

Escuela de Creación Musical y Artes Sonoras

Composición Musical con Itinerario en Producción Musical

Composición de un EP fusión utilizando elementos rítmicos del funk y componentes estilísticos del rock alternativo

Andrés Felipe Cedeño Palma

M.Sc. William Alejandro Suntaxi Macías

Guayaquil, Ecuador - 2024

Resumen

La fusión de géneros musicales, como el funk y el rock alternativo, ha permitido a los artistas explorar y enriquecer sus composiciones. Globalmente, el funk ha sido influyente desde los años 70, con artistas como *James Brown* y *Parliament Funkadelic*, mientras que el rock alternativo, destacado por bandas como *Nirvana* y *Radiohead*, ganó popularidad en los años 90. En Latinoamérica, el funk y el rock alternativo se han adaptado a contextos locales, sin embargo, Ecuador su difusión ha sido una problemática, debido al predominio de géneros comerciales y la falta de apoyo institucional. En este producto artístico titulado *Composición de un EP fusión utilizando elementos rítmicos del funk y componentes estilísticos del rock alternativo* se analizaron los principales recursos musicales de cada género. En el funk, los recursos rítmicos incluyeron técnicas de batería como *ghost notes*, *backbeat* y bombo sincopado, mientras que el bajo usa técnicas como *slap* y *pop* para crear *groove*. La guitarra emplea riffs y efectos como *Wah-Wah* y *Overdrive*, y los teclados añaden capas armónicas y adornos. Por otro lado, el rock alternativo, se destacó el uso de la escala pentatónica menor y *power chords*, riffs más melódicos y estructuras basadas en acordes I, IV y V. Los efectos de guitarra incluyen *distorsión*, *reverb* y *delay*. El resultado fueron tres piezas musicales: *En esta ciudad*, *Fines de semana* y *En la orilla del mar*. En cada una de ellas se aplicaron de manera efectiva los recursos, herramientas y técnicas previamente analizados, demostrando así la factibilidad y el éxito de la fusión propuesta.

Palabras Clave

Rock Alternativo, Funk, Fusión, Composición, Elementos Musicales.

Abstract

The fusion of musical genres such as funk and alternative rock have allowed artists to explore and enrich their compositions. Globally, funk has been popular since the 70s, with artists such as James Brown and Parliament Funkadelic, while alternative rock, highlighted by bands such as Nirvana and Radiohead, gained popularity in the 90s. In Latin America, funk and alternative rock have adapted to local contexts, however, in Ecuador their diffusion has been a problem, due to the predominance of commercial genres and the lack of institutional support. In this artistic product entitled "Composition of a fusion EP using rhythmic elements of funk and stylistic components of alternative rock" the main musical resources of each genre were analyzed. In funk, rhythmic devices included drum techniques such as ghost notes, backbeat, and syncopated kick drum, while bass uses techniques such as slap and pop to create groove. The guitar employs riffs and effects such as Wah Wah and Overdrive, and the keyboards add harmonic layers and embellishments. On the other hand, alternative rock, the use of the minor pentatonic scale and power chords, more melodic riffs and structures based on I, IV and V chords stood out. Guitar effects include distortion, reverb, and delay. The result was three musical pieces: *In this city*, *Weekends* and *On the seashore*. In each of them, the resources, tools and techniques previously analyzed were effectively applied, thus demonstrating the feasibility and success of the proposed merger.

Keywords

Alternative rock, funk, fusion, composition, musical elements.

1. Introducción

La fusión de géneros musicales ha permitido que los artistas exploren y experimenten con nuevos recursos musicales que enriquezcan la armonía y ritmo de las piezas. A nivel mundial, el funk y el rock han sido géneros musicales emblemáticos que mantuvieron su popularidad desde la década de los 70 a los 90. Por un lado, el funk es conocido por su ritmo sincopado, líneas de bajo y grooves; artistas como James Brown y Parliament Funkadelic fueron pioneros en este género. Por otro, el rock alternativo emergió como un estilo comercial del rock, caracterizado por su variedad estilística y lírica, bandas como Nirvana y Radiohead llevaron al género a un nuevo nivel en los años 90.

En Latinoamérica, ambos géneros han encontrado un espacio dentro de la cultura popular y se han adaptado a contextos locales, fusionándose con ritmos y géneros musicales de cada país. Por un lado, el funk ha marcado la música de Brasil con artistas como Tim Maia y Banda Black Rio, por otro, el rock alternativo o popularmente conocido como rock latino, se ha visto un auge en países como México y Argentina, con bandas icónicas como Café Tacvba y Soda Stereo. Actualmente en Ecuador, tanto el funk como el rock alternativo han enfrentado una realidad marcada por el desinterés y el boom de la música comercial como el pop, reguetón o música regional, haciendo que la difusión de estos géneros sea una problemática. Además, los prejuicios culturales, la falta de espacios y apoyo institucional han limitado su visibilidad, creación y crecimiento de audiencias.

En consecuencia, el objetivo principal de este proyecto artístico es la composición de un EP de tres piezas, utilizando recursos rítmicos del funk y componentes estilísticos del rock alternativo. Este producto artístico busca crear piezas que muestren las características principales de cada género, con el fin de generar un aporte a la creación musical del Ecuador. Las piezas pasarán por un proceso de pre producción, producción y post producción para su difusión a través de plataformas digitales.

Para llevar a cabo este proyecto, se proporcionará una contextualización estilística de cada género en la sección de antecedentes, incluyendo una descripción de sus representantes y las características principales de cada género. También se realizará una revisión documental de proyectos artísticos y académicos realizados acerca del tema a tratar, los mismos que servirán como punto de referencia para el desarrollo de este proyecto. En la sección de materiales y métodos, se identificarán los principales recursos musicales de cada género, recursos rítmicos del funk como la sincopa, *grooves*, patrones y acentuaciones; componentes estilísticos del rock alternativo, como la instrumentación, *riffs*, *licks* de bajo, distorsión, como también el proceso de grabación para las piezas. En la sección de resultados se presentará el análisis de cada canción donde se identificarán los recursos musicales utilizados y se elaborarán *lead sheets* y partituras para cada instrumento. El resultado final será la creación de tres piezas musicales que fusionen de manera innovadora el funk y el rock alternativo.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Antecedentes teóricos artísticos del funk

Para Cabezas (2017), el funk es un género musical que surge a finales de la década de 1960, inspirado por géneros como el soul, el R&B y el jazz, de los cuales adopta diversos elementos musicales rítmicos y armónicos. El funk, surgió como una respuesta a los cambios sociales y la resistencia cultural de la comunidad afroamericana. En la década de 1970, el funk se consolidó como género popular urbana para los afroamericanos, su música fusionaba sonidos industriales y tecnológicos con letras que abordaban el estilo de vida cotidiana y problemáticas. Las primeras ciudades en popularizar este género fueron San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Brooklyn, Nueva Orleans, entre otras.

Las canciones de funk suelen estar basadas en un *vamp*, una secuencia armónica repetitiva diferenciándose del R&B y el soul, que suelen tener más movimiento armónico. Al igual que otros estilos de música afroamericana, el funk se construye sobre un *groove* creado por la sección rítmica y bajo, junto a otros instrumentos complementarios como la guitarra eléctrica y el piano.

Dentro de los exponentes del funk se destaca a James Brown, como uno de los precursores de este género musical. A pesar que alrededor de 1963, Brown se había enfocado en el soul y el R&B, su cambio estilístico y su tendencia a utilizar más el *downbeat*, llevaron a que su creatividad definiera el funk. Se caracterizan por tener un compás de 4/4, donde se acentúa el primer tiempo de cada compás, en comparación a otros estilos de la época como el jazz, blues o soul, que generalmente enfatizan el *backbeat*, priorizando el acento en el segundo y el cuarto tiempo (Martínez, 2023).

Durante la década de los 70, la popularidad del funk permitió que otros artistas comenzaran a grabar canciones inspiradas en el estilo que James Brown impulsó a través de su discografía. Para Gorgot (2015), nadie tuvo un impacto tan significativo en el desarrollo temprano del funk como Sly & the Family Stone. Esta banda publicó en 1970 una canción basada en un único *riff* repetitivo, a pesar de su estructura monoorde, lograba una riqueza armónica; la técnica de *slap bass* que incorporó el bajista de su banda, Larry Graham, permitió que evolucionara el género. Durante esta década, el funk fue dominado por bandas como Parliament Funkadelic, Kool & the Gang, Ohio Players, Earth, Wind & Fire, entre otros.

Se han realizado varios estudios sobre el uso de elementos musicales del funk en otros estilos. Como el trabajo de Dávila (2017), quien exploró la creación de un portafolio de cinco temas de género funk, basados en la clave rítmica del Bembé. El estudio se centró en destacar las similitudes rítmicas y armónicas entre el Bembé y el funk, destacando cómo este último emergió como una expresión autónoma y distintiva a través de elementos compartidos con su antecesor africano. Además, Vargas (2017) se enfocó en analizar el uso de la semicorchea por parte de prominentes bateristas de funk de las décadas de 1970 y 1980. El estudio examinó cómo estos músicos influyentes emplearon este elemento rítmico en sus interpretaciones. Por último, Trujillo (2022) realizó un análisis-interpretación de dos canciones de jazz y funk, adaptando ritmos de géneros tradicionales como la guacherna, la tambora y el chandé a la batería. Se exploró cómo estos géneros fueron adaptados al contexto del jazz y funk.

