

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Musicales

Elaboración de un EP de tres canciones detallando producción y postproducción del género indie pop

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Musicales

Autor:

Jonnathan Javier Pintado Villarreal

Director:

Jorge Alfredo Ortega Barros

ORCID: 0009-0007-5170-9131

Cuenca, Ecuador

2024-03-05

Resumen

Mediante la elaboración de un EP de tres canciones, se busca llevar a cabo una sesión de grabación y su postproducción, desde la composición, hasta la entrega del producto artístico sonoro final, basándose en la fusión del género indie y el género pop, después de haber realizado un análisis en profundidad de los diferentes elementos que constituyen a estos de géneros musicales en específico, tomando elementos de cada uno, basado en criterios y delimitaciones establecidas, en el caso de la música pop, escoger elementos musicales de obras representativas comprendidas entre los años 90 y 2000, y en el caso del indie, canciones destacadas entre el 2010 y 2020, mezclando las diferentes particularidades de cada uno para la creación de un tema inédito, dando como resultado una fusión orgánica de las múltiples características que forman parte de cada género musical, para que sirva de guía para realización de proyectos, independientemente de quien utilice estas herramientas, y pueda seguir el proceso detalladamente, obteniendo los resultados esperados y beneficiándose del trabajo elaborado, para llenar vacíos que se tengan respecto a la producción musical en sus diferentes etapas, logrando una experticia en el ámbito de composición, análisis, fusión, grabación del material, edición, mezcla y masterización del proyecto.

Palabras clave: composición, fusión, indie, pop, producción

Abstract

By creating an EP of three songs, we seek to carry out a recording session and its post-production, from composition to delivery of the final sound artistic product, based on the fusion of the indie genre and the pop genre, after having carried out an in-depth analysis of the different elements that constitute these specific musical genres, taking elements from each one, based on established criteria and delimitations, in the case of pop music, choosing musical elements from representative works included among the 90s and 2000s, and in the case of indie, outstanding songs between 2010 and 2020, mixing the different particularities of each one to create an unreleased song, resulting in an organic fusion of the multiple characteristics that are part of each musical genre, so that it serves as a guide for carrying out projects, regardless of who uses these tools, and can follow the process in detail, obtaining the expected results and benefiting from the work prepared, to fill gaps that exist regarding musical production in its different stages, achieving expertise in the field of composition, analysis, fusion, recording of the material, editing, mixing and mastering of the project.

Keywords: composition, fusion, indie, pop, production

Índice de contenido

Resumen	2
Abstract.....	3
Agradecimiento.....	7
Dedicatoria.....	8
Capítulo 1: Criterios de selección y análisis de géneros musicales	9
1.1 Elementos históricos y estilísticos de la música pop	9
1.2 Canciones, artistas y/o bandas destacadas de la música pop	13
1.2.1 Selección de artistas de referencia entre los años 1990 – 2000	16
1.3 Elementos históricos y estilísticos de la música indie.....	21
1.4 Canciones y bandas destacadas de la música indie	23
1.4.1 Selección de artistas de referencia entre los años 2010– 2020	26
1.5 Análisis de obras representativas	31
1.5.1 Características de la música pop entre 1990 – 2000.....	31
1.5.2 Formato instrumental de la música pop entre 1990 – 2000.....	35
1.5.3 Morfología y temporalidad de la música pop entre 1990 – 2000	36
1.5.4 Características de la música indie entre 2010 – 2020	52
1.5.5 Formato instrumental de la música indie entre 2010 – 2020	54
1.5.6 Morfología de la música indie entre 2010 – 2020	55
Capítulo 2: Etapa de preproducción del EP.....	66
2.1 Planificación del concepto musical.....	66
2.2 Proceso de creación de los temas inéditos	68
2.3 Desarrollo de las letras para cada canción	71
Capítulo 3. Producción y postproducción	80
3.1 Grabación de pistas	80
3.2 Edición.....	83
3.3 Mezcla	84
3.4 Masterización.....	86
Conclusiones	87
Recomendaciones	91
Referencias.....	92
Anexos.....	98

Índice de figuras

Figura 1 Elvis Presley.....	11
Figura 2. Michael Jackson.....	12
Figura 3 Madonna	13
Figura 4 Portada del album “...Baby One More Time”	18
Figura 5 Portada del álbum “Spice”	19
Figura 6 Portada del álbum “Backstreet's Back”	21
Figura 7 The Smiths	23
Figura 8 Portada del álbum "AM"	28
Figura 9 Portada de "Currents"	29
Figura 10 Portada del álbum "I Love You"	31
Figura 11 Divas del pop en los 90	33
Figura 12 Tempo y bpm	69
Figura 13 Voces	82
Figura 14 Teclados.....	82
Figura 15 TH-U Slate Edition.....	83
Figura 16 Estudio	85

Índice de tablas

Tabla 1. Canciones destacadas de la música pop	13
Tabla 2. Artistas más destacados de la música pop	14
Tabla 3. Artistas relevantes del pop en español.....	15
Tabla 4. Tipos de subgéneros pop.....	16
Tabla 5. Canciones representativas del indie	23
Tabla 6. Bandas representativas del indie	24
Tabla 7. Bandas representativas del indie en español.....	25
Tabla 8. Tipos de subgéneros indie	26
Tabla 9. Características generales de los temas seleccionados de música pop de los 90s	34
Tabla 10. Análisis del formato instrumental de música pop de los 90s	35
Tabla 11. Fórmulas estructurales.....	38
Tabla 12. Análisis temporal "...Baby One More Time"	39
Tabla 13. Análisis por sección de "...Baby One More Time"	40
Tabla 14. Análisis temporal de "Wannabe"	43
Tabla 15. Análisis por sección de "Wannabe".....	44
Tabla 16. Análisis temporal de "Everybody"	48
Tabla 17. Análisis por sección de "Everybody"	49
Tabla 18. Características generales de los temas seleccionados de música indie de los 2010s.....	53
Tabla 19. Análisis del formato instrumental de música indie en los 2010s	54
Tabla 20. Análisis temporal de "Do I Wanna Know?"	55
Tabla 21. Análisis por sección de "Do I Wanna Know?".....	56
Tabla 22. Análisis temporal de "The Less I Know the Better"	59
Tabla 23. Análisis por sección de "The Less I Know the Better"	60
Tabla 24. Análisis temporal de "Sweater Weather"	62
Tabla 25. Análisis por sección de "Sweater Weather".....	63
Tabla 26. Características generales de las canciones indie pop del EP	67
Tabla 27. Tonalidad de las canciones inéditas	69
Tabla 28. Pulso de las canciones inéditas	70
Tabla 29. Progresiones armónicas de las canciones inéditas	70
Tabla 30. Fórmulas estructurales de las canciones inéditas	71
Tabla 31. Formato instrumental de las canciones inéditas.....	71
Tabla 32. Letra de Luciérnaga	72
Tabla 33. Letra de Voces Libres	75
Tabla 34. Letra de Entre Tus Manos.....	78

Agradecimiento

En primera instancia, quiero agradecer profundamente Dios, quien ha sido la fuente de toda mi motivación para seguir en este camino de desarrollo, tanto personal, espiritual, como profesionalmente, gracias a esa gran fuerza que me brinda día a día, que siento desde que requerí su ayuda cuando sentía que quería bajar la guardia, me puso personas en el camino que me motivaron a caminar hacia adelante.

Una de esas personas es mi madre, quien, con sus consejos llenos de sabiduría, me supo hacer de combustible para manejar hacia la disciplina y saber que no estoy solo, y que la vida es un viaje de aprendizajes llenos de altibajos, y que al final del día, uno siempre triunfa cuando se mantiene firme con sus objetivos, agradezco infinitamente a ese amor que siempre me brindó.

Mi gratitud también se extiende a mi padre, que me acompaña en este proceso de culminación de mi carrera universitaria, el cual siempre mostró orgullo de la misma, y para él también es un logro que yo esté en esta etapa de mi vida, gracias por su gran guía como padre y ejemplo a seguir.

Agradezco sinceramente a mi pareja Leonardo, por estar atento a mi desarrollo académico en todo momento, por sus consejos para tener éxito en el ámbito laboral, y por ser ese abrazo que me impulsa a cumplir mis metas y por ser quien me inspira admiración, y por cada palabra de aliento que me brindó cuando más lo necesitaba, para llevar a cabo este proyecto y saber que todo tiene su recompensa.

Quiero reconocer el respaldo de Edgar, que, a lo largo de toda la carrera, ha brindado apoyo no solo como un estudiante destacado, sino también como un gran amigo, y este proyecto se debe gracias a sus enseñanzas impartidas en muchos sentidos, académicos como personales, gracias por la ayuda constante.

Por último, agradezco a mi tutor Mgtr. Jorge Ortega, por su acompañamiento en este arduo proceso. Mgtr. Walter Novillo agradezco sus conocimientos impartidos y por su vasta experiencia que fueron fundamentales para dar forma a mis ideas y llevar a cabo este trabajo de investigación. Gracias profe Walter por la gran calidad de ser humano que lleva y por su destacado carisma y experticia que tiene al impartir clase.

A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento. Este logro no habría sido posible sin su colaboración y apoyo.

Dedicatoria

Con gratitud y alegría, dedico este proyecto de titulación a aquellos que han sido mi fuente constante de inspiración, apoyo y aliento a lo largo de este viaje académico. Este logro no habría sido posible sin su respaldo y motivación.

Dedico este proyecto de titulación a Dios que es el reflejo de confiar en él y en mí mismo, para sentirme merecedor de todo el éxito que se tenga preparado para mí.

Todos mis logros y esfuerzos los dedico a mi persona, con toda la humildad del mundo, porque soy el único que sé cuánto me ha costado y me aplaudo por no desistir en el camino, ya que esta tesis es reflejo de la perseverancia y al deseo de superación. Cada desafío ha sido una oportunidad para crecer y aprender.

También dedico este proyecto a toda mi familia, que me admira por formar parte del mundo musical, y por alegrarse cuando cosecho los frutos de la dedicación y amor que le tengo a la música.

Dedico todo este trabajo a mis padres, que sin su apoyo no fuera posible haber llevado a cabo este proyecto, cuyo amor incondicional ha sido mi refugio en los momentos difíciles y mi celebración en los triunfos.

Esta tesis es dedicada también para Leo, porque cada logro mío es compartido con su persona, ya que me ha brindado muchos días de paz y calma para escribir este proyecto desde la conciencia y el amor.

A mis amigos Jennifer, Denisse, Dayanna, Ismael, Edgar, Celeste y Josué, cuya compañía y ánimo han iluminado los días de arduo trabajo y estudio, gracias por todos esos momentos con ustedes, llenos de risas y experiencias gratificantes.

A mis profesores y mentores, quienes con su sabiduría y orientación han guiado mis pasos en este camino de aprendizaje.

Que esta dedicatoria sea un pequeño reconocimiento a la importancia que ustedes tienen en mi vida y a la profunda gratitud que siento por su apoyo constante. Gracias por ser mi fuente de fuerza y motivación en este emocionante viaje hacia el conocimiento.

Capítulo 1: Criterios de selección y análisis de géneros musicales

1.1 Elementos históricos y estilísticos de la música pop

Los géneros musicales están caracterizados por varios elementos que los hacen distinguir uno del otro, estos elementos en conjunto se pueden usar para un diferente objetivo, la sonoridad que se dará a un tema, las sensaciones que se quiere lograr, con diferentes criterios, como pueden ser el ritmo, la armonía, las características melódicas, las normas de interpretación, la instrumentación, su estructura y su lugar de composición. (ABC Color, 2019)

Existe un gran espectro de subjetividad en la actualidad para clasificar ciertos géneros musicales, ya que han sido productos de fusiones y uniones de diferentes elementos tomados de otros estilos, al punto de crear nuevos términos para poder catalogarlos mejor.

El diccionario de la lengua española define al pop como Estilo musical de origen angloamericano nacido al final de los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la creación de canciones de ritmo marcado acompañadas de instrumentos eléctricos y batería, y que busca lograr una gran difusión comercial, esta se originó en Estados Unidos y Reino Unido. (Asale, s.f.)

Para que una canción se pueda identificar como pop, se debe tener en cuenta que su naturaleza es la fusión, añadiendo siempre elementos de los géneros musicales que estén en tendencia y pensados en una comercialización masiva.

La duración de muchas canciones populares está entre los dos minutos y medio y tres minutos y medio, en el cual su estructura no es de mayor complejidad, regida por un verso y coro, siempre pegajosos y dirigiendo la tensión hacia el coro, que en la mayoría es contrastante en melodía, armonía y ritmo.

En un principio, la música pop no era considerada como un género individual, sino como una distinción de la música clásica, dándole una connotación negativa, ya que se entendía a la música popular como todo lo contrario a la música culta, con escasez de buen gusto musical. (Slopdel, 2023)

También estaba asociada con la música para gente joven al igual que el rock and roll, pero en una versión más alternativa, ya que abarcaba varios elementos de este género. Partió de la música góspel y el soul para construir la forma de cantar que hasta en la actualidad sigue vigente.

Bing Crosby fue el primer músico bautizado como el rey del pop, a mediados de los años 40, conocido por su especial estilo de canto, ya que abrió camino a la música pop moderna. Como músico y actor inspiró a generaciones de artistas, sobre todo a Frank Sinatra, que lo adoraba como a un ídolo. Hasta ahora, nadie logró superar el récord de números uno en los rankings que alcanzó (ABC.es, 2003). La música pop en sí tuvo orígenes en 1950 hasta 1955, pero logró independizarse con el tiempo, consiguiendo considerarse como un género musical más hasta 1960 como una respuesta a la música rock 'n' roll, con cadencias más moderadas y románticas. (Musifica, 2014)

Los primeros artistas pop incluyeron a Elvis Presley, Buddy Holly y Little Richard, con ritmos más bailables, en los que generalmente es más efímera y ligera. Otros artistas internacionales tomaron elementos musicales del jazz, el country y el rock para la interpretación de sus canciones, así como también los instrumentos. Este género existe desde los comienzos de la radio, haciendo que temas musicales llegaran a mucha gente joven convirtiéndose en fenómenos de masas.

Una clave para que este género musical funcione y se adapte a cualquier época son sus letras y melodías pegajosas, algunas personas atacan duramente a esta particularidad, ya que argumentan que el pop, no se enfoca en crear un sonido artístico de buena calidad, sino en comercialización de solistas o bandas con fines de lucro, si bien en ciertos casos es acertado, por lo general se puede encontrar material de excelente composición, arreglos y producción, con personas muy talentosas, tanto como los cantantes y las personas que se encargan de que el producto final se llegue a consumir. (Musicándote, 2022)

Hablando de las melodías que se usan en el pop, tienden a ser simples y fáciles de recordar. El ritmo es repetitivo y marca la consistencia monótona a lo largo de la canción, con algunas paradas que dan vida al tema musical. La armonía en algunas canciones es la misma, influenciada por las progresiones armónicas europeas.

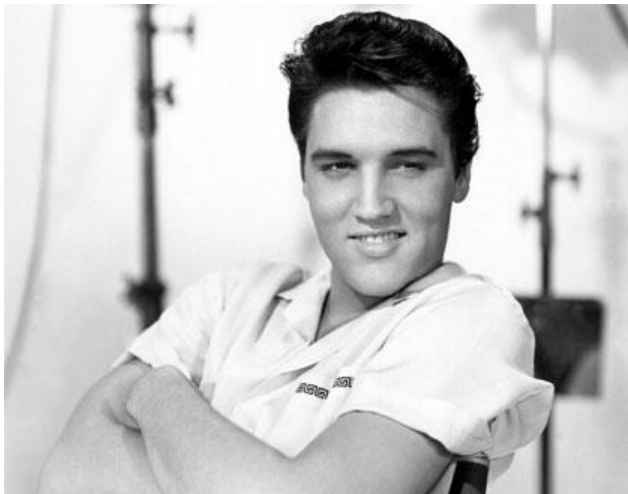
En el caso del pop los instrumentos más comunes que se utilizan son: voces, guitarra, bajo, piano, batería y percusión, guitarra eléctrica, saxofón, instrumentos de viento y de cuerda orquestales. Claramente, este género ha ido evolucionando, al igual que los instrumentos utilizados, ya que depende de la popularidad en la época en la que se desenvuelva. Con el avance de la tecnología se ha incrementado muchos instrumentos virtuales, como teclados, sintetizadores, secuenciador y samplers. (Cmuse, 2023)

Los personajes más representativos de la música pop han tenido un gran impacto la sociedad, no solo musicalmente, sino también en el mundo del entretenimiento y porque han marcado la vida de miles de fanáticos globalmente.

Un ejemplo es Elvis Presley, que además de ser cantante fue actor, y su fama creció por su singular baile que asustaba a las familias conservadoras que lo veían por televisión. Se le atribuye el nombre del “Rey del rock and roll”, en los cincuenta fue un ícono.

