

The Mamis Álbum

Laura Villa Pico

Composición X - Proyecto de Grado
Tutor - Gilberto Martínez Ojeda

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes
Carrera de Estudios Musicales
Bogotá
2021

CONTENIDOS

- I. Título
- II. Introducción
- III. Objetivos Generales
- IV. Objetivos Específicos
- V. Justificación
- VI. Marco Teórico
- VII. Análisis y Metodología
 - A. Poema de mujer
 - B. Salvaje
 - C. Gitana
 - D. De los besos que te di
 - E. Perreo en Ibiza
 - F. Interludio
 - G. Miénteme
 - H. Mi niña de ojos claros
 - I. El viernes
- VIII. Memorias y Conclusiones
- IX. Bibliografía

Título

“The Mamis Álbum”

Introducción

El presente proyecto tiene como fin la realización de un álbum de música urbana fusionado con sonidos minimal, hip hop, rap y trap, inspirado en melodías de la música tradicional colombiana. De este modo, está constituido por nueve canciones, las cuales tienen la finalidad de exaltar y homenajear a la mujer, motivo por el cual es interpretado por voces femeninas.

Objetivos Generales

A través de un ensamble que conste de sonidos midi de percusión, bajo, sintetizadores, voz y referentes del synthpop ejecutaré la creación del álbum.

Objetivos específicos

Con este álbum pretendo lanzarme como autora y compositora de estos géneros fusionados a un nivel internacional, explorando así la fusión de diferentes sonidos dentro de un esqueleto y una lógica urbana.

Justificación

El fin de este proyecto es ampliar mi catálogo como compositora, ya que paralelo a mi carrera de estudios musicales he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera artística a nivel profesional; publicando y a su vez co escribiendo canciones dentro del género urbano, por lo cual me interesa expandir mi catálogo como autora a través de esta nueva fusión y búsqueda. Además de esto, mediante el trabajo *“The Mamis Álbum”* pretendo crear una unidad y un llamado a la población femenina, elaborando un universo sonoro en donde no solo se puedan sentir identificadas y empoderadas, sino que a su vez este sentimiento de amor y empatía hacia otras mujeres se fortalezca y florezca.

Marco Teórico

Como punto de partida para el desarrollo del proyecto nos remitiremos al *Synth Pop*, el cual que como su nombre lo indica, es un género altamente caracterizado por el uso de sintetizadores, factor que sin duda alguna abriría las puertas a un sonido mucho más digital y electrónico, el cual a su vez terminaría influenciando indudablemente esta nueva era de la música urbana. Así pues, centrándonos en nuestro tema en cuestión, el *Synth Pop* es un subgénero de la música pop, influenciado en gran medida por la música electrónica y fusionado con los sonidos del disco y el new wave, el cual surge a partir de la exploración y el desarrollo de sintetizadores a cargo de los primeros pioneros en el género: Jean Michel Jarre, Gary Numan, Giorgio Moroder, Fad Gadget y Human League, figuras que exploraron sonidos electrónicos en Europa y América desde los setentas. De este modo, dentro de los sucesos más relevantes para el nacimiento de este mismo género se encuentra la creación del sintetizador *Moog* en 1964, el cual más adelante se convertiría en el *Minimoog*, (una versión más práctica al ser portátil para el uso de presentaciones en vivo), así pues, el sintetizador se fue incorporando como un instrumento más dentro del formato, lo cual daría inicio a un nuevo estilo musical que por ende llevaría por nombre su elemento más característico. De esta manera, dentro de los temas más distintivos de comienzos del género encontramos: “Cars” de Gary Numan en 1979, “Photographic” de Depeche Mode en 1981 y “Only You” de Yazoo en 1982. Así pues, bandas como Depeche Mode y Soft Cell comenzaron a ganar popularidad, lo cual para la segunda mitad de los ochentas generó la expansión notoria del género.

Es así como todo este proceso se dio de la mano de un avance tecnológico bastante veloz y significativo, ya que la tecnología de los sintetizadores avanzó rápidamente, acompañado de la introducción a la tecnología *MIDI* lo cual facilitó la posibilidad de usar estos mismos sintetizadores sin límites de portabilidad. Sin embargo, para finales de los años ochenta el género sufrió una caída notoria, lo cual no implicó que este mismo no influenciara la escena musical posterior ya que a principios del siglo XXI re surgieron propuestas musicales inclinadas hacia el electrohouse con exponentes como: Vitalic con “My Friend Dario”, Miss Kittin & The Hacker con “Frank Sinatra” y Felix Da Housecat / Chicks On Speed con “Rocket

Ride". Así pues, para finales de la década del 2010 teniendo el *Synth Pop* dentro de un contexto más underground y mainstream, el género logró permear la música de exponentes como Madonna con "Confessions On A Dancefloor" en 2006, Lady Gaga, Kylie Minogue y Kesha. Sin embargo, es aquí donde nos preguntamos en qué momento el escenario de la música latina sufre este proceso de hibridación con un mundo más anglo, por lo cual resulta relevante contextualizar el papel fundamental de exponentes como: Gloria Estefan, Kike Santander y John Secada, artistas que representaron una especie de puente entre ambos universos, contribuyendo así a la alta exposición y popularización de los cantantes latinoamericanos que los seguirían. En efecto nos remitimos a Gloria Estefan, cantante cubano estadounidense clave dentro de esta fusión del mundo anglo latino, ya que junto a la Miami Sound Machine y a su esposo, el productor Emilio Estefan, logra incursionar en el escenario angloparlante entrando y posicionando temas dentro del número uno de Billboard Hot 100, y participando en escenarios importantes tales como el Super Bowl de 1992. Lanza así en el año 1977 su primer álbum titulado: "Renacer/Live Again", consiguiendo de este modo su primer éxito con el tema que lleva por nombre "Renacer". Es así como la cantante sigue publicando y lanzando diferentes temas musicales, dentro de los cuales se encuentran: "Otra vez" en el año 1981, "Río" en el año 1982 y "A toda máquina" en el año 1983, *sin embargo*, es en 1984 cuando su carrera da un vuelco al apostar por un disco en inglés "Eyes of Innocence", álbum que logra otro de sus primeros éxitos "bailables" con el sencillo "Dr. Beat". Es aquí donde en 1985 se lanza "Primitive Love" álbum de rotundo éxito con 5 millones de ventas, con hits como "Conga" y premiaciones angloamericanas de gran importancia como los American Music Awards.