1.1.2. Antecedentes teóricos artísticos del rock alternativo

Al igual que el funk, el rock alternativo surgió en los años 80 como una respuesta a las problemáticas sociales y culturales. Este género se convirtió en un refugio para músicos y audiencias que buscaban un sonido experimental y diferente, lo que no ofrecía la música popular de la época como el pop y la balada. Según Sierra (2017), el rock alternativo alcanzó su mayor apogeo en los años 90, apareciendo diferentes estilos como el grunge, el britpop, el garage rock y el indie rock. La etiqueta *alternativo* se utilizó principalmente como una descripción del rock no comercial y popular.

Además de la melodía y el ritmo, el rock alternativo se enfocó en la lírica profunda y en la búsqueda de un sonido aceptado en el circuito *underground*. En cuanto a su sonido, el rock alternativo tiene similitudes con el post punk, caracterizándose por tonalidades menores que buscan generar un ambiente depresivo. De ahí que los vocalistas suelen interpretar sus canciones con un carácter melancólico y triste.

En sus inicios tuvo dificultades para ganar difusión en las radios, sin embargo, en 1983 R.E.M. causó un gran impacto con su álbum *Murmur*, considerado uno de los mejores discos de rock alternativo. La mezcla de pop y punk, acompañada de la lírica introspectiva, los convirtió en íconos de la escena *underground*. Alcanzaron la fama en los años 90 con su álbum *Out of Time* y *Losing My Religion*. Asimismo, en 1991 Nirvana lanzó *Nevermind*, un álbum que rápidamente se convirtió en un éxito y colocó al estilo grunge en el centro de la escena musical popular. La estética de Kurt Cobain y sus mensajes crudos y directos de sus canciones, permitió identificarse con una población más joven. Su estilo se caracterizaba por sus guitarras fuertes, *riffs* agresivos y letras que abordan temas delicados como las drogas y la violencia. La muerte de Kurt en 1994 tuvo un impacto significativo en el género, los medios dejaron de promocionarlo y las discográficas se alejaron del contenido melancólico (Martínez, 2016).

Su popularidad llegó a otros rincones del continente, países como Argentina y México fueron los pioneros en difundirlo. Para Sierra (2017), una de las bandas más icónicas del rock alternativo en español, es Soda Stereo junto a su vocalista principal Gustavo Cerati, ya que incorporaron elementos del jazz, funk y rock a su música. El álbum *Dynamo* de 1992, es un ejemplo de cómo adoptaron y reinterpretaron este estilo a una forma indie popular. En 1995, lanzó *Sueño Stereo*, un disco que recordaban a bandas como Red Hot Chili Peppers. A partir de la segunda década del siglo XXI, surgieron numerosas bandas inspiradas en la escena alternativa argentina de los 90. Entre ellos se destaca Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Pescado Rabioso, Los Tipitos, Ratones Paranoicos, entre otras.

En México, se puede destacar la trayectoria de bandas como Café Tacvba debido a su capacidad para fusionar géneros como el rock, el punk y la música folclórica mexicana. Álbumes como *Re y Avalancha* de Éxitos son considerados fundamentales para entender la evolución del rock en español. Zoé combina el rock psicodélico con elementos electrónicos y letras introspectivas, discos como *Memo Rex* *Commander & el Corazón Atómico de la Vía Láctea*, y *Programaton* han marcado hitos en su carrera. Molotov, conocida por su enfoque crítico y provocador, ha utilizado su música para abordar temas sociales y políticos con una mezcla de rock, rap y funk. Otras bandas importantes fueron, La Gusana Ciega, Porter, Panteón Rococó, entre otras.

A nivel nacional, el rock alternativo se usó como una forma de fusionar las influencias globales con la identidad cultural. Entre las bandas más populares se encuentran los Cruks desde 1989, fusionan el rock con diversos ritmos ecuatorianos. Su primer álbum se editó en 1994. El grupo alcanzó popularidad gracias a canciones como *Al borde*, *Cómo camina* y *El aguajal*, teniendo a Sergio Sacoto como compositor y vocalista principal. Por otro lado, se encuentra a Los Intrépidos, con canciones como *No te lo creo*, *narizón*; *Soltero*; *Adornado*; entre otras piezas que fusionan el rock con ritmos movidos como el funk. Además, se encuentran bandas populares de rock como Verde 70, Yahuarsonicos y Equilivre, quienes hacen rock alternativo pop; por otro lado, se encuentra Les Petits Bâtards, Da Pawn, Lolabúm y La Máquina Camaleón cuyos proyectos se ha enfocado en la música indie, subgénero de rock alternativo.

A continuación, se presentan algunos proyectos académicos enfocados en el rock alternativo y en su fusión con otros géneros y estilos musicales. Yagüé (2016) se enfocó en la creación de un portafolio de cinco temas de rock alternativo, utilizando los sonidos de grabación y mezcla del álbum "OK Computer" de Radiohead como referencia. El estudio proporcionó herramientas investigativas y prácticas para la producción musical del rock alternativo. Asimismo, Andrade (2018) realizó la composición del género indie rock, inspirado por la banda The Smiths. El proyecto implicó el análisis estético y musical de ocho canciones para sintetizar una metodología efectiva para la composición y producción de dos temas inéditos.

Por otra parte, Munive (2023) estudió la composición del rock fusión combinando elementos de rock, jazz y funk. El proyecto demostró la viabilidad de utilizar herramientas digitales para mantener altos estándares de calidad sonora en la producción musical. Finalmente, Moreno (2017) se centró en la composición de una canción de rock para formato de batería, bajo, guitarra y voz, influenciada por las estructuras melódico-armónicas de Soda Stereo y The Strokes. El estudio abordó la evolución histórica del rock y su interacción con otras disciplinas, así como la integración de nuevas tecnologías en los procesos de producción musical.

2. Materiales y Métodos

En esta sección se detallarán los procesos y técnicas utilizados para la composición y producción del producto titulado: Composición de un EP fusión utilizando elementos rítmicos del funk y componentes estilísticos del rock alternativo. Este trabajo se estructura en varios apartados clave que exploran los elementos distintivos del funk y del rock alternativo, la fusión de géneros musicales y los pasos esenciales para la producción y grabación de un EP.

2.1. Caracterización de los elementos rítmicos del funk

2.1.1. Batería

En la música, el ritmo se basa en patrones repetitivos, generalmente conformados de uno o dos compases en compás de 4/4. En la batería, el bombo no marca el pulso principal, sino que esta función la realiza el hi-hat, de esta forma se mantiene un pulso constante, el cual es fundamental para crear el *groove*. El *groove* se refiere a la sensación de movimiento o pulso característico capaz de que el oyente pueda identificar el estilo, siendo crucial en la apreciación de géneros como el jazz, funk y música latina.

Entre las técnicas de ejecución de funk en la batería, se destacan las siguientes: *ghost notes*, el *backbeat* y el bombo sincopado. Las *ghost notes* son golpes suaves en la caja que crean relleno en la textura rítmica. Por otro lado, el *backbeat* suele estar acentuado por la caja con golpes fuertes en el 2 y el 4 para mantener un ritmo. Además, el bombo suele seguir el patrón rítmico del bajo para así dar más profundidad a lo graves (Rey, 2023).

A continuación, se presentan algunas variaciones de ritmo en la batería que destacan por su capacidad para crear y mantener el *groove* característico del funk. Estas variaciones incluyen patrones sincopados, donde el bombo acentúa el primer y tercer tiempo, la caja acentúa el segundo y cuarto tiempo, y el hi-hat cumple la función de marcar el pulso, de esta forma el instrumento se intercala entre sí para enfatizar el *downbeat*.

Ilustración 1. Variaciones rítmicas del funk en la batería
Fuente: Andres Londoño (2012)

La ilustración muestra algunas variaciones rítmicas en la batería, comenzando con el ritmo clásico del funk de los años setenta e incluyendo algunas fusiones con otros géneros musicales como el blues, el rock y el jazz. Es importante señalar que, aunque existen variaciones en compás de 6/8 asociadas al blues y al jazz, las piezas a componer se basarán en la rítmica de 4/4. Esta elección permite mantener la esencia del *groove* característico del funk mientras se incorporan elementos de otros estilos musicales para enriquecer la composición.

2.1.2. Bajo eléctrico

El bajo también desempeña un papel crucial dentro del *groove*. En primer lugar, proporciona cuerpo a las canciones debido a la profundidad de su sonido, lo que hace que las piezas sean más consistentes y tengan un sonido característico. En segundo lugar, añade movimiento, adornos y una variedad de técnicas ornamentales que posteriormente se hablarán de ellas.