Figura 1

Elvis Presley

Nota. Adaptado de *Biografía de Elvis Presley* [Imagen], de Biografías y Vidas, 2004, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jackson.htm>

Michael Jackson

Este gran artista es otro ejemplo de un pilar fundamental de la música pop, ya que contribuyó a que la industria mainstream tenga una de las figuras más grandes de la historia a nivel mundial. Galardonado con 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, Record Guinness, con el disco más vendido de la historia (Thriller) rebasando los 100 millones de copias. (Cuxin, 2019)

Figura 2.*Michael Jackson*

Nota. Adaptado de *Biografía de Michael Jackson* [Imagen], de Biografías y Vidas, 2004, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jackson.htm>

Madonna

Madonna es otro icono musical pop, tuvo repercusión gracias a sus hits como “Holiday” en su debut discográfico de 1983 (Madonna) o “Material girl” y “Like a Virgin” (del disco titulado con el mismo nombre, de 1984), con “True Blue” –lanzado por el sello Sire Records, subsidiario de Warner- rompió todos los récords posibles. Este disco logró posicionarse en el número uno entre los más vendidos en 28 países en 1986. Madonna encantaba con su estilo de cantar y por su personalidad, musicalmente destacó por usar arreglos como toques de guitarra flamenca, sintetizadores e instrumentación de mayor complejidad. Catalogada como la reina del pop, no solo por dejar huella en la industria, sino por romper con los estereotipos y estigmas de las mujeres, comunidad LGBTI, racismo y también por la controversia y escándalo que causaba por cruzar los motivos sexuales con los religiosos. Madonna acumula 20 records Guinness, como primera aparición en 1988 con su tercer álbum de estudio, desde entonces ha tenido 20 apariciones con los títulos de la solista musical más exitosa de todos los tiempos, así como la de mayores ventas musicales en la historia. (Aristia, 2018)

Figura 3

Madonna

Nota. Adaptado de *Madonna sigue siendo la reina* [Imagen], de Primera Hora, 2013, <https://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/notas/madonna-sigue-siendo-la-reina/>

1.2 Canciones, artistas y/o bandas destacadas de la música pop

En el siguiente listado se presenta algunas de las canciones más destacadas de la música pop (Bac, 2023) (Coscarón, Esquire, 2022) (Stone, 2021):

Tabla 1

Canciones destacadas de la música pop

Good vibrations, de The Beach Boys	Respect, de Aretha Franklin
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito	Abba - Dancing Queen
The Human League - Don't you want me	Bohemian Rhapsody, de Queen
Staying alive - Bee Gees	Your song - Elton John
Spice Girls - Wannabe	Thriller, de Michael Jackson
When doves cry - Prince	Like a prayer - Madonna
Take on me, de A-ha	Cyndi Lauper - Girls Just Wanna Have Fun

John Lennon - Imagine	'With or without you, de U2
Wonderwall, de Oasis	Smells like teen spirit, de Nirvana
Britney Spears - ...Baby One More Time	Rehab, de Amy Winehouse
Lady Gaga - Poker Face	Taylor Swift - Shake It Off
Mariah Carey - We Belong Together	Gasolina, de Daddy Yankee
Hips don't lie - Shakira ft. Wycleaf Jean	Get lucky, de Daft Punk
Whitney Houston - I Will Always Love You	Madonna - Vogue
Bing Crosby - White Christmas	Los secretos - Pero a tu lado
Katy Perry - California Gurls	Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head
The Beatles - Yesterday	Michael Jackson - Billie Jean

En la siguiente tabla se presenta algunos de los artistas más destacados de la música pop (Music Mundial, 2020) (Fernández, 2023):

Tabla 2

Artistas más destacados de la música pop

Rihanna	P!nk	Katy Perry	Britney Spears	Mariah Carey
Nickelback	Bruno Mars	Beyoncé	Black Eyed Peas	Christina Aguilera
Eminem	Madonna	Florida	Avril Lavigne	Kelly Clarkson
Jason Derulo	Pitbull	Jennifer Lopez	Janet Jackson	Chris Brown
Nelly	Usher	Justin Bieber	Backstreet Boys	Matchbox Twenty

Kesha	Selena Gomez	Nsync	Adele	Calvin Harris
Ed Sheeran	Alanis Morissette	Destiny's Child	Doors Down	Ne-YO
Celine Dion	Boys II Men	The Weeknd	Enrique Iglesias	No Doubt
Ariana Grande	One Republic	Hottie & Blowfish	Ellie Goulding	Janet Jackson
Nicki Minaj	Michael Jackson	Elvis Presley	The Beatles	Coldplay
Robbie Williams	Jonas Brothers	Spice Girls	Miley Cyrus	Ariana Grande
Billie Eilish	Lady Gaga	Harry Styles	Doja Cat	Fifth Harmony
Olivia Rodrigo	Dua Lipa	Lorde	One Direction	Céline Dion
Shakira	Abba	Elton John	Bruno Mars	Meghan Trainor
Justin Timberlake	Kelly Clarkson	Gwen Stefani	Jennifer Lopez	Avril Lavigne

Otros artistas relevantes de la música pop por mencionar del mercado latino son (Rock, Historia de la música pop: evolución, mejores artistas de todos los tiempos, 2020) (Tabuenca, 2023):

Tabla 3

Artistas relevantes del pop en español

La Oreja de Van Gogh	Camilo Sesto	Mecano	Luis Miguel
Charly García	Jarabe de Palo	Alejandro Sanz	Gloria Trevi

Gloria Estefan	Joaquín Sabina	Julio Iglesias	Enrique Bunbury
Nino Bravo	Soda Stereo	Fito Paez	Thalía
Julieta Venegas	Alejandro Sanz	Taburete	Vetusta Morla

En general, el pop es un género musical que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha abarcado una gran variedad de estilos y subgéneros diversos, tan popularizado en estos últimos años, se ha caracterizado por la utilización de melodías pegadizas y letras accesibles, así como por su enfoque en la interpretación vocal y la producción sofisticada. (El Corte Inglés, 2023)

En la siguiente tabla se muestra algunos de los tipos de pop más relevantes existentes (Rock, 2020):

Tabla 4
Tipos de subgéneros pop

Pop Punk	Smooth Soul Urban	Country Pop	Electro Pop
Folk Pop	Pop Rock Noise Pop	Jangle Pop	Pop Latino
Pop Rap	R&B Contemporáneo	Smooth Jazz	Pop Barroco
World Beat	Balada Romántica	Reggae Fusion	Indie Pop

1.2.1 Selección de artistas de referencia entre los años 1990 – 2000

Para la selección de los artistas en el género pop, se ha establecido como referencia la época comprendida entre los 90 hasta los 2000 para la elaboración del proyecto, ya que para tomar elementos de la música pop y poder fusionarlos con el indie, es necesario delimitar un rango de años, ya que el género pop, como se mencionó antes, nació de las variaciones de otros géneros, desarrollándose y evolucionando a lo largo de los años, con una vasta diferenciación de sonidos dependiendo de cada artista y su enfoque y de las tendencias vigentes de cada época.

Todo esto nos da como resultado muchos estilos de música pop, y en algunos casos, diferenciándose bastante unos de otros, entonces esto vuelve al pop muy amplio, como

para realizar un análisis en concreto de las múltiples características que este género conlleva. Por eso, el análisis en concreto de este rango de años facilita una comprensión más específica de cómo funcionaba la música pop en ese entonces. El autor de este proyecto tiene la finalidad de obtener un producto sonoro con sonidos que dieron vida a la tan famosa música pop de los 90s.

Como segundo filtro de la selección, se escogerán los tres artistas más destacados de esta época, basando su relevancia en sus éxitos más vendidos, premios obtenidos, y el impacto social que tuvieron cada uno de ellos.

Britney Spears

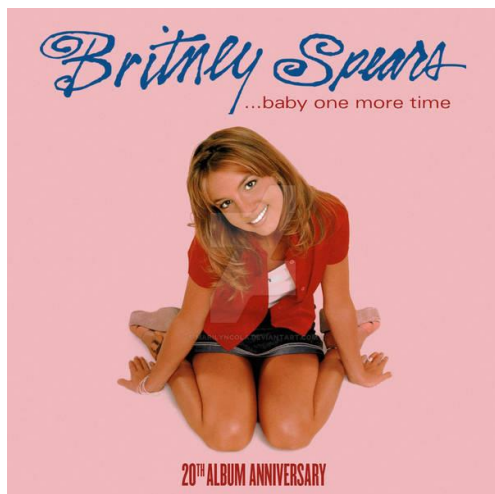
Britney Spears es una cantante estadounidense, nacida el 2 de diciembre de 1981, en McComb, Misisipi, la cual se convirtió en un icono musical y un símbolo mediático alrededor del mundo. A sus diez años, junto con su madre, se trasladó a Nueva York para protagonizar un papel en *The Mickey Mouse Club*, de Disney (1992), junto a otras estrellas como Justin Timberlake o Ryan Gosling. (Modapedia, 2022)

Britney se dio a conocer con su primer disco llamado "...Baby One More Time", que fue lanzado el 12 de enero de 1999, por Jive Records, cuando Britney tenía solo 17 años, llegando a obtener la certificación diamante, con más de 14 millones de álbumes vendidos, destacando la canción titulada de la misma forma, la cual se posicionó en el número uno de la lista billboard durante su primera semana, al mismo tiempo que todo este album se posicionara arriba de toda la lista el momento en el que apareció (Tn, 2021). El sencillo Baby One More Time, fue el debut de Britney, convirtiendo esta canción en un clásico para la generación de las colegialas, coronándola como la princesa del pop, logrando que se defina la época dorada del pop adolescente que dio como resultado a los Backstreet Boys, 'N Sincronización y Christina Aguilera. (Chuck, 2019)

Se decidió escoger la canción "...Baby One More Time", por su relevancia en la historia del pop, que marcaría un sonido característico de los años 90s, para realizar su análisis y posteriormente tomar elementos de la misma para la fusión con la música indie, desde su lanzamiento, "...Baby One More Time" logró posicionarse como uno de los éxitos más importantes del momento: se convirtió en número 1 en al menos 18 países, fue el hit más vendido de 1999 y le mereció a la artista un total de 5 premios durante el mismo año, incluyendo el de Canción del Año en los 40 Music Awards (después de convertirse en número 1 de la lista), Mejor Canción en los MTV EMA y Mejor Single en los Teen Choice Awards. (Úbeda, 2023)

Figura 4

Portada del album “...Baby One More Time”

Nota. Adaptado de *...Baby One More Time (20th Ann)* [Imagen], de DeviantArt. h, 2019, <https://www.deviantart.com/marilyncola/art/Britney-Spears-Baby-One-More-Time-20th-Ann-780726187>

El mundo notó el nacimiento de una gran artista, ya que se empezó a visibilizar mucho en galas, apariciones en revistas y televisiones y cuatro premios MTV, que definieron el mejor año en la vida de Britney Spears. Empezó a tener éxito mundial en esta época, siendo su primer hit de su carrera y revitalizó el pop adolescente en la industria de la música. (Biografías y vida, s.f.).

Spice Girls

El grupo Spice Girls fue un grupo femenino de pop que nació en 1994 en Londres, debido a que un anuncio en el periódico "The Stage", en febrero de ese año, estaba en búsqueda de mujeres jóvenes entre 18 y 23 años que supieran cantar y bailar, con características extrovertidas, ambiciosas y dedicadas, entonces el 4 de marzo de 1994 a las 10 de la mañana, 400 chicas esperaban en la calle (Bauso, infobae, 2021).

Finalmente, se conformó el grupo por cinco mujeres, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B), Victoria Adams y Michelle Stephenson, que en su momento la banda se llamaría "Touch", pero debido a problemas Michelle Stephenson tuvo que abandonar el grupo que en su lugar entraría Emma Bunton (Sánchez, 2023).

Se escogió la canción Wannabe para su análisis debido a su gran relevancia, ya que ha sido una de las grandes canciones que marcaron el sonido característico de la música pop

de los noventa y porque es la canción más importante de la banda, con la que se presentaron al mundo (Garrán, LOS40, 2023). Esta canción apareció en julio de 1996, siendo su primer sencillo y permaneció cuatro semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y ocupó el décimo mayor éxito del Hot 100 en la lista de fin de año en 1997. Y aunque la canción salió mucho antes de que existiera el streaming, ha registrado 541 millones de reproducciones en Estados Unidos, según MRC Data (Dailey, 2023).

Llegó a ser número uno en 22 países diferentes, y el 30 de noviembre de ese mismo año, ascendió hasta el N.º 1 de LOS40 y se convirtió en el hit más vendido de la historia por un grupo femenino, con 6 millones de copias despachadas. Con este logro, le arrebataron este récord a Los Beatles, que llevaban manteniéndolo desde 1964 con I Want To Hold Your Hand. (Garrán, 2023)

Figura 5

Portada del álbum "Spice"

Nota. Adaptado de *Wannabe*, [Imagen], de Deezer, (s, f), <https://www.deezer.com/en/track/3133738>

En su momento, las Spice Girls rasgaron las costuras del pop con punzante "girl power", plantando cara a una escena musical muy saturada de bandas masculinas. El público de los 90 no lo sabía, pero las necesitaba, y ellas acudieron a la llamada. (Clarín, 2021)

Backstreet Boys

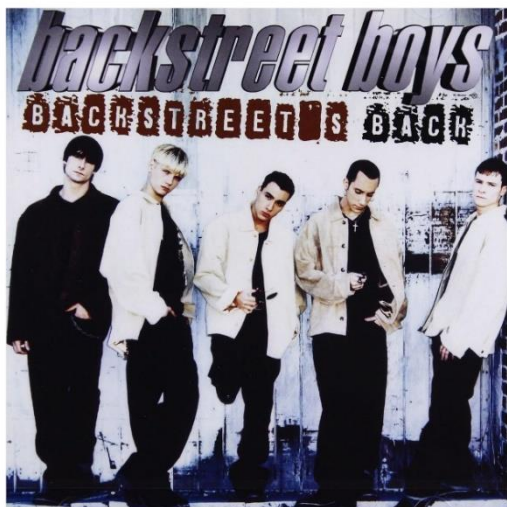
Backstreet Boys es una boy band estadounidense formada en Orlando, Florida, en 1993. Está conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Richardson dejó la banda en 2006, pero regresó al grupo en 2012. El grupo se conformó, debido a que Lou Pearlman, un millonario residente de Orlando, quería crear un grupo de cinco chicos que supieran cantar y bailar, poniendo anuncios en periódicos locales. (López Arenas, 2012)

El grupo saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys en 1996, ese verano realizaron una gira por Europa de 57 conciertos, en la que vendieron todas las localidades en donde tocaron. La fiebre llegó también a Asia y a Australia y su álbum debut consiguió 6 discos de platino en Canadá y se situó en el n.º 1 de las listas. A finales de 1996, el grupo completó un segundo tour europeo, ganó el MTV Europe Viewers Choice Awards (venciendo a las Spice Girls, Oasis y Jamiroquai) y vendió cerca de 10 millones de copias en todo el mundo de su primer álbum. En 1997 salió su segundo trabajo, Backstreet's back en Europa, y en agosto lanzaron su álbum debú en Estados Unidos, en el que incluyeron éxitos de la edición europea más alguna canción de Backstreet's back. (LOS40, 2023)

Se escogió la canción Everybody para su análisis del sonido característico del pop noventero, ya que es una de las canciones más destacadas del grupo, lanzada en 1997, encabezando las listas de éxitos en numerosos países y presentó a la banda a una audiencia más amplia. Se convirtió en un favorito de los fanáticos y contribuyó a su éxito general en la industria de la música. El éxito de la canción abrió las puertas a una mayor experimentación y allanó el camino para que la banda ampliara sus horizontes musicales en futuros álbumes. (Minor, 2023)

Figura 6

Portada del álbum "Backstreet's Back"

Nota. Adaptado de *BACKSTREET'S BACK* [Imagen], de Amazon, (s, f), <https://www.amazon.com/Backstreets-Back-BACKSTREET-BOYS/dp/B0000A0A4E>

1.3 Elementos históricos y estilísticos de la música indie

La música indie se origina de una manera de hacer música independientemente, la cual, a diferencia del pop, su intención es crear un material meramente artístico y no comercial. Este género está cien por ciento controlado por los músicos y no por disqueras u otras personas ajenas, o departamentos de marketing, instituciones o medios de comunicación están desligados de empresas que se encarguen de la difusión de su material en el mercado. Los sellos discográficos que se encargan de producir sus grabaciones son pequeños o amateurs. (Gallego, 2019)

Se origina en los años veinte, como forma de desafiar a las grandes discográficas, con géneros como el blues y jazz, pero luego fueron absorbidas por grandes disqueras. Después, en los años cincuenta, reaparece este concepto, ya que, en las grandes radios de Estados Unidos, se censuraba a la música hecha por negros, como el blues o jazz, entonces el término indie, cambió de ser música hecha independientemente en disqueras pequeñas, a falta de apoyo de compañías grandes, a asociarse específicamente con el tipo de música que salía de estas producciones, por eso existen tantos subgéneros asociados al indie. (Gallego, 2022)

El término deriva de “independiente”, es decir, un sello discográfico que opera independientemente de las principales compañías discográficas comerciales. Estos sellos discográficos independientes existieron mucho antes que los sellos icónicos de la música post-punk del Reino Unido, como Rough Trade y Creation. Sun Records de Sam Phillips y Motown de Berry Gordy fueron sellos independientes en las décadas de 1950 y 1960; Estos fundadores autoristas a menudo asumían tareas de A&R, gerenciales, de ingeniería y de producción, además de supervisar los procesos de fabricación y distribución. (Bennett, 2014)

Este género también se subdivide en diferentes géneros, y se asemeja el pop, en que toma varios elementos de otros géneros, como el punk, post punk, folk, rock, grunge. Al final, el producto sonoro que se consigue, es difícil de etiquetar, no encaja perfectamente en los parámetros existentes para catalogar a un género musical por la prensa especializada. (Todo indie, 2021). El indie, como descriptor definido de un género musical, surgió del post-punk, la nueva ola y la música “alternativa” publicada en sellos independientes del Reino Unido a finales de los años 1970. (Bennett, 2014)

En las décadas de 1970 y 1980, nuevos sellos y movimientos independientes desafiaron el status quo de la industria musical. Algunos ejemplos son el sello Glitterbest Records de Malcolm McLaren's Sex Pistols, Rough Trade Records, Factory Records, Stiff Records, Mute Records, 4AD Records, Sub Pop Records, SST Records, Dischord Records, Alternative Tentacles Records, Def Jam Records, Tommy Boy Records, Sugar Hill Records, ZTT Records, Warp Records, Creation Records, Sarah Records, Matador Records, Merge Records, Domino Recording Company, XL Recordings, Ninja Tune, etc. (Harris, The Ultimate Guide to Indie Music: Definition, History, and Examples - Neon Music - Digital Music Discovery & Showcase Platform, 2023)

Posiblemente, el período más importante en la evolución de la música indie, la década de 1980 vio un auge en la población de artistas independientes. Varias bandas aparecieron y arrasaron en la escena musical. Una de esas bandas se llamaba "The Smiths". Formados en 1982, se convertirían en uno de los artistas independientes más importantes de su tiempo, algunos incluso dicen que de todos los tiempos. Aunque se separaron después de solo cinco años de dominio, los Smiths inspiraron a una nueva generación de artistas independientes. Esto conduciría a un éxito aún mayor para los artistas independientes. (Abba, 2023)

Figura 7

The Smiths

Nota. Adaptado de *Poster The Smiths B&W* [Imagen], de Templeton, 2020, <https://www.templeton.com.pe/product/poster-the-smiths-bw/>

En las décadas de 1990 y 2000, la escena de la música independiente continuó creciendo y diversificándose, a medida que nuevas tecnologías como Internet, la grabación digital y los sintetizadores de software permitieron a más artistas crear y distribuir su música de forma independiente. La música independiente también se volvió más común, ya que algunos artistas independientes lograron éxito comercial y reconocimiento, como Nirvana, Radiohead, Arcade Fire, The Strokes, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Lorde y muchos otros. (Harris, 2023)

1.4 Canciones y bandas destacadas de la música indie

En la siguiente tabla se presenta algunas de las canciones más representativas del indie (Coscarón, 2022) (Santos, 2023) :

