

SENTIDOS CALLEJEROS:

El Rap como medio de expresión social

Santiago Arbeláez Gaitán

**UNIVERSIDAD ICESI
PROGRAMA DE MÚSICA
SANTIAGO DE CALI**

2024

SENTIDOS CALLEJEROS:

El Rap como medio de expresión social

Santiago Arbeláez Gaitán

Trabajo de grado para optar al título de Productor musical

Tutor: Nabil Bechara

**UNIVERSIDAD ICESI
PROGRAMA DE MÚSICA
SANTIAGO DE CALI**

2024

Contenido

Introducción	7
Justificación.....	9
Finalidades	11
Objeto de creación	11
Objeto de indagación.....	11
Objetivos específicos.....	11
Marco Conceptual: El rap como medio de expresión social.....	12
Surgimiento del Rap como grito de identidad y resistencia	12
La música rap en los procesos personales: el caso de VICO C.	14
Otro concepto clave: La Resiliencia	17
Influencia De La Música Rap en los procesos personales.....	19
Fonograma: metodología, producción y postproducción.	22
Formato de audio.....	23
Músico ideal.....	23
Letra	24
Forma	26
Arreglo	27
Armonía	27
GRS.....	27

Letra	28
Forma	30
Arreglo	31
Armonía	31
Importan los días	32
Letra	32
Forma	34
Arreglo	35
Armonía	36
Producción.....	36
Conclusiones.....	43
Bibliografía.....	45
Anexos.....	47

Tabla de Figuras

Figura 1 Fragmento Leadsheet Músico ideal.....	26
Figura 2 Fragmento Leadsheet GRS.....	31
Figura 3 Fragmento Leadsheet Importan los días.....	35
Figura 4 Respuesta de frecuencia micrófono AT4050	38
Figura 5 Proceso de grabación estudios Universidad ICESI	39

Resumen

El presente trabajo explora algunos datos de la historia del Rap como un medio de expresión social. A través de sus letras, este género musical ha servido para reflejar realidades, pensamientos y sentimientos, actuando como una herramienta de protesta frente a injusticias y desigualdades, especialmente en contextos socioeconómicos desfavorecidos. En este sentido, el objetivo del estudio es identificar la incidencia del rap como vehículo de expresión social. Para ello, se emplea un enfoque metodológico auto etnográfico en el que el autor plasma en 3 fonogramas inéditos un antes y un después de su vida, mostrando cómo el rap contribuyó a un cambio positivo en su forma de vivir.

Palabras clave: Rap, música, medio de expresión, género musical.

Abstract

The present work explores aspects of the history of rap as a means of social expression. Through its lyrics, this musical genre has served to reflect realities, thoughts, and feelings, acting as a tool of protest against injustices and inequalities, particularly in disadvantaged socioeconomic contexts. In this regard, the objective of this study is to identify the impact of rap as a vehicle for social expression. To achieve this, an autoethnographic methodological approach is employed, in which the author presents three original phonograms depicting a before and after in their life, illustrating how rap contributed to a positive change in their way of living.

Keywords: Rap, music, means of expression, musical genre.

Introducción

Desde finales de la década de 1970 y principios de 1980, la música rap ha sido muy bien recibida en las generaciones juveniles, debido a la manera de comunicar contenido explícito y polémico de temáticas sociales, políticas, económicas y filosóficas por medio de *beats* muy atractivos para los oyentes. Asimismo, Edwin Roa (2011) afirma que el rap “se ha convertido en un campo de conocimiento importante para la formación artística popular, asociada a la construcción de identidad, sujetos sociales y políticos”.

Desde mi propia experiencia, he encontrado refugio en sus líricas, lo que me posibilitó un cambio positivo en mi vida. Por ello, en la metodología usé un enfoque cualitativo, cuyo método es autoetnográfico (Blanco, 2012), el cual me permitió describir algunos datos personales en 3 obras inéditas. Este trabajo cuenta con cinco objetivos específicos que permiten la consecución del objeto de indagación: entregar un fonograma con tres obras musicales inéditas, cuyas letras muestren mi proceso de superación personal. Estos van encaminados en un principio a construir un marco conceptual que legitime por qué las letras de las canciones vienen cargadas con una descripción de sucesos que ha tenido que vivir el autor y cómo a su vez, ha logrado salir de ellos, lo que le ha permitido crecer como persona, para luego guiar el proceso de composición y producción del fonograma propuesto.

De esta manera, el capítulo 1 brinda una aproximación a algunos datos de la historia del rap como su surgimiento como grito de identidad y resistencia y luego lo enmarco en el contexto de brindar herramientas en procesos personales del ser humano.