Cabe destacar que la línea de bajo no se rige por patrones rítmicos específicos, sino que se caracteriza por su naturaleza improvisatoria que se adapta a cada pieza, por lo que la rítmica de una canción no podría adaptarse al estilo de otra. De ahí que el bajista explore diferentes *grooves* y dinámicas, contribuyendo a la identificación propia de cada pieza. Aunque la improvisación es fundamental, se pueden identificar algunas líneas de bajo emblemáticas que ayudan a comprender mejor su función en el funk.

THANK YOU (FALETTIME BE MICE ELF AGIN) - SLY AND THE FAMILY STONE

LICK DE BATO

4

SUPER FREAK - RICK JAMES

LICK DE BATO

6

GET UP OFFA THAT THING - JAMES BROWN

LICK DE BATO

Ilustración 2. Ejemplificación de licks populares de bajo
Fuente: Andrés Cedeño (2024)

A continuación, se describirán las principales técnicas de interpretación del funk en el bajo eléctrico, basadas en el método *Funk Bass* del autor Chris Kringel, publicado en 2004. Esta información ha sido sistematizada para ofrecer una visión clara y precisa de las técnicas más efectivas y representativas en el género del funk.

Técnica	Definición	Ejemplificación
Notas muertas	Esta técnica produce un sonido apagado al presionar ligeramente la cuerda sin pisar el traste completamente. En el funk, se utilizan para añadir textura y ritmo, creando un efecto percusivo y dinámico.	

Técnica	Definición	Ejemplificación
Octavas	Implican tocar la misma nota en diferentes registros del diapason, añadiendo profundidad y variación a la línea de bajo.	
Staccato	Consiste en tocar las notas de manera breve y separada, asegurando que cada nota se emita con claridad y se interrumpa rápidamente.	
Slap and Pop	El <i>slap</i> se realiza golpeando las cuerdas con el pulgar, mientras que el <i>pop</i> se ejecuta tirando de las cuerdas con los dedos para producir un tono brillante.	

Tabla 1. Técnicas principales de interpretación de funk en el bajo eléctrico

Fuente: Chris Kringel (2004)

2.1.3. Guitarra eléctrica

La guitarra melódica y rítmica también cumplen un papel importante en el desarrollo del *groove*. Con su sonido rítmico y percusivo, básicamente se centra en el acompañamiento y en la creación de patrones repetitivos denominados como *riffs* que se entrelazan con la línea de bajo y la batería. Para Dávila (2017), estos riffs o patrones sincopados deben ser constantes y estar presente en toda la pieza. De esta forma no solo aportan textura y energía a las canciones, sino que también establecen ese *groove* contagioso fundamental del funk.

En el funk, los efectos de guitarra juegan un papel crucial en la interpretación de las piezas. Dentro de los efectos más populares se encuentra el *Wah-Wah* el cual filtra el sonido crudo de la guitarra en función de la posición del pedal, creando un sonido que imita la expresión vocal del *wah*. Asimismo, el *Chorus* duplica la señal de la guitarra y la retrasa ligeramente, creando una sensación de profundidad y amplitud. Otros efectos que se pueden incorporar es el *Octave* el cual duplica la señal de la guitarra en una o más octavas por encima o por debajo de la nota original, y el *Overdrive*, aunque el funk es generalmente un género limpio, se puede usar una ligera distorsión para agregar un poco de "suciedad" al sonido, especialmente en solos o riffs más agresivos.

Estos efectos, cuando se combinan con técnicas de interpretación como las notas apagadas o el uso de acordes staccato, ayudan a crear un sonido rítmico, percusivo y dinámico que define la guitarra en el funk. A continuación, se presentan algunos riffs de guitarra emblemáticos de este género.

Ilustración 3. Ejemplificación de riffs populares de funk en la guitarra

Fuente: Andrés Cedeño (2024)

2.1.4. Teclados

Para Dávila (2017), los teclados como pianos, sintetizadores, órganos, entre otros, cumplen la función de rellenos armónicos, mientras los demás instrumentos hacen secuencias rítmicas, los teclados añaden capas armónicas, adornos y acordes en forma de *voicings*. Los teclados, debido a su sonido completo, es particularmente efectivo para llenar los espacios vacíos y proporcionar un soporte armónico. Los sintetizadores, por su parte, ofrecen una amplia gama de sonidos y efectos que pueden añadir tanto elementos melódicos como atmosféricos a las piezas. Ejemplos icónicos de estos instrumentos en el funk se pueden escuchar en canciones como *Superstition* de Stevie Wonder, donde el clavinet añade un groove rítmico eficaz, y en *Flash Light* de Parliament, donde los sintetizadores crean una textura futurista.

2.2. Componentes estilísticos del rock alternativo

2.2.1. Armonía

Dentro del rock y sus subgéneros como el alternativo, comparten algunas características armónicas que en general son interpretadas por la guitarra eléctrica. Entre ellas se encuentra el uso de la escala pentatónica menor, conocida por su sonido más melancólico o eufórico, como también el uso de los acordes de quinta, conocidos como *power chords*, los cuales no incluyen la tercera, cuyo sonido ambiguo no demuestra alegría ni tristeza. Estos acordes son ideales para la gran cantidad de distorsión que se usa en las guitarras de rock (Baez, 2012).

Por otra parte, el mismo autor explica que el rock, como heredero directo del rock & roll de los años 50, mantiene una estructura básica, utilizando generalmente tres acordes formados en los grados I, IV y V. No obstante, pueden aparecer otros acordes que mantengan la música directa y sencilla, centrándose en la fuerza del sonido.

Al igual que el funk, se pueden usar intervalos específicos para la creación de *riffs*, que comúnmente puede estar formado tanto por acordes como por una melodía que se desarrolla a partir de un motivo rítmico. A diferencia del funk, los riffs de rock son más directos, melódicos y menos sincopados; a menudo se

encuentran en forma de acordes como en la canción *Smells Like Teen Spirit* de Nirvana o notas arpegiadas como en *Creep* de Radiohead.

2.2.2. Guitarra eléctrica

La guitarra eléctrica surgió de la necesidad de amplificarse de forma eficiente, ya que el sonido de la guitarra acústica era demasiado delicado y se perdía entre otros instrumentos. Este desarrollo no solo permitió amplificar el volumen de la guitarra, sino que también transformó la música popular de manera permanente. En el rock, la guitarra eléctrica se convirtió en un elemento esencial, evolucionando junto con el género. Con cada avance tecnológico, en el rock se introdujeron cambios y mejoras en el sonido, desde amplificadores hasta innovaciones en efectos, formas y técnicas de ejecución (Páez, 2019).

De la misma manera Coral (2017), afirma que las guitarras eléctricas diseñadas específicamente para el rock se distinguen por incorporar características adicionales que las hacen únicas en comparación con otros tipos de guitarras eléctricas. Entre estas particularidades, destacan las pastillas de alta ganancia, que permiten un sonido más potente y con mayor distorsión, ideal para los géneros más pesados. Además, suelen tener mástiles más delgados y rápidos, facilitando la ejecución de solos y técnicas avanzadas con mayor velocidad y comodidad. Además, las guitarras para rock a menudo vienen equipadas con puentes flotantes o sistemas de trémolo, permitiendo efectos como el whammy y la manipulación de la afinación en tiempo real.

En el rock es habitual que el sonido de la guitarra eléctrica sea manipulado mediante pedaleras que transforman el sonido al gusto del interprete. Estos efectos no solo han ampliado las posibilidades sonoras del instrumento, sino que también han definido y caracterizado estilos y subgéneros dentro del rock. Entre los principales efectos de sonido se encuentra la distorsión, el cual permite aumentar la ganancia y saturar el sonido, obteniendo un sonido agresivo que permite que los acordes y *riffs* se destaquen dentro de la pieza. Por otra parte, se encuentra el *reverb* y *delay*; el *reverb* simula el eco de una habitación o un ambiente, lo que puede hacer que el sonido sea más envolvente mientras que el *delay*, repite el sonido de la guitarra en diferentes intervalos de tiempo. Asimismo, los efectos *chorus* y *flanger* modulan el sonido y lo duplican en diferentes intervalos para crear un tono más rico y amplio (Connaghan, 2022).

2.2.3. Batería

La batería es el pilar fundamental de la música rock, cuyas raíces se remontan a principios del siglo XX, la batería moderna comenzó a tomar forma en Estados Unidos, cuando la necesidad de optimizar el número de percussionistas llevó a la invención de mecanismos como el pie de caja y el pie de bombo. A medida que el ragtime y la música de baile ganaban popularidad, estos componentes se integraron en un solo instrumento, sentando las bases de la batería tal como la conocemos hoy (Ruíz, 2012).