Tabla 5

Canciones representativas del indie

Oblivion – Grimes	A-Punk - Vampire Weekend	The Verve - Bitter Sweet Symphony
Float on - Modest Mouse	10 mile stereo - Beach House	The Killers - Mr. Brightside
Al amanecer - Los Fresones Rebeldes	Freak scene - Dinosaur Jr.	Franz Ferdinand - Take me Out
Young folks - Peter Bjorn	Two weeks - Grizzly Bear	Arctic Monkeys - I Bet

and John		You Look Good On The Dancefloor
Always like this - Bombay Bicycle Club	Copenhagen - Vetusta Morla	Keane - Everybody's changing
Myknonos - Fleet Foxes	Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) - Arcade Fire	Bloc Party - Helicopter
Yoshimi battles the Pink Robots, Pt. 1 - The Flaming Lips 7	Un buen día - Los Planetas	Arcade Fire - Wake Up
Something good - Alt-J	What you know - Two Door Cinema Club	Muse - Time Is Running Out
My number – Foals	Holocene - Bon Iver	Pixies - Where's my mind?
Home - Edward Sharpe & the Magnetic Zeroes	Coldplay - Yellow	The Strokes - Reptilia
Oasis - Wonderwall	Radiohead - Creep	Coldplay – Viva la vida
Arctic Monkeys - When The Sun Goes Down	The Libertines - Can't Stand Me Now	Franz Ferdinand - Do You Want To

En la siguiente tabla se presenta algunas de las bandas más representativas del indie (Fernández, 2023) (Last.fm):

Tabla 6
Bandas representativas del indie

Arctic Monkeys	The Strokes	Foster The People	The Killers	The Kooks
Franz Ferdinand	Two Door Cinema Club	The Black Keys	Arcade Fire	Vampire Weekend
The 1975	Cage the Elephant	The Smiths	Sonic Youth	Pixies
Radiohead	The Cure	R.E.M	The Libertines	The Kills

The Vaccines	The War on Drugs	YUNGBLUD	Young the Giant	Manchester Orchestra
Beach Bunny	Catfish and the Bottlemen	Built to Spill	Silversun Pickups	Cold War Kids
Kodaline	Pinegrove	Panchiko	Sam Fender	Walk the Moon
The Backseat Lovers	Crumb	The Walters	grandson	Vundabar
The Subways	Tokyo Police Club	Wet Leg	Bad Suns	Inhaler
The Neighbourhood	Florence + the Machine	Imagine Dragons	Conan Gray	Foster the People

En la siguiente tabla se presenta algunas de las bandas más representativas del indie en español (Santos, 2023) (Rock Y Más, 2016) (Inglés, 2021) (Univision, 2016):

Tabla 7

Bandas representativas del indie en español

Los Planetas	Vetusta Morla	Supersubmarina
Izal	Miss Cafeina	Los Piratas
Ivan Ferreiro	Love Of Lesbian	Lori Mayers
Él Mató A Un Policía Motorizado	Las Diferencias	Camilo Séptimo
Triangulo De Amor Bizarro	Sidonie	La M.O.D.A
Mi Amigo Invencible	Little Jesus	Los Wáldners
La Vida Bohème	Boogarins	Okills

En conclusión, el indie tiene gran libertad para encontrar nuevos sonidos ya que, en sí, el termino indie más que ser un género como tal, es una denominación que recopila muchos géneros y subgéneros musicales diferentes, que se salgan de lo común, y en este campo de la música, es mucho más fácil tener nuevas propuestas innovadoras, explorando nuevos sonidos, emociones, que atraen a melómanos que buscan música fuera de lo ordinario, propuestas alternativas y espíritu vanguardista.

En la siguiente tabla se muestra algunos de los tipos de música alternativa más relevantes existentes (Records, 2019) :

Tabla 8

Tipos de subgéneros indie

Chamber Pop	Dance-punk	Dream Pop	Indie Pop
Garage Rock	Madchester	Math Rock	Indie Folk
Neo-psicodelia	Noise Rock	No wave	Post-punk
Post-punk revival	Post-rock	Sadcore	Shoegaze

La música indie tiende a producirse de forma casera, hecha por uno mismo, sin pertenecer a grandes industrias, justamente porque se rechazan las tendencias y convenciones actuales que rigen a un tipo de música para la distribución masiva, haciendo que esto favorezca la parte creativa del artista, ya que permite una mayor experimentación y sobre todo con la utilización de recursos de bajo presupuesto y con un sonido siempre orientado hacia la utilización de la guitarra, más ligera que el rock clásico y sus letras están enfocadas en ser más serias que el pop, con mucha emotividad y contextos sociales realistas y en ocasiones pesimistas.

1.4.1 Selección de artistas de referencia entre los años 2010– 2020

Para la selección de los artistas, se ha estableció como referencia la época comprendida entre los 2010 hasta los 2020 para la elaboración del proyecto, ya que para tomar elementos de la música indie y poder fusionarlos con el pop, es necesario delimitar un rango de años, ya que el género indie, como se mencionó antes, abarca muchos subgéneros, desarrollándose y evolucionando a lo largo de los años, con una vasta diferenciación de sonidos dependiendo de cada banda y su enfoque, de cada era y de las tendencias

vigentes de cada era, dando como resultado, muchos estilos de música indie, y en algunos casos, diferenciándose bastante unos de otros, entonces esto vuelve al indie muy amplio, como para realizar un análisis en concreto de las múltiples características que este género en general conlleva. Por eso el análisis en concreto de este rango de años, facilita una comprensión más específica de cómo funcionaba la música indie en ese entonces y porque el autor de este proyecto tiene la finalidad de obtener un producto sonoro, con sonidos basados en este rango específico.

Como segundo filtro de la selección, se escogerá los tres artistas más destacados de esta época, basando su relevancia en sus éxitos más vendidos, premios obtenidos, y el impacto social que tuvieron cada uno de ellos.

Arctic Monkeys

Los Arctic Monkeys son una banda de rock británica, originaria de Sheffield, Reino Unido. La banda está compuesta por: Alex Turner en la voz y guitarra principal; Jamie Cook en la guitarra, Nick O'Malley en el bajo y Matt Helders en la batería.

En el año 2011, Arctic Monkeys lanza su cuarto álbum "Suck It and See", el cual tuvo controversia en los Estados Unidos debido a que la carátula y las letras del CD fueron consideradas como incitación a actos lascivos. A pesar de esto, el álbum tuvo mucho éxito en ventas y se realizó una gira por diversos países. A partir de 2012, Arctic Monkeys se tomó un descanso de las giras y se dedicó a otros proyectos individuales. En 2013, Alex Turner formó el supergrupo The Last Shadow Puppets con Miles Kane y lanzaron su segundo álbum "Everything You've Come to Expect" en 2016. En 2014, Arctic Monkeys lanzó su quinto álbum de estudio, "AM", álbum que tuvo gran éxito y fue aclamado por la crítica, ¿con éxitos como "Do I Wanna Know?" y "R U Mine?". Con este álbum, la banda se consolidó como una de las más importantes de su generación hasta hoy día. (López, 2023)

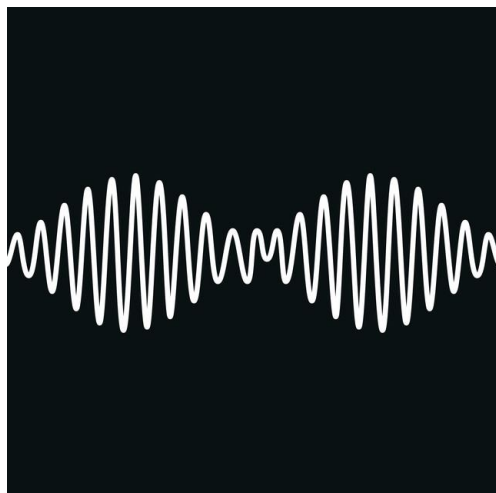
Se escogió la canción "Do I Wanna Know?" debido a que está canción es una de las canciones de indie más relevantes de la banda británica y en la actualidad y ha definido el sonido indie rock, desde el 2013 en adelante inspirando a muchas bandas. En YouTube esta canción tiene 1581 millones de vistas.

La canción fue bien posicionada en las listas. En Estados Unidos, la canción fue la primera de la banda de rock alternativo en ingresar a la lista Billboard Hot 100 llegando a ocupar el número 70. A su vez, es la primera en liderar la lista del Alternative Songs permaneciendo 10 semanas en la máxima posición. Asimismo, entró en las listas de sencillos del Reino

Unido en el número 11, siendo el sencillo que llegó más alto en las listas de UK Singles desde The Killers en 2007. En el Reino Unido, Arctic Monkeys rompió un récord con 'AM', convirtiéndose en la primera banda indie en debutar en el número uno en el Reino Unido con sus cinco primeros álbumes. Hasta la fecha, es el álbum más vendido y exitoso de la banda. (Redacción, 2020)

Figura 8

Portada del álbum "AM"

Nota. Adaptado de *AM* [Imagen], de Spotify, 2013, <https://open.spotify.com/intl-es/album/78bplziExqil9qztnFIQu?uid=476ccefa4f0c73043f72&uri=spotify%3Atrack%3A5FVd6KXrgO9B3JPmC8OPst&highlight=spotify%3Atrack%3A5FVd6KXrgO9B3JPmC8OPst>

Tame Impala

Tame impala, es una banda de rock psicodélico de Perth, Australia. Es el proyecto de Kevin Parker quien escribe y graba casi toda la música él mismo. La banda en vivo está formada por Kevin Parker (guitarra principal y voz), Dominic Simper (guitarra y sintetizador), Jay Watson (sintetizador y coros), Julien Barbagallo (batería), Nick Allbrook (ex bajista), quien decidió dejar la banda. mediados de 2013 y ahora está siendo reemplazado por su amigo cercano, Cam Avery (de The Growl). (Vogue)

La banda experimentó inmediatamente el éxito comercial y la aclamación de la crítica tras el lanzamiento de *InnerSpeaker*, el álbum fue nominado al Álbum del Año ARIA de Australia y ganó el Álbum del Año de los J Awards. *Lonerism* también recibió elogios efusivos de la crítica y fue nominado o ganó una variedad de premios a nivel mundial, incluida una nominación al premio GRAMMY al Mejor Álbum Alternativo. Durante este tiempo, Tame

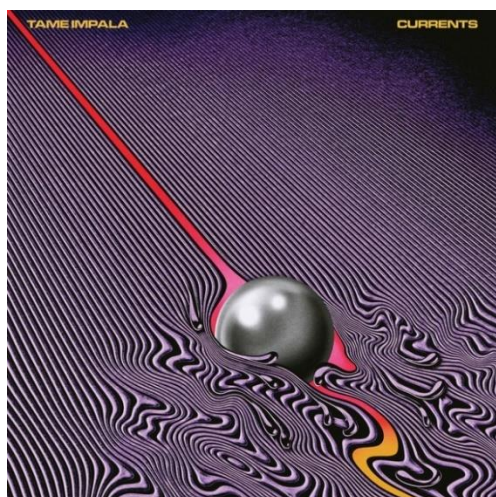
Impala ofrecía cada vez más conciertos más grandes en giras más extensas. (TeachRock, 2020)

Antes del lanzamiento de *Currents* en 2015, Parker colaboró con el productor de éxitos pop, Mark Ronson, para el álbum *Uptown Special* de Ronson . Esto, a su vez, llevó a Parker a trabajar más en composición y producción con artistas como Lady Gaga, Yasiin Bey, Mick Jagger y muchos otros. Estas actividades creativas también se destacan por su influencia de los estilos Pop, R&B y EDM en el sonido evolucionado de Tame Impala. Parker hizo referencia al éxito de 1977 de los Bee Gees, "Stayin' Alive", como una fuerte influencia en su composición y síntesis de estilos para *Currents*. Con el gran éxito internacional del álbum, Tame Impala ha establecido una sólida base de fans y una presencia dominante en la industria musical. (TeachRock, 2020)

Se escogió la canción "The Less I Know The Better" debido a la gran relevancia en la trayectoria de Tame Impala, siendo el mayor hit en su carrera, logrando colocarse como su mayor obra de arte, pues este hit, oficialmente ha acumulado mil millones de reproducciones y se ha ganado un lugar en la lista The 1,000,000,000 de APRA AMCOS, el organismo australiano de derechos musicales. La Lista 1,000,000,000 del organismo de la industria de la música tienen en cuenta los números de transmisión de todos los servicios principales, como Spotify, Apple Music. Youtube, YouTube Music, Vevo y Amazon. (Morales, 2021)

Figura 9

Portada de "Currents"

Nota. Adaptado de *Currents* [Imagen], de Spotify, 2015, <https://open.spotify.com/intl-es/album/79dL7FLiJFOO0EoehUHQBv>

The Neighbourhood

The Neighborhood (estilizado como THE NBHD) es un grupo de música alternativa estadounidense formado en agosto de 2011. La banda está compuesta por el vocalista Jesse Rutherford, los guitarristas Jeremy Freedman y Zach Abels, el baterista Brandon Fried y el bajista Mikey Margott. (Guerra, 2011).

Esta banda fue formada en Newbury Park, California. En 2012, el grupo lanzó el EP I'm Sorry..., con sencillos como "Sweater Weather" y "Female Robbery". Las canciones ganaron considerable atención en línea y ayudaron a generar interés en la banda. (AllMusic, s, f)

El video para el sencillo «Sweater Weather» fue lanzado el 5 de marzo de 2013. El 27 de junio de 2013 interpretó en vivo la canción en el programa Jimmy Kimmel Live. «Sweater Weather» también encabezó la lista Alternative Songs de Billboard a principios de junio de 2013. (Guerra, 2011)

Le siguió el single Thank You (2012), con los temas Let It Go y A Little Death y en 2013, llegó el álbum debut I Love You, bajo Columbia Records con un total de once canciones e inmediatamente se convirtió en un éxito. Los sencillos Afraid, Let It Go y Sweater Weather, incluidos en el álbum solidificaron la popularidad del grupo. Antes del lanzamiento del álbum, el grupo se presentó en Coachella aumentando aún más el interés del público. (Montoya, 2023)

Se escogió la canción Sweater Weather debido solidificó el estatus del grupo, logrando relevancia en su carrera con su estilo característico, y la sonoridad que la música alternativa brinda, logrando liderar las listas musicales por varias semanas consecutivas del Billboard Alternative Songs y acumulando 739 millones de vistas en YouTube.

Figura 10

Portada del álbum "I Love You"

Nota. Adaptado de I Love You [Imagen], de Spotify, 2013, <https://open.spotify.com/intl-es/album/5n7S9xN6tYY8aGJU3kE0Va>

Análisis de obras representativas

Se estableció una metodología específica para el análisis de los tres temas de música pop tanto como de música indie, que consiste en establecer el sonido característico de la música pop en los noventa y de la música indie de los 2010 hasta el 2020, qué los diferenciaba de otras épocas y sus especificaciones, ya sea en qué basaban sus letras, sus diversos subgéneros en ese rango de años comprendido, al igual que artistas con más auge en esa era. También determinar el formato instrumental que se usaba para producir las canciones, qué instrumentos eran imprescindibles en los temas y de la misma manera cómo se estructuraba las secciones, para que una canción pop e indie, funcionaran al estilo de los noventa en el pop y en el indie en la era de 2010 hasta 2020, analizando la morfología de las canciones y obteniendo las fórmulas estructurales de las mismas.

1.4.2 Características de la música pop entre 1990 – 2000

El pop es uno de los estilos musicales, que ha tenido un mayor alcance a nivel mundial, ya que se ha ido adaptando dependiendo de la época, cultura, sector a lo largo de los años, abarcando a diversos grupos y grandes masas, con una facilidad de que sus canciones generen popularidad y actualmente el pop es el resultado de diferentes cambios tecnológicos, técnicos e incluso industriales, que afectaron la distribución y el consumo de la música, así como la creación de diversas ramificaciones que han dado origen a nuevos géneros o mezclas musicales.

Los primeros años de la década de 1990 comenzaron con un aumento en la popularidad de géneros musicales como el techno (a menudo llamado música dance o house) y el hip-hop. Grupos como Technotronic entraron en las listas de Billboard con grandes éxitos como “Pump Up the Jam” y “Get Up (Before the Night is Over)”. Otros, sin duda, recordarán los éxitos de C+C Music Factory, incluido “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)”. De manera similar, la escena musical hip-hop alcanzó popularidad con artistas como MC Hammer, Tone Loc y Vanilla Ice. (Pearson)

En los noventa, la música tuvo un sonido muy característico, tras el boom de los sintetizadores y sonidos electrónicos de los ochenta, con la mezcla de estilos y la introducción del ska punk, reggae fusion, punk rock, pop punk, new wave, alternative rock and pop rock al mainstream. Surgieron otros géneros como el britpop, trip hop, big beat o el grunge. En España hubo un auge de la música popular urbana y también la consolidación de artistas como Alejandro Sanz, Sabina y Serrat. (Idi_adm, 2023)

Los sonidos divertidos, fueron primordiales para el sonido característico de los noventa, el cual venía acompañado de videos musicales muy coloridos y en movimiento constante, los artistas siempre vestían a la moda o la imponían ellos, creando tendencias y poniendo en escena performances con coreografías llamativas. Esta época trajo una gran cantidad de sorpresas con melodías extremadamente pegadizas, que incitaban a bailar en la pista, que hasta el día de hoy son recordadas, melodías llenas de energía, en la que sus letras hablaban de temas controversiales ligadas a la sexualidad y también acerca de temas sociales, sobre el amor y el desamor.