Es así como paralela y posteriormente a Estefan surgen otras estrellas latinas que logran incursionar en mercados angloamericanos con hits en español e inglés, abriendo la puerta a los latinos dentro del escenario anglo parlante. Así pues, figuras como Jennifer López, cantante neoyorquina con ascendencia puertorriqueña, se posiciona con hits como "If You Had My Love", "No me ames", "Jenny From the Block", "Cómo ama una mujer", "Get Right", "On The floor", entre otros, los cuales no solo logran números altamente importantes y significativos dentro del marco comercial, sino que permiten y propician esta consolidación de la industria urbana a

nivel anglo. Sumando a lo anterior, encontramos a Shakira, cantante colombiana, que se posiciona en el mercado con éxitos como: “Pies descalzos”, “Antología”, “Don están Los Ladrones”, “Fijación Oral” y más adelante dentro del mercado americano con éxitos rotundos como “Hips dont lie” sencillo incluido como banda sonora de La Copa mundial de Fútbol de 2006, “La tortura”, “Waka Waka”, “Suerte”, “Loba”, “Sale el sol”, entre otros. Sin embargo y con fines más específicos de este álbum urbano es esencial remitirse a los inicios del reggaetón, esto con el fin de evidenciar su fuente primaria de nacimiento, su desarrollo y por su puesto su posicionamiento dentro de la industria anglo-latina, ya que incluso figuras como Jennifer López y Shakira, mencionadas anteriormente, hacen parte de este movimiento cuya vigencia sigue liderando los mercados, escenarios y estadísticas hasta hoy día. Para empezar a introducir la historia del Reggaetón debemos ubicarnos en los años 60 ´s y 70 ´s, más específicamente en Jamaica, donde el movimiento y fenómeno del Reggae estaba floreciendo a una velocidad abismal con representantes como Bob Marley, Jimmy Cliff y Peter Tosh, quienes siendo estandartes del género estaban liderando un mercado que no solo cambiaría la historia de la música sino que daría nacimiento a otras formas de arte. Así pues, no es sino hasta los años 80 ´s, más específicamente en Panamá, que el Reggae llega de la mano de descendientes jamaicanos, lo cual abre paso a la gestación de un importante cambio y exploración dada por el factor de experimentar la música reggae cantada en español.

“La manera como el reggae se propagó e incorporó al panorama cultural panameño fue marcadamente diferente al curso y al significado social del reggae en Puerto Rico, donde profundas divisiones raciales y de clase separaban el roots reggae del dancehall reggae. Mientras la juventud puertorriqueña se identificaba con el reggae por vía del mercado internacional, el reggae en Panamá –aun recibiendo influencia de dicho mercado– se desarrolló en estrecha relación con la inmigración proveniente de las Antillas anglófonas, como parte integral de una cultura panameña en la cual la música jamaicana, el patois y el rastafarianismo no son meramente una moda.” (Marshall, W, Rivera, R & Hernandez, P, 2010).

Del mismo modo, paralelo a este importante suceso y en función de nuestro estudio en cuestión, es importante mencionar que en los 80 ´s, ubicándonos en la isla de

Puerto Rico, se estaba desarrollando un movimiento fundamental, el cual que su vez contribuiría y representaría uno de los sucesos cruciales a la hora del desarrollo del movimiento urbano. La llegada del Hip Hop a "PR", cómo se le dice popularmente a Puerto Rico, estaría marcada por un fuerte movimiento en torno a este, donde presentándose un fenómeno bastante similar al de Panamá se empieza a cantar e interpretar el Hip Hop en español. Así pues, y volviendo a dar un salto por última vez hacia territorio panameño, es a finales de los 80 's cuando en Panamá empieza a aparecer un movimiento nuevo, el cual más allá de ser un fenómeno absolutamente desconocido, se convierte y se traduce en una nueva forma de hacer Reggae. De este modo, lo que sucede es que para los años 90 's se crea una base de rhythm la cual recibe el nombre de "Poco Man Jam Riddim", la cual consistía básicamente de una base de Reggae pero con un ritmo, hablando en términos percusión, un poco más cercano en cuanto a acentos, golpes y una simplificación de lo que más adelante conoceríamos como "dembow". Así pues, esta base rítmica, la cual comenzó a hacerse altamente popular, tuvo su gran estelar al ser utilizada por primera vez en la canción del cantante jamaicano Shabba Ranks, titulada casualmente: "Dem Bow". Es así como esta base marca un antes y un después para la industria del reggaetón, tanto así, que la primer canción hecha con esta misma demarca el nombre que se le daría y por el cual se le sigue reconociendo a todo el esqueleto rítmico que amarra la raíz principal del género, en otras palabras su columna vertebral: el Dembow.

A causa de la rápida popularización del mencionado "Poco Man Jam Riddim", los panameños se aventuraron a tomar esta base de Shabba Ranks, siendo dos artistas de principios de los 90 's los encargados de experimentarla en sus primeras formas y representaciones. Es así como en el año 1990 el cantante panameño conocido como "El General", se convierte en uno de los pioneros en la exploración del reggae en español, dancehall y por supuesto el reggaetón. Con éxitos como: "Son Bow" (absolutamente influenciado e inspirado por el ya existente "Dem Bow" de Ranks), "Te ves buena", "Muévelo" (el cual es una mezcla de rap latino y reggae jamaicano), "Gran Pana", y "El Meneaíto" logra posesionarse dentro de las listas y más allá de eso, influenciar de manera contundente a los exponentes que más adelante continuarán tomando estos materiales en servicio de la música urbana que comenzaba a surgir. Adicionalmente, el cantante Nando Boom en el año 1988 saca

a la calle su tema titulado Dembow, el cual no solo seguiría marcando esa transición del reggae al reggaetón, sino que ayudaría a favorecer la popularización del término y además la integración del mismo en el panorama musical. No obstante, quisiera remitirme nuevamente a Puerto Rico, donde en los años 90's en medio de la escena musical que venía desarrollándose, el puertorriqueño DJ Playero conocido por ser uno de los precursores del movimiento hip hopero, comienza a gestar la cultura de los mixtapes, pistas donde reunía a los artistas de la isla para que estos pudiesen cantar sobre sus bases de Hip Hop. Es así como este movimiento de los mixtapes, altamente cargado de Hip Hop en español, comienza a fusionarse con el Dembow proveniente de Panamá, momento en el cual los cantantes de la isla comienzan a improvisar tanto en bases de Hip Hop, como en bases de Dembow. Lo que esto genera es que los jóvenes de Puerto Rico, a modo de movimiento cultural y musical, empiecen a tomar los instrumentales del reggae proveniente de Panamá, y comiencen a fusionarlo con el hip hop proveniente de Estados Unidos, desarrollando en cierto nivel una apropiación de ambos escenarios y por ende una convergencia entre estos mismos. Así es como el reggaetón nace y llega a la isla de Puerto Rico, bajo esta influencia del reggae jamaicano y el dance hall, el cual a su vez fue mezclado con el hip hop estadounidense que desde hace un tiempo había entrado en "PR".

"Inicialmente conocido como «underground», entre otros nombres, el reggaetón es un sancocho de rap en español y reggae en español, que llegó a su punto en los barrios y caseríos de Puerto Rico. Desde el comienzo, fue producido por y para la juventud urbana de las clases más pobres. Pero ya para mediados de la década del 90 las letras sexualmente explícitas del reggaetón y sus crónicas de la violencia cotidiana llegaron a oídos de una malhumorada clase media, que respondió al nuevo género musical con su propio estilo de hostilidad" (Negrón, F & Rivera, R.Z, 2009).