El capítulo 2 presenta la ruta que se usó para la realización del fonograma, el cual aporta no solo una historia de vida del autor, si no que cuenta del propio proceso de superación personal.

El capítulo 3 expone los recursos usados en la producción y la postproducción de las 3 canciones para lograr el resultado obtenido en el fonograma.

Por último, se espera que este trabajo realice un aporte a la sociedad en la medida que busca visibilizar como el género urbano, en este caso el rap, puede brindar herramientas para expresar inconformidades y al mismo tiempo mostrar las cualidades artísticas de las personas que lo abordan. Mostrando con esto que hay otras expresiones artísticas que permiten construir sociedad.

Justificación

Autores como Coaquira (2019) afirman que, en la actualidad, música urbana como el reggaetón presenta una influencia negativa en los adolescentes, ya que, la letra de sus canciones y el material audiovisual, tienen un contenido que, por ejemplo, sexualiza a la mujer, dándole un papel inferior al del hombre o también, invita a la violencia callejera, dejando a un lado la resolución de conflictos en los adolescentes.

Si se piensa en la música rap, también está relacionado con este tipo de temáticas en sus letras, sin embargo, ha sido un arma poderosa para hacer evidente la desigualdad y las injusticias en los contextos populares a través de sus líricas. Además, en estos escenarios de pocas oportunidades, ha sido un medio para salir de las realidades complejas en las que surge este género, por ello, el presente trabajo pretende mostrar cómo el rap puede ser un medio para acompañar situaciones personales.

Marín (2023) considera que, la música es parte fundamental de nuestro diario vivir, pues esta nos acompaña durante las experiencias vividas, por ende, es importante visibilizar que las letras de las canciones que escuchamos tienen un aporte en nuestra formación personal y no solo son letras vacías, sin sentido, que pueden inducir a realizar actos que no contribuyan con nuestras vidas.

La composición de las letras enfocadas en líricas que aporten a la reflexión surge de mi propia experiencia. De allí nace el interés de describir cómo el rap ha hecho cambios positivos en mi vida. Por lo tanto, la intención del presente trabajo de investigación radica en mostrar como el rap es un vehículo poderoso de expresión social, que permite visibilizar mi realidad, contar mi historia y generar reflexiones en torno a las problemáticas he vivido. Por ello considero que es

muy importante explorar su incidencia como medio de expresión social y el impacto que ha generado en mi vida.

Por otra parte, este proyecto es importante porque no solo pretendo identificar la manera en que el rap funciona como un canal de expresión social, sino también, aplicar lo aprendido en la carrera y materializar un fonograma de tres obras musicales inéditas. Lo importante de estas obras radica en que trabajo profesionalmente para entregar un producto artístico de calidad y al mismo tiempo, narro un proceso de superación personal vivido por mí como autor, ya que, las letras de estas obras reflejan experiencias reales y un camino hacia el crecimiento y la resiliencia, convirtiéndome en un ejemplo real de cómo el rap puede transformar la vida de las personas.

Por último, considero que mi trabajo es importante para la comunidad porque puede contribuir a la discusión de la influencia del rap en el ámbito social y artístico, lo que se convierte en una oportunidad para demostrar cómo el rap puede trascender estereotipos y convertirse en un puente de expresión tanto individual como colectiva.

Finalidades

Objeto de creación

Fonograma de tres obras musicales inéditas de género urbano, cuyas letras muestran el proceso de superación personal del autor.

Objeto de indagación

Identificar la incidencia del Rap como un medio de expresión social.

Objetivos específicos

- Consultar material bibliográfico en bases de datos para conocer la incidencia del Rap como medio de expresión social.
- Desarrollar arreglos musicales inéditos haciendo uso del género rap.
- Producir tres obras musicales inéditas en el género urbano que reflejen la historia de superación personal del autor.
- Grabar tres obras musicales inéditas en el género urbano para garantizar la calidad sonora que cumpla con los estándares profesionales.
- Postproducir las grabaciones, aplicando técnicas de mezcla y masterización para optimizar la calidad sonora y garantizar un producto en el género urbano atractivo para los jóvenes.

Marco Conceptual: El rap como medio de expresión social.

Para la composición y producción de las 3 obras inéditas es necesario tener presente conceptos clave que permitirán ejecutar el objetivo principal de este trabajo. Por tanto, se presentan datos sobre el surgimiento del rap y cómo se vuelve un medio de expresión social que permite transmitir lo que sentimos, motivándonos a buscar un desarrollo individual en nuestras vidas. Luego, se presentan los conceptos de superación personal y resiliencia, los cuales son clave para el autor del presente trabajo, en la medida que considera que la combinación de estos tres elementos le ha permitido generar un cambio en su vida.