Esta época fue testigo de la aparición de algunas de las divas más icónicas de la música pop, como Whitney Houston, Céline Dion, Mariah Carey, Toni Braxton, Madonna, Cher, Brandy, Monica y Janet Jackson, que han dejado una huella imborrable en la música popular. Al mismo tiempo, el grunge y el rock alternativo emergieron como movimientos destacados de la década, con grupos emblemáticos como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden que definieron el sonido y la actitud de la música de la época. (Musas, 2023)

Figura 11*Divas del pop en los 90*

Nota. Adaptado de *Madonna, Whitney, Mariah, Celine – Who Was The Definitive Female Superstar Of The 90's?* [Imagen], de Soundpasta, 2020, <https://www.soundpasta.com/2020/08/madonna-whitney-mariah-celine-who-was-the-definitive-female-superstar-of-the-90s/>

Los 90 comenzaron con el Vogue de Madonna y prosiguieron una discreta trayectoria hasta la aparición de Spice Girls en 1996, grupo británico que elevó su hit Wannabe a la octava potencia del triunfo pop gracias a una fiebre sin precedentes en lo que a bandas femeninas se refería. Poco después, los últimos años de los 90 se vieron definitivamente eclipsados por un pop que abarcó desde el nacimiento musical de Britney Spears, Christina Aguilera o Jennifer López hasta el éxito de boy bands como Backstreet Boys y N' Sync. (Univision, 2015)

A finales de la década de los 90 las discográficas entendieron que si querían alcanzar un verdadero impacto internacional debían llegar al mercado latino. El sonido latino en español había estado presente en Estados Unidos de la mano de cantantes como Gloria Estefan, Gloria Trevi, Celia Cruz o Elvis Crespo. Fue así como artistas muy carismáticos que habían comenzado su carrera a mediados de los 90 en Latinoamérica empezaron a cantar en inglés. Un ejemplo es Ricky Martin, quien llegó a grabar bandas sonoras para Disney y ser la voz del mundial de Francia 98. Shakira también fue parte de este fenómeno, así como Enrique Iglesias y su clásico "Bailamos". También cantantes como Cristina Aguilera y Jennifer Lopez se atrevieron a cantar en español sus éxitos. (Idi_adm, 2023)

Continuando con los temas seleccionados del género pop, podemos destacar algunas de las siguientes características:

Tabla 9

Características generales de los temas seleccionados de música pop de los 90s

Baby One More Time	Wannabe	Everybody
Lanzado en 1999	Lanzado en 1996	Lanzado en 1997
Interpretada por Britney Spears	Interpretada por Spice Girls	Interpretada por Backstreet Boys
Compuesta por Max Martin	Escrita por Richard Stannard, Emma Bunton Geri, Halliwell Matt Rowe Mel, B Melanie Chisholm, Victoria Beckham	Escrita por Max Martin y Denniz Pop
Producida por Max Martin y Rami Yacoub	Producida por Matt Rowe Richard Stannard	Producida por Max Martin y Denniz Pop
Género Dance pop/ Bubble gum pop / teen pop	Género Dance Pop UK R&B	Género Dance Pop, Pop Rock
Tonalidad en Do menor	Tonalidad en Si mayor	Tonalidad en Si bemol menor
Compás en 4/4	Compás en 4/4	Compás en 4/4
Tempo 93 bpm	110 bpm	108 bpm
Motivo principal de tres notas, con un riff en el piano, un sib – dos dos	Presenta un riff en secuencia de B D E A A#, como progresión de acordes en el primer gesto musical, y como segundo gesto musical utiliza F#. G#m, E y B.	El bajo hace una línea melódica en semitonos y este es el gancho de toda la canción
La canción trata sobre una chica colegiala que busca una relación con su expareja	La letra de esta canción, con intenciones rapeadas es una especie de llamado y respuesta acerca de la autoafirmación y empoderamiento femenino.	La letra de la canción incluye temas de individualidad y autoexpresión, vivir el momento y celebrar la vida.

1.4.3 Formato instrumental de la música pop entre 1990 – 2000

Los instrumentos musicales más comunes usados en los noventa eran el bajo, la guitarra eléctrica, batería, teclados, órgano hammond, clavinete, sintetizadores con sonidos de orquesta, cuernos, congas, piano eléctrico, saxofón, trompeta, piano, trombón y voces (Papa, 2014).

En el caso de las canciones seleccionadas de música pop de los 90 que son ...Baby One More Time, Wannabe y Everybody los instrumentos que se utiliza son:

Tabla 10

Análisis del formato instrumental de música pop de los 90s

...Baby One More Time,	Wannabe	Everybody
Guitarra (Wah Wah)	Guitarra	
Bajo (funky)	Bajo (orgáno)	Bajo
Sintetizadores (sonidos de orquesta: órgano, cuerdas)	Sintetizadores (sonidos de orquesta: cuerdas)	Sintetizadores (sonidos de orquesta: órgano, cuerdas)
Piano	Piano	Piano
Batería	Batería	Batería
Voces principales y secundarias	Voces principales y secundarios	Voces principales y secundarios

- A. Lo que tienen en común estas tres canciones es que los sonidos orquestales están muy presentes como los instrumentos de cuerda, que se presentan en partes donde se quiere dar más énfasis, mayoritariamente en las partes iniciales importantes y también en las finales de alguna sección. Esto es algo muy característico en varias canciones pop de los 90, estos hits orquestales siempre terminan resolviendo la tonalidad de la canción y brindan ese sonido fuerte y energético con la que culmina la canción. Los sintetizadores son los encargados de obtener estos sonidos de orquesta, y también para obtener estos soportes ambientales armónicos, que llenan a las canciones.

- B. El bajo también tiene un papel importante en estas canciones, porque tiene movimientos rápidos muy típicos del funk, y porque tiene mucha presencia y predominio en ciertas partes y solos asignados a este instrumento.
- C. La guitarra con estilos rockeros y funkeros, es imprescindible en estas canciones de esta época, el funk tiene una gran influencia en algunas canciones para interpretar el bajo y guitarra, en las canciones de los noventa.
- D. Las voces juegan un papel importante en las canciones, porque en todas hay una voz principal, en la cual la acompañan muchas armonías en estrofas y coros, las armonías siempre están presentes, porque ya sea si los artistas son un grupo o solistas, las canciones noventeras dan la sensación de estar escuchando a un coro. También existen voces de apoyo, ya sean como sonidos extras o refuerzos de partes que lo necesitan.

1.4.4 Morfología y temporalidad de la música pop entre 1990 – 2000

Se tiene una creencia errónea que la música popular es fácil y repetitiva según a cómo está estructurada, pero, Walter Novillo en su libro *Fórmulas estructurales de la música comercial*, hace un análisis exhaustivo de 500 canciones exitosas el cual relata:

Como primera y considerable conclusión es que se ha podido ver un dato extremadamente interesante al visualizar que el 75.6% de las obras estudiadas poseen una estructura única y original, es decir, que la visión peyorativa frente a la originalidad de la música comercial, al menos desde el punto de vista estructural, no es real y sin fundamento. (Novillo, 2018)

Otro de los resultados atrayentes se descubrió al observar que dentro de las obras que coinciden su estructura (24.4%), los géneros, países, épocas y líricas no poseen en su mayoría relación alguna, razón por la cual se infiere que la estructura musical de una obra o de un género no es exclusivo del mismo, sino que es posible encontrar obras demasiado divergentes en su producción íntegra pero que comparten una misma fórmula estructural. (Novillo, 2018)

Estructura

La morfología de las canciones se basará en la forma de analizar que propone Walter Novillo en su libro *FÓRMULAS ESTRUCTURALES DE LA MÚSICA COMERCIAL*, en la que propone replantear la denominación de “formas musicales” por “fórmulas”, ya que así se puede mezclar con más comodidad y precisión el resto de los parámetros musicales a utilizarse dentro de la composición de cualquier obra (Novillo, 2018, pág. 11).

Novillo plantea que:

Al intro se le denominará “X”, que es el elemento inicial de una obra, que por lo general es instrumental, aunque en ciertas ocasiones se utiliza secciones ulteriores importantes como una introducción (un coro, por ejemplo), y que además en su mayoría determina la tonalidad, compás y pulso general.

Al interludio se le denominará “Y”, que es la sección que funciona como puente conector entre dos partes de la obra, pero que a diferencia del puente (E), no suele ser contrastante con el desarrollo de la misma. por lo general es de carácter instrumental y en ocasiones se lo conoce como estribillo cuando aparece con los elementos que conforman la intro (X).

A la estrofa se le denominará “A”, que es la sección lírico-musical de una obra que por lo general se desarrolla de manera creciente dentro de los parámetros musicales (dinámica, ritmo, interpretación) y que además conlleva el desarrollo textual de la historia a contarse. En su mayoría esta parte se presenta después de la Intro.

A la coda se le denominará “Z”, que es el elemento final de una obra que por lo general representa el desarrollo y/o variación de alguna sección anterior. La coda puede ser instrumental y/o vocal.

Al puente se le denominará “E”, que es la sección discordante que sufre cambios considerables dentro de alguno o varios de los parámetros musicales desarrollados en la obra (letra, ritmo, armonía, melodía, dinámica, interpretación, etc.). por lo general se lo utiliza como un break dentro del desarrollo sonoro y conlleva a la unión de dos partes importantes de la obra.

Al coro se le denominará “C”, que es la sección más resaltante que por lo general conlleva el máximo desarrollo dinámico y melódico, además suele contar con una lírica más concisa y directa como haciendo referencia a un resumen de lo desarrollado en las estrofas. Dentro de la cultura moderna, es esta sección la que determina la memorización del público de cualquier determinado producto musical.

Al Pre-coro se le denominará “B”, que es la sección previa al Coro y que por lo general se demuestra como una especie de puente, es decir se desarrolla con cierta discordancia con lo anteriormente expuesto. En su mayoría se coloca posteriormente a la estrofa y es de corta duración.

Al solo se le denominará “D”, que es la sección en donde se da importancia al virtuosismo instrumental y/o vocal. representa al igual que el Pre-Coro una especie de puente, pero a diferencia de éste, el solo en su mayoría si se desarrolla de forma concordante con la obra. (Novillo, 2018)

En resumen, se presenta la siguiente tabla con la información de las fórmulas estructurales:

Tabla 11

Fórmulas estructurales

X	Intro	Es instrumental, tonalidad inicial, compas y pulso.
A	Estrofa	Lirico-musical, desarrollo textual.
B	Pre-coro	Antes de coro como especie de puente, corto, post estrofa.
C	Coro	Es lo más resaltante, resumen de estrofas, memorización del público.
Y	Interludio	Funciona como puente entre dos partes, no contrastante, instrumental.
E	Puente	Cambios contrastantes, break sonoro y unión de 2 partes importantes.
D	Solo	Virtuosismo vocal o instrumental, puente, pero concordante con la obra.
Z	Coda	Final con alguna variación.

...Baby One More Time – Britney Spears

Tabla 12

Análisis temporal “...Baby One More Time”

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:00s - 0:11s	11s	Gesto musical 1
Estrofa 1	0:11s – 0:32s	21s	
Pre-coro 1	0:32s – 0:42s	10s	Gesto musical 2
Coro 1	0:42s – 1min:02s	20s	
Estrofa 2	1min:02s – 1min:23s	21s	
Pre-coro 2	1min:23s – 1min:34s	11s	Gesto musical 2
Coro 2	1min:34s – 1min:54s	20s	
Interludio	1min:54s – 2min:05s	11s	El mismo gesto musical 1 del intro
Solo	2min:05s – 2min:25s	20s	Es contrastante
Puente	2min:25s – 2min:46s	21s	
Coro 3	2min:46s – 3min:06s	20s	
Coda	3min:06s – 3min:31s	25s	

Se pudo concluir que en esta canción:

- El intro, los pre-coros y el interludio tienen la misma duración que es 11 segundos.
- Todas las estrofas tienen la misma duración entre ellas y la misma duración de los coros.
- Los pre-coros nunca rebasan la duración de los coros y tienen la misma duración entre ellos.
- Todos los coros tienen la misma duración entre ellos.
- Los coros tienen el doble de duración que los pre-coros que es 20 segundos

- F. El solo y el puente tienen la misma duración que los coros.
- G. La coda es una fusión de voces del puente y el coro, y dura unos segundos más que los coros.

Tabla 13

Análisis por sección de "...Baby One More Time"

Intro	(Oh, baby, baby) (Oh, baby, baby)
Estrofa 1	Oh, baby, baby How was I supposed to know That something wasn't right here? Oh, baby, baby I shouldn't have let you go And now you're out of sight, yeah
Pre-coro 1	Show me how you want it to be Tell me, baby, 'cause I need to know now Oh, because
Coro 1	My loneliness is killing me (and I) I must confess, I still believe (still believe) When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign, hit me, baby, one more time
Estrofa 2	Oh, baby, baby, the reason I breathe is you Boy, you got me blinded Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do That's not the way I planned it
Pre-coro 2	Show me how you want it to be Tell me baby 'cause I need to know now, oh because
	My loneliness is killing me (and I)

<p>Coro 2</p>	<p>I must confess, I still believe (still believe)</p> <p>When I'm not with you, I lose my mind</p> <p>Give me a sign, hit me, baby, one more time</p>
<p>Interludio</p>	<p>(Oh, baby, baby) Oh (Oh, baby, baby) yeah</p>
<p>Solo</p>	<p>Oh, baby, baby How was I supposed to know?</p> <p>Oh, pretty baby I shouldn't have let you go</p>
<p>Puente</p>	<p>I must confess that my loneliness</p> <p>Is killing me now, don't you know I still believe?</p> <p>That you will be here and give me a sign</p> <p>Hit me, baby, one more time</p>
<p>Coro 3</p>	<p>My loneliness is killing me (and I)</p> <p>I must confess, I still believe (still believe)</p> <p>When I'm not with you, I lose my mind</p> <p>Give me a sign, hit me, baby, one more time</p> <p>Hit me, baby, one more time</p>
<p>Coda</p>	<p>I must confess (my loneliness)</p> <p>That my loneliness (is killing me)</p> <p>Is killing me now (I must confess)</p> <p>Don't you know I still believe? (I still believe)</p> <p>That you will be here (When I'm not with you I lose my mind)</p> <p>And give me a sign</p>

	Hit me, baby, one more time
--	-----------------------------

- A. La estructura de la canción "...Baby One More Time", está organizado en intro, estrofa 1, pre-coro 1, coro 1, estrofa 2, pre-coro 2, coro 2, interludio, solo, puente, coro 3 y coda.
- B. Por lo tanto, la fórmula estructural del tema "...Baby One More Time", sería XABCABCYDCZ.

Concepto de la canción

La letra de "Baby One More Time" de Britney Spears es un diálogo emotivo entre la artista y sus propias emociones. Narra la historia de una relación fracturada, las letras expresan vulnerabilidad. El desgarrador pedido de "Hit me baby one more time" revela un anhelo desesperado por la reconciliación. Britney canta con una mezcla de tristeza y anhelo, buscando respuestas a las complejidades de una relación en la que la comunicación parece estar fracturada.

Aunque las letras parecen sencillas, logran capturar la angustia universal de anhelar una conexión perdida. En última instancia, la canción se convierte en una ventana que permite mostrar a las emociones crudas y auténticas de la artista, transportándonos a la nostalgia de los primeros desengaños amorosos y estableciéndose como un himno que brinda consuelo a generaciones al encontrar familiaridad y autenticidad en su mensaje.

Wannabe – Spice Girls

Tabla 14*Análisis temporal de "Wannabe"*

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:00s – 0:05s	5s	Solo la risa
Estrofa 1	0:05s – 0:18s	13s	Gesto musical 1
Estrofa 2	0:18s – 0:35s	17s	Gesto musical 2
Estrofa 3	0:35s – 0:44s	9s	El mismo gesto musical de la estrofa 1
Coro 1	0:44s – 1min:01s	17s	
Estrofa 4	1min:01s - 1min:18s	17s	El mismo gesto musical de la estrofa 2
Estrofa 5	1min:18s - 1min:27s	9s	El mismo gesto musical de la estrofa 1
Coro 2	1min:27s - 1min:44s	17s	
Puente	1min:44s - 2min:02s	18s	Nueva rítmica de las voces
Coro 3	2min:02s - 2min:19s	17s	Este coro tiene variante a diferencia de los dos anteriores
Coda	2min:19s – 2min:53s	34s	

Se pudo concluir que en esta canción:

- A. El intro tiene una duración muy corta, debido a que no es instrumental, suenan los pasos de tacones y risas, antes de que empiece la canción.

- B. La estrofa 1 no comparte la misma duración con el resto de estrofas, pero tiene el mismo gesto musical que la estrofa 2 y la estrofa 5.
- C. La estrofa 2 tiene la misma duración que la estrofa 4.
- D. La estrofa 3 tiene la misma duración que la estrofa 5.
- E. Todos los coros tienen la misma duración entre ellos.
- F. El puente tiene la misma duración que los coros y que las estrofas 2 y 4.
- G. La coda dura unos segundos más que los coros.
- H. La coda es una fusión de voces del puente y el coro.

Tabla 15

Análisis por sección de "Wannabe"

Intro	Ha ha ha ha ha
Estrofa 1	Yeah, I'll tell you what I want, what I really, really want So, tell me what you want, what you really, really want I'll tell you what I want, what I really, really want So, tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really wanna zigzag ah
Estrofa 2	If you want my future, forget my past If you wanna get with me, better make it fast Now don't go wasting my precious time Get your act together we could be just fine
Estrofa 3	I'll tell you what I want, what I really, really want So, tell me what you want, what you really, really want I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna really, really, really wanna zigzag ah

<p>Coro 1</p>	<p>If you wanna be my lover, you gotta get with my friends</p> <p>Make it last forever, friendship never ends</p> <p>If you wanna be my lover, you have got to give</p> <p>Taking is too easy, but that's the way it is</p>
<p>Estrofa 4</p>	<p>What do you think about that, now you know how I feel</p> <p>Say, you can handle my love, are you for real (Are you for real)</p> <p>I won't be hasty, I'll give you a try</p> <p>If you really bug me then I'll say goodbye</p>
<p>Estrofa 5</p>	<p>Yeah, I'll tell you what I want, what I really, really want</p> <p>So, tell me what you want, what you really, really want</p> <p>I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)</p> <p>I wanna really, really, really wanna zigzag ah</p>
<p>Coro 2</p>	<p>If you wanna be my lover, you gotta get with my friends</p> <p>(Gotta get with my friends)</p> <p>Make it last forever, friendship never ends</p> <p>If you wanna be my lover, you have got to give</p> <p>(You've got to give)</p> <p>Taking is too easy, but that's the way it is</p>
<p>Puente</p>	<p>So, here's a story from A to Z</p> <p>You wanna get with me, you gotta listen carefully</p> <p>We got Em in the place who likes it in your face</p>

	<p>You got G like MC who likes it on a</p> <p>Easy V doesn't come for free, she's a real lady</p> <p>And as for me, ah you'll see</p> <p>Slam your body down and wind it all around</p> <p>Slam your body down and wind it all around</p>
<p>Coro 3</p>	<p>If you wanna be my lover, you gotta get with my friends</p> <p>(Gotta get with my friends)</p> <p>Make it last forever, friendship never ends</p> <p>If you wanna be my lover, you have got to give</p> <p>(You've got to give)</p> <p>Taking is too easy, but that's the way it is</p>
<p>Coda</p>	<p>If you wanna be my lover</p> <p>You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta</p> <p>Slam, slam, slam, slam (make it last forever)</p> <p>Slam your body down and wind it all around</p> <p>Slam your body down and wind it all around</p> <p>Ha, ha, ha, ha, ha</p> <p>Slam your body down and wind it all around</p> <p>Slam your body down and zigzag ah</p> <p>If you wanna be my lover</p>

- A. La canción "Wannabe" está estructurado en intro, estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, coro 1, estrofa 4, estrofa 5, coro 2, puente, coro 3, coda.
- B. La obra en términos puristas (es decir, sin tomar en consideración las diferencias notables entre la Estrofa 1 y Estrofa 2, Coro 1&2 vs. Coro 3, y por ende, la repetición de las otras Estrofas 4 y 5), tiene la siguiente fórmula estructural: X A A A C A A C E C Z.