Así pues, nacen las primeras formas de Reggaetón bajo el nombre de "Underground" o "Melaza", en donde se trataban temas con líricas de droga, sexo,

violencia, amistad y amor, lo cual por ende le impedía al género contar con la participación en espacios de radio, televisión u otros medios de difusión masiva. De esta manera, comienzan a surgir los primeros exponentes del género con figuras como: Vico C, el ya mencionado Dj Playero, Ivy Queen, Daddy Yankee, Big Boy y Nicky Jam. A partir de entonces, cabe la pena resaltar, el género comienza a tener una transformación liderada por cambios en las letras, el registro y adicionalmente en los golpes del beat, los cuales cada vez más fueron acentuándose y sembrando la raíz de lo que sigue perdurando hasta hoy día. Sin embargo, dentro de todo este proceso de evolución, es en el año dos mil cuando el género empieza a posicionarse y a consolidarse bajo el nombre de "Reggaetón", que artistas como Don Omar con éxitos como "Dale Don Dale" logra entrar en el mercado de Estados Unidos vendiendo más de 500,000 copias del mismo, seguido por Daddy Yankee quien en el año 2004 con su álbum "Barrio fino" logra posicionarse con éxitos como "Gasolina" vendiendo más de 25,000,000 copias hasta el día de hoy, igualmente el dúo urbano Wisin y Yandel logra abrirse campo con su álbum "Pal Mundo" y finalmente Tego Calderón, fusionando el género con ritmos afro/caribeños, se integra a este boom emergente de artistas latinos. Posteriormente y con el posicionamiento de las plataformas de internet como medio de difusión de la música, artistas como: Arcángel, Jowell y Randy, Farruko, Ozuna, J Álvarez y Plan B, a partir de la década del 2010, comienzan el movimiento que se denominaría la "Nueva Escuela".

Sin embargo, la llegada de J Balvin marca un paso crucial dentro del género, ya que después de varios años de trabajo y con hits que llegaron a las tablas de Hot Latin Songs de Billboard y Billboard Hot 100 como: "Sin compromiso", "En lo oscuro", "6am", "Ay vamos" y "Ginza", comienza un proceso de hibridación del género urbano con sonidos anglo, lo cual no solo se traduce en una importante y valiosa exploración, sino que además propicia las colaboraciones con artistas de este mismo espectro. Así pues, en el escenario de los Grammys Latinos de 2015 realiza una de sus primeras interpretaciones en inglés al cantar el tema "Lean On" de Major Lazer y Dj Snake, suceso que abre la puerta a la exploración de un sonido más internacional el cual en 2017 le abre paso a su gran hit "Mi gente" en colaboración con Willy William. Es esta canción un gran punto de quiebre, ya que le abre completamente las puertas a un mercado internacional, pero más allá de eso abre

las puertas al desarrollo un sonido mucho más anglo - latino que desemboca en éxitos como: “Si tu novio te deja sola” junto a Bad Bunny, éxito que se traduce a una exploración de trap, género norte americano, dentro del mercado latino, “X” junto a Nicky Jam, canción que integra hooks y loops cercanos y absolutamente concordantes con un sonido electrónico y angloamericano, y finalmente uno de los temas más importantes dentro de su carrera musical, “I like it” junto a la cantante estadounidense Cardi B y Bad bunny, canción que fusiona el reggaetón, el rrap, la salsa, y el rap dentro de una base y un sonido anglo. Sin embargo y como punto de cierre de esta contextualización es importante resaltar la figura de Diplo, Dj y productor estadounidense, quien además es el cofundador y líder del proyecto conocido como Major Lazer, mencionado anteriormente en el presente texto. De este modo, la figura de Diplo resulta altamente crucial en todo este proceso de hibridación y desarrollo del género a un nivel más anglo, principalmente por el uso novedoso que este artista le da al sampler. Así pues, Diplo comienza a utilizar los samplers de manera más melódica lo cual abre paso a lo que conocemos como: *hooks*. Es realmente importante esta transición en la medida en que el uso de estas melodías sampleadas a modo de coro o post coro representan un material musical mucho más anglo dentro de un género urbano latino, material que además comienza a tener presencia en canciones del género como lo son: “X” de J Balvin y Nicky Jam, Taki Taki de Ozuna, Dj Snake, Selena Gomez y Cardi B, Ritmo de Black Eyed Peas y J Balvin, Mi gente de J Balvin y Willy William, entre muchas otras. Así pues, terminamos llegando a un sonido latino absolutamente permeado e influenciado por una lógica anglo americana, el cual no solo está liderando las playlist, tablas, números y ventas a nivel global, sino que además me ha permeado de tal manera que influye, converge y se ve representado absolutamente en el presente álbum que me dispongo a desglosar.

Análisis y Metodología

A continuación procederé a realizar un recuento a modo de viaje pasando por cada una de las canciones del álbum, evidenciando así cómo fue la metodología, el proceso de creación, las fuentes de inspiración, los procesos musicales, la evolución de cada uno de los temas y finalmente la composición o el nacimiento de estas canciones que integran “*The Mamis Álbum*”. Sin embargo antes de empezar dicho

recorrido es importante resaltar que la intención desde el principio en cuanto a la lírica y la temática del álbum estuvo fuertemente ligada a destacar a la mujer desde distintos ángulos, enfatizando así distintas facetas de esta misma por medio de la narración de diversas situaciones y la exposición de grandes problemáticas actuales e históricas como lo son la violencia de género, la violencia intrafamiliar, entre otras. Así pues, bajo el concepto de hacer un álbum basado en mujeres, quise contar historias basadas en chicas reales, narrando así sus vivencias, pero a la vez no limitarme a utilizar únicamente estos relatos sino abrirme a la posibilidad de crear otras crónicas a partir de mi imaginario, donde inspirandome de altas dosis de realidad pude recrear y darle vida a personajes que a pesar de ser ficticios representan a miles de mujeres alrededor del mundo. Igualmente recurrí a la descripción de sentimientos, sensaciones y emociones que estas mujeres pueden llegar a experimentar durante su vida, narrando sus experiencias personales tales como sus tristezas, alegrías, amores, desamores, triunfos, fracasos, y diversas etapas que a través de distintas canciones le darán vida a estas historias, vivencias y emociones femeninas.

Por consiguiente no queda más que introducir las nueve canciones que integran “*The Mamis Álbum*”, haciendo claridad en que la narración del proceso creativo y metodológico de estas mismas será expuesto según el mismo orden de aparición que podemos apreciar en este extended long play, siendo este: ***Poema de mujer, Salvaje, Gitana, De los besos que te di, Perreo en Ibiza, Interludio, Mienteme, Mi niña de ojos claros*** y finalmente ***El viernes***.

Track 1 “*Poema de mujer*”

Poema de mujer es el track que introduce este álbum, ya que además de ser evidentemente la puerta para las demás canciones, tiene el papel de ubicarnos sonoramente en lo que será la esencia y el universo de este mismo, presentándonos así el lenguaje que será manejado a lo largo de los siguientes temas, el tono que será tratado, los contrastes que podremos encontrar entre canciones y dentro de las mismas canciones, además de la paleta conceptual que podremos ver reflejada a lo largo del trabajo musical. Este track fue concebido a partir del contraste que quería experimentar entre una sección mucho más lírica y

melódica, versus una sección mucho más rítmica y urbana, contraste que me aventure a explorar desde la introducción debido a que estos dos mundos (el lírico y el urbano) son los dos universos que continuarán cohabitando y relacionándose a lo largo del presente álbum. Así pues, primero cree la parte melódica de este track, inspirada en dejar una lírica fuerte y clara en torno a la mujer, donde a partir de la mera improvisación y utilizando la grabadora de voz de mi celular comencé a tararear lo que sería el contorno melódico de este tema. De esta manera le di vida a la melodía de la presente introducción no sin antes sentir que el componente melódico tenía tanta fuerza que le hacía falta un verso poderoso e inspirador para acompañarlo, y así fue como surgió la frase “Poema de Mujer”. No podría decir que fue exactamente calculada o pensada, sino más bien elaborada a partir de la libre improvisación y el fuerte sentimiento que estaba sintiendo, sin embargo es relevante resaltar que encontré cautivador darle inicio a este tema con este “statment” en particular ya que mi deseo era enfatizar y además dirigirme a la mujer por primera vez como un poema que pudiese representar fuente de inspiración, belleza y deleite.