Surgimiento del Rap como grito de identidad y resistencia

Durante finales de la década de 1970 se empezó a conocer la cultura del hip hop principalmente en las calles del Bronx en New York. Dicho género comenzó como una forma de expresión artística de las comunidades afroamericanas que se encontraban en estado de vulnerabilidad, pues presentaban desafíos como la pobreza, la violencia, marginación social y sobre todo falta de oportunidades. En ese sentido, se puede concebir la música rap, como uno de los resultados de esta cultura, que no fue solo un medio de expresión cultural, sino también, como un medio de expresión social que le permitió a los jóvenes alzar su voz de protesta ante las injusticias sociales que habitaban su entorno, ofreciendo de esta forma esperanza a su lucha (Roa, 2011).

Roa (2011) realiza un minucioso estudio sobre los inicios del rap y el contexto que lo rodea, y presenta cómo al comienzo, el Bronx tenía altos índices de desempleo, segregación racial y delincuencia. Pese a estas dificultades, surgieron los *DJ* que buscaban con sus mezclas encontrar sonidos novedosos que atrajeran a la gente, dejando de lado las dificultades que presentaban y

convirtiéndose en comunidades resilientes que buscaban otra forma de afrontar sus problemas.

Es así como Roa (2011) presenta a *DJ Herc*, como uno de los pioneros de este género, quien, al combinar diferentes técnicas de mezcla introdujo lo que se conoce como *breakbeats*, que consisten en generar una secuencia repetitiva de un fragmento musical de *funk* o disco, lo que permitía que bailarines interpretaran este tipo de música. En palabras de Roa:

Estas batallas o fiestas servirían de espacio para que otros jóvenes manifestaran a través de su cuerpo y bailes acrobáticos toda la rabia y la confrontación propia de un contexto conflictivo. Según Rose, Koll Herc fue quien bautizará a estos jóvenes como *B-boys* (abreviatura de *Break-beat-boys*, los chicos de *break-beat*), y su baile empezó a conocerse como *b-boying* y más tarde como *breakdancing*. (Roa, 2011, p. 14)

Lo quiere decir que el hip hop converge con otros estilos de expresión como el baile o el graffiti, que también tuvo su auge y acompañó desde sus inicios a este género. Debido a esto, se considera que el presente género es un medio de expresión social que permite transmitir la inconformidad ante un sistema que en sobre todo en esta época era dispar con este tipo de poblaciones.

Siguiendo con lo dicho, Roa (2011) expone que el rap surge involuntariamente gracias a lo que se conocía como maestros de ceremonia. Los *DJ* de la época deciden buscar apoyo en otra persona para que amenice la fiesta, y así ellos poder concentrarse totalmente en sus mezclas, estas personas eran los maestros de ceremonia quienes al inicio lanzaban palabras improvisadas, pero poco a poco fueron buscando elementos como la rima, que les permitió construir versos que fueron formando la identidad del rap. Roa (2011) afirma que:

Sin embargo, posteriormente estos artistas fueron elaborando letras con un mensaje más complejo y consciente. Era el momento donde a través del *flow*, la furia y la crítica, los

raperos descargaban denuncias contra “la explotación a la que los negros americanos han sido sometidos por el poder y las desigualdades raciales en una sociedad que se tilda de racista y a la que se culpa de la marginalidad de todo un colectivo. (pp. 15-16)

De esta forma, los inicios del rap reflejan una búsqueda de identidad, resistencia y autoafirmación, convirtiéndolo en un movimiento cultural transformador que trasciende fronteras. Comenzó en el Bronx y ahora está en el resto del mundo, y su esencia como voz de los oprimidos permanece intacta.

La música rap en los procesos personales: el caso de VICO C.

A grandes rasgos, cuando se habla de superación personal, se hace referencia a un proceso que ocurre en el ser humano, el cual permite que este mejore cada día más como persona. Esto incluye varios ámbitos de su vida, tanto el psicológico, como el físico, y las relaciones de este con la sociedad, la cultura, la política, etc.

-Córdova (2017) afirma que:

Algunos aspectos íntimamente relacionados con la superación personal son la transformación constante, la búsqueda de una visión y misión personal, el desarrollo de nuevos hábitos y capacidades, el control de los pensamientos, la actitud optimista, la consciencia de uno mismo, la valoración de la vida, la creación de nuevos paradigmas más eficientes, las relaciones interpersonales y el servicio a los demás. (p. 2)

Esto quiere decir que cada persona debe ser consciente de los hábitos o comportamientos que desea cambiar o mejorar para lograr con éxito una superación personal. De lo contrario, se pueden generar impedimentos que no dejen que este proceso de desarrollo personal se lleve a cabo. Tales impedimentos pueden ser una baja autoestima, el miedo a no ser aceptado por determinado grupo social, la rabia que puede causar el no ver los cambios de una manera instantánea, la

desilusión por los fracasos que se han presentado al momento de tratar de generar un cambio en la vida o simplemente la apatía, la cual implica el no querer generar ningún cambio positivo (Córdova, 2017). Por ello, se debe enfatizar que la toma de consciencia es un factor fundamental para llevar a cabo un proceso de superación personal, ya que, si la persona no es consciente que debe cambiar un aspecto de su vida, esto no va a suceder.