Concepto de la canción

La letra de "Wannabe" de las Spice Girls es un expresivo manifiesto que proclama la independencia entre mujeres con una energía distintiva. Desde su impactante comienzo, la canción establece un tono de confianza y determinación.

Everybody – Backstreet Boys

Tabla 16

Análisis temporal de "Everybody"

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:01s - 0:19s	18s	Gesto musical 1
Interludio 1	0:19s - 0:28s	9s	Solo banda
Estrofa 1	0:28s – 0:45s	17s	Gesto musical 2
Pre-coro 1	0:45s – 1min:03s	18s	Gesto musical 3
Coro 2	1min:03s – 1min:21s	18s	Gesto musical 1
Interludio 2	1min:21s - 1min:30s	9s	Igual al intro con variante
Estrofa 2	1min:30s – 1min:47s	17s	
Pre-coro 2	1min:47s – 2min:05s	18s	Gesto musical 3
Coro 3	2min:05s – 2min:23s	18s	Gesto musical 1
Interludio 3	2min:23s – 2min:36s	13s	
Puente	2min:36s – 3min:03s	27s	
Coro 4	3min:03s – 3min:21s	18s	Gesto musical 1
Coda	3min:21s – 3min:45s	24s	

- A. El intro, las estrofas, los pre-coros y los coros tienen la misma duración que es 18 segundos.
- B. Las estrofas tienen la misma duración entre ellas.
- C. Los pre-coros Las estrofas tienen la misma duración entre ellos.
- D. Los coros tienen la misma duración entre ellas.
- E. El interludio 1 y 2 tienen la misma duración a que es de 9 segundos a diferencia del interludio 3 que es de 13 segundos.
- F. El puente tiene la duración más larga a comparación de las otras secciones

G. La coda es el coro con voces de fondo a medida de respuesta, siendo la segunda sección más larga de la canción.

Tabla 17

Análisis por sección de "Everybody"

<p>Intro</p>	<p>Everybody, yeah</p> <p>Rock your body, yeah</p> <p>Everybody, yeah</p> <p>Rock your body right</p> <p>Backstreet's back, alright</p> <p>Hey, yeah, well</p>
<p>Interludio 1</p>	
<p>Estrofa 1</p>	<p>Oh, my God, we're back again</p> <p>Brothers, sisters, everybody sing</p> <p>Gonna bring the flavor, show you how</p> <p>Gotta question for you, better answer now, yeah</p>
<p>Pre-coro 1</p>	<p>Am I original? Yeah</p> <p>Am I the only one? Yeah</p> <p>Am I sexual? Yeah</p> <p>Am I everything you need?</p> <p>You better rock your body now</p>
<p>Coro 2</p>	<p>Everybody Yeah</p> <p>Rock your body Yeah</p>

	<p>Everybody</p> <p>Rock your body right</p> <p>Backstreet's back, alright</p> <p>Alright</p>
Interludio 2	
Estrofa 2	<p>Now throw your hands up in the air</p> <p>Wave 'em around like you just don't care</p> <p>And if you wanna party let me hear you yell</p> <p>'Cause we got it goin' on again (Yeah, yeah, yeah)</p>
Pre-coro 2	<p>Am I original? Yeah</p> <p>Am I the only one? Yeah</p> <p>Am I sexual? Yeah</p> <p>Am I everything you need?</p> <p>You better rock your body now</p>
Coro 3	<p>Everybody Yeah</p> <p>Rock your body Yeah</p> <p>Everybody</p> <p>Rock your body right</p> <p>Backstreet's back, alright, alright</p>
Interludio 3	
Puente	<p>So, everybody everywhere</p>

	<p>Don't be afraid, don't have no fear</p> <p>I'm gonna tell the world</p> <p>Make you understand</p> <p>As long as there'll be music</p> <p>We'll be comin' back, again</p>
Coro 4	<p>Everybody Yeah</p> <p>Rock your body Yeah</p> <p>Everybody Rock your body right (rock your body right)</p> <p>Backstreet's back</p>
Coda	<p>Everybody (rock your body)</p> <p>Yeah (rock your body)</p> <p>Rock your body (rock your body)</p> <p>Yeah (everybody rock your body)</p> <p>Everybody (rock your body)</p> <p>Rock your body right (rock your body, everybody)</p> <p>Backstreet's back, alright</p>

- A. La estructura del tema "Everybody" es intro, interludio, estrofa 1, pre-coro 1, coro 1, interludio, estrofa 2, pre-coro 2, coro 3, interludio, puente, coro 4, coda.
- B. Por lo tanto, la fórmula estructural sería XYABCYABCYECZ

Concepto de la canción

La letra de "Everybody (Backstreet's Back)" de los Backstreet Boys es un llamado a la celebración y a la unión a través de la música. Desde el inicio, la canción establece una atmósfera de fiesta, invitando a personas de todas partes a dejar de lado sus preocupaciones y unirse al ritmo contagioso. Las letras resaltan la idea de que, cuando

suenan la música, todos son iguales en la pista de baile, creando un espacio donde las diferencias desaparecen y la diversidad es motivo de celebración.

1.4.5 Características de la música indie entre 2010 – 2020

La música independiente, siempre ha sido una forma de salida de la música extremadamente comercial, haciendo que su presencia también tome significancia para fanáticos que buscaban una alternativa a toda esta música masiva, haciendo que bandas tengan mayor importancia e impacto en la industria. A medida que los años pasaban desde los 2000, el elemento “rock” se iba suprimiendo poco a poco, y la guitarra eléctrica ya no estaba tan presente como en sus principios, si no ampliando su sonoridad a múltiples fusiones y nuevas formas de combinar y probar instrumentos.

La década de 2010 probablemente será considerada como la década en la que el indie estaba simplemente en todas partes: una ubicuidad impulsada por el mercado en la que estrellas de diversos tamaños trabajaban en innumerables subgéneros, entrando y saliendo del pop convencional. lento cuando les conviene. (Fitzmaurice, 2019)

En esta época aparecieron artistas independientes de música electrónica, catalogados como músicos de géneros alternativos como son (Harris, 2023):

- Chvrches: Banda escocesa que se formó en 2011 y se convirtió en una de las bandas electrónicas indie más exitosas de la década de 2010. Son conocidos por su sonido electrónico indie, la dulce voz y letras de Lauren Mayberry y su estilo synth-pop con melodías oscuras y pegadizas.
- Grimes: Cantautora canadiense cuyo nombre real es Claire Boucher que debutó en 2010 con su álbum Geidi Primes. Es conocida por su sonido electrónico indie, sus voces y letras etéreas y su experimentación con varios géneros como el synth-pop, el art pop, el R&B y la música industrial.
- Tame Impala: Una banda australiana liderada por Kevin Parker que surgió en 2010 con su álbum debut Innerspeaker. Son conocidos por su sonido electrónico indie, las letras y voces en falsete de Parker y el uso de varios efectos y sintetizadores.

En un nivel puramente musical, el synth-pop y otros sonidos asociados de los años 80 continuaron fluyendo y refluyendo a través de las corrientes figurativas y literales del indie, desde la música altísima de Chvrches hasta el enfoque frío y suave del rock de Haim, así como Varias variedades de indie y rock alternativo de los 90 son redescubiertas y recreadas fielmente por las generaciones más jóvenes. (Fitzmaurice, 2019)

Siguiendo con el análisis de las obras de referencia escogidas, en la siguiente tabla, se muestra una recopilación de las características generales más importantes, de las tres canciones seleccionadas de música indie de los 2010s.

Tabla 18

Características generales de los temas seleccionados de música indie de los 2010s

Do I Wanna Know?	The Less I Know the Better	Sweater Weather
Lanzado en 2013	Lanzado en 2015	Lanzado en 2012
Interpretada por Arctic Monkeys	Interpretada por Tame Impala	Interpretada por The Neighbourhood
Escrita por Alex TurnerArctic Monkeys	Escrita por Kevin Parker	Escrita por Jeremiah Freedman, Jesse James Rutherford, Zachary Abels
Producida por James Ford, Ross Orton	Producida por Kevin Parker	Producida por Justyn Pilbrow
Género indie rock, psychedelic rock, stoner rock y blues rock, alternativo	Género Neo-psicodelia, synth-pop, pop psicodélico, alternativo	Género indie rock, indie pop, alternativo
Tonalidad en sol menor.	Tonalidad en do sostenido menor	Tonalidad en sol menor (termina en La sostenido mayor)
Compás en 4/4	Compás en 4/4	Compás en 4/4
Tempo 85 bpm	117 bpm	124 bpm
Motivo principal con un riff en la guitarra eléctrica y en el coro se refuerza ese riff con la voz	Motivo principal con un riff en la guitarra eléctrica acompañado del bajo, en la mayoría de la canción	Guitarras eléctricas arpegiadas y batería muy presente
La canción trata sobre la duda de arriesgarse o no en el amor, cuando la atracción es mutua	La letra habla de un hombre excluido de una relación amorosa, viendo a la que ama con otro.	La letra se trata de encontrar consuelo, fortaleza y seguridad en alguien durante tiempos difíciles, fríos e incómodos.

1.4.6 Formato instrumental de la música indie entre 2010 – 2020

Los instrumentos utilizados en la música indie son amplios, debido a su gran cantidad de géneros que abarca. En el siguiente listado se menciona el formato instrumental estándar de algunos géneros, que por lo general son:

- En el indie rock: las guitarras clásicas, las guitarras acústicas, los bajos y las baterías analógicas
- En el indie pop: Las guitarras acústicas, pianos y sintetizadores, el bajo digital, baterías digitales Los pads de sintetizador El bajo Los kits de batería
- En el rap independiente: guitarras y pianos para ganchos o riffs en bucle

Tabla 19

Análisis del formato instrumental de música indie en los 2010s

Do I Wanna Know?	The Less I Know the Better	Sweater Weather
Guitarras eléctricas (principal, riff, tremolo)	Guitarras (arpegiada y rítmica)	Guitarras eléctricas (arpegios y solos) Guitarra acústica
Bajo	Bajo	Bajo
	Sintetizadores	Sintetizadores
Batería (Bombo y aplausos)	Batería	Batería y efectos de ruido
Voces principales y secundarias	Voces principales y secundarias	Voces principales y secundarias

- Las guitarras eléctricas son imprescindibles en estas canciones y son utilizadas para tocar algún riff o gancho característico de los temas, en todas las canciones también se escuchan arpegios de fondo para dar una base armónica a cada tema, siendo muy meticulosos en que parte ejecutarlas.
- Así mismo el bajo lleva protagonismo, con muchas líneas melódicas, en ocasiones reforzando las melodías de las guitarras y dando ese soporte a toda la canción.

C. Las voces en el género indie, mayoritariamente son utilizadas en el rango agudo de la voz, voces de cabeza y falsetes, utilizando el glissando como recurso estilístico para conectar las notas de las melodías, sobre todo glissandos descendentes. La reverberación es un recurso muy utilizado en todas las canciones, este efecto se escucha en grandes cantidades.

1.4.7 Morfología de la música indie entre 2010 – 2020

La morfología de una canción abarca desde la estructura formal hasta los detalles más minuciosos de su composición. Cada compás, cada estrofa, cada cambio tonal se convierte en un elemento esencial que contribuye a la riqueza y profundidad de la obra, se analizará la temporalidad de cada tema, para sacar conclusiones que ayudarán a la posterior composición.

Do I Wanna Know? – Arctic Monkeys

Tabla 20

Análisis temporal de "Do I Wanna Know?"

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:00s – 0:28	28s	Gesto musical 1
Estrofa 1	0:28s – 1:13s	45s	Gesto musical 2
Pre-coro 1	1:13s – 1:36s	23s	Gesto musical 3
Coro 1	1:36s – 1:59s	23s	
Estrofa 2	1:59s – 2:44s	45s	
Pre-coro 2	2:44s – 3:06s	22s	
Coro 2	3:06s – 3:29s	23s	
Pre-coro 3	3:29s – 3:51s	22s	
Coda	3:51s – 4:32	41s	Suena como un pre-coro pero con variante

Se pudo concluir que en esta canción:

- A. El intro tiene una duración de 28 segundos, pero 6 segundos de solo batería al principio, lo que hace que tenga 24 segundos ya con toda la banda al igual que los pre-coros y coros.
- B. Todas las estrofas tienen la misma duración entre ellas, que es de 45 segundos.
- C. Los pre-coros tienen la misma duración entre ellos y la misma duración de los coros.
- D. Todos los coros tienen la misma duración entre ellos.
- E. La coda es una fusión de voces del pre-coro y el coro, pero con variantes melódicas.

Tabla 21

Análisis por sección de "Do I Wanna Know?"

Intro	
Estrofa 1	<p>Have you got colour in your cheeks?</p> <p>Do you ever get that fear that you can't shift the tide</p> <p>That sticks around like summat in your teeth?</p> <p>Are there some aces up your sleeve?</p> <p>Have you no idea that you're in deep?</p> <p>I've dreamt about you nearly every night this week</p> <p>How many secrets can you keep?</p> <p>'Cause there's this tune I found</p> <p>That makes me think of you somehow an' I play it on repeat</p> <p>Until I fall asleep, spillin' drinks on my settee</p>
Pre-coro 1	<p>(Do I wanna know?) If this feelin' flows both ways?</p> <p>(Sad to see you go) Was sorta hopin' that you'd stay</p> <p>(Baby, we both know) That the nights were mainly made</p>

	For sayin' things that you can't say tomorrow day
Coro 1	<p>Crawling back to you</p> <p>Ever thought of calling when you've had a few?</p> <p>'Cause I always do</p> <p>Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new</p> <p>Now, I've thought it through</p> <p>Crawling back to you</p>
Estrofa 2	<p>So, have you got the guts?</p> <p>Been wondering if your heart's still open</p> <p>And if so, I wanna know what time it shuts</p> <p>Simmer down and pucker up</p> <p>I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp</p> <p>Of trying to kiss you</p> <p>I don't know if you feel the same as I do</p> <p>But we could be together if you wanted to</p>
Pre-coro 2	<p>(Do I wanna know)</p> <p>If this feeling flows both ways?</p> <p>(Sad to see you go)</p> <p>Was sorta hoping that you'd stay</p> <p>(Baby, we both know)</p> <p>That the nights were mainly made</p> <p>For saying things that you can't say tomorrow day</p>

<p>Coro 2</p>	<p>Crawling back to you (crawling back to you)</p> <p>Ever thought of calling when you've had a few? (You've had a few?)</p> <p>'Cause I always do ('cause I always do)</p> <p>Maybe I'm too (maybe I'm too busy)</p> <p>Busy being yours (being yours)</p> <p>To fall for somebody new</p> <p>Now, I've thought it through</p> <p>Crawling back to you</p>
<p>Pre-coro 3</p>	<p>(Do I wanna know)</p> <p>If this feeling flows both ways?</p> <p>(Sad to see you go)</p> <p>Was sorta hoping that you'd stay</p> <p>(Baby, we both know)</p> <p>That the nights were mainly made</p> <p>For saying things that you can't say tomorrow day</p>
<p>Coda</p>	<p>(Do I wanna know?)</p> <p>Too busy being yours to fall</p> <p>(Sad to see you go)</p> <p>Ever thought of calling, darling?</p> <p>(Do I wanna know?)</p> <p>Do you want me crawling back to you?</p>

- A. La canción "Do I Wanna Know?" está estructurado en intro, estrofa 1, pre-coro 1, coro 1, estrofa 2, pre-coro 2, coro 2, pre-coro 3, coda.
- B. La obra tiene la siguiente fórmula estructural: XABCABCZ

Concepto de la canción

La letra de "Do I Wanna Know?" de Arctic Monkeys es un monólogo introspectivo sobre los sentimientos no resueltos. Desde el comienzo, la voz grave y envolvente de Alex Turner establece una atmósfera de melancolía y deseo. Las letras, cargan el conflicto emocional de una persona que cuestiona su propia indecisión hacia un interés romántico.

The Less I Know the Better – Tame Impala

Tabla 22

Análisis temporal de "The Less I Know the Better"

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:00s – 0:26s	26s	Gesto musical 1
Estrofa 1	0:26s – 0:42s	16s	Gesto musical 2
Estrofa 2	0:42s – 0:58s	16s	Gesto musical 2
Interludio	0:58s – 1:07s	9s	Gesto musical 1 con voces
Coro 1	1:07s – 1:40s	33s	
Interludio	1:40s – 1:48s	8s	Gesto musical 1
Estrofa 3	1:48s – 2:04s	16s	
Interludio	2:04s – 2:21s	17s	Gesto musical 1 con voces y paradas
Coro 2	2:21s – 2:37s	16s	Mitad del coro
Puente	2:37s – 3:10s	33s	
Coda	3:10s – 3:36s	26s	Gesto musical 3

Se pudo concluir que en esta canción:

- A. El intro, tienen la misma duración que la coda, que es 26 segundos.
- B. Todas las estrofas tienen la misma duración entre ellas, que es de 16 segundos.
- C. Todos los coros tienen la misma duración entre ellos.
- D. El coro 1 tiene el doble de duración que el coro 2.
- E. El puente tiene la misma duración que el coro 1.
- F. La coda tiene un nuevo gesto musical.

Tabla 23

Análisis por sección de "The Less I Know the Better"

Intro	
Estrofa 1	<p>Someone said they left together</p> <p>I ran out the door to get her</p> <p>She was holding hands with Trevor</p> <p>Not the greatest feeling ever</p>
Estrofa 2	<p>Said, "Pull yourself together</p> <p>You should try your luck with Heather"</p> <p>Then I hope they slept together</p> <p>Oh, the less I know the better</p>
Coro 1	<p>Oh, my love, can't you see yourself by my side?</p> <p>No surprise, leanin' on his shoulder like every night</p> <p>Oh, my love, can't you see that you're on my mind?</p> <p>Don't suppose you could convince your lover to change his mind</p> <p>So goodbye</p>
Interludio	

<p>Estrofa 3</p>	<p>She said, "It's not now or never Wait ten years, we'll be together" I said, "Better late than never Just don't make me wait forever" Don't make me wait forever Don't make me wait forever</p>
<p>Interludio</p>	
<p>Coro 2</p>	<p>Oh, my love, can't you see yourself by my side? I don't suppose you could convince your lover to change his mind</p>
<p>Puente</p>	<p>I was doing fine without ya 'Til I saw your face, now I can't erase Givin' in to all his bullshit Is this what you want? Is this who you are? I was doing fine without ya 'Til I saw your eyes turn away from mine All sweet talkin', where he wants ya</p>
<p>Coda</p>	<p>So, come on, Superman, say your stupid line So, come on, Superman, say your stupid line So, come on, Superman, say your stupid line</p>

- A. La canción "The Less I Know the Better" está estructurado en intro, estrofa 1, estrofa 2, interludio, coro 1, interludio, estrofa 3, interludio, coro, puente, coda
- B. La obra tiene la siguiente fórmula estructural: XAAYCYAYCEZ.

