

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

COLEGIO DE MÚSICA

TRABAJO DE TITULACIÓN: PRODUCCIÓN MUSICAL Y SONIDO
Producto Artístico

Camilo Giraldo

Teresa Brauer, M.A., Directora de Trabajo

Trabajo de Titulación presentado como requisito para la obtención del título de licenciado
en Producción Musical y Sonido

Quito, 17 de diciembre 2015

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Música**

HOJA DE APROBACION DE TRABAJO

Esperando

Camilo Giraldo

Calificación: B

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

Firma:

Quito, 17 de diciembre 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: Camilo Giraldo

C. I.: 1719048793

Documento de aprobación – Trabajo de titulación

Colegio de Música Contemporánea

Universidad San Francisco de Quito

Camilo Giraldo

Quito, 28 de febrero 2015

00106165

2460441 / 0999832299

camilo4_g@hotmail.com

Propuesta de concepto

El proyecto de titulación se trata de dos temas originales donde se buscará explotar la combinación de ritmos, sonidos, géneros musicales, técnicas de grabación y procesamiento de las señales siendo muy específico en cada instancia de la producción en base al procesamiento de cada sonido. Son composiciones originales que combinan los géneros de *reggae*, *hip-hop* y *rock*.

La instrumentación será enfocada en la misma idea de combinación, se utilizarán: instrumentos acústicos, eléctricos, electrónicos y virtuales. Intentando así crear atmósferas de sonido entrelazadas.

Propuesta de equipo de trabajo y proceso musical

- Compositor: Camilo Giraldo
- Arreglista: Daniel Amores

Propuesta de repertorio

1. Esperando (Camilo Giraldo, *reggae hip-hop*, 6 minutos.)
2. Dark Hop (Camilo Giraldo, *hip-hop rock*, 5 minutos.)

Propuesta de arreglos e instrumentación

Los arreglos serán enfocados en una idea de combinación de géneros simultanea donde se sentirá la presencia de los géneros introducidos, en toda la forma del arreglo. La instrumentación será de manera inclusiva hacia todo tipo de sonido con lo que se logrará una sensación de estar experimentando un universo de sonidos.

Lista de instrumentos e instrumentistas:

- Batería: Carlos Pabón
- Secuencia de batería: Camilo Giraldo
- Bajo: Fernando Vásquez
- *Synth Bass*: Camilo Giraldo
- Guitarra eléctrica: Josué Flores
- Guitarra acústica: Josué Flores
- *Synth Lead*: Camilo Giraldo
- *Synth Mallet*: Camilo Giraldo
- Saxo Barítono: Santiago Ochoa
- Saxo Tenor: Richard Orellana
- Saxo Alto: Johan Vallejo
- Trombón: Alexei Chontasi
- Trompeta: Diego Bosmediano

Propuesta de equipo técnico

- Ingeniero de grabación: Sebastián Veintimilla
- Asistente de grabación 1: Ricardo Morejón
- Asistente de grabación 2: Álvaro Jácome
- Ingeniero de mezcla: Camilo Giraldo

Propuesta de rider técnico

- Batería (*2 tom, crash, china, splash, ride*)
- Amplificador de bajo: *Ampeg* (tubos)
- Amplificador de bajo: *Mark Bass* (transistores)
- Amplificador de guitarra: *Fender Twin Reverb* (tubos)
- Amplificador de guitarra: *Roland Jazz Chorus* (transistores)
- Computadora con *plug-ins* (*Kontakt, Massive, FM8*)
- Teclado midi
- Saxos: barítono, alto, tenor
- Trombón
- Trompeta
- Shure Beta 52
- AKG D112
- Shure Beta 56^a
- EV RE20
- Shure KSM44
- Neumann U87

- Shure SM57
- AKG414
- DI Radial J48
- Cajas DI
- Sennheisser MD421
- Earthworks
- Rode NT5
- Paneles divisorios de absorción acústica
- Atriles de música X 6

Propuesta de distribución de horas de estudio

Las horas de estudio para el proyecto de titulación serán divididas de la siguiente manera:

- Grabación *basics*: 8 horas
- Grabación *over-dub* 1: 6 horas
- Grabación *over-dub* 2: 4 horas
- Mezcla: 12 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

Estrategia de lanzamiento. El lanzamiento será un concierto en las afueras de la ciudad, dirigido a personas de entre 18 a 32 años de edad con gustos de música alternativos en géneros como el *reggae*, *hip-hop*, *chill-out*, etc. Será un concepto de festival con un tema de concientización ambiental y con la participación de algunas bandas. La idea es conseguir apoyo del municipio de la ciudad para la realización del proyecto.