En el rock, la batería se caracteriza por tener los tiempos fuertes en el bombo: primer y tercer tiempo del compás, por otra parte, la caja en el segundo y cuarto tiempo del compás, además de tener una pulsación de corcheas en el hi-hat y en el ride. La batería no solo marca el ritmo, sino que también añade expresión con remates y solos complejos. Su evolución ha llevado a sets más grandes y variados, con más platillos, toms, bombos y pedales dobles, aumentando su complejidad, lo que ha permitido a los bateristas ampliar su sonoridad y protagonismo en la música rock (Cascales, 2012). Existen múltiples variaciones rítmicas en la batería, algunas de ellas se pueden observar en la siguiente figura:

Ilustración 4. Variaciones rítmicas del rock en la batería

Fuente: Ilustración recuperado de Álvaro García

2.2.4. Bajo eléctrico

El bajo eléctrico define el carácter y la profundidad del sonido de la banda. Al igual que la guitarra eléctrica, el bajo también puede experimentar con efectos de sonido, entre ellos se encuentran los efectos dinámicos, como compresores, limitadores y ecualizadores, los cuales ajustan los niveles de volumen y previenen saturaciones no deseadas, proporcionando un sonido más controlado y balanceado. Por otro lado, efectos como la distorsión y el *overdrive* agregan una capa de agresividad y carácter, saturando la señal para crear un sonido más crudo y potente. Además, los efectos de modulación, como el *chorus*, *flanger*, *delay*, entre otros, amplían el espectro sonoro del bajo y permiten alterar las frecuencias añadiendo dinamismo a la interpretación (Cano, 2016).

Aunque el bajo suele encargarse del acompañamiento y base armónica, también es común que se utilicen *licks* de bajo que se convierten en elementos clave de la canción. En muchos casos, estas líneas de bajo tienen influencias del funk. Ejemplos de esto se encuentra la pieza *Feel Good Inc* de Gorillaz y *Come as You Are* de Nirvana, donde el bajo no solo sostiene la estructura armónica, sino que también crea una base rítmica pegajosa y estable que define el carácter de los temas, relacionándose con el género estudiado con anterioridad, el funk.

2.3. Importancia de la fusión musical en el proceso creativo

La música es un lenguaje universal que conecta y fusiona distintas culturas alrededor del mundo. A lo largo de la historia, los músicos han combinado géneros y estilos musicales que han generado nuevas expresiones artísticas, esto es denominado como fusión musical, la integración de recursos técnicos y creativos provenientes de distintas corrientes musicales. Por lo tanto, la fusión permite ampliar las posibilidades sonoras de un estilo musical, logrando conectar con otras audiencias y enriqueciendo la cultura musical de la localidad.

La fusión musical es clave para el desarrollo sonoro de este producto artístico. Por un lado, el funk fusiona el *soul*, *jazz* y *rhythm and blues*; además está compuesto por ritmos sincopados, patrones instrumentales que elaboran un sentido musical denominado como *groove*. Por otro, el rock alternativo surge como una reacción al rock convencional. Este nuevo enfoque buscaba romper con las normas establecidas, ofreciendo un sonido que combina el *punk*, el *grunge*, y el *indie*.

En ambos casos, su fusión musical que se podría denominar como *funk rock fusión*, enriquece el proceso creativo del autor, al abrir nuevas posibilidades sonoras y permitir que los músicos se expresen de manera más libre y distintiva. Asimismo, al combinar elementos estilísticos de diferentes tradiciones y

culturas, los artistas pueden crear música que no solo es creativa y experimental, sino que también tiene la capacidad de incentivar la creación y fusión de otros estilos musicales.

2.4. Proceso de producción del EP

A diferencia de un álbum, un EP captura la esencia de un proyecto en un formato más breve, alrededor de 3 a 6 canciones. Para continuar con el desarrollo artístico de este proyecto, es importante tener en cuenta los pasos que se requieren para tener una buena grabación y producción de este EP de funk rock fusión. En este apartado se explorarán las etapas clave de la producción musical, desde la preproducción, producción y post producción, donde cada paso define el sonido y la identidad del producto artístico.

2.4.1. Pre producción

La preproducción musical es la etapa de planificación previa a la grabación, donde se define el concepto artístico, se seleccionan y organizan las canciones, y se preparan maquetas. También implica decidir sobre recursos necesarios, desde instrumentos musicales, músicos, hasta los instrumentos que captarán el sonido. Además, es indispensable ensayar las canciones para asegurar una grabación eficiente (Quintero, 2021).

En esta etapa del proceso creativo, se organizan las ideas musicales, seleccionando de manera eficiente las herramientas armónicas y rítmicas previamente estudiadas. Esta selección permite fusionar los elementos de forma creativa, asegurando que cada elemento se integre de manera coherente en la pieza. Además, se desarrollan letras que complementen y realcen el estilo de la composición, se definen versos y coros. Además, es importante contar con una maqueta clara y precisa de lo que se quiere grabar, ya que esta guía proporciona una visión clara del resultado final y facilita el proceso de grabación.

2.4.2. Producción

La etapa de producción musical convierte las composiciones en su forma final a través de tres pasos clave: grabación, edición y mezcla de las pistas para lograr una coherencia sonora. Esta fase define el sonido y la calidad final del proyecto, asimismo, se edita el audio, quitando ruidos y frecuencias molestas mediante compresores, ecualizadores, limitadores y otros plugins de mezcla (Johnson, 2022).

Para la grabación y edición de sonido de las tres piezas creadas, se empleará el programa *Pro Tools* para la grabación y edición de audio. Asimismo, la interfaz de audio Studio 1824c de la marca *Presonus* capturará la grabación de los instrumentos y el micrófono de condensador Neumann TLM 102.

Dentro de los instrumentos musicales a grabar se encuentra el bajo Fender Jazz Bass mexicano, y las guitarras se registrarán utilizando una Fender Stratocaster HSS y una pedalera Line 6 Helix LT y MOOER GE150. Los sintetizadores se grabarán con un Korg Kross 2 y un controlador Launchkey 49 utilizando el VST Xpand!2. Adicionalmente, se incorporará el plugins Addictive Keys y Addictive Drums para el manejo de las baterías y los teclados. Finalmente, se aplicarán efectos de guitarra como el *wah*, *clean* y distorsión para completar el sonido.

2.4.3. Post producción

La postproducción musical es la etapa final del proceso de creación, donde se realizan los ajustes necesarios para asegurar un acabado profesional. Incluye la masterización, que optimiza el sonido de las pistas para lograr una calidad uniforme, y la preparación para distribución, que adapta el material a formatos digitales, CD o vinilo, generando metadatos y verificando la calidad en distintos dispositivos (Jon, 2013).

Además de los procesos técnicos, el proyecto incluirá un recital en vivo de la banda *Hearts on Fire* de la Academia de Música Rock & Pop de Manta. Este recital servirá como una plataforma para presentar las composiciones al público, brindando una experiencia musical en directo que complementa el trabajo de estudio. De esta forma, el EP podrá ser difundido en diferentes formatos, ampliando su alcance y permitiendo que las piezas lleguen a una audiencia más amplia, tanto en medios físicos como digitales.

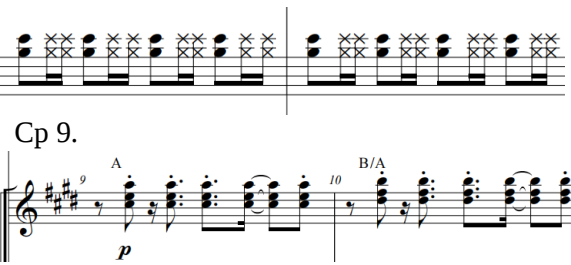
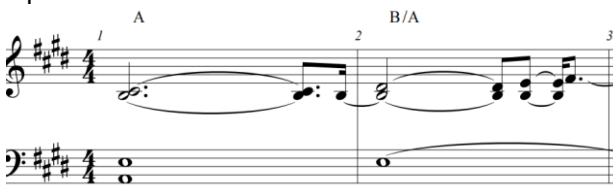
3. Resultados

3.1. En esta ciudad

3.1.1. Análisis

La primera pieza lleva por título *En esta ciudad*. Esta composición tiene un enfoque hacia la juventud, cuya letra incentiva a vivir intensamente, disfrutar del presente y aprovechar cada segundo. Este tipo de temática es característico del funk, un género que a menudo incita a la fiesta y a la buena vida. Dentro de la estructura de la pieza, sigue un formato común en las canciones de funk y rock alternativo, que incluye una introducción, primera estrofa, coro, segunda estrofa, coro y un cierre instrumental. La tonalidad seleccionada es Mi mayor (E), tonalidad adecuada para una voz femenina y juvenil.

Los recursos musicales del funk se los puede identificar durante la introducción, las estrofas y los instrumentales. A continuación, se presenta una tabla donde se encuentran los recursos rítmicos del funk empleados en la pieza.

Instrumentos	Recursos empleados del funk	Ejemplificación
Guitarra 1	Se establece un <i>riff</i> repetitivo y pegajoso que capta la atención del oyente. Además, se utiliza la técnica de notas muteadas, característica del funk	Cp 1.
Guitarra 2	El acompañamiento se caracteriza por ser sincopado y rítmico, utilizando la técnica de notas apagadas y percutidas. Asimismo, se usan efectos de sonido durante la pieza, como el <i>clean</i> , <i>chorus</i> y el <i>reverb</i> para darle profundidad al acompañamiento.	Cp 1.
Teclados	Tanto el piano, como los sintetizadores y pads cumplen la función de colchón armónico, no obstante, también se hace presente las figuras sincopadas en forma de <i>voicings</i> para mantener el <i>groove</i> .	Cp 1.
Bajo	El bajo usa técnicas de interpretación como el estacato, las notas muertas (apagadas), y un movimiento en forma de <i>lick</i> que se irá repitiendo a lo largo de la pieza.	Cp 1.

