motif	D.I		212 L	HD Native	44.1 kHz /24 bit	Pro Tools 10 HD	0	100 R

Tabla 2. Ruteo de señal

Objetivo

El objetivo con esta grabación era encontrar un sonido específico que tenga congruencia con la canción y el concepto, es decir un sonido teatral pero también romántico. Y lograr las voces con un poco de *reverb* natural captado por medio de métodos de microfoneo.

Setup técnico

Inicialmente se grabó un piano real con las mismas especificaciones y técnicas que el piano de *Psycho* (pag. 17) sin embargo no se consiguió el sonido deseado por esta razón se regrabó el piano con un Motif el cual se grabó originalmente con el sonido *Romantic Piano* pero eventualmente en la mezcla fue cambiado por el *New York Grand Piano* del Kontakt 5 en Pro Tools. La idea era crear una canción *Disney* y tenía como referencia el piano del tema *Let it Go* de la película *Frozen*. Una vez seteado se hicieron 9 tomas de las cuales 5 fueron tomas enteras y las otras 4 fueron mas para detalles de la canción para tener un *performance* real. Las voces por otro lado se aislaron con gobos como se puede ver en el *Diagrama 1*. Los micrófonos utilizados que se puede ver en la *Tabla 1* fueron un Nt2 para la voz principal, es decir mirando de frente a la cantante en forma cardiode. Los 184 se utilizaron para crear una imagen estéreo utilizando la forma XY y a 2 metros de altura y a un metro de la fuente direccionándolos hacia ella. Esto era para captar un *reverb* natural y poder tener diferentes opciones (más suaves o leves) en diferentes intenciones de la canción. Ya que la canción en realidad no contaba con instrumentos reales, dependía mucho de los instrumentos virtuales. Éstos fueron en su mayoría cuerdas, cellos, violas, violines y harpas. El banco de sonidos utilizado para secuenciar estos instrumentos fue *East West Strings* de Kontakt 5. A pesar de que en el

score original solo hay uno de cada instrumento, por motivos de realismo se usaron 5 de cada uno, utilizando distintos tipos de cada instrumento para que no sonara falso. Sin embargo no ayudó mucho porque con MIDI es importante prestar mucha atención a cada detalle, es decir cada *velocity*, cada ataque, etc. Por lo cual fue mejor reemplazar las cuerdas por armonizaciones corales.

Proceso de mezcla

La mezcla consistió en crear un *buss* entre un canal auxiliar de *reverb* y las señales de los 184 para enfatizar el *reverb* natural. La voz natural es decir el canal 1 llevaba su propio *reverb*. Los 184 se los dejó sin ecualizar porque el sonido es roto y lejano lo cual sirve al propósito conceptual el proyecto. Sin embargo al canal de voz principal hubo que ecualizar utilizando un ecualizador de 7 bandas, para crear una congruencia y quitar armónicos incómodos sobretodo entre los 500 y 1k donde se sentían frecuencias nasales. Por otro lado la voz tiene su propio *reverb* a pesar de no ser mucho.

Con respecto al Motif, estaba bien grabado entonces la ecualización no fue mucha sino para destacar ciertos sonidos pero no existió problemas de ruido entonces la grabación fue bastante limpia. El Motif se paneo 100 L – 100 R para generar una imagen estéreo y se automatizó el volumen para darle más intención al *performance*. Las secuencias por otro lado fueron ecualizadas con un ecualizador de 7 bandas, cada uno de los *tracks* a pesar de ser la misma melodía eran con distintos tipos de instrumentos entonces la ecualización sirvió mucho para ayudar a crear sonidos más realistas. También con el propósito de crear más realismo en la canción con las cuerdas se automatizó el volumen para que tuvieran distintas intenciones y dinámicas a lo largo de la canción. Una vez

que las cuerdas fueron descartadas cada voz, que hubo alrededor de 25 voces fueron editadas y afinadas usando *Waves Tune* o *Autotune* dependiendo de los errores del performance. Una vez hecho esto se definieron paneos y niveles y a cada grupo de voces se asignó un canal auxiliar y un VCA *track* para controlar volúmenes. El canal auxiliar iba a un mismo *reverb* originalmente creado para el piano pero que en cantidades distintas ayudó a las voces y dio un sentido de unificación.

Conclusión

El proceso de la canción *Winter's Tail* fue muy retador pues no habían instrumentos reales sino solo las cuerdas secuenciadas en Kontakt. En primer lugar y el primer reto fue el *performance* de las cuerdas. Porque no grabó un tecladista y no grabó un músico de cuerdas. Fue complicado con tiempos, ataque, dinámicas, etc. Sin embargo en la edición esas cosas se fueron arreglando. Por otro lado, el segundo reto fue el sentido de "realidad" de las cuerdas porque sonaban muy falsas, muy *MIDI*. Esto se trabajó mucho en la mezcla y fue un proceso largo y cuidadoso porque hay que tener cuidado con el conjunto de cuerdas, con la sonorización general y cuidar que no existan frecuencias o armónicos que sean incómodos y choquen entre ellos. Ya que fue imposible terminar el proceso de mezcla de las cuerdas en el tiempo asignado las voces fueron un reemplazo apropiado ya que eran acordes al concepto de la canción pues es muy importante que el cuento del que se trata la canción no se transmita sólo por la letra sino también por la música.