Concepto de la canción

La letra de "The Less I Know the Better" de Tame Impala es un viaje psicodélico y emotivo que explora lo difícil del amor y la pérdida. Se descubre la dolorosa realidad de que su interés romántico se ha involucrado con otra persona. Las letras reflejan la angustia al lidiar con esta revelación, destacando la ironía de que, en ocasiones, la ignorancia puede ser una bendición.

Sweater Weather - The Neighbourhood

Tabla 24

Análisis temporal de "Sweater Weather"

Sección	Tiempo	Duración	Observaciones
Intro	0:00s – 0:08s	8s	Percusión
Estrofa 1	0:08s – 0:23s	15s	Gesto musical 1
Estrofa 2	0:23s – 0:39s	16s	Gesto musical 2
Pre-coro 1	0:39s – 0:54s	15s	Gesto musical 3
Coro 1	0:54s – 1:09s	15s	
Estrofa 3	1:09s – 1:25s	16s	Variación
Estrofa 4	1:25s – 1:33s	8s	Variación
Pre-coro 2	1:33s – 1:48s	15s	Gesto musical 3 con variación
Coro 2	1:48s – 2:19s	31s	Se repite dos veces
Puente	2:19s – 2:38s	19s	Cambia formato instrumental
Solo	2:38s - 3:09s	31s	Vocal
Coro 3	3:09s – 3:41s	32s	Variantes al final
Coda	3:41s - 4:00s	19s	

Se pudo concluir que en esta canción:

- A. El intro, tienen una duración que es de 6 segundos ya que solo es la batería antes de que empiece la estrofa.
- B. Todas las estrofas tienen la misma duración entre ellas, que es de 16 segundos a diferencia de la estrofa 4 que dura la mitad, 8 segundos.
- C. Todos los pre-coros tienen la misma duración entre ellos que es de 15 segundos
- D. El coro 1 tiene el doble de duración que el coro 2.
- E. El puente tiene la misma duración que la coda, 19 segundos.

Tabla 25

Análisis por sección de "Sweater Weather"

Intro	
Estrofa 1	<p>And all I am is a man</p> <p>I want the world in my hands</p> <p>I hate the beach, but I stand</p> <p>In California with my toes in the sand</p>
Estrofa 2	<p>Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure</p> <p>Head in the clouds, but my gravity's centered</p> <p>Touch my neck and I'll touch yours</p> <p>You in those little high-waisted shorts, oh</p>
Pre-coro 1	<p>She knows what I think about</p> <p>And what I think about</p> <p>One love, two mouths</p> <p>One love, one house</p> <p>No shirt, no blouse</p>

	<p>Just us, you find out</p> <p>Nothing that I wouldn't wanna tell you about, no</p>
Coro 1	<p>'Cause it's too cold for you here and now</p> <p>So let me hold both your hands in the holes of my sweater</p>
Estrofa 3	<p>And if I may just take your breath away</p> <p>I don't mind if there's not much to say</p> <p>Sometimes the silence guides a mind</p> <p>To move to a place so far away</p> <p>The goosebumps start to raise</p> <p>The minute that my left hand meets your waist</p> <p>And then I watch your face</p> <p>Put my finger on your tongue 'cause you love the taste, yeah</p>
Estrofa 4	<p>These hearts adore</p> <p>Everyone the other beats hardest for</p> <p>Inside, this place is warm</p> <p>Outside, it starts to pour</p>
Pre-coro 2	<p>Comin' down</p> <p>One love, two mouths</p> <p>One love, one house</p> <p>No shirt, no blouse</p> <p>Just us, you find out</p>

	<p>Nothin' that I wouldn't wanna tell you about</p> <p>No, no, no</p>
Coro 2	<p>'Cause it's too cold for you here and now</p> <p>So let me hold both your hands in the holes of my sweater</p> <p>'Cause it's too cold for you here and now</p> <p>So let me hold both your hands in the holes of my sweater</p>
Puente	<p>Woah</p> <p>Woah, woah, woah</p>
Solo	<p>Woah, woah, woah</p> <p>Woah, woah</p> <p>Woah, woah, woah</p> <p>Woah, woah</p>
Coro 3	<p>'Cause it's too cold for you here and now</p> <p>So let me hold both your hands in the holes of my sweater</p> <p>'Cause it's too cold for you here and now</p> <p>Let me hold both your hands in the holes of my sweater</p>
Coda	<p>And it's too cold, it's too cold</p> <p>The holes of my sweater</p>

- A. La canción "Sweater Weather" está estructurado en intro, estrofa 1, estrofa 2, pre-coro1, coro 1, estrofa 3, estrofa 4, pre-coro 2, coro 2, puente, solo, coro 3, coda.
- B. La obra tiene la siguiente fórmula estructural: XAABCAABCEDCZ.

Concepto de la canción

La letra de "Sweater Weather" de The Neighbourhood relata una narrativa melancólica de amor y conexión del verano, utilizando la metáfora de los suéteres como símbolo de confort emocional. A medida que la letra evoca imágenes de momentos compartidos bajo el suave clima otoñal, también sugiere una complejidad subyacente en las relaciones. La dualidad entre la calidez del presente y la incertidumbre del futuro se relaciona con la suavidad de la melodía, creando ambiente sonoro que captura belleza de las estaciones y las emociones humanas.

Capítulo 2: Etapa de preproducción del EP

2.1 Planificación del concepto musical

Para la elaboración del EP "Luces permanentes" se plantea una fórmula para empezar la construcción de los tres temas inéditos, a forma de una guía general que se componen de los siguientes puntos:

1. Buscar un concepto musical.
2. Definir el estilo y género musical.
3. Crear una tabla con las características generales de los temas.
4. Elección de las tonalidades y sus modos.
5. Elección del pulso.
6. Creación de la progresión armónica.
7. Elección de la fórmula estructural.
8. Elección del formato instrumental.
9. Desarrollo de las letras para cada canción.

Buscar un concepto musical

Este punto es el primer elemento, el cual rige la realización de las tres canciones, es decir, construir un universo para que giren ideas alrededor de este, y poder componer, hasta lograr tener una concepción sólida del proyecto, previa a la composición.

La idea central del EP, denominado "Luces Permanentes" es que este, explora las emociones de una persona que acaba de conocer al amor de su vida, descubriendo sentimientos nuevos, el sentir estar enamorado por primera vez, haciendo que obtenga motivación en su diario vivir, motivándolo a ser mejor persona, e inspirando al resto a no dejarse caer en momentos difíciles, todo gracias a la fuerza del amor, que es lo que le

impulsa a motivar al resto, pero así también descubre nuevas emociones no tan gratificantes, como la de la ansiedad, después de tener la primera discusión con la persona que ama, entonces emprende la búsqueda de un espacio para poder resolver los conflictos y obtener respuesta de esa persona que está esquivándolo, al mismo tiempo que le gusta recibir atención.

Definir el estilo y género musical

Como segundo punto, se definió el estilo y género musical que se busca generar en este EP, y es que sea una fusión de la música pop de los años noventa, con el sonido característico de la música indie de los años 2010 hasta el 2020. Cada canción tendrá un diferente sonido, la primera que tenga más elementos de la música indie, la segunda canción que sea la transición hacia la última canción, con la que el EP, explota mucho más el sonido pop, cerrando este universo musical.

Es por eso que se ha tomado en cuenta el análisis previo realizado en tres canciones seleccionadas, tanto como de música pop y de música indie, para obtener los parámetros específicos para la construcción de tres canciones desde cero, con los elementos múltiples de cada estilo en particular y lograr la fusión de los mismos en armonía, logrando como resultado una composición de indie pop.

En tercer lugar, se realizó una tabla presentando las características principales de las canciones indie pop, para tener una mejor idea general, que nos ayudará a componer.

Tabla 26

Características generales de las canciones indie pop del EP

Canción	Cambios Tonales	Ritmo y Temporalidad	Elementos Destacados	Atmosfera Emocional
Luciérnaga	Moderados	Lento, con groove	Progresión armónica envolvente con el uso de guitarras	Reflexión y conexión emocional
Voces Libres	Modal, acordes con séptimas	Estable	Uso de Sintetizadores	Emotiva y motivadora

Entre tus manos	Leves, muy tonal a excepción del puente	Pulsante	Énfasis en la voz, intención eléctrica	Apasionada y enérgica
------------------------	---	----------	--	-----------------------

Como segundo punto, se estableció un cronograma de producción detallado, en el que abarque todas las fases del proyecto e identificar y asegurar los recursos necesarios, como estudio de grabación, equipos y músicos adicionales, también coordinar fechas y horarios para las sesiones de grabación.

2.2 Proceso de creación de los temas inéditos

Para la etapa composición del EP titulado “Luces Permanentes”, la creatividad, conocimiento musical y la visión artística personal del productor musical, convergen para dar forma a la esencia del proyecto, en el cual se sugiere establecer algunos puntos para empezar con el proceso de la composición.

Elección la tonalidad

Para la elección de la tonalidad de las tres canciones del EP “Luces Permanentes”, se ha tomado en cuenta el análisis de las tres canciones pop como las tres canciones de indie y se encontró que casi todas las canciones se encuentran en tonalidad menor y solo la canción “Wannabe” es en modo mayor.

- Baby One More Time - Do menor
- Wannabe – Si mayor
- Everybody – Si bemol menor
- Do I Wanna Know? – Sol menor
- The Less I Know the Better – Do sostenido menor
- Sweater Weather – Sol menor

Cada elección tonal se convierte en un vehículo esencial para la expresión artística y la construcción de identidad sonora. Es por esto que se escogió dos tonalidades menores y una tonalidad mayor para las canciones que se crearan.

Tabla 27

Tonalidad de las canciones inéditas

Luciérnaga	Voces Libres	Entre tus manos
La menor	Mi mayor	La menor

Elección del pulso

La elección del pulso en una canción indie pop no es simplemente una cuestión técnica, si no una herramienta capaz de transformar la experiencia auditiva y sumergir al oyente en un universo musical.

Se presentará en la siguiente lista las expresiones de tempo más utilizadas ordenadas de más lento a más rápido.

Figura 12

Tempo y bpm

Tempos and Metronome Markings Table		
BPM	Tempo	Meaning
40–60 bpm	Largo	Broadly
66–76 bpm	Adagio	Slowly with great expression
76–108 bpm	Andante	Walking pace
98–112 bpm	Moderato	Moderate speed
102–110 bpm	Allegretto	Moderately fast
116–120 bpm	Allegro moderato	Moderate allegro
120–156 bpm	Allegro	Fast, quick, bright
156–176 bpm	Vivace	Lively and fast
168–200 bpm	Presto	Very very fast
200 bpm+	Prestissimo	Faster than presto

Nota. Adaptado de *Orchestra Central* [Imagen], de Orchestra Central, 2022, <https://orchestracentral.com/metronome/100-bpm/>

Para la elección del pulso de las tres canciones del EP se ha tomado en cuenta el análisis de las tres canciones, se encontró que tanto como en el pop como en el indie las pulsaciones rondan entre “andante” “moderato” y “allegro”.

- Baby One More Time - 93 pulsaciones por minuto (andante)

- Wannabe – 110 pulsaciones por minuto (moderato)
- Everybody – 108 pulsaciones por minuto (moderato)
- Do I Wanna Know? – 85 (andante)
- The Less I Know the Better – 117 (Allegro moderato)
- Sweater Weather – 124 (Allegro)

Tabla 28

Pulso de las canciones inéditas

Luciérnaga	Voces Libres	Entre tus manos
Allegro 128 pulsaciones por minuto	Moderato 108 pulsaciones por minuto	Moderato 105 pulsaciones por minuto

Creación de la progresión armónica

La elección de una progresión armónica es un elemento fundamental que da forma y carácter a las composiciones. Cada acorde seleccionado tiene el poder de influir en la atmósfera emocional de una canción.

Tabla 29

Cifrado de acordes de las canciones inéditas

Luciérnaga	Voces Libres	Entre tus manos
Intro: Am C F	Intro: Emaj7 Bm7 A Am	Estrofa: Am Dm E
Estrofa: Am Em	Estrofa: Emaj7 Bm7 A	Pre-coro: Dm F E
Pre-coro: Dm Em7 Dm E7	Am	Coro: Am Dm E
Coro: Am Em	Pre-coro: Emaj7 Bm7 A	Puente: Am
Puente: Am C F F7	Am	Coda: Am Dm E
Solo: Am C F F7	Coro: Emaj7 Bm7 A Am	
Coda: Am C F F7	Coda: Emaj7 Bm7 C D E	

Elección de la fórmula estructural

La estructura sonora de una canción indie pop, se convierte en un mosaico, donde la disposición de secciones como estrofas, coros, puentes y otros elementos estructurales,

cobra vital importancia. Cada decisión moldea la narrativa musical y potencia la conexión emocional con el oyente. Desde la tensión melódica de las estrofas, hasta la liberación catártica de los coros.

Tabla 30

Fórmulas estructurales de las canciones inéditas

Luciérnaga	Voces Libres	Entre tus manos
X C A B C A B C E D C Z	X A A B C Y A A B C Z	X A B C Y A B C Y E C Z

Elección del formato instrumental

Tabla 31

Formato instrumental de las canciones inéditas

Luciérnaga	Voces Libres	Entre tus manos
Guitarra	Guitarra	
Bajo	Bajo	Bajo
Sintetizadores	Sintetizadores	Sintetizadores
Batería	Batería	Batería
Voces	Voces	Voces
Efectos de sonido		Efectos de sonido

2.3 Desarrollo de las letras para cada canción

Cada canción cuenta una historia emocional autónoma, pero juntas forman un viaje emocional cohesivo, que se va transformando progresivamente.

La primera canción llamada “Luciérnaga” introduce la energía eufórica de la felicidad de enamorarse por primera vez y descubrir un nuevo mundo de sensaciones intensas del enamoramiento, en el cual el protagonista se entrega completamente a sentir a flor de piel cada emoción que se le presenta, no existen problemas en su vida mientras tenga a su lado

a la persona de la cual se está enamorando, ya que le brinda luz cada que comparten tiempo juntos y se siguen conociendo.

Luciérnaga

Tabla 32

Letra de Luciérnaga

Intro	
Coro 1	<p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p>
Estrofa 1	<p>Ni un problema en la mente</p> <p>Y tú sabes bien porqué</p> <p>Solo tú y yo, juntos tú y yo</p>
Pre-coro 1	<p>Sentimientos de verdad</p> <p>Estar contigo es genial</p> <p>Una noche nos bastó</p> <p>Para encontrarnos tú y yo</p>
Coro 2	<p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p>
Estrofa 2	<p>Al sentirte sobre mi</p> <p>Yo por fin pude sentir</p>

	Esa libertad al desencarnar
Pre-coro 2	<p>Sentimientos de verdad</p> <p>Estar contigo es genial</p> <p>Una noche nos bastó</p> <p>Para encontrarnos tú y yo</p>
Coro 3	<p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p> <p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p>
Puente	<p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estás</p> <p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estás</p> <p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estás</p> <p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estás</p>
Solo	

<p>Coro 3</p>	<p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p> <p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>Siempre serás tú.</p>
<p>Coda</p>	<p>Solo tú tienes mi corazón</p> <p>(Y tu brillas en la noche)</p> <p>Te querré hasta el cansancio</p> <p>(En mi corazón estás)</p> <p>Y la noche es eterna sin tu calor</p> <p>(Y tu brillas en la noche)</p> <p>Siempre serás tú.</p> <p>(En mi corazón estas)</p> <p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estas</p> <p>Y tú brillas en la noche</p> <p>En mi corazón estás</p>

La segunda canción titulada “Voces Libres”, relata la evolución del protagonista en un sentido más espiritual, de estar más consciente del mundo que lo rodea, gracias a que el amor que conoció a través de su pareja, lo impulsa a querer expandir su corazón dando un mensaje positivo a la humanidad, ya que esta puede caer en estados de depresión y quiere contagiar ese amor que siente al resto, para que lo expresen hacia la vida y no rendirse en momentos sombríos, recalcando que las adversidades no duran toda la vida.

Voces Libres

Tabla 33

Letra de Voces Libres

Intro	
Estrofa 1	Tal vez no puedes más Un día más de soledad Hoy no es fácil llevar El ser muy sentimental
Estrofa 2	Pues ya no logras comprender La sociedad (ah ah ah) Todo el sistema enganchándonos Que mal (mal)
Pre-coro	Perderse a diario en esta ciudad ¿Y cómo se supone que vas a caminar?
Coro 1	Recordemos que un momento oscuro Solo es eso libérate ya Y cuando no salga el sol recuerda Que siempre puedes llegar ahí

	<p>Hoy es ese momento perfecto</p> <p>En el cual tu deberías saltar</p> <p>No hay después solo el existe el ahora</p> <p>Tú ya sabes que lo lograrás.</p> <p>Recordemos que un momento oscuro</p> <p>Solo es eso libérate ya</p> <p>Y cuando no salga el sol recuerda</p> <p>Que siempre puedes llegar ahí</p> <p>Hoy es ese momento perfecto</p> <p>En el cual tu deberías saltar</p> <p>No hay después solo el existe el ahora</p> <p>Tú ya sabes que lo lograrás</p>
Interludio	Son voces libres son voces libres
Estrofa 3	<p>No hay días que podrás</p> <p>Crece sin batallar</p> <p>Aunque es fácil llegar</p> <p>A casa y descansar</p>
Estrofa 4	<p>Pero si tu logras vibrar</p> <p>Como animal (mal)</p> <p>Tal vez tu puedas enfrentar</p> <p>Tu oscuridad (ah ah ah)</p>

<p>Pre-coro 2</p>	<p>No les des gusto enfócate en amar</p> <p>Así verás que pronto se alejarán</p>
<p>Coro 2</p>	<p>Recordemos que un momento oscuro</p> <p>Solo es eso libérate ya</p> <p>Y cuando no salga el sol recuerda</p> <p>Que siempre puedes llegar ahí</p> <p>Hoy es ese momento perfecto</p> <p>En el cual tu deberías saltar</p> <p>No hay después solo el existe el ahora</p> <p>Tú ya sabes que lo lograrás.</p> <p>Recordemos que un momento oscuro</p> <p>Solo es eso libérate ya</p> <p>Y cuando no salga el sol recuerda</p> <p>Que siempre puedes llegar ahí</p> <p>Hoy es ese momento perfecto</p> <p>En el cual tu deberías saltar</p> <p>No hay después solo el existe el ahora</p> <p>Tú ya sabes que lo lograrás</p>
<p>Coda</p>	<p>Un momento oscuro</p> <p>Solo es una pesadilla</p>

La tercera canción denominada “Entre Tus Manos”, narra el contraste de venir sintiendo mucho gozo y plenitud en el andar del protagonista, hacia unas emociones no tan gratificantes, debido a que apostó toda su estabilidad en manos de su pareja, olvidando que, si entre ellos había conflictos, afectaría a su vida personal, generando inestabilidad, así que para recuperar la calma, intenta resolver los problemas que tiene con su pareja, insistiendo en tener una conversación, aunque a veces se deja dominar por el ego, y considera irse y no volver más, pero no deja de pensar en la persona que ama.