En efecto, y con el fin de exaltar a la mujer metafóricamente como un poema, a lo largo de la introducción uso diferentes frases que describen lo que puede ser una mujer desde un lenguaje mucho más poético y metafórico, frases como “gata salvaje”, “no quiere a su querer”, “nena fina y mala pero peligrosa” y “yo soy quien me gozo y eso es lo que importa” nos introducen en este universo de mujeres fuertes, libres y más allá de todo como una fuente de inspiración, anhelo y admiración para otros. De esta manera, una vez presentada esta parte lírica, profunda y melódica, introduje un beat que hace uso de ritmos un poco más triviales, el cual con la adición de elementos que aportan mucho más peso hablando netamente en términos de producción, genera un contraste y sumergen al oyente en otra sustancia a la previamente escuchada. Así pues, la introducción de este beat se ve acompañada de un rap que genera un contraste motivico y de intención, en donde hay una ausencia de alturas determinadas y el ritmo toma el papel protagónico dentro del tema. Esto lo quise hacer porque quería demostrar esas dos facetas femeninas que podemos encontrar no solo en distintas mujeres sino incluso en una sola persona, explorando así tanto a la mujer dulce, sensual y enigmática, efecto que hice mediante la parte lírica y melódica, como a la mujer salvaje, fuerte y

aguerrida, efecto que acentúe mediante el ritmo, el rap, el beat y la ausencia de alturas.

En cuanto a la producción quise mantenerme en algo más minimal, implementando el uso de filtros en la voz y una ecualización para que el efecto lograra sonar más viejo o “vintage”. No obstante es importante aclarar que el deseo de utilizar ese recurso específico nació a partir de una experimentación previa, donde utilizando mi celular hice una grabación de la melodía de *Poema de mujer*, y luego ese mismo audio volví a re grabarlo utilizando un micrófono, efecto que después de varios procesos me evocó al sonido atrapado en una grabadora antigua. Por consiguiente utilicé el sonido filtrado de una cinta, efecto que en términos de producción y audio me ayudó a fortalecer el efecto anteriormente mencionado. Así pues, como consideraciones adicionales, es importante resaltar que la primera parte del tema tiene un tempo libre el cual acentúa esta intimidad del canto y a su vez esta profundidad, además maneja la tonalidad de Fa sostenido menor aportando melancolía y dramatismo, e implementa la utilización de un bajo con muchos armónicos que enriquece y dota a la canción de peso. El track cierra con el tag “*The Mamis Álbum*”, nombre del álbum y sello que marcará el final de cada una de las siguientes canciones.

“When Rick Rubin enters the studio, his goal is to record music in “its most basic and purest form” — no extra bells and whistles; all wheat, no chaff. “When I started producing [minimalism] was my thing,” he explained to Music Wizard. “My first record actually says, instead of produced by Rick Rubin, it says, ‘reduced by Rick Rubin’.” (Brown, 2009)

Track 2 “Salvaje”

Salvaje es uno de esos tracks que representa un punto de contraste dentro del álbum, ya que por el contrario del anterior tema y además de los que continuarán, traza un punto de ligereza y de mucho menos peso dramático para la audiencia. Sin embargo, resulta una afirmación irónica, ya que nace de la intención de crear un trap, y es justamente esto lo que no encaja dentro de la ecuación en la medida en que el trap es un género con una carga dramática y una oscuridad implícita, tanto en

su sonido como en sus letras, mucho mayor a la de otros géneros y aires que se abordarán en este long play. Sin embargo, dicha ligereza a la que hacía referencia anteriormente, no obedece necesariamente a una cuestión de sonido como tal, sino al uso de temáticas mucho más banales, simples y con una carga dramática, social y emocional mucho menos densa que las demás. Es así como *Salvaje* narra la vida nocturna de una mujer reggaetonera, con lo cual hacemos referencia a una chica que no solo disfruta sino que además vive el mundo que envuelve el círculo social del reggaetón, la cual se viste con su mejor traje y sale a conquistar la noche con su sensualidad, poder y misticismo. Así pues, exalta el brillo que en la noche emanan estas mujeres, enfatizando en su seguridad y en la envidia que estas pueden generar en aquellas personas que tanto anhelan aquello que ellas tienen. De este modo, es importante aclarar que el tema no solo pretende exaltar a la mujer como un símbolo de seguridad y sensualidad, sino que adicional a lo anterior, quiere resaltar la cultura de hoy en día, haciendo un énfasis especial en el hecho de que está bien que una mujer quiera divertirse, salir de noche y bailar reggaetón, y que además por hacer esto no será juzgada, recriminada o rechazada socialmente. Es así como la visión social en cuanto a la desinhibición y a la liberación sexual que se ha tendido del sexo femenino toma un giro de 180 grados dentro de *Salvaje*, abriendo paso a resaltar que no solo está bien el hecho de que estas mujeres disfruten de su vida nocturna, si no que además se ven, ante los ojos de los demás, como mujeres fuertes, sensuales y empoderadas de su feminidad, tal y como se puede ver en el siguiente fragmento de la canción:

“Frenética, micénica, la nena está colérica.

Tuénica... ella está brillando en sus 4k.

Mirá cómo esa nenika, mueve su caderika.

Bélica, en su pasarela ella va a explotar”.

Así pues, no queda más que abordar la canción desde el ámbito de la producción y las cuestiones mucho más técnicas, musicalmente hablando, ya que esta misma nació a partir de la elaboración del beat, el cual por ende comprende y abarca la esencia misma del track. De este modo, *Salvaje* se encuentra en la tonalidad de si menor, sonoridad que se repite numerosas veces a lo largo del álbum dada mi

afinidad por las tonalidades menores y en respuesta a un sonido general con el cual me encontraba conectada a la hora de escribir la canciones que integran el long play. Así pues, en términos de producción, el tema supone una lógica bastante simple, ya que solo se manejan sintetizadores picados que repiten un loop melódico constante durante toda la canción, en combinación con un bajo igualmente picado que refuerza la densidad del sonido con cortes y ataques irregulares y finalmente espacios, momentos o secciones de exploración con sonidos experimentales, los cuales se ejecutan mediante síntesis por computador. Es así como la producción que envuelve a *Salvaje* se termina resumiendo en un grupo de pocos elementos que en combinación logran crear la atmósfera y la esencia sonora deseada, recreando así un track simple pero bastante efectivo y característico.

“It’s still a natural part of me not to have a lot of extra stuff involved that doesn’t add to the production, and [to get] to the essence of what the music is. . . . You want to feel like you have a relationship with the artist when you’re done listening to their record.” (Brown, 2009)

De esta manera y en concordancia con la anterior afirmación de Brown, *Salvaje* se traduce en una de estas canciones que no necesita de tantos elementos extra para encontrar su esencia y conectar al oyente con esta mujer que como bien lo dice la letra “*Va brillando en sus 4k*”.