Plan de promoción. El plan de promoción se realizará en medios alternos en su totalidad. Se ha planteado dividir el plan de promoción entre la promoción en *Facebook*, y la promoción en *Google Adwords*, para esto se realizara una investigación de mercado en el evento de lanzamiento para dirigir efectivamente los anuncios a realizar.

Propuesta de diseño

La idea del diseño seria la de una imagen que enfatice la fusión que se esta realizando, en un entorno minimalista y puro. La promoción se realizara con el diseño del proyecto el cual será llamativo por sus imágenes y combinación creativa.

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 y 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

Esperando – Camilo Giraldo

Carlos Pabón – Batería

Fernando Vásquez – Bajo

Martin Vivas – Saxo barítono

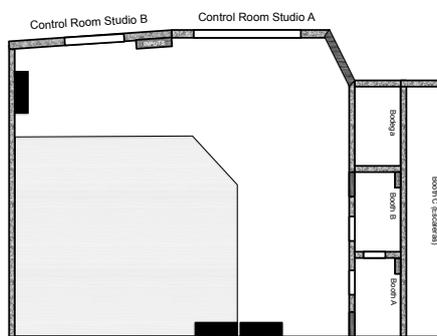
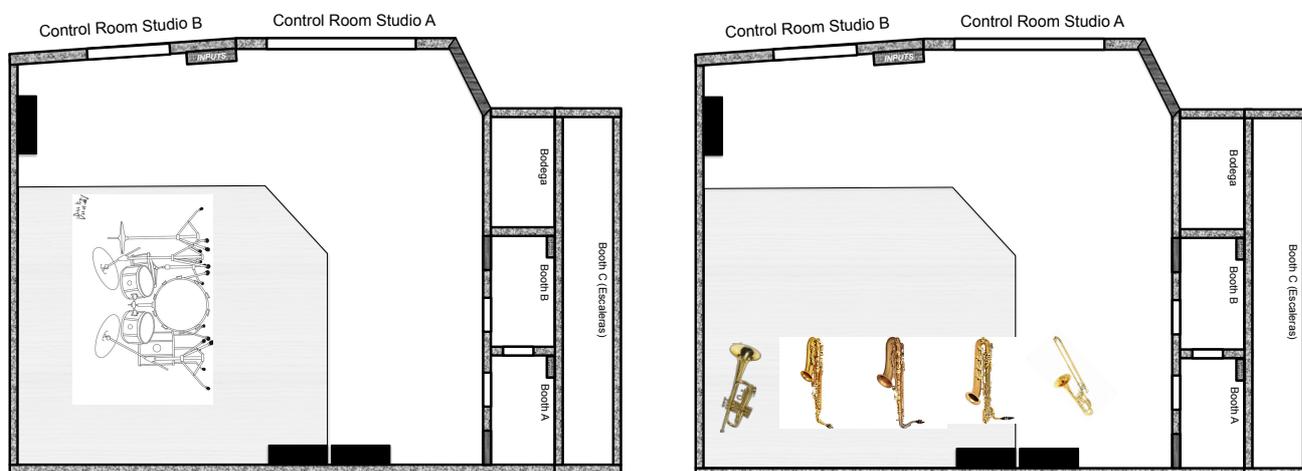
Alexei Chontasi – Trombón

Richard Orellana – Saxo tenor

Johan Vallejo – Saxo alto

Diego Bosmediano – Trompeta

CD Track No: 1

Fecha de grabación: 7 de julio y 11 de julio del 2015.

Tipo de sesión: Grabación de estudio *basics* y *overdubs*.

Asistente de grabación: Sebastián Ventimilla.

Interpretes: Carlos Pabón, Fernando Vásquez, Martín Vivas, Alexei Chontasi, Richard Orellana, Johan Vallejo, Diego Bosmediano.

Título de la obra: Esperando.

Compositor: Camilo Giraldo

Instrumentos: Batería, bajo, saxo barítono, trombón, saxo tenor, saxo alto, trompeta.