Entre Tus Manos

Tabla 34

Letra de Entre Tus Manos

Intro	<p>Entre tus manos</p> <p>Entre tus manos</p> <p>Entre tus manos</p>
Estrofa	<p>Esta vez no quiero me escuches</p> <p>Solo al bailar</p> <p>Cuando tú me pides que me vaya</p> <p>Me siento tan mal</p> <p>Vamos a un lugar donde te explique</p> <p>Mi necesidad</p> <p>De pedirte otra vez un beso</p> <p>Oh, regálame más</p>
Precoro	<p>Aprovecha bien que</p> <p>Ya no voy a volver</p>
Coro	<p>Entre tus manos buscando tu amor</p>

	<p>Llevo ya rato pensando en tu adiós</p> <p>Es que en tus ojos me pierdo al mirar</p> <p>Con esas manos me llevas al mar</p>
Interludio	
Estrofa	<p>Tu no ves que allá afuera hay lluvia</p> <p>Déjate abrazar</p> <p>Si te gusta que yo esté atrás tuyo</p> <p>Solo dilo ya</p> <p>Porque no te alejas de esa oscura</p> <p>Fría soledad</p> <p>Si también me miras a los ojos</p> <p>Verás mi verdad</p>
Precoro	<p>Aprovecha bien que</p> <p>Ya no voy a volver</p>
Coro	<p>Entre tus manos buscando tu amor</p> <p>Llevo ya rato pensando en tu adiós</p> <p>Es que en tus ojos me pierdo al mirar</p> <p>Con esas manos me llevas al mar</p>
Interludio	(Mar)
Puente	<p>Esta vez no quiero que me escuches al bailar</p> <p>Cuando dices que me vaya me siento muy mal</p>

Coro	<p>Entre tus manos buscando tu amor</p> <p>Llevo ya rato pensando en tu adiós</p> <p>Es que en tus ojos me pierdo al mirar</p> <p>Con esas manos me llevas al mar</p>
Coda	<p>Entre tus manos buscando tu amor</p> <p>Llevo ya rato pensando en tu adiós</p> <p>Es que en tus ojos me pierdo al mirar</p> <p>Con esas manos me llevas al mar</p>

Capítulo 3. Producción y postproducción

En este capítulo se profundizará en el mundo de la producción y postproducción de un EP de indie pop, se aborda los procesos de grabación, edición, mezcla y masterización. La creatividad y la técnica se unen para lograr como resultado el producto sonoro final. Se realizó los procesos con recursos accesibles para el productor, que permitan el correcto desarrollo del trabajo.

3.1 Grabación de pistas

La grabación de pistas para un EP, es un proceso crucial en la producción de cualquier material musical, la atención meticulosa a cada detalle, desde la composición y preproducción hasta la grabación misma, es fundamental para lograr un resultado final que resuene con la audiencia.

Al momento de entrar en la etapa de grabación, se utilizó una interfaz Audient iD14, se utilizó una batería eléctrica, que permitió una manipulación más flexible del sonido y para el momento de cuantizar en la edición. La utilización de instrumentos virtuales fue fundamental para la elaboración de las canciones y brindó una gama de posibilidades que ampliaron la creatividad durante el proceso de grabación. También se utilizó instrumentos que se encontraban en la disponibilidad del productor, al estilo Home Studio, así como la música alternativa tiene como estilo característico, registrar el sonido de una forma independiente, casera. Este enfoque multifacético hacia la grabación, no solo refleja la realidad de la

producción musical actual, sino que también resalta la importancia de la experimentación y la individualidad en la creación de música alternativa.

El overdubbing es una técnica muy común en el mundo de la música que consiste en superponer diferentes capas de sonido. Suponiendo que cada grabación independiente sea una capa, al juntarlas se escuchan sonidos diferentes de forma simultánea. (Magazine, 2023).

Técnica de grabación

Se utilizó la técnica de grabación con micrófono cercano (close miking) con un micrófono dinámico para las voces y una línea directa (DI) para grabar todos los instrumentos. Este tipo de micrófonos se caracteriza por ser muy resistente al uso, su carácter es un tanto crudo y en cierta forma agresivo; es poco sensible a la presión sonora y su respuesta de frecuencia y detalle es algo limitada. (González, 2020)

Se escogió un micrófono dinámico, ya que tiene la capacidad de manejar espacios menos controlados, como son los entornos caseros y así reducir la retroalimentación de algún sonido no deseado. Este tipo de micrófono se adapta al sonido que se busca conseguir en la elaboración del proyecto y contribuye a la estética del sonido final, que es tener una sonoridad más cruda o auténtica en las voces, lo cual es a menudo apreciado en el indie pop.

Las voces juegan un papel fundamental, ya que, en las tres canciones inéditas, existen voces de refuerzo, armonías, octavas, voces secundarias, voces a estilo de respuesta, voces que improvisan, y voces que doblan para más presencia en algunos fragmentos, se estableció varias capas para poder entrelazar cada una de estas, y a modo de experimentación, se fueron escogiendo y descartando algunas pistas de grabación.

Figura 13

Voces

El teclado, fue un instrumento eléctrico, que estuvo presente en las tres canciones del EP, para dar ese soporte armónico a las canciones, en cada una de las canciones se estableció un sonido diferente, para dar esa variedad tímbrica que se requería, al igual que el bajo eléctrico.

Figura 14

Teclados

Emulación de amplificadores

Se utilizó la emulación de amplificadores de Slate Digital para procesar el sonido de tus instrumentos. Estas emulaciones buscan replicar el tono y carácter de amplificadores

reales, brindando flexibilidad y versatilidad en la producción musical, esto una gran herramienta que se ajusta para producciones con un determinado presupuesto, enfocado en personas que empiezan en el mundo de la producción musical, sin equipos profesionales, destacando la relación costo-efectividad y los resultados satisfactorios que se pueden lograr.

Figura 15

TH-U Slate Edition

3.2 Edición

Para el proceso de edición se hizo uso del *DAW* (Digital Audio Workstation) Pro-Tools, el cual ofrece una amplia cantidad de modos de edición y herramientas muy útiles para el desarrollo del proyecto. En esta etapa lo que se realizó, es la limpieza de algún ruido inesperado, captado por la grabación, primordialmente en el canal de la voz, y también, se afino en el programa *Melodyne*, a todas las voces grabadas, de una forma exhaustiva y precisa en cada frase que se interpretó, se buscó apegarse bastante a una afinación casi perfecta, sin dejar la organicidad, ya que el intérprete, no era desafinado y esto facilitó el trabajo de afinar cada nota de las melodías.

Como parte de la edición se cortó partes de las pistas que necesitaban eliminación de secciones no deseadas, para crear una pista coherente y posteriormente, añadir efectos como *delay* y reverberaciones.

Manejo de tomas

En esta etapa, la canción "Luciérnaga", se grabó las voces en tres pistas diferentes, en una sola toma cada una, para mantener la intención de la voz de una forma orgánica y uniforme y se seleccionó las mejores partes de cada toma para construir la versión final de la canción.

Cuantización de instrumentos MIDI

Se aplicó cuantización a los instrumentos MIDI, ajustándolos para que estuvieran alineados con la grilla temporal.

Efectos y Automatización en "Entre Tus Manos":

Se utilizó el efecto de telephone en una parte específica de la canción "Entre Tus Manos". La aplicación de este efecto se llevó a cabo mediante automatización, utilizando un plugin stock para lograr el resultado deseado, que era que se vaya abriendo hasta que la voz quede libre de este efecto.

3.3 Mezcla

La mezcla es el inicio del proceso de postproducción. Una vez que hayas escrito, grabado y producido tu música, llega el momento de la mezcla. Un ingeniero de mezclas se encarga de equilibrar las distintas pistas de la sesión para que suenen agradables y cohesionadas cuando se reproducen juntas. Reducen el choque entre los instrumentos, las voces y los distintos elementos de la canción. Una mezcla también tendrá varias pistas diferentes, entre las distintas capas instrumentales, las armonías, etc., una sesión puede contener fácilmente más de 30 pistas. En general, la mayoría de los ingenieros de mezcla comienzan su proceso organizando y etiquetando cada componente, es decir, colocando todas las pistas de batería en el mismo color y zona de su espacio de trabajo, los sintetizadores, etc. (Medeiros, 2021)

En esta fase, se realizó la organización de las muestras de audio, clasificándolas en carpetas, se implementaron canales auxiliares dedicados, no solo para el procesamiento a través de insertos convencionales, sino también en paralelo. Esta estrategia permitió una mayor flexibilidad en la manipulación sonora y la aplicación de efectos específicos para cada sección. Cada sección instrumental recibió una atención detallada con cadenas de procesamiento específicas y la convergencia de todos estos canales se llevó a cabo en un bus master.

Procesos en paralelo:

1. Mix Bus (Bus de mezcla)
2. Emulacion analógica
3. Compresor (4 y 5)
4. Eq (ecualización)
5. Saturacion armónica
6. Eq (ecualización)

Para el presente proyecto se decidió realizar una mezcla de una forma diferente, debido al concepto que se quiere manejar dentro de este EP, que presenta el género indie y el género pop, en donde las canciones desde punto de vista sensorial, tienen que encontrarse con las emociones del narrador que, tras hallar al amor de su vida, experimenta nuevas sensaciones al enamorarse por primera vez.

Figura 16

Estudio

Es por eso que se decidió que la canción “Luciérnaga” sea el inicio del EP, ya que, en este tema, se busca dar esta sonoridad de conocer al amor de tu vida, y reflejar ese sonido en la obra, por eso se explora en el apartado tímbrico, dar un poco más vida a las frecuencias agudas, inducir con artefactos digitales, un poco de ruido para obtener ese ambiente de los años noventa, y tratar de emular ese ambiente analógico. Se usó la guitarra eléctrica, para dar este ambiente envolvente, y se buscó dar la sensación de estar en un campamento, con sonidos de fogata, grillos de fondo, de estar en un estado de relajación, en este tema, intencionalmente, se usó mucha más reverberación que las siguientes canciones, para que

tenga el sonido característico de la música indie, que es un recurso muy utilizado, en este estilo musical, sobre todo se aplicó este efecto, en la voz, ya que se dio más presencia a las pistas de voz.

“Voces Libres” es la segunda canción que presenta el EP, aquí la mezcla va enfocada en el descubrimiento de esos nuevos sentimientos de su amor, que le otorgan una motivación en su rutina diaria, impulsándolo a mejorar como persona y sirviendo de inspiración para los demás. A través del poder transformador del amor, quienes lo rodean encuentran aliento para superar momentos difíciles. Para esta canción, se decidió cambiar la instrumentación, porque es el puente hacia el final del trayecto del EP “Luces Permanentes”, aquí se agrega un poco más de instrumentos a la canción, para que sea ligeramente más denso. Aquí a pesar de que se busca darle una misma sonoridad a todo el EP, se realizó un poco de diferencia y variedad, destacando las frecuencias medias, sin embargo, siempre el protagonismo se lo lleva las frecuencias agudas del pop, y a diferencia de la primera canción, la voz esta ligeramente menos presente.

La tercera canción “Entre Tus Manos” es la culminación del EP, en donde se contrasta el descubrimiento de emociones menos agradables, como la ansiedad, especialmente después de enfrentar su primera disputa con la persona amada. En su búsqueda por resolver conflictos y obtener respuestas de alguien que parece evitarlo, emprende una misión para encontrar un espacio donde puedan abordar sus diferencias, al mismo tiempo que anhela recibir la atención de su ser querido. Esta canción es la meta del EP, por eso se mezcla las intenciones de los dos temas previos, y la instrumentación es mayor igualmente, con una inclinación más hacia lo electrónico, que es lo que en los años noventa, estaba en tendencia en la música pop, donde estaba convergiendo hacia nuevos sonidos del siglo 21. Por esta razón se decidió introducir estos sonidos y efectos electrónicos al proyecto, también se añadió un bajo sintetizado con movimiento melódico que acompaña a la armonía.

3.4 Masterización

La masterización se realiza después de que se haya realizado la mezcla y de que todas las pistas encajen correctamente y se sitúen en frecuencias óptimas. Es el último paso en el proceso de producción. La masterización se ocupa de la ecualización de la canción en su conjunto, donde puede ser necesario enfatizar o reducir ciertas frecuencias de la mezcla final. También se aumenta el volumen general usando un compresor multibanda y un limitador. Finalmente, se añade dithering para reducir la tasa de bits a los 16 bits estándar.

En otras palabras, la masterización es un retoque final de la canción para equilibrar y mejorar el sonido general. Cuando se trata de varias canciones, como un álbum, la masterización debe hacerse considerando todo el proyecto para garantizar su consistencia. Por eso las canciones de tu disco favorito suenan de manera uniforme en cuanto a frecuencia, calidad y volumen. (masteringbox, 2017)

Esta etapa marca el final del proceso de producción musical y desempeña un papel crítico en la presentación final del EP de indie pop. Durante esta fase, se implementó un plugin, diseñado para simular una mesa analógica, con el propósito de recrear la inducción de ruido característica de las consolas utilizadas en las canciones de la década de los noventa.

Se incorporó este drive analógico con el objetivo de capturar esa cualidad musical distintiva de la época, aunque no se replicara de manera exacta. Este enfoque contribuye significativamente a la emulación del sonido característico de los noventa, preservando la esencia única de esa era musical.

Se destaca el uso de ecualización para ajustar finamente el balance tonal, realizando unos pequeños cortes al iniciar los graves y al iniciar los agudos, reverberación, compresión para controlar la dinámica, con compresores y limitación para garantizar niveles de volumen consistentes y profesionales.

Las canciones no están enfocadas mucho en las frecuencias medias, ya que la música noventa se realizaba de una forma muy brillante. La ecualización ronda entre 400 y 600 Hz, porque era donde mayor incidencia había, por los instrumentos que se grabó, y se niveló hacia ese enfoque más brillante.

Calibración de LUFS

Para el género pop, se ajustó la calibración de LUFS durante la masterización, se eligió un nivel de -14 LUFS, ya que se consideró adecuado para el proyecto. Se mantuvo dentro del rango general de -10 a -16 LUFS para garantizar una distribución equilibrada en las plataformas de streaming.

Como objetivos de la calibración, se buscó un equilibrio que permitiera mantener todos los tintes armónicos y orgánicos del proyecto. La elección del nivel de -14 LUFS se basó en la sensación de que estaba en consonancia con la naturaleza del proyecto musical.

Este enfoque en la calibración de LUFs demuestra una consideración cuidadosa para asegurar que la masterización esté optimizada tanto para las preferencias de los géneros indie pop, como para las plataformas de distribución actuales.

Conclusiones

El documento presenta el proceso de creación de un EP de tres canciones de indie pop, incluyendo información sobre la composición, grabación, edición, mezcla y masterización de las canciones, demostrando que se puede fusionar estos dos géneros de una forma armónica.

A través de un análisis de seis canciones, se logró rescatar los elementos musicales y estilísticos que componen a los géneros indie y pop, ya sea por el formato instrumental, los temas líricos, la duración de las canciones, y estructura de las mismas, todo con el fin de facilitar la replicación y comprensión de cada etapa.

Durante en el proceso creativo se creó una fórmula para poder elaborar los tres temas inéditos del EP denominado "Luces Permanentes" que sigue el siguiente orden:

1. Buscar un concepto musical:

El EP busca la conexión emocional del protagonista consigo mismo y con los de su alrededor

2. Definir el estilo y género musical:

Con sonoridades del indie y pop, con un estilo de pop de los noventa y con un indie más actual desde el 2010 hasta el 2020

3. Crear una tabla con las características generales de los temas:

Cambios tonales, ritmo y temporalidad, elementos destacados y atmosfera emocional.

4. Elección de las tonalidades y sus modos:

Canción 1: La menor

Canción 2: Mi mayor

Canción 3: La menor

5. Elección del pulso:

4/4 en todas las canciones, 128 bpm, 108 bpm, 105 bpm respectivamente.

6. Creación de la progresión armónica:

Canción 1: acordes menores y mayores con séptimas

Canción 2: acordes mayores con séptimas para crear tensión y liberación

Canción 3: progresión armónica tonal a excepción del puente.

7. Elección de la formula estructural:

Canción 1: X C A B C A B C E D C Z

Canción 2: X A A B C Y A A B C Z

Canción 3: X A B C Y A B C Y E C Z

8. Elección del formato instrumental

Guitarras para dar sonoridades del indie y sintetizadores para sonoridades pop.

9. Desarrollo de las letras para cada canción:

En las letras, se escribió sobre las emociones y conexión espiritual, que a menudo se usa en el indie, y también se escribió sobre temas de desamor y cotidianidad como se usa por lo general en el pop.

Mediante la realización del presente proyecto, se consiguió que esta fórmula y metodología de trabajo sirva como una propuesta para las personas que requieran obtener los resultados esperados de una composición de temas inéditos brindando una experticia completa en la fusión de estilos musicales y también se utilice como un recurso valioso para aquellos que buscan profundizar en el ámbito de la producción musical de un EP, abarcando el género indie pop.

La autenticidad y experimentación han sido puntos válidos para la producción de las canciones, ya que el indie pop experimenta con ideas no tan estrictas como lo hace la música mainstream, la creatividad y originalidad son puntos importantes al momento de editar y mezclar los temas, es por eso que el EP tiene una sonoridad clara y bien equilibrada, pero con toques vintage y lo-fi, con uso de emulaciones de amplificadores analógicos, dándole un carácter más independiente, aunque la voz y la estructura de la canción tienden más hacia el pop en ocasiones.

Recomendaciones

Al llevar a cabo la grabación de un EP fusionando los géneros indie y pop, es crucial seguir un enfoque estructurado y consciente para maximizar la calidad y cohesión del proyecto. Se realiza las siguientes recomendaciones.