Instrumentos	Recursos empleados del funk	Ejemplificación
Batería	Durante toda la pieza, se usa una variación de funk que permite fusionar el rock, solo en los coros el hi-hat está abierto para darle una sensación de rock fusión.	Cp 1.

Tabla 2. Recursos musicales del funk en la pieza En esta ciudad
Fuente: Andrés Cedeño (2024)

Por otro lado, los recursos musicales del rock alternativo se los puede identificar progresivamente durante el pre coro al coro, ya que, en esta sección el sonido debe ser envolvente, agresivo y fuerte. A continuación, se presenta una tabla donde se encuentran los recursos estilísticos del rock alternativo empleados en esta pieza.

Recursos empleados del rock alternativo	Ejemplificación
Armonía	Durante el coro se usa un círculo armónico muy usado en el rock alternativo, o rock en español. Se conforma de VIIm – IV - I – V7
Guitarra	En el coro, dos guitarras se encargan del acompañamiento. La primera guitarra, toca notas largas y utiliza la técnica de power chords para añadir agresividad y fuerza a la sección. La segunda guitarra mantiene un patrón rítmico similar al del funk, pero sin emplear la técnica de notas apagadas. Además, se usa el efecto de distorsión para darle profundidad al acompañamiento.
Bajo	Se usa un acompañamiento de bajo característico del rock alternativo, se basa en repetir la nota base del acorde en forma de corcheas
Batería	Es un acompañamiento de funk y rock, durante los coros el hi-hat está abierto para darle más fuerza y ruido.

Tabla 3. Recursos musicales del rock alternativo en la pieza En esta ciudad
Fuente: Andrés Cedeño (2024)

3.2. Fines de semana
3.2.1. Análisis

La segunda canción, titulada *Fines de semana*, está inspirada en la historia de una pareja de adolescentes que, debido a la distancia solo pueden encontrarse los fines de semana. La pieza se encuentra

en la tonalidad de La mayor (A), el cual refleja la temática juvenil y romántica de la canción. Por otra parte, la estructura de la pieza se conforma de una introducción, primera estrofa, preludeo, segunda estrofa, coro, instrumental, tercera estrofa y para finalizar, nuevamente el coro.

Al igual que en la primera pieza, los recursos musicales del funk se los puede identificar durante la introducción, las estrofas y los instrumentales. A continuación, se presenta una tabla donde se encuentran los recursos rítmicos del funk empleados en la pieza *Fines de semana*.

Instrumentos	Recursos empleados del funk	Ejemplificación
Guitarras	Durante la introducción dos guitarras realizan el acompañamiento. La primera guitarra hace un punteo en semicorcheas acentuando una nota cada 3 figuras. La segunda guitarra realiza un acompañamiento sincopado y rítmico, utilizando la técnica de notas apagadas, percutidas y estacato. Asimismo, se usan efectos de sonido durante la pieza, como el <i>clean</i>, <i>chorus</i> y el <i>reverb</i> para darle profundidad al acompañamiento.	Cp 1.
Teclados	Tanto el órgano, como los pads cumplen la función de colchón armónico. No obstante, el sintetizador realiza un <i>lick</i> llamativo que da carácter y movimiento a las secciones instrumentales.	Cp 1.
Bajo	El bajo usa técnicas de interpretación como el estacato, las notas muertas (apagadas), y un movimiento en forma de <i>lick</i> que se irá repitiendo a lo largo de las estrofas.	Cp 1.
Batería	Durante la introducción, estrofas e instrumentales, se usa una variación de funk cuya acentuación se encuentra en el segundo y cuarto tiempo, además su carácter es sincopado lo cual permite mantener un juego rítmico con el bajo	Cp 1.

Tabla 4. Recursos musicales del funk en la pieza *Fines de semana*

Fuente: Andrés Cedeño (2024)

Por otro lado, los recursos musicales del rock alternativo se los puede identificar en el coro, ya que en esta sección el sonido debe ser envolvente, agresivo y fuerte. A continuación, se presenta una tabla donde se encuentran los recursos estilísticos del rock alternativo empleados en esta pieza.

Recursos empleados del rock alternativo		Ejemplificación
Armonía	Durante el coro se usa un círculo armónico muy usado en el rock en español. Se conforma de IIm – V - I – IV	Cp 89.
Guitarra	En el coro, dos guitarras se encargan del acompañamiento. La primera guitarra mantiene un arpeggio en corcheas que se separan por intervalos de cuarta; la segunda guitarra acompaña armónicamente utilizando la técnica de power chords para añadir agresividad y fuerza a la sección. Asimismo, se usa el efecto de distorsión para darle profundidad al acompañamiento.	Cp 89.
Bajo	Se usa un acompañamiento de bajo característico del rock alternativo, se basa en repetir la nota base del acorde en forma de corcheas.	Cp 89.
Batería	Es un acompañamiento básico de rock, que brinda más fuerza y ruido al coro.	Cp 89.

Tabla 5. Recursos musicales del rock alternativo en la pieza Fines de semana
Fuente: Andrés Cedeño (2024)

3.3. En la orilla del mar
3.3.1. Análisis

La tercera y última canción se titula *En la orilla del mar* fue creada como un homenaje a las bellas playas de la ciudad de Manta, a su vez, captura una experiencia romántica juvenil y el disfrute de los placeres que ofrece este entorno. La pieza se encuentra en la tonalidad de Sol mayor (G), y su estructura formal consta de: introducción, primera y segunda estrofa, coro, instrumental, tercera y cuarta estrofa, coro e instrumental final. Dentro de los recursos musicales del funk empleados en esta pieza se encuentran los siguientes:

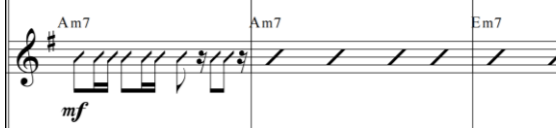
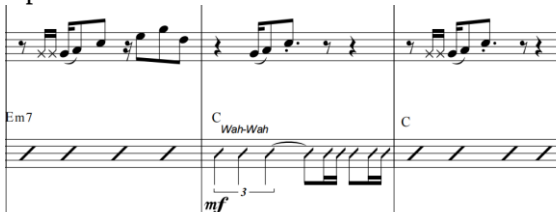
Instrumentos	Recursos empleados del funk	Ejemplificación
Guitarras	Es en las estrofas donde se evidencian más influencias de la guitarra de funk. Por ejemplo, en el compás 28 se puede observar que la guitarra realiza un <i>riff</i> repetitivo que suena en todas las estrofas, mientras que la segunda guitarra realiza dos tipos de acompañamiento sincopado y rítmico. Entre las técnica de interpretación se pueden encontrar las notas apagadas, percutidas y estacato. Por otro lado, se usan efectos de sonido como el <i>clean</i> , <i>chorus</i> , <i>wah-wah</i> , y <i>reverb</i> .	Cp 17. Cp 28.
Teclados	El piano eléctrico y el synth pad cumple la función de colchón armónico. Esto es importante debido al movimiento rítmico de los demás instrumentos; de ahí que, es necesario un instrumento que mantenga la base armónica.	Cp 1.
Bajo	El acompañamiento de bajo al estilo funk se interpreta durante las estrofas, se usan técnicas de interpretación como las notas muertas (apagadas), y un movimiento en forma de <i>lick</i> que se irá repitiendo a lo largo de las estrofas.	Cp 9.
Batería	Este ritmo aparece en la introducción, estrofas e instrumentales, se usa una variación de funk que fusiona tanto el disco como el rock alternativo, esto permite que la pieza tenga su propio estilo de fusión.	Cp 9.

Tabla 6. Recursos musicales del funk en la pieza *En la orilla del mar*

Fuente: Andrés Cedeño (2024)

Por otra parte, los recursos musicales del rock alternativo se los puede identificar dentro de las instrumentales y el coro. A continuación, se presenta una tabla donde se encuentran los recursos estilísticos del rock alternativo empleados en esta pieza.

Recursos empleados del rock alternativo	Ejemplificación
Armonía	La armonía de rock se hace presente en el coro, pues se usa un círculo armónico popular de este estilo. Se conforma del IIm - IV - I - V Cp 33.