Por otra parte, Arias et al. (2008) comprende el desarrollo personal como “el afán de superación que motiva a avanzar hacia adelante o aquello que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad” (p. 117). Al igual que Córdova, Arias coincide en que, para alcanzar la superación personal, se debe tener presente la serie de obstáculos que pueden truncar este proceso. Por ello, Arias añade que para alcanzar un proceso de desarrollo emocional, se deben establecer una serie de metas claras que motiven a la persona a mejorar. Estas metas no solo tienen que ver con el trabajo, el estudio o la familia, pues como dice el autor, también deben centrarse en otros aspectos, como el tiempo libre, lo que hace que la persona piense totalmente en todos sus aspectos, sin dejar nada por fuera de su vista.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que cualquier persona, sin importar por la situación que esté atravesando, puede llegar a superarse a sí mismo, como ejemplo de esto, podemos encontrar al cantante de género urbano Vico C, quien no supo sobrellevar la fama y cayó en la drogadicción, pero, logró salir de este flagelo, en el momento que se dio cuenta que tenía un problema y usó la música como medio para expresar el problema que tenía y a su vez como solución para salir de las drogas. A continuación, se presenta un fragmento de la canción titulada Padre Celestial:

*En pleno público me desmaye
¡Por toda la química que había en mí!
La gente decía Vico c no fue
Pues de todos los golpes nada sentí*

*Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba
Hijo mío que pasa despierta es todo lo que me gritaba
De boca a boca me dio la respiración
Con lágrimas brotando de su corazón*

*Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición
Y me decía cada vez que me veía en la calle andando
Hijo mío que pasa despierta la droga te está matando*

*Hasta que un día tome la decisión de empezar a caminar
Pero como todo el mundo no quería continuar
Y no eran suficientes los concejos de mi padre terrenal*

*Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar
Y en medio del vacío se hizo escuchar la voz
Que dijo oye lo que dice tu padre celestial*

(Vico C, 1998)

Como se puede ver en la letra, el cantante narra lo que le sucedió, estuvo a punto de morir por una sobredosis, tomó consciencia de la situación en la que estaba, trató de salir de la droga, pero en un principio fue difícil y en algún momento sintió que no podía avanzar más, tal como lo menciona Córdova (2017), estos son obstáculos que se pueden presentar, pero al final logró salir del problema de drogas y pudo transmitir lo que le sucedió a través de las letras de sus canciones, la cual podría servir como ejemplo para entender lo que Arias (2017) quiere decir con que se deben fijar metas.

Otro concepto clave: La Resiliencia

El concepto de Resiliencia, en términos generales, hace alusión a la capacidad que tiene todo ser humano de levantarse ante un obstáculo difícil en su vida. Para González (2017) “fuerzas biológicas, históricas, afectivas y sociales se articulan para metamorfosear un golpe recibido en algo soportable (p. 206). Es decir, ante un hecho adverso el ser humano puede llegar a tener la capacidad de revertir la situación haciendo uso de constructos sociales, físicos, biológicos, para de una forma u otra, transformar ese hecho desagradable en algo que pueda causarle tranquilidad, logrando de esta forma que pueda seguir adelante con su vida, un ejemplo de ello se puede encontrar en el famoso cantante de rap Eminem, quien vivió en Detroit, en medio de la pobreza y un hogar disfuncional donde constantemente enfrentaba problemas con su madre. Tuvo que enfrentar muchos rechazos por parte de sellos discográficos y el señalamiento por ser un rapero blanco en un género que se caracteriza por la predominancia de raperos afroamericanos. También, enfrentó problemas de adicción y problemas legales. Pero a pesar de ello, logró convertirse en uno de los mejores raperos de todos los tiempos, afrontando y superando todos los problemas que tuvo desde la infancia.

De esta forma entonces, se puede decir que el lograr ser resiliente permite que el ser humano sea fuerte emocional y mentalmente, dos cualidades que son necesarias para alcanzar la superación personal en nuestras vidas, porque no importa qué contratiempo se nos pueda presentar, siempre se buscará la manera de salir de él para poder fortalecer el crecimiento personal.