Ubicación: *Live room* y *Studio A*.

Formato: Estéreo.

Monitoreo: Altavoces ADAM.

Mezcla: Híbrida.

Procesamiento: API 550A, API 2500, Waves C1 comp, Waves Q8, Waves SSL comp, Waves API 2500.

Ruteo de la señal:

Instrumento	Microfono	Posición	Preamp	A/D-D/A	Sample Rate/ Bit Depth	DAW	Nivel	Pan
Kick In	Sennheiser MD421	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	0 db	C
Kick Out	Shure Beta 52	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-2 db	C
Caja Up	Electro Voice RE20	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-3.5 db	C
Caja Dn	Shure Beta 57A	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-2 db	C
Tom Hi	Sennheiser MD421	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-6 db	R 20%
Tom Lo	Shure Beta 56A	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-5 db	L 40%
Hi-hat	Shure KSM 137	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-8 db	R 50%
OH L	Neumann KM 184	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-4.5 db	L 100%
OH R	Neumann KM 184	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-4.5 db	R 100%
Room L	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12 db	L 100%
Room R	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12 db	R 100%
Bajo DI	Radial J 48	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-2.5 db	C
Bajo	AKG D112	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-7.5 db	C
Saxo Baritono	Electro Voice RE 20	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-10 db	L 45%
Saxo Tenor	Shure SM 57	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-10 db	L 30%
Saxo Alto	Shure Beta 57 A	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-10 db	C
Trombón	Shure SM 57	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12 db	L 60%
Trompeta	Shure Beta 57 A	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-14 db	R 60%
Room L Vientos	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-2 db	L 100%
Room R Vientos	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-2 db	R 100%

Objetivo:

El objetivo en esta sesión era el de combinar la mayoría de tipos de sonido que se puede grabar o crear, como sonidos digitales, sonidos de tubos, de transistores, de secciones de vientos, instrumentos eléctricos, acústicos y percusión digital o real. Se quería llegar a separar cada tipo de sonido y conservar la característica de cada uno hasta el final de la mezcla y así lograr varias capas de sonido que apoyarían el desarrollo de la canción y su continuidad. Para este tema también se buscaba una sonoridad de batería bastante profunda y un conjunto de vientos definido.

Set up técnico:

En la sesión de *basics* se ubicó la batería en el *live room* y el bajo en el estudio A, así logramos aislamiento entre los sonidos. Se buscaba un muy buen sonido de cuarto en la batería por lo que se usó el techo alto y no se tapó con separadores. El sonido de bajo y fue limpio debido a la configuración de los amplificadores. En la batería se usó un amplio set de micrófonos incluyendo los AKG414 como *rooms* lejos, los Neumann 184 de *overheads*, el RE20 en la caja, entre otros mencionados a continuación, para el bajo se utilizó una salida directa y un AKG D112 y

En la sesión de *over dubs* se ubicó a toda la sección de vientos en el *live room* con varios micrófonos captando la sección desde diferentes distancias en estéreo, Se utilizaron los AKG 414 de *rooms* con una técnica de par espaciado o A – B a gran altura en el techo alto, la buena captación de los *rooms* en los instrumentos nos ayudaría a no usar *reverbs* digitales en la mezcla, lo cual es parte del objetivo sonoro del proyecto.

Mezcla:

Para el proceso de mezcla de este tema se utilizó mucho el concepto de dar diferentes atmósferas a cada tipo de sonido como son los digitales y los analógicos, pero sin perder la sensación de conjunto. Se usó en su mayoría *plug-ins* de *waves*, primeramente en una manera de limpieza de frecuencias, ya que en la grabación se logró un sonido de calidad y bien direccionado hacia el concepto de la canción, no hubo mucho que trabajar más que limpieza y optimización de los sonidos por medio de ecualización y compresión.

En la etapa creativa de la mezcla se buscó apoyar las dos partes de la composición, la primera más abierta y direccionada a los efectos, y la segunda hacia los instrumentos, lo que nos da cambios y dinamismo en la mezcla. No se utilizó *reverb* digital, para dar profundidad se manipularon los micrófonos de *rooms* que se usaron en la grabación.