Track 3 “*Gitana*”

Gitana es una canción que como su nombre bien lo sugiere, busca exaltar este amor y cariño por la cultura gitana, narrado y expresado por medio de una historia de desamor, sangre y traición. Así pues, es un tema que personalmente me identifica y me conecta conmigo misma, en gran medida por la temática y el sonido español que han hecho parte de mi historia familiar por varias décadas, no obstante antes de entrar en materia con temas narrativos y simbólicos, quisiera sumergirme en primera instancia en todos los detalles que conciernen a la producción y por ende a la esfera musical del track. De este modo, y entrando en materia, *Gitana* es una canción caracterizada por el uso de un único acorde durante toda la duración de esta misma, siendo este: mi bemol menor, tonalidad en la cual por ende se

encuentra el track. Así pues, y en concordancia con lo anterior, entrando en terrenos de lo que concierne a la producción esta resulta bastante minimal y sencilla, manejando una serie de elementos simples como lo son: colores agregados con otros instrumentos como sound escape, una percusión bastante seca, y el uso de campanas que generan un motivo melódico estático y característico durante toda la canción. Sin embargo, una de las cosas que más amerita resaltar debido a su componente tan características dentro del track, es el recurso de cambios de tempo el cual ocurre únicamente en dos de los temas del álbum, siendo estos: Poema de mujer y el presente tema en cuestión, *Gitana*. Así pues, este característico cambio de tempo, el cual a su vez supone un cambio drástico de intención ya que pasamos de un BPM de 90 a un BPM de 78, es generado inmediatamente después del segundo coro para conducir justamente a una coda que no solo finaliza la canción, sino que contrasta y además complementa los materiales anteriores de esta misma, cambio que se ve reforzado por la transición entre diferentes estilos vocales, pasando así del canto melismático al rap.

Por último, solo nos resta remitirnos a la temática principal del track en cuestión, la cual cuenta la historia de una gitana que se enamora de un gitano payo, es decir un gitano que no es de sangre pura, y por eso tomando la decisión de escapar con él termina recibiendo el castigo que le otorga su propio destino. Así pues, este gitano payo paga el amor de su gitana con traición, lo cual lleva a esta mujer dolida y destruida a tomar venganza empuñando su cuchillo contra él y siendo desterrada de su tierra para siempre. En consecuencia, el tema se narra a través de un lenguaje bastante poético, simbólico, narrativo y con un alto uso metáforas, el cual se desarrolla a través de una especie de coplas que a lo largo del proceso creativo tuvo la oportunidad de construir, tal como podemos ver en el siguiente fragmento del track:

*“Si ya no te lloro es porque ya no hay llanto,
por buscar mi suerte en un gitano payo.*

*Tiempo en que el destino no iba de mi lado,
por andar creyendo promesas volando”.*

Para finalizar, el tema cierra con una pequeña coda que expone un material melódico totalmente nuevo, el cual tiene lugar inmediatamente después de este fragmento rapeado donde el tempo es alterado, narrando así el triste final de nuestra protagonista: *“Gitana, gitana, gitana... bajo la luna se peina en el agua; Gitana, gitana, gitana... buscando suerte pero no un mañana”*.

Track 4 “De los besos que te di”

De los besos que ti representa un punto de contraste dentro del mismo LP, lo cual se ve principalmente marcado por el lugar en el cual este tema se encuentra ubicado, ya que enfatiza con claridad el giro y el cambio que se experimenta al pasar de unas sonoridades oscuras, menores y dramáticas, para llegar a un sonido alegre, playero y fresco, el cual se encuentra enmarcado dentro de la primera tonalidad mayor que encontramos en el álbum, siendo esta, La Mayor. Así pues, desde su concepción inicial, *De los besos que ti* fue planteada para traer un aire romántico, coqueto y divertido al long play, sin embargo y a pesar de esta primera intención, la historia que narra es de desamor, ya que cuenta las emociones, los pensamientos, las sensaciones e intenciones de una mujer que estando enamorada se rehúsa a que su historia de amor tenga un punto final, enfatizando así en que no quiere ni siquiera olvidar aquellos besos que estos dos amantes se han dado. Es así como encontramos nuevamente una historia que por su mensaje principal podría resultar dramática o nostálgica, pero que gracias al lenguaje que maneja termina contando estas mismas emociones desde un lugar fresco e incluso coqueto. De esta manera, frases como: *“Bebé no me digas que esto pa ti es un punto aparte”, “Si a toa hora busco excusas para no llamarte”* y *“Ahora dime cómo hago para no olvidarme de los besos que te di”*, utilizan un lenguaje mucho más informal, sencillo, descomplicado, simple y juvenil que logra transmitir el mensaje que esta mujer quiere dar sin resultar o traducirse en algo dramático o excesivo. Y es en este punto donde quiero hacer un alto, ya que como bien sabemos el fin de este álbum es el de exaltar a la mujer desde todas sus facetas y ángulos, es por esto que a pesar de que aparentemente se realizó un tema en el cual es la mujer quien le pide al hombre quedarse (acto que muchas veces es condenado o socialmente “mal visto”), este se comunica desde un lugar de seguridad, confianza, simpleza y transparencia que resulta encantador, coqueto e incluso seductor. De esta manera frases como: *“Te*

quiero explorar como el continente entero”, “*Yo quiero navegar en las aguas de tu pelo*” y “*De tanto pensarte papi ya me tienes cucu*” refuerzan esta atmósfera de coqueteo y a su vez a esta mujer segura que es capaz de expresar lo que siente sin sucumbir ante el drama o el fatalismo.

En consecuencia con todo lo anterior encontramos una producción que soporta y genera una convergencia fuerte, sólida y completamente funcional con el mensaje y la historia que se quiere comunicar. Así pues, encontramos un beat que se compone de varias capas compuestas por diversos elementos que se van sumando para crear este grosor como resultado. De esta forma, tenemos tres guitarras sintetizadas, donde una de estas mantiene constantemente una melodía en loop que va variando conforme al cambio entre secciones, y las otras dos se encargan de mantener un piso armónico decorando así esta función con rasgados y leves cortes que aportan cambio y color a lo largo del tema. De igual manera, se inserta dentro del beat el uso de diferentes tipos de arpegiadores, los cuales están hechos a partir de una herramienta que juega con probabilidades, la cual es una extensión de live que se titula: “Max for Live”. Así pues, y en adición a lo anterior, se suman distintos tipos de sintetizadores dentro de los cuales podemos encontrar el Theremi, los cuales contribuyen más que nada a engrosar la textura, crear efectos sonoros, aportar color armónico y realizar distintos tipos de detalles melódicos que enriquecen el sonido a lo largo del track. En efecto, y en respuesta a toda esta capa instrumental, se agregan como últimos detalles su respectivo bajo, percusión urbana, y el efecto sonoro de una calimba con bastante rever adicionado que aporta y enriquece el sonido de esta atmósfera “playera”. Es así como en un trabajo conjunto de producción musical, construcción temática y desarrollo melódico nace *De los besos que te di*, para traer un aire de romanticismo y coqueteo dentro de *The Mamis Álbum*.