Por otra parte, Cuenca (2008) realiza un estudio a un grupo de raperos en la ciudad de Cali, para poder construir cual es la identidad social alrededor del rap. De esta forma, en este trabajo se puede observar cómo los jóvenes de barrios populares en estado de vulnerabilidad utilizan el rap como un medio de escape de su realidad, puesto que, como lo expresa el trabajo, los jóvenes de barrios ubicados en el distrito de Aguablanca o en zonas de ladera, constantemente están expuestos a fronteras invisibles, problemas de microtráfico de drogas y pandillas.

De igual forma, Espitia (2008) afirma que “los jóvenes del barrio de las cruces y a nivel general los de los sectores populares tuvieron tres opciones: violencia, miseria o arte” (p. 30). Con esto, la autora está especificando que, en este caso, con el rap, los jóvenes del barrio las cruces en Bogotá tienen una elección de vida, puesto que la mayoría de jóvenes ven como sustento económico la delincuencia. De esta forma, han transformado su situación de vulnerabilidad y los traumas que conlleva la precariedad económica y social a través de la música, indicando que, si hay otros caminos para salir adelante, siendo de esta forma un buen ejemplo de resiliencia.

Por otra parte, Roa (2011) plantea el rap como una herramienta de educación musical, es decir, considera que a través de las líricas del rap también se puede educar. De esta forma, en su trabajo de investigación realiza un reportaje al grupo de rap zona marginal, los cuales consideran que se debe hacer gestión social a través del rap, sobre todo en las zonas donde más problemas se presentan, como el distrito de Aguablanca o las zonas de ladera, en palabras de uno de los

integrantes:

el Hip Hop es la estrategia, para realizar ese trabajo comunitario. Entonces si yo llegara con un discurso de decirle a los muchachos, vengan hagamos una reunión para que nos sensibilicemos porque hay muchos embarazos, no sé qué, porque hay muchas enfermedades, porque nos están matando, porque seguimos siendo pobres, tal vez los pelaos van a decir, ¡ve! ese loco quien es...y tal cosa. Pero si yo llego y reúno a 5 pelaos y les canto una canción que los impacte, y les digo a ustedes les gusta el rap ¿quieren rapiar?, seguramente voy a tener más efecto que lo que dije primero. (Roa, 2011, pp. 32-33)

Esto demuestra que agrupaciones como zona marginal, que se enfrentaron a situaciones difíciles y convivieron con la violencia y otros factores que no les garantizaban tener una vida digna, llegaron a ser resilientes al encontrar en el rap un nuevo estilo de vida que les permitió ser resilientes y como lo menciona Roa (2011) generar una conciencia social para ayudar a los demás.

Influencia De La Música Rap en los procesos personales

Marín (2023) afirma que:

la música es un medio de liberación emocional, el hecho de ser parte de alguna banda musical, o solo ser seguidor de determinado grupo sonoro y/o rítmico, habla por nosotros y nos da una posición en determinada comunidad, lo que permite una mayor, o incluso menor, interacción con nuestro entorno. (p. 205)

Esto quiere decir que, en los jóvenes, es un factor determinante que permite construir una identidad propia, por lo que se puede pensar que la música influye directamente en el comportamiento de un adolescente. En este sentido, puede influir tanto negativa como positivamente, es por eso que, al realizar la justificación de este trabajo, se mencionó que se tiende a señalar al género urbano como causante de muchos comportamientos no deseados en los jóvenes.

Por otra parte, Sanfeliu y Cardieta (2005) afirman que:

Una pieza musical puede convertirse en una actividad didáctica socioafectiva: a partir de la experiencia musical podemos evaluar cómo nos hemos sentido, qué hemos notado o qué nos ha pasado, analizar qué está pasando más allá de nosotros, tomar conciencia tanto a nivel personal como social del tema que hayamos decidido trabajar y, finalmente, elaborar propuestas de acción transformadora (p. 5).

De esta forma, el uso ideal de la música del género urbano, en este caso el rap, serían letras que invitan a reflexionar, analizar el contexto, tomar conciencia de lo que se está viviendo, se puede lograr una acción transformadora que contribuya a procesos de superación personal, para lograr enfocar las acciones y pensamientos a situaciones positivas en la vida.

Siguiendo con lo dicho, Penagos (2012) considera que “la música comercial de consumo masivo es uno de los instrumentos de persuasión oculta más eficiente” (p. 303). Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado anteriormente, en cuanto al impacto y la influencia de un género urbano como el rap, es de suma importancia hacer énfasis en que las letras deben dejar mensajes que aporten a la superación personal, lo cual, es una forma de contribuir positivamente en la sociedad.