Conclusión:

En conclusión, se logró definir un espacio para cada tipo de sonido en la mezcla y se pudo sentir la diferencia de sonido digital y sonido analógico, más que nada en el espectro estéreo de los sonidos. Los micrófonos de cuarto ayudaron mucho con la representación de profundidad en la mezcla. Se buscaba un sonido grande con un espectro de frecuencias amplio y una imagen estéreo de ciento ochenta grados.

Esperando

Compositor: Camilo Giraldo

Arreglista: Daniel Amores

Productor: Camilo Giraldo

Año de la composición: 2015

Estilo: Hip – hop electrónico

Tiempo: 6:16 min

Documento de descripción del proceso de producción

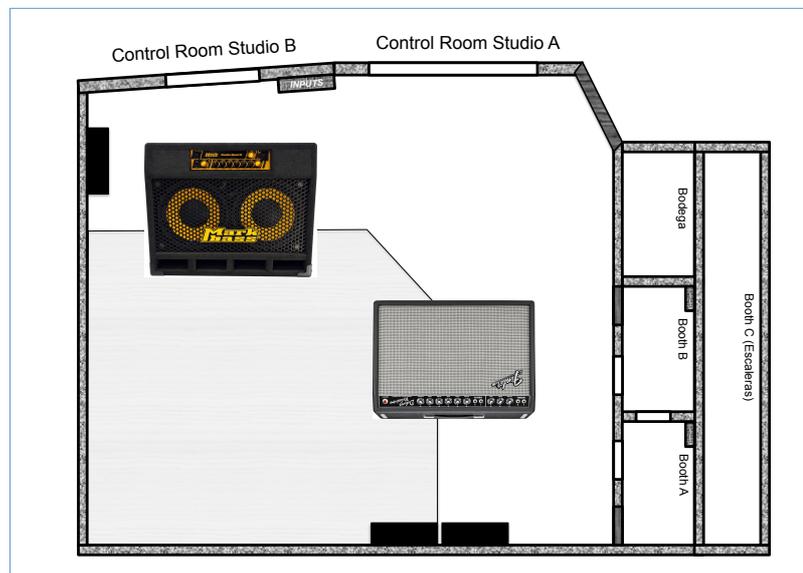
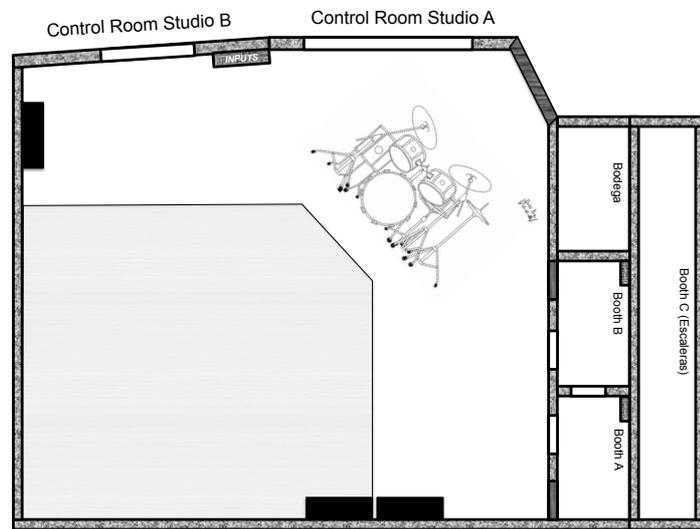
Dark Hop – Camilo Giraldo

Carlos Pabón – Batería

Fernando Vásquez – Bajo

Josué Flores - Guitarra

CD Track No: 2

Fecha de grabación: 10 de septiembre del 2015.

Tipo de sesión: Grabación de estudio *basics* y *overdubs*.

Asistente de grabación: Sebastián Ventimilla.

Interpretes: Carlos Pabón, Fernando Vásquez, Josué Flores.

Título de la obra: Dark Hop.

Compositor: Camilo Giraldo.

Instrumentos: Batería, bajo y guitarra.

Ubicación: *Live room*.

Formato: Estéreo.

Monitoreo: Altavoces ADAM.

Mezcla: Híbrida.

Procesamiento: API 550A, API 2500, Waves C1 comp, Waves Q8, Waves SSL comp,

Waves TrueVerb, Waves API 2500.