Track 5 “Perreo en Ibiza”

Perreo en Ibiza es el punto más fresco, simple, divertido y refrescante de todo este LP, ya que justamente el tema fue concebido desde la intención de crear un track con menos densidad armónica, temática y conceptual, es por esto que, sumándose al papel que juega *De los besos que te di*, aporta un respiro en medio de un

ambiente dramático, denso y altamente cargado. No obstante, antes de iniciar la narración del proceso creativo, es importante entender y esclarecer lo que la palabra “*Perreo*” significa, esto con el fin de poder digerir mucho más el significado del tema y así asociar de manera más precisa lo que este término realmente quiere comunicar. Así pues, la palabra “*Perreo*” se basa principalmente en el acto de bailar realizando un movimiento pélvico hacia afuera y hacia adentro, el cual se asocia directamente al acto sexual o coito de los perros, es por esto que socialmente se traduce y se relaciona con un baile que desata el deseo sexual, pero que a su vez sugiere una sensualidad y un cortejo implícito en el acto, de manera que la frase “*Perreo en Ibiza*”, tendría la connotación de un baile sexual y sensual que sucede en la isla de Ibiza. Así pues, sumergiéndonos nuevamente en el proceso creativo de este mismo, la inspiración de *Perreo en Ibiza* surge a partir del último álbum de Karol G, titulado “KG0516”, más específicamente hablando del tema que lleva por nombre: “El Barco”. Así pues, cuando tuve la oportunidad de entrar en contacto con el trabajo discográfico más reciente del artista, lo que este tema en particular generó en mí fue una fascinación absoluta por el uso de las guitarras, la frescura de la melodía y la narrativa a la hora de contar una historia, elementos que conversan a lo largo de la canción dándole ese sello característico de romance, nostalgia, pero a la vez simpleza. Es así como nace el presente tema en cuestión, a partir de un Riff de guitarra en la tonalidad de Re mayor, manejando una progresión armónica simple pero muy efectiva, siendo esta: IV-V-I, y creando sobre esta misma una melodía sencilla pero repetitiva para generar no solo una identificación rápida de la canción, si no el elemento que aporta la esencia de esta misma. De esta manera, la canción se compone de dos guitarras electroacústicas las cuales fueron grabadas en vivo y no solo sostienen el piso armónico de la misma, si no que aportan un patrón melódico reconocible, en combinación con una percusión bastante sencilla con golpes y acentos característicos del género urbano, y finalmente la adición de un bajo que se entrelaza y comunica constantemente con el juego de las guitarras.

Así pues, no resta más que remitirnos a la temática y al manejo melódico de la canción, ya que a la hora de concebir esta misma, la historia y a su vez la manera de narrarla, fueron una importante directriz a la hora de escribir el tema. *Perreo en Ibiza* narra la historia de un amor de verano en la cual dos amantes se conocen y se enamoran perdidamente el uno del otro estando de vacaciones en Ibiza. Sin

embargo, como todo buen romance veraniego, al terminar dicho idilio cada uno retorna a su país y sigue su vida por aparte, no sin antes recordar por siempre aquel perreo en Ibiza. Es importante agregar en este punto, que la intención desde el principio fue crear una canción que contara una historia en particular, ya que últimamente dentro del género urbano se ve mucho más el uso de temáticas generales como: la sensualidad, el amor o el perreo, pero casi no se ve el recurso de contar historias y literalmente narrarlas detalladamente dentro de la música misma. Es por esto que durante la canción se utilizan frases descriptivas en cuanto a acciones, ubicación temporal y así mismo espacial, tales como: “*Y ahora no puedo olvidar ese perreo en Ibiza*”, “*Hay cosas que uno no puede olvidar, no, tu piel con la mía*” y “*Pa olvidarte de mi aroma, tú que vas a hacer*”. Finalmente, no queda más sino resaltar que la tonalidad de Re mayor en combinación con el uso de las guitarras, y en comunión con la ligereza y sencillez de la melodía, aporta un brillo y un aire contrastante dentro de un álbum marcado por el dramatismo y el peso, siendo *Perreo en Ibiza* un tema romántico hecho a la medida para enamorarse, recordar un gran amor y recordar aquel “perreo” que alguna vez se tuvo con alguien y aún no se ha podido olvidar.

Track 6 “*Interludio*”

El *Interludio* de este álbum nace a partir de dos elementos, el primero, de la misma intención de crear un interludio (idea que tenía fijada y pre concebida desde el inicio de todo este proceso creativo), y el segundo, del esqueleto musical correspondiente al track número dos del presente LP: “*Salvaje*”, motivo por el cual ambos temas se encuentran en la misma tonalidad de Si menor. Así pues, dicho lo anterior, es importante resaltar que el proceso de creación partió desde el mismo beat o pista instrumental que envuelve a *Salvaje*, más no se desarrolló de la misma manera, ya que a pesar de que surgió de la improvisación libre realizada sobre este beat, el producto se terminó traduciendo en otro lenguaje individual. De este modo nace el interludio, en un proceso de improvisación donde realice el diseño melódico acompañado de ciertas palabras y frases que de por sí ya delineaban un carácter y delimitaban un tema para el track. Es así como *Interludio* se caracteriza por una atmósfera densa y dramática, la cual tiene una lírica contundente que rechaza principalmente toda forma y manifestación de maltrato en contra de la mujer. Es por

esto que letras como: *“No quiero que me llames, si tú mamá no te ha enseñado que eso no se hace”* (frase principal del tema), y *“Si no la quieres suéltala que eso no se hace”*, tienen una carga dramática con un fuerte mensaje de rechazo ante el maltrato intrafamiliar, el abuso sexual, psicológico, físico y emocional, además de condenar los diferentes tipos de agresiones expresadas de distintas maneras. Ahora bien, en concordancia con este significado tan cargado y dramático, quise enfocarme en mantener este dramatismo contenido en la voz, es por esto que no adicione ningún otro instrumento dentro del campo musical y me limité al uso del recurso vocal como único elemento narrativo dentro de este fragmento que abarca 45 segundos en total. Sin embargo, el uso excesivo de vocoders fueron la herramienta perfecta, en términos de producción, para reforzar esta densidad en combinación y total convergencia con este lado experimental del álbum, enfatizando así en estas melodías melismáticas altamente características dentro del long play, y a su vez este canto a manera del lamento y agonía en representación de tantas víctimas de la violencia intrafamiliar en Colombia.

Track 7 “*Miénteme*”

Miénteme representa el tema más cinematográfico que habita en *“The Mamis Álbum”*, cargado de un dramatismo excepcional y de unos contrastes internos, a nivel musical, que se dan entre melodías de carácter más lírico y melismático, en contraposición con el uso de rap en secciones carentes de tono. Así pues, quisiera enfocarme en primer lugar en el origen de esta misma, ya que nace a partir de un momento muy específico en el cual partiendo de una nota de voz que tenía grabada en mi celular hace varios meses, improvisaba una especie de “rap acapella”, el cual no solo me emocionó profundamente, sino que me motivó a tomar papel y lápiz para darle inicio al proceso creativo. De este modo fue que inicié estructurando y escribiendo toda la sección de rap en un proceso de creación que nunca me había permitido realizar, partiendo simplemente de las palabras, los versos, las rimas, el mensaje que quería transmitir y demás factores relacionados con la letra, los cuales se desarrollaron incluso antes de que algún vestigio de melodía apareciera. Así fue como nacieron frases como: *“Que el sol seguirá saliendo a tú derecha”*, *“Los problemas pasarán, pero seguiremos caminando”*, *“La gente te quiere y luego te va clavando el dardo”*, *“No quieras más de lo que quieres, porque este mundo da la*

*vuelta y no lo tienes”, “La gente se muere de hambre mientras el mundo lo piensa”, “Ahora el pesar solo se compra por ofertas” y “Esa casita junto al mar se quedó en el dibujo de la escuela”. De esta manera, habiendo realizado toda la sección de rap, quise encontrar una melodía simple, corta y además repetitiva que estableciera una especie de sello melódico - armónico dentro del track. Así fue como elaboré la melodía principal de *Miénteme*, la cual en su primera repetición recita la frase: “*Miénteme que es mi castigo, libérame de lo que digo*”, y en sus segunda repetición, se desarrolla con variaciones melódicas y de letra, en una especie de re exposición más desarrollada, siendo esta: “*Miénteme, y dime que las cosas son otras... Ahora escúchame, y dime que no quieres a otra*”.*