Por último, se podría afirmar que la música permite tener un cambio de conciencia social, puesto que esta permite destacar las cualidades y talentos que tiene la persona, brindándole así un pensamiento diferente de la realidad que lo rodea y motivándole a salir adelante, generando así una conciencia social.

Ejemplos de ello, los podemos encontrar en dos situaciones, la primera en la orquesta filarmónica de Siloé, la cual se encuentra ubicada en la comuna 20 en Cali, la cual, es una zona de ladera conocida por los conflictos de orden social y económico que se viven allí. El segundo caso, lo encontramos en la escuela de música de Desepaz, la cual se encuentra ubicada en la comuna 21,

zona conocida como el distrito de Aguablanca, que, al igual que en la comuna 20, afrontan diariamente diferentes situaciones que colocan a los jóvenes en estado de vulnerabilidad. Pero, pese a ello, estas dos instituciones han logrado impactar la vida de cientos de jóvenes a través de la música, permitiéndoles construir su propia realidad alejada de los conflictos con los que deben convivir en sus comunas.

Del mismo modo, a título personal, considero que la música me permitió reflexionar sobre mis actos y comprender que quiero otra vida para mí. Encontré a través del rap, el medio para expresar mis emociones y las herramientas necesarias para comprender que estaba en una situación de vulnerabilidad y debía salir de ella. Por esto entonces, el rap se convirtió en la herramienta que permitió cambiar mi mentalidad y la forma de vivir la vida.

Fonograma: metodología, producción y postproducción.

Para el presente trabajo, apliqué un enfoque cualitativo porque, como lo afirma Hernández et al. (2014) “la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 7). Lo anterior da a entender lo que se quiere decir con cada composición. A su vez, el método que utilicé fue autoetnográfico, que, como lo expresa Blanco (2012), “una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia” (p. 54). De esta forma, las composiciones muestran cómo la música, y más exactamente el género rap, ha servido de soporte para superarme personalmente.

Teniendo en cuenta lo identificado en el marco conceptual, pasé a escribir letras que contengan un mensaje que alienten la superación personal, así mismo, realicé arreglos musicales inéditos haciendo uso del género urbano.

Paso seguido, realicé un EP de tres canciones inéditas que contienen una fusión rítmica “*underground*” urbana. Para ello usé los programas *Daw Fl* y *Protools* como ayuda en el proceso creativo.

A continuación, realicé el proceso de grabación en el estudio de la Universidad Icesi, y conté con el apoyo de estudiantes del programa de Música de esta universidad para la ejecución de los instrumentos musicales y la operación del equipamiento de audio.

Por último, las grabaciones pasaron por un proceso de postproducción, donde se aplicó técnicas de mezcla y masterización para generar una óptima calidad sonora en las tres piezas musicales creadas.

Cronograma de actividades.

Cronograma de actividades	Agosto/01	Septiembre/20	Octubre/20	Noviembre/20
Revisión bibliográfica	XX			
Desarrollo arreglos musicales	XX			
Producción		XX		
Grabación			XX	
Postproducción				XX

Formato de audio

Las siguientes grabaciones las realicé en formato WAV, en los estudios de la Universidad ICESI. Teniendo en cuenta que el Rap es el género musical presente en las composiciones, se decidió una base instrumental conformada por el piano, el bajo y la batería. Estos instrumentos son esenciales para marcar el sonido característico de este género urbano. A continuación, se presentan las composiciones y se detalla el proceso de su creación.

Músico ideal

La canción *Músico Ideal* surgió a partir de una retrospectiva de todas las facetas de la vida del autor. A partir de una serie de problemas familiares y la pérdida de un familiar cercano, el autor empieza a mentalizarse en que debe dejar atrás todas las acciones que no le aportan a la vida y debe empezar a trazarse una meta hacia el éxito, sin importar si cuenta con el apoyo familiar o no.

Letra

[Intro]

El músico ideal

Es el que escucha lo que tiene que escuchar

La mente no para de imaginar

Momentos eternos de triunfo y de felicidad

Check

[Estrofa 1]

Ya la visión esta con más claridad

En la calle ya no pienso más andar

Dios me libere de la oscuridad

Cada paso es de divinidad

Me hace falta un abrazo de mamá

Pues ya que perdí a mi 4to familiar

Y no quiero perder de nuevo más

Todos los días ando con mi canto

Tratando de dejar en cada tema un encanto

[Coro]

Por eso canto a la vida

Por eso canto al amor

Traigan tequila por favor

[Estrofa 2]

Es mi momento de mostrar todos mis dones

Mis metas en la vida es no tener patronos

Solo musicales... que me regala el beat

Y con par de babys que me llevan vip

Este es el principio de todo mi desahogo

Tengo tanto acumulado que parezco represa

Tanto instrumental en la pista como un pogo

Siempre cazador no nací para ser la presa

Tantos años preparándome para ser hombre

Mientras con mis conguitas redoblando como kobe

Tantos sacrificios esperando ver los frutos

A que llegue el mejor momento porque no quiero ser bruto.