Ruteo de la señal:

Instrumento	Microfono	Posición	Preamp	A/D-D/A	Sample Rate/ Bit Depth	DAW	Nivel	Pan
Kick In	Sennheisser MD421	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	+2 db	C
Kick Out	Shure Beta 52	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	0 db	C
Caja Up	Shure KM 44	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-3 db	C
Caja Dn	Shure SM 57	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12.5 db	C
Hi-hat	Shure KSM 137	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12 db	R 50%
OH L	Neumann KM 184	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-6 db	L 100%
OH R	Neumann KM 184	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-6 db	R 100%
Room L	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-10.5 db	L 100%
Room R	AKG 414	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-10.5 db	R 100%
Bajo DI	Radial J 48	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-3 db	C
Bajo	AKG D112	Spot	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-12 db	C
Guitarra	MXL V69	A - B	API 212L	Protools HD	88,2 khz / 24 bit	Protools	-1.5 db	L 20 %

Objetivo:

El objetivo en esta sesión en cuanto a sonoridad era buscar un sonido de batería limpio, con unos platos presentes, ya que estos llevan el movimiento de la canción. En la guitarra se quería buscar un sonido distorsionado un poco sucio pero agradable, conservando el

sonido de tubos. En el bajo la idea era tener un sonido claro y un poco agresivo porque la única parte en la que suena el bajo, la canción se torna agresiva.

Set up técnico:

La grabación de este tema se realizó en una sola sesión, el *set up* fue de la siguiente manera: batería en el *live room*, en la parte de techo bajo, cubierta con separadores al rededor para conseguir el sonido limpio que se estaba buscando, con *over heads* no tan altos para obtener un sonido claro y presente de los platos, y micrófonos de cuarto situados en el techo alto para captar la reverberación natural del *live room*. Para la guitarra se usó el amplificador *Fender twing reverb* con el micrófono MXL V69 de tubos para así conservar el sonido deseado. Finalmente en el bajo se utilizó en amplificador *Mark Bass* con una ecualización un poco agresiva en medios bajos para dar el cuerpo y el tono deseado para la parte agresiva del tema. Por otro lado los sintetizadores fueron tratados digitalmente desde *FM8* y *Massive*.

Mezcla:

La mezcla de este tema fue más experimental debido a que los *synths* tienen más importancia en cuestión a sonido, comparado con el anterior. Se decidió que la sonoridad debía exaltar los platos de la batería, se quería obtener un bombo con un ataque pronunciado y una caja un poco sucia y agresiva que corte la mezcla en medios altos. El *synth bass* se lo trató en estéreo y tiene una pequeña automatización de paneo que hace sentir al oyente que se estuviera moviendo, el bajo real tiene un timbre agresivo en medios que complementa la parte del doble bombo y la guitarra tiene una distorsión amigable y un sonido limpio en frecuencias altas para no crear problemas con la gran cantidad de platos en la mezcla. Se buscaba un sonido más compacto, debido a la cantidad de instrumentos de

esta composición, pero igual con una imagen estéreo amplia y una sensación de capas de sonido fusionadas entre sí.

Conclusión:

En conclusión debido al buen trabajo en la grabación, donde se conservaron los conceptos de sonido que se tenían definidos, el proceso de la mezcla fue algo simple y direccionado hacia el objetivo de experimentar las diferentes capas de sonido de las que hemos hablado y hacer que al mismo tiempo se sienta un conjunto de sonidos de diferente procedencia. Se logró obtener un sonido agresivo que ayudó al desarrollo del tema y la guitarra mezclada con los *synths* ayudan al concepto de este proyecto, experimentar los diferentes tipos de sonidos análogos y digitales, para así mezclarlos y sentir un conjunto de sonidos pero también diferenciar las atmosferas que tiene cada uno por su diferente manera de ser creados, grabados y procesados.

Dark Hop

Compositor: Camilo Giraldo

Arreglista: Daniel Amores

Productor: Camilo Giraldo

Año de la composición: 2014

Estilo: Hip – hop electrónico

Tiempo: 4:16 min

Anexo:

**CAMILO
GIRALDO
ESPERANDO**

1.ESPERANDO 4:00
2.DARK HOP 4:04

<https://soundcloud.com/camilo-giraldo>
<https://www.facebook.com/Camilo-Giraldo-106847249388725/?ref=hl>

© Derechos reservados, queda prohibida la publicación, reproducción, distribución ejecución pública o radiofónica de este fonograma.