Ahora bien, una vez realizada toda la parte melódica que conforma el tema, surgió un segundo deseo de crear un acompañamiento musical que fuera completamente vocal, creando así capas de voces mediante la utilización de lo que llamaré “pads vocales” como soporte y colchón armónico de la misma. Sin embargo, es importante resaltar que la armonía que integra este mismo acompañamiento nace a partir del tema melódico de la canción, hecho absolutamente a acapella y sin el recurso de instrumentos melódicos o armónicos, lo cual simplemente permitió que la armonía del mismo se delimitara por las cadencias melódicas que el tema principal del track demarcaba. Así pues, y dando continuidad a todo este tema detrás de la producción, una vez establecidas todas las melodías que harían parte de este colchón armónico, me apoyé del recurso de la afinación robótica de estas mismas para aportar el color, el efecto y la intención deseada, adicionando igualmente elementos de sonido ambiente tales como: el sonido del viento, el ruido de la habitación, mi propia voz haciendo efectos y diferentes tipos de susurros, los cuales fueron de gran utilidad a la hora de engrosar y a la vez desdibujar la atmósfera para aportar más densidad a este colchón armónico que estaba construyendo. Así pues, dentro de los detalles finales, grabé y corté de varias maneras la voz principal para poder hacer efectos con filtros, los cuales también fueron distorsionados para sumarse a toda esta masa sonora. Es así como todo este proceso finalmente terminó traducándose en un arreglo vocal, el cual reforcé con la adición de una percusión bastante que sencilla que refuerza los pulsos 2 y 4, en sumatoria con un bajo que no tiene una altura determinada ya que básicamente se distorsionó para generar efecto y aportar densidad.

Track 8 “*Mi niña de ojos claros*”

Mi niña de ojos claros es un tema absolutamente inspirado en los amores imposibles a causa de la guerra, y por ende en todas esas mujeres que se han quedado y se quedan esperando a que sus maridos algún día regresen a casa. Nació a partir de la idea de querer experimentar una canción urbana dentro de una métrica ternaria, algo poco usual dentro del Reggaetón, pero absolutamente encantador al tener lo mejor de dos universos que son irresistibles para mí, la música tradicional colombiana que en su gran mayoría se encuentra en métricas ternarias como lo son seis octavos y tres cuartos, en combinación con la música urbana y el dembow en métricas binarias como parte de su esqueleto y estructura. Así pues, a partir de un beat en 3/4, donde utilice golpes, sonidos y patrones de la música urbana, vinieron a mi mente melodías más tradicionales e incluso folklóricas las cuales me llevaron al imaginario temático del presente track. Inmediatamente la hibridación del beat dentro de esta lógica ternaria tuvo el poder de transportarme a la historia de violencia y guerra de mi propio país, Colombia, donde mi imaginario rápidamente se transportó y se conectó con estas mujeres que han tenido que vivir la guerra y el conflicto armado desde una perspectiva completamente distinta, dolorosa, particular y absolutamente ajena a la que muchos siquiera podríamos imaginar: esperar eternamente el retorno de ese ser amado al hogar. De este modo nació “*Mi niña de ojos claros*”, canción que narra la historia, el escenario, las vivencias, la ilusión, la agonía y el sufrimiento de una mujer que espera a que su marido vuelva tras luchar una guerra que no le tocaba, pero le correspondió. Así pues, el tema toma un giro trascendental y absolutamente dramático al ser narrado desde la voz del hombre, quien le pide a su mujer que lo espere, mientras cuenta los pesares y las noches en vela que ella ha tenido que pasar a causa de él. Dichas líricas son absolutamente reforzadas e inspiradas por un lenguaje completamente narrativo y descriptivo, donde encontramos versos como: “*Guarda pena en la montaña, el resto lo tiene clavado en la estaca que tú mismo guardas*”, “*Es un tesoro enterrado en la sonrisa que le regalaba, antes que fuera a pelear una guerra que no le tocaba*”, “*LLeva tres meses con cuatro días, la nena esperando una fantasía, que él vuelva y la bese como aquel día cuando esta guerra no existía*” y “*La nena se muere y se muere por dentro, hace ya dos años que dice te espero y te quiero*”.

Es así como *Mi niña de ojos claros* oscila entre el lenguaje del rap, en contraposición con melodías más cantadas, líricas y tradicionales, donde justamente el recurso del rap es utilizado para contar a profundidad y con más detalles la historia detrás de esta espera. Así pues, es precisamente esta herramienta la que nos permite narrar de manera descriptiva y detallada los eventos temporales, contextualizar entre el día y la noche, describir los elementos que aparecen en la escena y narrar las emociones e incluso las mismas acciones de nuestra protagonista. Por el contrario, del otro lado de la moneda, las partes líricas se enfocan en acentuar metafóricamente y valiéndose de melodías folklóricas esta historia de amor, manteniéndose así en frases repetitivas que pareciera evocar refranes, o dichos del saber popular, característicos del lenguaje de las músicas tradicionales en Colombia. Así pues, contamos con una especie de pregón que se repite constantemente, “*yo nací del aire*”, el cual emula o evoca a estos cantos tradicionales de pregunta y respuesta del pacífico colombiano, traducido en géneros como el bullerengue o la marimba, siendo mis principales referentes: “*A tumaco lo quemaron*” y “*Prende la vela*” de Toto La Momposina. De esta manera, quiero anexar el fragmento que corresponde a estos referentes previamente mencionados, esto con el fin de poner en evidenciar el contraste entre el lenguaje de rap anteriormente mencionado, con este lenguaje tradicional.

*“Ay Juanito bajaté
que yo nací del aire.
Anda ve y dile a José.
que yo nací del aire.
Desde niña mamá dijo,
no digas to’ lo que sabes.
Ay Juanito bajaté,
que yo nací del aire.”*

Finalmente, en términos de los elementos más característicos que encontramos en cuanto a la producción, es importante destacar que el bajo (Imágen 1) se mantiene igual durante todo el tema y que además dicha decisión armónica es reforzada por un acorde continuo que a su vez se repite en loop durante toda la canción. Esto

resulta o se traduce en algo altamente representativo y particular, ya que en combinación con la melodía igualmente repetitiva que hacen las campanas aporta un sonido altamente particular, el cual a su vez va creando un motivo melódico reconocible para la audiencia. Adicionalmente, es importante mencionar el contraste que se genera en las partes donde la armonía se abre para darle dinámica y contraste al tema, lo cual no solo representa un respiro sonoro para la audiencia, sino que refuerza esta intención conceptual de la repetición, recurso constantemente demarcado, utilizado y reforzado a lo largo de la melodía y la producción de *Mi niña de ojos claros*.