Todos los días dándole las gracias a Dios

Aprovechando el talento que nos dio

Para que un día gritemos que se nos dio

[Coro]

Por eso canto a la vida

Por eso canto al amor

Traigan tequila por favor.

Forma

Para la canción “Músico Ideal”, se realizó una introducción que definiera en términos generales qué es un músico ideal. Se da paso a la primera estrofa que permite ver la retrospectiva que realizó el autor para luego pasar al coro, en el cual se expresa cual es la decisión de vida que se tomó. Posteriormente aparece una segunda estrofa, que narra lo que el autor ha visualizado para su futuro. Finalmente aparece el coro para finalizar la canción.

Intro | Estrofa 1 | Coro | Estrofa 2 | Coro ||

Figura 1
Fragmento Leadsheet *Músico ideal*

Músico Ideal
Leadsheet

Compositor / arreglista

Intro
♩ = 185
Gm7 Gm7 Cm7 Gm7

el mu

Estrofa
7 Gm7 Gm7 Cm7

si co ide al es el quees cu cha lo que tie ne quees cu char la men te no

11 Gm7

pa rade ima gi nar mo men tos e ter

13 Gm7 Gm7 Cm7

nos de trun foy de fe li ci dad checke ya la vi sión es ta con más cla ri dad en la ca lle ya no

Arreglo

Para realizar la composición de la canción, el autor usó como base un *beat*¹ que le permitiera llevar el tiempo de la canción. De esta forma, a partir de la voz, se pasó a la creación de su propio beat, haciendo uso del piano para crear una introducción que le diera fuerza a la melodía, y le diera paso a la percusión, dándole el sonido característico del género urbano.

Por otra parte, realicé secuencias para todos los instrumentos. En el caso del piano, mediante su función de acordes se realizó sonidos basados en *plugins* de pianos buscando un sonido callejero característico del rap

Decidí capturar las interpretaciones musicales de manera íntegramente no orgánica, y sus procesos de ecualización en cortes de frecuencias bajas. La base de percusión realizó su apoyo para poderse resaltar la armonía, añadiendo *reverb*, dándole espacialidad, lo que permitió realizar una mezcla entre los instrumentos más llena, generando un sonido base rap, boom bap *underground*.

Armonía

La progresión armónica está compuesta por 2 acordes: Gm7 y Cm7. En esta progresión se realizaron capturas que se incorporaron como *samples* o *loops* pregrabados, repitiendo su armonía y base para dar protagonismo a la interpretación y letra.

Armonía (Progresión): Gm7 - Cm7

Métrica / BPM: 4/4 / 94

GRS

La canción GRS, toma como referencia la palabra GPS, que hace alusión a una búsqueda

---

¹ Un beat es el pulso regular que divide el tiempo en una pieza musical.

de un lugar específico, pero el autor cambió la letra “p” por la letra “r” formando así la sigla GRS la cual refiere a la palabra “gracias”. En este sentido, la letra de la canción ilustra una búsqueda de la gratitud, es un agradecimiento a la vida por lo que se ha conseguido hasta ahora. De esta forma, GRS narra los sucesos que el autor vivió en la calle, y la decisión de dejar esas acciones atrás y enfocarse en la música.

Letra

[Intro]

*En las noches ya ni duermo recordando los años
Que pasan sin parar y hasta me parece extraño
Que hace cuantos unos estaba vendiendo gramos
Ahora grabo un disco y antes cantaba en el baño*

[Estrofa 1]

*Yo camino por la recta no me gustan las culebras
Siempre enfocado como un hilo que se enhebra
El que me traicione ese mismo se cancela*

[Puente]

*Creció en la ky caminando por la yk
Entres bandoleros y jevas que están bien bellacas
Con un flow cabrón como de la yarca
Traumas y cicatrices de esas que te marcan*

Por eso llevo en mi cabeza tatuado ak

[Coro]

Cuidado que te pegan tiros por solo hacer una mueca

Siempre con mi hermano como coscu y mueka

/Graduado de la calle con honor y beca/

[Rap]

Por más que haga el bien me persiguen los fantasmas

Vengo del calentón donde no existe ni el asma

Solo sangre y fuego porque ahí no importa el alma

Solo eres alguien si sacas primero el arma

[Puente]

Solo conocidos, poco amigos

Te metes en problemas por tan solo una mirada

Debajo de la mesa la guerra está financiada

Donde no hay acceso ni para la fuerza armada

[Estrofa 2]

Lágrimas de sol, no calienta ni el calor

Se escucha los llantos de la mai del que cayó

Suenan las sirenas porque la tomba llegó

Sin que nadie sepa que el sargento disparó

[Outro]

Se cubren las huellas otro muerto sin justicia

Mataron a un malandro eso dicen las noticias

Es un sentimiento que te aprieta, que te asfixia

Cada día caen peatones, pero el mal siempre permanece.