Recursos empleados del rock alternativo		Ejemplificación
Guitarra	Durante el coro, tres guitarras se encargan del acompañamiento. La primera guitarra mantiene un acompañamiento rítmico en corcheas, mientras que la segunda realiza un colchón armónico sincopado, por último, la tercera guitarra realiza un <i>riff</i> repetitivo que acompaña al bajo.	Cp 33.
	Entre las técnicas de interpretación se encuentra el <i>power chords</i> y se usa el efecto de distorsión para darle agresividad al coro.	
Bajo	En la introducción el bajo eléctrico realiza un <i>lick</i> al cual después se unen los demás instrumentos. Este recurso también se ve en temas de rock alternativo como <i>Come as You Are</i> de Nirvana.	Cp 1.
	En el coro se usa un acompañamiento de bajo similar al <i>riff</i> de guitarra eléctrica, esto permite tener mas fuerza y movimiento al acompañamiento.	Cp 33.
Batería	Es un acompañamiento básico de rock, que brinda más fuerza y agresividad al coro.	Cp 33.

Tabla 7. Recursos musicales del rock alternativo en la pieza *En la orilla del mar*
Fuente: Andrés Cedeño (2024)

4. Conclusiones

El producto artístico titulado *Composición de un EP fusión utilizando elementos rítmicos del funk y componentes estilísticos del rock alternativo* ha demostrado la viabilidad de fusionar estos dos géneros musicales al crear música innovadora y comercial que atraiga a diversas audiencias. Para alcanzar este resultado, se realizó inicialmente una recolección de bibliografía e información enfocada en los principales recursos rítmicos del funk y los elementos estilísticos característicos del rock alternativo.

Entre los principales recursos rítmicos del funk se pudieron analizar en la batería con sus variaciones rítmicas y técnicas de ejecución como el *ghost notes*, *backbeat* y el bombo sincopado. El bajo es fundamental los *licks* para crear el *groove*, añadiendo cuerpo y profundidad a las canciones; entre las técnicas de ejecución se pueden destacar las nota muestras, octavas, estacato, el *slap* y *pop*. La guitarra melódica y rítmica también cumplen un papel importante en el desarrollo del *groove*, se centra en el la creación de *riffs* con técnicas de ejecución como las notas apagadas y staccato; a su vez, los efectos de guitarra el *Wah Wah*, *Chorus*, *Octave*, y el *Overdrive*, permiten el sonido característico del funk. Asimismo, los teclados cumplen la función de rellenos armónicos, mientras los demás instrumentos hacen secuencias rítmicas, los teclados añaden capas armónicas, adornos y acordes en forma de *voicings*.

De la misma manera, los principales recursos estilísticos del rock alternativo se encuentran en la armonía, como el uso de la escala pentatónica menor, como también el uso de los acordes de quinta, conocidos como *power chords*, además se mantiene una estructura básica, utilizando generalmente tres acordes formados en los grados I, IV y V, también se crean *riffs* los cuales son más melódicos y menos sincopados. Entre los principales efectos de guitarra eléctrica se encuentra la distorsión, *reverb* y *delay*; el *reverb*, *chorus* y *flanger*. En el rock, la batería se caracteriza por tener los tiempos fuertes en el primer y tercer tiempo del compás. Se incluye también el bajo eléctrico, el cual también puede realizar *licks* o líneas de bajo llamativos y experimentar con efectos como *overdrive*, *flanger*, *delay*, entre otros.

El proceso de composición incluyó la creación de tres piezas musicales: *En esta ciudad*, *Fines de semana* y *En la orilla del mar*. En cada una de ellas se aplicaron de manera efectiva los recursos, herramientas y técnicas previamente analizados, demostrando así la factibilidad y el éxito de la fusión propuesta. A continuación, se definieron y siguieron los pasos necesarios para una producción musical de alta calidad, asegurando que las grabaciones de las piezas contaran con una excelente calidad de sonido.

Es importante destacar que, la creación de música funk rock en el Ecuador tiene un valor significativo, dado que este estilo cuenta con una limitada difusión y escaso repertorio inédito en el país. Además, la innovación y experimentación musical, combinando influencias culturales y preferencias personales, es fundamental para el desarrollo artístico. No obstante, contar con un respaldo académico como este, proporciona una herramienta que puede servir de guía e inspiración para otros músicos interesados en explorar la fusión musical.

5. Referencias Bibliográficas

- Andrade, P. (2018). *Composición del género indie rock, a través del análisis estético y musical de la banda The Smiths* [Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31726>
- Baez, M. (2012). *Intervalos, acordes y modos en el rock*. Guitarristas.info; Guitarristas. <https://www.guitarristas.info/tutoriales/intervalos-acordes-modos-rock/2866#:~:text=El%20rock%2C%20en%20su%20forma,tonalidad%20en%20su%20forma%20dominante.>
- Cabezas, R. (2017a). *Al ritmo del funk: análisis interpretativo de la semicorchea en la batería de representantes relevantes del género a través de las décadas de 1970 y 1980 aplicado en arreglos de funk y R and B contemporáneo en un concierto final* [Tesis de licenciatura, Universidad de las Américas]. <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7180>
- Cano, H. (2016). *Conceptos iniciales del bajo electrico aplicados al rock* [Grado, Universidad de Pamplona]. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/608/1/Cano_2016_TG.pdf
- Cascales, C. (2012, 8 febrero). *La batería en el rock y pop*. Claudio Cascales. <https://claudiocascales.blogspot.com/2012/02/4-la-bateria-en-el-rock-y-el-pop.html>
- Connaghan, T. (2022). *Qué es la distorsión en la música*. Emastered. <https://emastered.com/es/blog/what-is-distortion-in-music>
- Coral. (2017). *¿Cuáles son las características de una guitarra eléctrica?* We Love Prof | el Blog de Superprof España. <https://www.superprof.es/blog/autopsia-de-la-guitarra-rock/>
- Dávila, J. (2017). *Creación de un portafolio inédito de cinco temas de género funk, basados en la clave rítmica del cual se deriva este género, el bembé* [Tesis de licenciatura, Universidad de las Américas,]. <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7759>
- Gorgot, E. (2015). *Guía básica para entender el funk* - Jot Down Cultural Magazine. *Jot Down Cultural Magazine*. <https://www.jotdown.es/2015/12/guia-basica-para-entender-el-funk/>
- Johnson, B. (2022). *Las 5 fases de la producción musical en el estudio casero - Madera y fuego*. Wood And Fire. <https://woodandfirestudio.com/es/die-5-phasen-des-home-recordings/>
- Jon, H. (2013). *La post producción musical | Audioproducción*. Audio Producción. <https://www.audioproduccion.com/la-post-produccion-musical/>
- Kringel, C. (2003). *Funk Bass: A guide to the techniques and philosophies of funk bass* (1.ª ed., Vol. 1) [Online]. Hal Leonard. <https://www.halleonard.com/product/695792/funk-bass>
- Londoño, A. (2012). *Variaciones de funk en la batería*. Partituras de Bateria. <https://partiturasbateriagratis.blogspot.com/2012/04/ritmo-funk.html>

- Martínez, C. (2023). Historia de la música funk: de James Brown al funky actual pasando por los 80 y los 90. *LOS40*. <https://los40.com/2023/05/31/historia-de-la-musica-funk-de-james-brown-al-funky-actual-pasando-por-los-80-y-los-90/>
- Martínez, F. (2016). *Auge y caída del rock alternativo*. Sala de Redacción UTPL. <https://saladeredaccion.utpl.edu.ec/node/359>
- Moreno, L. (2017). *Composición de una canción de rock para formato de batería, bajo, guitarra y voz, basado en la estructura melódico armónica de Soda Stereo y The Strokes* [Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28209>
- Munive, P. (2023). *Rock fusión: composición y grabación de 4 obras* [Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40869>
- Páez, F. (2019). *La importancia de la guitarra eléctrica*. Musicartes. <https://musicartes.org/la-importancia-de-la-guitarra-electrica/>
- Quintero, A. (2021). *10 etapas en toda producción musical*. Koala Studios. <https://koalastudios.es/etapas-produccion-musical/>
- Rey, Á. (2023, 7 agosto). El secreto de Ramón Ángel Rey para dominar las ghost notes. *Batacas*. <https://www.batacas.com/blog/el-secreto-de-ramon-angel-rey-para-dominar-las-ghost-notes.88651/>
- Ruíz, V. (2012). *Desarrollo de diseño de proyecto industrial: batería* [Master, Universidad Cardenal Herrera]. https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/5620/4/Bateria_Ruiz_TFM_2012.pdf
- Sierra, D. (2017). *Historia del rock alternativo*. Scribd. <https://es.scribd.com/document/349794323/Historia-Del-Rock-Alternativo>
- Trujillo, D. (2022). *Análisis-interpretación de dos canciones de jazz y funk en batería de los géneros musicales de Guacherna, Tambora y Chandé* [Tesis de licenciatura, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/34394>
- Vargas, M. (2017). *Al ritmo del funk: análisis interpretativo de la semicorchea en la batería de representantes relevantes del género a través de las décadas de 1970 y 1980 Aplicado en arreglos de funk y R and b contemporáneo En un concierto final* [Tesis de grado, Universidad de las Américas]. <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7180>
- Yagüé, J. (2016). *Creación de un portafolio de cinco temas de rock alternativo basado en sonidos de grabación y mezcla del álbum OK Computer de la banda británica Radiohead* [Tesis de licenciatura, Universidad de las Américas]. <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5447>

6. Anexos

6.1. *Fonogramas del producto artístico*

En el siguiente enlace se encuentran los fonogramas de las tres piezas musicales:

6.2. *Partituras del producto artístico*

A continuación, se presentarán las partituras generales de las tres piezas musicales,

Intro

©andrescedeño

Estrofa

En Esta Ciudad

[illegible]

3

[illegible]

[illegible]

mf

En Esta Ciudad

Estrofa 2

[illegible]

[illegible]

Pre Coro

The score is for a section titled "Pre Coro" in E major (three sharps). It consists of eight staves:

- Lead:** Treble clef, mostly rests with melodic fragments at measures 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, and 72.
- Pad 1:** Treble and bass clefs, playing a complex arpeggiated pattern throughout.
- Pad 2:** Treble and bass clefs, mostly rests.
- E. Pno.:** Treble and bass clefs, playing sustained chords and arpeggios.
- E.Gtr. 1:** Treble clef, playing a rhythmic pattern of eighth notes with chords. Dynamics include *mp*.
- E.Gtr. 2:** Treble clef, playing a melodic line with eighth notes. Dynamics include *mf* and *chorus*.
- E.Gtr. 3:** Treble clef, mostly rests.
- E.B.:** Bass clef, playing a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamics include *mf*.
- D. S.:** Drum staff with a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamics include *mf*.