Track 9 “El viernes”

Finalmente como cierre de este proceso creativo encontramos el track que concluye el trabajo realizado a lo largo del presente long play, siendo este: *El viernes*. Así pues, es importante aclarar que este tema en particular no cierra el álbum basado únicamente en una decisión estética o personal, sino porque en sumatoria con otros factores y teniendo en cuenta el orden cronológico de creación, fue realmente la última canción en gestarse y materializarse. Es por esto que *El viernes* fue realizada teniendo ya el precedente de todo lo que se había hecho, abriéndole campo a explorar aquellos temas y demás esencias que pudiesen enriquecer y dotar el álbum de un color distinto al ya explorado. De este modo, y con esta intención en mente, es como doy inicio al proceso creativo, a partir de la elaboración de un beat donde en la tonalidad de si bemol menor comencé a adicionar el uso de flautas, más específicamente las de “Ex Hale”, creando una melodía característica la cual en combinación con la adición de reverb contribuyó a crear la atmósfera principal y protagónica del tema. Adicionalmente, fragmentos y detalles de esta misma melodía hecha por las flautas fueron dobladas por un sintetizador con onda triangular, en adición con otros samples de diversas flautas que no solo enriquecen el campo melódico si no que complejizan el ambiente sonoro de este tema. Finalmente, después de tener toda esta sección atmosférica, la cual representa el elemento más característico a lo largo de la canción, adicioné el uso de un bajo 808 (Kit Roland), e introduje los shakers en combinación con el característico beat de reggaetón. De este modo, una vez realizada la base instrumental, la esencia que el presente tema evocó en mí fue absolutamente urbana, alejada de todos los conceptos

tradicionales, folklóricos, melismáticos y dramáticos ya abordados durante el álbum, para sumergirme en un mundo, forma y lógica completamente urbana. Así pues, el track trata un tema absolutamente banal, en el cual una chica toma el papel que por muchos años socialmente se le ha dado al hombre, en donde ella ahora es la que no quiere una relación seria, y por el contrario simplemente quiere pasar un buen rato sin atarse a compromisos. Así pues, como se diría popularmente, se le da la vuelta al asunto para que la mujer tome el puesto inverso al cual se le ha venido relacionado por tanto tiempo, para que sencillamente a lo largo de la canción enfatice y pueda exaltar ese lado sexual y sensual que por muchos años ha sido reprimido en el sexo femenino. De este modo encontramos frases como: “*Papi no digas que estás pensándome, solo dime que nos calentamos el viernes*”, “*Que con cojones nos comemos*”, “*La nena es una diabla, pero de las buenas*”, “*Es fiera desde la escuela*”, “*Ella quiere candela y tu falta de actitud*”, “*Por la noche es una gata, mira maliciosa*”, “*Con sus amigas la poderosa*”, y “*Te baila, no quiere nada, solo pide pam pam*”, exaltan el significado de la canción y el papel que la mujer quiere jugar dentro de esta misma.

Así pues, dentro del mismo trabajo musical realizado con *El viernes*, no queda más sino resaltar todos esos puntos de convergencia entre este tema con los demás tracks, los cuales de manera inconsciente salen a flote y vuelven a reiterarse en este último tema como una especie de cita musical de los anteriores tracks. Es así como se reitera el uso de la tonalidad menor, empleada previamente en canciones como: *Gitana*, *Interludio*, *Miénteme*, *Poema de mujer*, *Salvaje* y *Mi niña de ojos claros*, así como la referencia y símil que se la hace a la mujer con una gata en varios de los temas anteriores, incluyendo además el uso de secciones absolutamente rapeadas y carentes de una altura musical específica como ocurre repetidas veces en *Miénteme*, *Poema de mujer*, *Mi niña de ojos claros* y *Gitana*. Todos estos elementos convergen en un sentido musical que termina amarrando el sonido y el carácter experimentado a lo largo del álbum, de manera que a pesar de ser un tema absolutamente *mainstream*, estos componentes se ven reflejados permeando e imprimiendo el sello característico de los demás temas en *El viernes*.

Memorias y Conclusiones

A modo de cierre no me queda más que reiterar un fuerte sentimiento de gratitud ante un proceso absolutamente enriquecedor, retador y fascinante, el cual no solo implicó un reto dentro de mi faceta como estudiante de composición comercial, sino que demandó en mí la necesidad de reinventarme constantemente. Como bien lo mencionaba al inicio del presente texto, he tenido la oportunidad y además la fortuna de poder desarrollar mi carrera artística tanto como cantante (en el dúo que lleva por nombre *Las Villa*), como compositora. Así pues, durante los últimos tres años de carrera artística y laboral, me he empapado de una industria urbana que en combinación con las herramientas y el conocimiento que me ha brindado la academia, me han permitido desarrollarme como autora, llevando mis capacidades musicales y creativas a otros niveles. Es por esto que la llegada de la elaboración de este álbum en el año 2020, demandó en mí la necesidad de cuestionarme hacia qué horizontes quería expandirme y crecer como autora, proceso que terminó en una maravillosa exploración de sonidos que ni siquiera yo misma habría imaginado antes.

Así pues, la elaboración de *The Mamis Álbum* terminó convirtiéndose en un libro abierto donde tuve la plena libertad de escribir lo que yo quisiera, sin atarme a las reglas de la industria, la academia o cualquier otro escenario que por mucho tiempo ha encasillado las normas de lo que debería ser o no ser la música misma. De este modo encontré el valor que hace mucho no veía en la poesía, la música tradicional colombiana, la música española, el rap, las novelas literarias como fuente de inspiración, entre muchos otros, pero además encontré el valor de abordar la composición desde distintos ángulos y experiencias, permitiéndome jugar con la manera de enfrentarme a este oficio, descubriendo así nuevas técnicas, maneras e incluso metodologías de crear música. Adicionalmente tuve la fortuna de acercarme a esta faceta como productora, de la cual poco había explorado, pero resultó ser bastante satisfactoria al poder producir, dirigir y encaminar estas ideas melódicas y conceptuales, hacia una masa sonora completa y compuesta, experiencia que reiteró en mí la importancia de esta figura dentro de los procesos de creación musical, más aún dentro del escenario urbano.

Por último, pero no por eso menos importante, podría decir con certeza que la experiencia más enriquecedora y constructiva entorno a la elaboración del álbum

fue conectarme con mi feminidad y con el poder que como mujer experimenté dentro de mí. Así pues, el hecho de haberme dado el lujo de contar nueve historias diferentes, sobre nueve mujeres con realidades, experiencias, sentimientos, sensaciones, momentos, ciclos y vivencias tan distintas las unas de las otras, me estremeció, me sensibilizó, y me reiteró la necesidad que habita en el mercado actual de contar más historias que conecten y representen a la gente real. De este modo, no resta más sino tomar, atesorar y emplear toda esta experiencia y crecimiento como autora, en pro de un oficio que amo y respeto, y además en función de una industria que cada día se transforma y se expande hacia nuevos horizontes. Por lo tanto, solo espero que *The Mamis Álbum* pueda seguir permeando a otros tanto como lo hizo conmigo, inspirando a más personas, pero sobre todo a más mujeres que al escucharlo se sientan verdaderamente como un *Poema de mujer*.

Bibliografía

Brown, J. (2009). Rick Rubin In The Studio. Toronto, Ontario, Canada: ECW Press.

Henry, Clarence Bernard. (2013). Quincy Jones: His Life In Music. Estados Unidos: University Press Of Mississippi.

Blanquéz, Javier; Morera, Omar. (2018). Loops 1. Una historia de la música electrónica en el siglo XX. Reservoir Books.

Marshall, W, Rivera, R & Hernandez, P. (2010). Los circuitos socio - sónicos del reggaetón. Revista Transcultural de Música, 14(1697-0101).

Negrón, F & Rivera, R.Z. (2009). Nación Reggaetón. Nueva Sociedad, 223(0251-3552).