Para empezar un proyecto musical, es importante tener material de referencia, con el cual podamos tener una idea, de cómo queremos que suene nuestro producto final, es relevante tener este punto de referencia, para que nuestra intención sea clara desde el principio y no hacer cambios sustanciales durante el proceso ni mucho menos al final de la producción, ahorrándonos tiempo y guiándonos hacia el punto ideal a donde queremos llegar.

Es por eso, que la investigación detallada, es también un factor importante en nuestra realización de cualquier proyecto musical, así obtenemos características y parámetros específicos, como son los elementos de un género musical, límites claros respecto a estilos, ritmos, arreglos y demás elementos que ayudan a la construcción de nuestro producto sonoro.

La experimentación puede ser un gran aliado siempre y cuando, este pensando en realizarse en la preproducción, que es donde más libertad creativa tenemos antes de pasar a las sesiones de grabación, ya que ahí es donde se definen otros elementos, como la disposición y tiempo del estudio, técnicas de grabación y grabación de pistas con diferentes tomas.

Respecto a la etapa de edición, mezcla y masterización, la técnica que se vaya a utilizar, tiene que adaptarse a la forma de trabajar del productor, para que de esta forma refleje la fusión orgánica de cada instrumento, entendiendo que cada canción es un mundo diferente con sus debidas particularidades, y se debe tratar a los temas de manera distinta, a pesar de que compartan el mismo estilo musical. Se puede llevar a cabo un proyecto musical con éxito, siempre y cuando el productor se siga cultivando en el ámbito musical, ya que este abarca muchas funciones creativas en el proceso.

Referencias

- Abba. (14 de marzo de 2023). *SharePro Music Blog*. Obtenido de The History and Evolution of Indie Music: <https://www.sharetopros.com/blog/the-history-and-evolution-of-indie-music.php>
- ABC Color. (11 de junio de 2019). Obtenido de <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clasificacion-de-los-generos-musicales-79293.html>
- ABC.es. (3 de mayo de 2003). *Diario ABC*. Obtenido de Érase una vez Bing Crosby: https://www.abc.es/estilo/gente/abci-erase-bing-crosby-200305030300-178158_noticia.html
- Admin. (17 de enero de 2023). *El Corte Inglés*. Obtenido de La historia del pop | Blog de venta de entradas: <https://www.elcorteingles.es/entradas/blog/la-historia-del-pop/>
- AllMusic. (s.f.). Obtenido de The Neighbourhood Songs, albums, reviews, bio & more | AllMusic: <https://www.allmusic.com/artist/the-neighbourhood-mn0002690553>
- Aristia, S. (16 de agosto de 2018). *France 21*. Obtenido de Madonna: 60 años de música pop, éxito y transgresión: <https://www.france24.com/es/20180816-madonna-cumpleanos-60-musica-pop>
- Asale. (s.f.). *Real ACademia Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/pop?m=form>
- Aymar, L. (18 de febrero de 2016). *Arctic Monkeys: 10 años de carrera*. Obtenido de Indie Hoy: <https://indiehoy.com/especiales/arctic-monkeys-10-anos-carrera/>
- Bac, M. (2 de julio de 2023). *Time Out Madrid*. Obtenido de Las 20 mejores canciones pop de la historia: <https://www.timeout.es/madrid/es/musica/las-20-mejores-canciones-pop-de-la-historia>
- Bauso, M. (14 de julio de 2021). *infobae*. Obtenido de 25 años de las Spice Girls: un fenómeno millonario, la integrante que echaron antes de la fama y la increíble anécdota de su mayor éxito: <https://www.infobae.com/historias/2021/07/14/25-anos-de-las-spice-girls-un-fenomeno-millonario-la-integrante-que-echaron-antes-de-la-fama-y-la-increible-anecdota-de-su-mayor-exito/>
- Bauso, M. (14 de julio de 2021). *infobae*. Obtenido de 25 años de las Spice Girls: un fenómeno millonario, la integrante que echaron antes de la fama y la increíble anécdota de su mayor éxito: <https://www.infobae.com/historias/2021/07/14/25-anos-de-las-spice-girls-un-fenomeno-millonario-la-integrante-que-echaron-antes-de-la-fama-y-la-increible-anecdota-de-su-mayor-exito/>
- Bennett, S. (16 de julio de 2014). *The Conversation*. Obtenido de Explainer: indie music: <https://theconversation.com/explainer-indie-music-28321>
- Biografía, H. y. (14 de febrero de 2020). *Tame impala*. Obtenido de Historia y biografía: <https://historia-biografia.com/tame-impala/>

- Biografías y vida.* (s.f.). Obtenido de Britney Spears. biografía:
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/britney_spears/
- Britannica, T. E. (24 de octubre de 2023). *Victoria Beckham | Biography & Facts.* Obtenido de Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Victoria-Beckham>
- Chuck, A. (12 de enero de 2019). *Billboard.* Obtenido de Billboard
- Clarín, R. (25 de julio de 2021). *Wannabe: la historia del himno pop que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno mundial y cumple 25 años.* Obtenido de Clarín:
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/wannabe-historia-himno-pop-convirtio-spice-girls-fenomeno-mundial-cumple-25-anos_0_W4a9aTDN2.html
- Cmuse.* (8 de junio de 2023). Obtenido de What instruments are used in pop music?:
<https://www.cmuse.org/what-instruments-are-used-in-pop-music/>
- Coscarón, J. (27 de agosto de 2022). *Esquire.* Obtenido de Las 25 mejores canciones pop de la historia de la música: Esquire
- Coscarón, J. (8 de octubre de 2022). *Esquire.* Obtenido de Las 20 mejores canciones indie de todos los tiempos:
<https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/g41412745/mejores-canciones-indie-rock-historia/>
- Cuxin. (2019). *Yucatan.* Obtenido de
<https://www.yucatan.com.mx/espectaculos/2019/6/24/michael-jackson-su-aporte-en-el-mundo-musical-121292.html>
- Dailey, H. (18 de abril de 2023). *Billboard.* Obtenido de Billboard:
<https://www.billboard.com/music/pop/spice-girls-wannabe-25-anniversary-celebrate-9598137/>
- EcuRed.* (s.f.). Obtenido de Música pop - ECUred:
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica_pop#Instrumentos
- El Pop.* (4 de noviembre de 2013). Obtenido de Instrumentos del pop:
<https://lauracaro9784.wordpress.com/instrumentos-del-pop/>
- Eveday. (11 de marzo de 2022). *Musicándote.* Obtenido de
<https://musicandote.com/musica-pop/>
- Fernández, M. (5 de mayo de 2023). *EspectáculosBCN.* Obtenido de 10 bandas de indie rock que debes conocer - RECOMENDADAS ~ EspectáculosBCN:
<https://www.espectaculosbcn.com/bandas-de-indie-rock-2/>
- Fernández, N. (26 de julio de 2023). *Origen e historia del pop: qué es, cómo surgió, características y todo lo que debes saber del género musical más famoso.* Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2019/01/24/musica/1548328786_989308.html

- Fitzmaurice, L. (10 de enero de 2019). *Vulture*. Obtenido de An attempt at defining indie music in the 2010s: <https://www.vulture.com/2019/01/an-attempt-at-defining-indie-music-in-the-2010s.html>
- Garrán, D. (17 de mayo de 2023). *LOS40*. Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2021/12/01/los40classic/1638355043_303763.html
- Garrán, D. (17 de mayo de 2023). *LOS40*. Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2021/12/01/los40classic/1638355043_303763.html
- Guerra., L. F. (20 de junio de 2011). *Timetoast timelines*. Obtenido de The_Neighbourhood Timeline.: https://www.timetoast.com/timelines/the_neighbourhood
- Harris, A. (25 de abril de 2023). *THE ULTIMATE GUIDE TO INDIE MUSIC: DEFINITION, HISTORY, AND EXAMPLES*. Obtenido de <https://neonmusic.co.uk/the-ultimate-guide-to-indie-music-definition-history-and-examples/>
- Hola. (2009). *hola.com*. Obtenido de Britney Spears. Noticias, fotos y biografía de Britney Spears: <https://www.hola.com/biografias/britney-spears/>
- Idi_adm. (1 de febrero de 2023). *Excelsior Producciones*. Obtenido de Artistas y canciones más influyentes de la música de los 90: <https://espectaculos-excelsior.com/artistas-y-canciones-mas-influyentes-de-la-musica-de-los-90/#:~:text=Tras%20el%20boom%20de%20los,and%20pop%20rock%20al%20mainstream.>
- Inglés, E. C. (28 de junio de 2021). *Los mejores grupos indie españoles del momento | Blog de venta de entradas*. Obtenido de El Corte Inglés: <https://www.elcorteingles.es/entradas/blog/mejores-grupos-indie-espanoles/>
- Lara Úbeda, J. I. (19 de mayo de 2023). *LOS40*. Obtenido de LOS40
- Last.fm*. (s.f.). Obtenido de Artistas más escuchados de indie rock | Last.fm: <https://www.last.fm/es/tag/indie+rock/artists?page=2>
- López Arenas, A. C. (s.f.). *Biografía de Backstreet Boys*. Obtenido de calameo.com: <https://www.calameo.com/read/0047835406573b6d1759d>
- López, A. S. (14 de abril de 2023). *Historia y biografía de Arctic Monkeys*. Obtenido de <https://historia-biografia.com/arctic-monkeys/>
- LOS40*. (25 de mayo de 2023). Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2002/06/25/actualidad/1024956000_269212.html
- LOS40*. (25 de mayo de 2023). Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2002/06/25/actualidad/1024956000_269212.html
- Magazine, C. (3 de abril de 2021). *Cosmic*. Obtenido de Tame Impala: The Story so far - Cosmic: <https://cosmicmagazine.com.au/features/tame-impala-the-story-so-far/>

- Magazine, L. (4 de diciembre de 2023). *LaCarne Magazine*. Obtenido de Qué es overdubbing en producción musical: <https://lacarnemagazine.com/que-es-overdubbing-en-produccion-musical/>
- Mariño, N. C. (19 de octubre de 2021). *Radiónica*. Obtenido de 'The Slow Rush', un viaje psicodélico por el paso del tiempo: <https://www.radionica.rocks/resenas/slow-rush-un-viaje-psicodelico-por-el-paso-del-tiempo>
- masteringbox. (12 de septiembre de 2017). *¿Qué es la masterización? Por qué es esencial masterizar tus temas - MasteringBOX*. Obtenido de <https://www.masteringbox.com/es/learn/que-es-la-masterizacion>
- Medeiros, A. (29 de julio de 2021). *Moises*. Obtenido de Masterización y mezcla: ¿Cuál es la diferencia?: <https://moises.ai/es/blog/consejos/masterizacion-y-mezcla-diferencia/>
- Minor, B. (5 de octubre de 2023). *Old Time Music*. Obtenido de The meaning behind the song: Everybody (Backstreet's Back) by Backstreet Boys: <https://oldtimemusic.com/the-meaning-behind-the-song-everybody-backstreets-back-by-backstreet-boys/>
- Modapedia. (14 de junio de 2022). Obtenido de Britney Spears: <https://www.vogue.es/moda/modapedia/personajes/britney-spears/867>
- Modapedia. (14 de junio de 2022). *Britney Spears*. Obtenido de Modapedia: <https://www.vogue.es/moda/modapedia/personajes/britney-spears/867>
- Montoya, L. (22 de abril de 2023). *Historia y biografía*. Obtenido de The Neighbourhood: <https://historia-biografia.com/the-neighbourhood/>
- Morales, A. L. (3 de mayo de 2021). *Sound Park*. Obtenido de "The less I know the better" ya es el mayor hit en la carrera de Tame Impala: <https://www.soundpark.news/noticias/The-Less-I-Know-The-Better-ya-es-el-mayor-hit-en-la-carrera-de-Tame-Impala-20210503-0003.html>
- Musas, C. L. (13 de abril de 2023). *Campus Las Musas*. Obtenido de LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA EN LOS AÑOS NOVENTA: <https://www.campuslasmusas.com/industria-musical-90/>
- Music Mundial*. (27 de junio de 2020). Obtenido de Los mejores cantantes POP de todos los tiempos según Billboard: Los mejores cantantes POP de todos los tiempos según Billboard
- Music, N. (25 de abril de 2023). *The Ultimate Guide to Indie Music: Definition, History, and Examples - Neon Music - Digital Music Discovery & Showcase Platform*. Obtenido de Neon Music: <https://neonmusic.co.uk/the-ultimate-guide-to-indie-music-definition-history-and-examples/>
- Musifica, A. (11 de julio de 2014). *Prezi.com*. Obtenido de Análisis de la música pop Musifica Argentina: https://prezi.com/qq8ofiimf0_t/analisis-de-la-musica-pop/

- Nast, C. (13 de abril de 2017). *Glamour España*. Obtenido de Glamour: <https://www.glamour.es/celebrities/noticias/articulos/britney-spears-baby-one-more-time-significado-letra/26374>
- Novillo, W. (2018). *FÓRMULAS ESTRUCTURALES DE LA MÚSICA COMERCIAL*. Cuenca.
- Papa, J. (23 de enero de 2014). *Music In The 90's*. Obtenido de <https://prezi.com/mmaq4sz1ikv/music-in-the-90s/>
- Pearson, S. (s.f.). *The People History*. Obtenido de 1990s music history including Seventies styles, bands and artists: <https://www.thepeoplehistory.com/90smusic.html>
- Records, A. (18 de enero de 2019). *Historia de la musica, Indie*. Obtenido de Aldea Records: <https://aldearecords.com.ar/que-es-la-musica-indie/>
- Redacción. (16 de junio de 2020). *Garaje del Rock*. Obtenido de "Do I Wanna Know", de Arctic Monkeys, llega a los mil millones de visitas en YouTube: <https://garajedelrock.com/noticias/do-i-wanna-know-de-arctic-monkeys-llega-al-billon-de-visitas-en-youtube/>
- Rock Y Más. (2016). Obtenido de 5 bandas del indie en español.: <https://www.rockymas.com/5-bandas-del-indie-en-espanol/>
- Rock, D. D. (18 de septiembre de 2020). *Historia de la música pop: evolución, mejores artistas de todos los tiempos*. Obtenido de <https://www.discosderock.com/historia-del-rock/musica-pop.html>
- Rock, D. D. (18 de septiembre de 2020). *Historia de la música pop: evolución, mejores artistas de todos los tiempos*. Obtenido de Discos De Rock: <https://www.discosderock.com/historia-del-rock/musica-pop.html>
- SA, H. (s.f.). *Back Street Boys. Noticias, fotos y biografía de Back Street Boys*. Obtenido de hola.com: <https://www.hola.com/biografias/back-street-boys/#:~:text=A.J.%20McLean%2C%20Howie%20Dorogough%20y,Carnaval%20latino%2C%20donde%20se%20conocieron.>
- Sánchez, A. (18 de mayo de 2023). *LOS40*. Obtenido de LOS40: https://los40.com/los40/2022/03/04/los40classic/1646237486_225147.html
- Santos, B. (24 de junio de 2023). *Zankyou*. Obtenido de Las 70 mejores canciones indies para tu gran día: <https://www.zankyou.es/p/las-20-mejores-canciones-para-una-boda-indie-66312>
- Slopdel. (julio de 4 de 2023). *Gobierno de Canarias*. Obtenido de <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/slopdel/la-musica-pop/>
- Stone, R. (23 de diciembre de 2021). *Rolling Stone en Español*. Obtenido de Las 50 canciones más importantes de pop latino: <https://es.rollingstone.com/las-50-canciones-mas-importantes-de-pop-latino/>

- Tabuenca, E. (5 de mayo de 2023). *Los mejores cantantes de pop español: de ayer y de hoy*. Obtenido de EspectáculosBCN: <https://www.espectaculosbcn.com/cantantes-del-pop-espanol/>
- TeachRock. (4 de septiembre de 2020). Obtenido de Tame Impala - TeachRock: <https://teachrock.org/traceitback/tame-impala/#:~:text=Tame%20Impala's%20origins%20begin%20in,Pink%20Floyd%2C%20Hawkwind%2C%20etc.>
- Tn. (2 de diciembre de 2021). Obtenido de Britney Spears: La historia detrás del tema “...Baby One More Time” que bailó el mundo entero: <https://tn.com.ar/musica/noticias/2021/12/02/britney-spears-la-historia-detras-del-tema-baby-one-more-time-que-bailo-el-mundo-entero/>
- Troya, D. (13 de diciembre de 2021). *Escuela Online de Música*. Obtenido de ¿Qué significa Allegro? ¿Y Ritardando? Todo lo que necesitas saber sobre el tempo.: <https://escuelaonlinedemusica.com/lenguaje-musical/que-significa-allegro-y-ritardando-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-tempo/>
- Úbeda, L. (19 de mayo de 2023). *LOS40*. Obtenido de https://los40.com/los40/2018/10/23/musica/1540302582_324033.html
- Univision. (7 de nov de 2015). *Univision*. Obtenido de 7 motivos por los que los 90 fue la mejor década musicalmente: https://www.univision.com/entretenimiento/cultura-pop/7-motivos-por-los-que-los-90-fue-la-mejor-decada-musicalmente&as_qdr=y15
- Univision. (4 de agosto de 2016). *Univision*. Obtenido de 25 bandas indie latinoamericanas que deberías conocer: <https://www.univision.com/entretenimiento/cultura-pop/25-bandas-indie-latinoamericanas-que-deberias-conocer>
- Unterberger, A. (23 de 10 de 2018). *Play It Again, Max: How the Piano Riff to Britney Spears' 'Baby One More Time' Became the Most Iconic Hook of Its Era*. Obtenido de Billboard: <https://www.billboard.com/music/features/britney-spears-baby-one-more-time-piano-hook-max-martin-8480754/>
- Vogue. (s.f.). *Tame Impala* . Obtenido de Vogue: <https://thevogue.com/artists/tame-impala-2/>
- Wiki, C. T. (s.f.). *Backstreet Boys*. Obtenido de Backstreet Boys Wiki: https://backstreetboys.fandom.com/wiki/Backstreet_Boys

Anexos

1. Maquetas

https://drive.google.com/drive/folders/16Olh6mWDEiys4TQojxuVotCFxHkaA-Bh?usp=drive_link

2. Audios Master

https://drive.google.com/drive/folders/1anUhn0WYf6Xc_LccALzaB1AhrGMbU1ww?usp=sharing

3. Evidencias

https://drive.google.com/drive/folders/16PRRUtVFUb0W_IJgOobtr3qWV8JGcy2e?usp=sharing

4. Cifrados de las canciones

https://drive.google.com/drive/folders/1NP-8ghF4v94SMRn3rvcYu6ceHjQr4w4_?usp=drive_link