Measure numbers 65 through 72 are indicated above the staves. Chord symbols (B, A, C#m) are placed above the Lead staff and below the E.B. staff.

$$f$$

En Esta Ciudad

Coro

81 82 83 84 85 86 87 88

C#m A E B C#m A E B

Lead

Pad 1

Pad 2

E. Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.Gtr. 3

E.B.

D. S.

Final

En Esta Ciudad

This musical score is for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is arranged for guitar, piano, and drums. The score is divided into systems, each containing staves for different instruments. The key signature is F# major (three sharps: F#, C#, G#), and the time signature is 4/4. The score includes measures 97 through 100. The guitar part (E.Gtr. 1) features a melodic line with a capo at the 9th fret. The piano part (E. Pno.) provides harmonic support with chords and arpeggios. The drums (D. S.) play a steady rhythm. The score is written for a four-person ensemble, with each instrument part having its own staff. The guitar part is written in treble clef, while the piano and drums are in bass clef. The score includes a variety of musical notations, including notes, rests, chords, and dynamic markings. The overall mood is contemplative and melancholic, characteristic of the original recording.

Fines de semana

Andrés Cedeño

Fusión

♩ = 110 **Intro**

Voz

Synth Lead

Synth Pad
Arpegiador
Teclado
Sintetizador

Órgano

Guitarra eléctrica 1

Guitarra eléctrica 2

Bajo eléctrico

Batería

Estrofa

— 3 —

This musical score is for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is written for a full band and includes the following parts:

- Voz (Vocal):** The lead vocal line, starting with a *mf* (mezzo-forte) dynamic. It features a melodic line with a triplet of eighth notes in measure 15.
- Lead:** The lead guitar part, which is mostly silent in this section, indicated by rests.
- Pad:** The pad (piano) part, playing a continuous, rhythmic pattern of eighth notes with a *mp* (mezzo-piano) dynamic. Chord symbols (Bm7, E, A maj7, D) are written above the staff.
- Org. (Organ):** The organ part, which is mostly silent in this section, indicated by rests.
- Ec. 1 (Electric Guitar 1):** The first electric guitar part, which is mostly silent in this section, indicated by rests.
- Ec. 2 (Electric Guitar 2):** The second electric guitar part, playing a rhythmic pattern of eighth notes with a *mf* (mezzo-forte) dynamic. It is marked "Funky".
- E.B. (Electric Bass):** The electric bass part, playing a rhythmic pattern of eighth notes with a *mf* (mezzo-forte) dynamic.
- Bat. (Bass Drum):** The bass drum part, playing a rhythmic pattern of eighth notes with a *mp* (mezzo-piano) dynamic. It is marked "simile".

Interludio

Fines de semana

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

17 18 19 20

mf

mp

mp

mf Funky

mf

mf

simile

Bm7 E A maj7 D C#dim7 C dim7

Bm7 E7 A maj7 D C#dim7 C dim7

4 Estrofa 2

Fines de semana

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Bm7

E

A maj7

D

Bm7

E

A maj7

D

Bm7

E7

A maj7

D

Bm7

E7

A maj7

D

Coro

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Interludio

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Musical score for the Interludio section, measures 53 to 56. The score includes staves for Voz, Lead, Pad, Órg., Gtr. eléc. 1, Gtr. eléc. 2, E.B., and Bat. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The tempo is marked 'Fines de semana'. The score includes various musical notations such as notes, rests, chords, and dynamics.

Measures 53 to 56:

- Measures 53-54:** Voz: Rest. Lead: *mf* (melodic line). Pad: *mp* (chords). Órg.: *mp* (chords). Gtr. eléc. 1: Rest. Gtr. eléc. 2: *mf* Funky (rhythmic line). E.B.: *mf* (melodic line). Bat.: *mf* (rhythmic line).
- Measure 54:** Voz: Rest. Lead: *mf* (melodic line). Pad: *mp* (chords). Órg.: *mp* (chords). Gtr. eléc. 1: Rest. Gtr. eléc. 2: *mf* Funky (rhythmic line). E.B.: *mf* (melodic line). Bat.: *mf* (rhythmic line).
- Measure 55:** Voz: Rest. Lead: *mf* (melodic line). Pad: *mp* (chords). Órg.: *mp* (chords). Gtr. eléc. 1: Rest. Gtr. eléc. 2: *mf* Funky (rhythmic line). E.B.: *mf* (melodic line). Bat.: *mf* (rhythmic line).
- Measure 56:** Voz: Rest. Lead: *mf* (melodic line). Pad: *mp* (chords). Órg.: *mp* (chords). Gtr. eléc. 1: Rest. Gtr. eléc. 2: *mf* Funky (rhythmic line). E.B.: *mf* (melodic line). Bat.: *mf* (rhythmic line).

Chords and dynamics indicated in the score:

- Measures 53-54:** Bm7, E, A maj7, D, C#dim7, C dim7.
- Measure 54:** Bm7, E7, A maj7, D, C#dim7, C dim7.
- Measure 55:** Bm7, E7, A maj7, D, C#dim7, C dim7.
- Measure 56:** Bm7, E7, A maj7, D, C#dim7, C dim7.

Dynamics: *mf* (measures 53-54), *mp* (measures 54-56), *mf* (measures 53-54), *mf* (measures 54-56).

Estrofa 2

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Coro

Voz

Musical staff for Voice (Voz) in A major, measures 73-80. The melody features eighth and quarter notes with rests. Dynamics include *f* (forte) at the start.

Lead

Musical staff for Lead guitar (Lead) in A major, measures 73-80. The staff shows whole rests throughout the section.

Pad

Musical staff for Pad in A major, measures 73-80. The staff includes slurs and chords (A, D) with a *mp* (mezzo-piano) dynamic.

Órg.

Musical staff for Organ (Órg.) in A major, measures 73-80. The staff includes slurs and chords (A, D) with a *mf* (mezzo-forte) dynamic.

Gtr. eléc. 1

Musical staff for Electric Guitar 1 (Gtr. eléc. 1) in A major, measures 73-80. The staff features a distorted eighth-note pattern with a *mf* dynamic and a *Distorsión* marking.

Gtr. eléc. 2

Musical staff for Electric Guitar 2 (Gtr. eléc. 2) in A major, measures 73-80. The staff features a distorted chordal pattern with a *mp* dynamic and a *Distorsión* marking.

E.B.

Musical staff for Bass (E.B.) in A major, measures 73-80. The staff features a walking bass line with a *mf* dynamic.

Bat.

Musical staff for Drums (Bat.) in A major, measures 73-80. The staff includes a mix of eighth notes, rests, and diamond-shaped symbols, with a *mf* dynamic.

Voz

Lead

Pad

Órg.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Coro

This musical score is for the song "L'Espresso" by Francesco De Gregori. It is written for a full band and includes a vocal line. The score is in the key of B major (indicated by three sharps: F#, C#, G#) and is in 4/4 time. The tempo is marked as "Moderato".

The instrumentation includes:

- Voz (Vocal):** The vocal line is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *f* (forte) to *mf* (mezzo-forte).
- Lead:** The lead instrument (likely guitar) is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *f* (forte) to *mf* (mezzo-forte).
- Pad:** The pad instrument (likely keyboard) is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mp* (mezzo-piano) to *mf* (mezzo-forte).
- Órg. (Organ):** The organ is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mf* (mezzo-forte) to *f* (forte).
- Gtr. eléc. 1 (Electric Guitar 1):** The electric guitar 1 is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mf* (mezzo-forte) to *f* (forte).
- Gtr. eléc. 2 (Electric Guitar 2):** The electric guitar 2 is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mp* (mezzo-piano) to *f* (forte).
- E.B. (Electric Bass):** The electric bass is written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mf* (mezzo-forte) to *f* (forte).
- Bat. (Drums):** The drums are written in a single staff. It begins with a rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamics range from *mf* (mezzo-forte) to *f* (forte).