Winter's Tail

Compositora: Gala Khalifé

Arreglista: Gala Khalifé, Andrés Vargas

Productora: Gala Khalifé

Año de composición: 2013

Estilo: *Pop Ballad*

Tempo: MM= 75

Score

Winter's Tail

Gala Khalife (2015)

Pop Ballad

Intro ♩ = 75

Alto 1

Alto 2

Harp

Piano

Violin

Viola

Cello

Verse

Moderato

A 1

Pno.

My love he knows my fears he keeps them hi - dden by the win - dow

B- D G D B- D(9) G D

p

A 1

Pno.

I've watched him stand out - side — just gar - de - ning the s - now fla - kes my

(simile) B- D G D B- D(9) G D

p *mp*

2

Winter's Tail

A 1

nose my hands my lips feel cold but oh the way he moves moves me

B- D G D B- (simile) D G D

mp au talon

A 1

and I don't want no friends no pets I just need his noose around my neck

B- D G D B- D G

Chorus

A 1

leaves have fa - llen from their trees by this ho - ur time is ru - nning out of us my love

B- F# G D B- F# G D

p *mp*

A 1

we can lay here in the cold for a whi - le un - til warmth gets the best of us both be - gging breathe

B- F# G D B- F# G D

mp *mf*

Winter's Tail

Transitional Bridge

A 1 *mf*
in now breathe out now breathe in my love— breathe in now breathe out now breathe in my love

29 B- F# G D B- F# G D

Pno. *mf*

Vc. *mp*

Interlude

Hp. *mp* B-7 F# G(9) D B-7 F# G(9) D

33

Pno. *p* *mp*

Vln. *mp* pizz.

Vla. *pp* *mp*

Vc. *mp* *mf*

au talon

Verse

A 1 *mp*
I'm down u - pon his feet I beg him stay but he just grins and leaves

37 B- D G D B- D(9) G D

Pno. *mp*

Vla. *mp*

4

Winter's Tail

41

A I

I'm cold but in love still_ I will lay here un - til I fall a - sleep by him

Pno.

Vla.

Vc.

mp *mf*

p *mp*

Chorus

45

A I

leaves have fa - llen from their trees by this ho - ur time is ru - nning out of us my love

Hp.

Pno.

Vc.

mp *p* *subito p* *mp*

p

49

A I

we can lay here in the cold for a whi - le un - til warmth gets the best of us both pray - ing breathe

Hp.

Pno.

Vc.

mp *p* *mp*

Winter's Tail

Transitional Bridge

A 1 *mf*
in now breathe out now breathe in my love — breathe in now breathe out now breathe in my love

Hp. *mp* *mf*

Pno. *mp* *f*

Vc. *mp* *mf*

Main Bridge

Pno. *subito p* *mp*

Vla. *p*

Pno. *mp* *mf*

Vln. *mp* *mf*

Vla. *mp* *mf*

Vc. *mp*

6

Winter's Tail

Musical score for measures 65-72. The score includes parts for Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). The key signature is two sharps (F# and C#). The tempo is marked *mp* (mezzo-piano). The harp part has a *mp* dynamic. The piano part features a complex rhythmic pattern with chords B-, D/A, G7, and D. The violin part is marked *mf*. The viola part has dynamics *mp* and *p*. The cello part has dynamics *mp* and *p*. A double bar line is present at the end of the section.

Chorus

Musical score for the Chorus, measures 69-72. The score includes a vocal line (A1) and instrumental parts for Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). The key signature is two sharps (F# and C#). The vocal line has lyrics: "Leaves have fa - llen from the trees by this ho - ur time is ru - nning out of us my love". The harp part has dynamics *mp* and *p*. The piano part has dynamics *mf* and *f*, with guitar chords B-, F#, G, and D. The violin part has dynamics *mf* and *f*, with markings for *pizz.* (pizzicato) and *arco* (arco). The viola part has dynamics *mf* and *f*, with markings for *pizz.* and *arco*. The cello part has dynamics *mf* and *f*.

Winter's Tail

73

A 1

we can lay here in the cold for a whi - le un - til warmth gets the best of us both be - ggin breathe

Pno.

mf

Vln.

mp

Vla.

mf *p*

Vc.

mp *au talon mp* *mf*

Transitional Bridge

77

A 1

mf

leaves have fa - llen from their trees by this ho - ur time is ru - nning out of us my love

A 2

mp

in now breathe out now breathe in my love_ breathe in now breathe out now breathe in my love yes breathe

Pno.

mf *mp*

Vln.

mp

Vla.

mf

8

Winter's Tail

81 *mf* *pp* Fine

A 1 we can lay here in the cold for a whi - le un - til warmth gets the best of us both

A 2 in now breathe out now breathe in my love_

Pno. *mp* *p* *pp*

Vln. *mf* *p*

Vla. *mf* *p*

85

A 1

A 2

Pno.

Vln.

Vla.