The score is divided into measures, with measure numbers 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, and 96 indicated. The dynamics are marked throughout the score, including *f* (forte), *mp* (mezzo-piano), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte).

Voz

979899100101102103104

Lead

979899100101102103104

Pad

979899100101102103104

Órg.

979899100101102103104

Gtr. eléc. 1

979899100101102103104

Gtr. eléc. 2

979899100101102103104

E.B.

979899100101102103104

Bat.

979899100101102103104

Fine

En La Orilla Del Mar

Andrés Cedeño

Fusión

Intro

♩ = 118

Voz

Synth Pad

Piano eléctrico

Guitarra eléctrica 1

Guitarra eléctrica 2

Guitarra eléctrica 3

Bajo eléctrico

Batería

Sheet music for the song "En La Orilla Del Mar" (Fusión style). The score is in 4/4 time, key of D major (one sharp), and tempo is 118 BPM. The music is divided into measures 1 through 8.

Chords:

- Measures 1-4: Am7, Am7, Em7, Em7
- Measures 5-8: Am7, Am7, Em7, Em7

Instrumentation and Performance:

- Voz:** Silent throughout the intro.
- Synth Pad:** Plays a continuous arpeggiated pattern in the right hand, marked *mp* (mezzo-piano).
- Piano eléctrico:** Silent in measures 1-4, then plays a continuous arpeggiated pattern in the right hand, marked *mp* (mezzo-piano).
- Guitarra eléctrica 1:** Silent in measures 1-4, then plays a continuous arpeggiated pattern in the right hand, marked *mf* (mezzo-forte).
- Guitarra eléctrica 2:** Silent in measures 1-4, then plays a continuous arpeggiated pattern in the right hand, marked *mp* (mezzo-piano).
- Guitarra eléctrica 3:** Silent throughout the intro.
- Bajo eléctrico:** Plays a continuous arpeggiated pattern in the left hand, marked *mf* (mezzo-forte).
- Batería:** Silent in measures 1-4, then plays a continuous arpeggiated pattern in the right hand, marked *mf* (mezzo-forte).

Estrofa 1

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

17 18 19 20 21 22 23 24

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

Am7 Am7 Em7 Em7 Am7 Am7 Em7 Em7

mf

Funk mp

mp Wah-Wah

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

[illegible]

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

Interludio

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

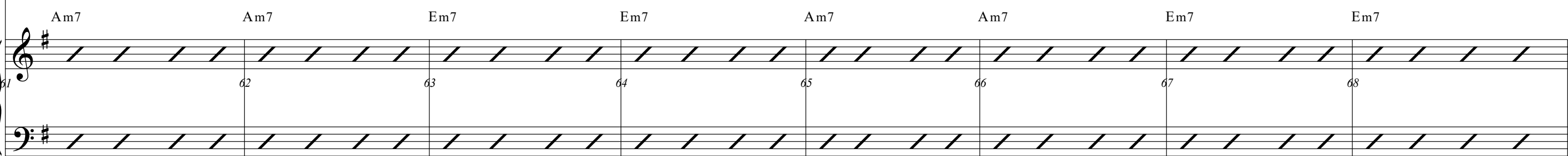
Estrofa 1

[illegible]

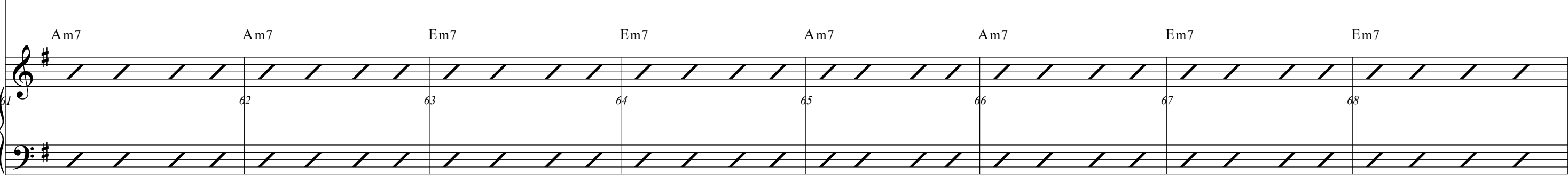
Voz

Pad

Pno. elec.

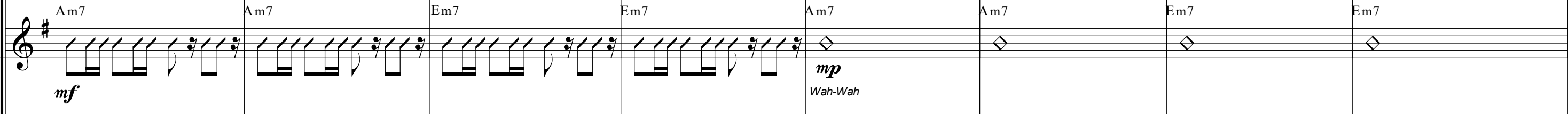
Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

61

62

63

64

65

66

67

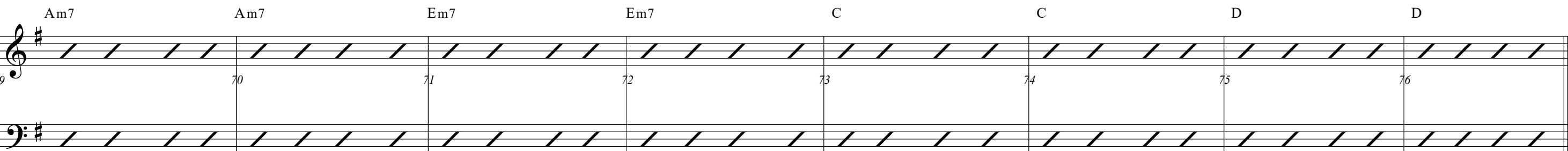
68

Voz

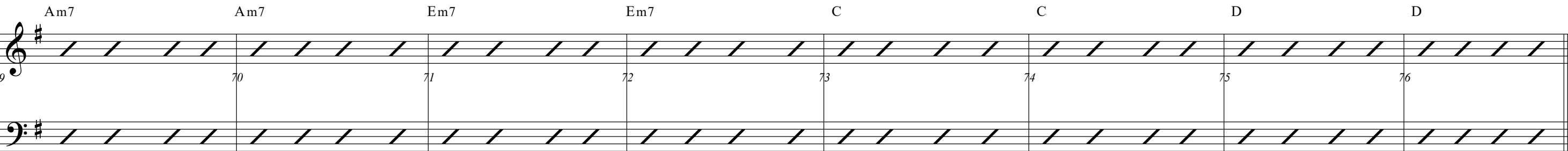
69 70 71 72 73 74 75 76

Pad

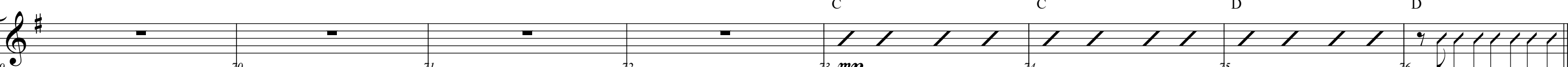
69 70 71 72 73 74 75 76

Pno. elec.

69 70 71 72 73 74 75 76

Gtr. eléc. 1

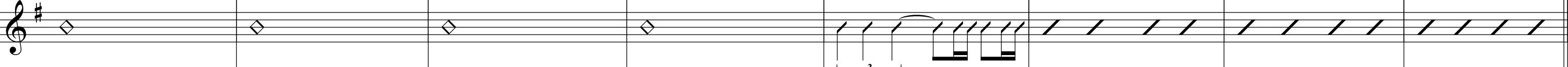
69 70 71 72 73 74 75 76

Gtr. eléc. 2

69 70 71 72 73 74 75 76

Gtr. eléc. 3

69 70 71 72 73 74 75 76

E.B.

69 70 71 72 73 74 75 76

Bat.

69 70 71 72 73 74 75 76

Am7

Am7

Em7

Em7

C

C

D

D

Am7

Am7

Em7

Em7

C

C

D

D

C

C

D

D

Am7

Am7

Em7

Em7

C

C

D

D

mp

Arpegios

mf

Wah-Wah

Distorción

Distorción

Coro

Voz

7778798081828384

Pad

7778798081828384

Pno. elec.

7778798081828384

Gtr. eléc. 1

7778798081828384

Gtr. eléc. 2

7778798081828384

Gtr. eléc. 3

7778798081828384

E.B.

7778798081828384

Bat.

7778798081828384

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

Gtr. eléc. 3

E.B.

Bat.

Final

Fine

93 94 95 96 97 98 99 100

Voz

Pad

Pno. elec.

Gtr. eléc. 1

Gtr. eléc. 2

E.B.

Bat.

Am7 Am7 Em7 Em7 Am7 Am7 Em7 Em7

Funk *mf*

Funk *mp*

Am7

mf

(simile)

Funk *mf*