Forma

La canción GRS, está compuesta por una intro, dos puentes, dos estrofas un rap y un outro. Varía entre una estructura de 4 versos y 3 versos. La rima usada es en gran medida consonante, para lograr mayor ritmo y consistencia en la canción. De esta forma, cada parte de la canción presenta su propia estructura de rima.

Intro | Estrofa 1 | Puente | Coro | Rap | Puente | Estrofa 2 | Outro||

Figura 2
Fragmento Leadsheet GRS

GRS
Leadsheet

Santiago Arbelaez Gaitán

Intro
♩ = 185
Cm Cm Cm Cm

5 Cm Cm Cm Cm
en la no che ya ni duer mo re cor

Estrofa
9 Cm Cm Cm Cm
dan do los a ños que pa san sin pa rar y ha sta me pa re ce ex tra ño que ha ce u nos

13 Cm Cm Cm
cu an tos es ta ba ven dien do gra mos a ho ra gra bou n dis co yan tes can ta ba en el

16 Cm
ba ño yo ca mi no

Arreglo

Para la canción GRS, se toma como referencia la voz para realizar la melodía y estructura (forma). El formato instrumental es piano, bajo y percusión. Para esta obra, también se hizo uso de sonidos basados en *plugins* de pianos que logran caracterizar el sonido callejero del rap. Pero ya en esta ocasión se buscó que sus sonidos sean más sutiles lo que permitió lograr que el piano cobrara más protagonismo junto la voz.

Busqué que el color de la percusión fuera muy opaco para que permitiera darle más realce a la voz. A su vez, el bajo apoyó los golpes del *kick*, colaborando así en la opacidad que se le quería dar a la percusión.

Armonía

La progresión armónica de esta composición está conformada por un acorde: Cm. Para esta composición, los cambios se presentan solamente en la melodía de la soprano que se mueve por

semitonos llegando a realizar un Cm6 y regresando a Cm.

Armonía (Progresión): Cm

Métrica/BPM: 4/4 / 93

Importan los días

La composición *Importan los Días*, surge cuando el autor estaba cursando el primer semestre en la universidad ICESI y se encontraba presentando los primeros parciales, lo cual, era una carga psicológica por la presión y tensión que tenía en torno a su familia. En esos momentos, un maestro de la universidad le dice al autor que uno no debe depender de las notas, si no de lo que uno haga y sea capaz de hacer. Con esa lección, el autor comprendió que no debe primar en su vida lo que piensen de él, para lograr esto, se refugió en la música para encontrar un respiro y sacar a relucir su talento, realizando la composición “Importan los Días”.

Letra

[Intro]

[Coro]

No me importa de mí todo lo que digan

Yo no dependo de las notas en mi vida

Yo sé lo que he logrado y voy para la cima

Todos los días se me eleva la autoestima

no me importa tampoco los comentarios

Cuando me vean rompiendo los escenarios

A más de uno los voy a dejar callados

Después no vengan a confesar sus pecados

[Rap]

Yo He vivido cosa que me han marcado

Y mi pasado no es que haya disfrutado

Pero que irónica la vida,

Estoy logrando lo que yo quería

Escribo canciones día a día

Admiro a mi familia

Van creciendo mis sentidos

Mi energía es positiva

cantaré hasta el día de mi partida

Me preguntan si es la vida

Que yo quiero pa Mis días

No me importa lo que digan

No te gusta

Son mis rima

Me complazco

Sin orgías

Grabo de noche y de día

Mantengo con mi alegría

Experiencias de por vida

Caminando por la línea

Seriedad y hostilidad

Es lo que me hace original

No me gusta criticar

No me gusta lastimar

No te vengas a desquitar

Que te puede ir muy mal

Le agradezco a jehová

Me saco de la maldad

[Coda]

Forma

La canción “Importan los Días”, se compone en un primer momento de una intro, y el coro, los cuales están conformados por conjuntos de 4 versos que propician una antesala al segundo momento de la canción en la cual, se realiza una sesión de rap que le da contundencia a lo que se quiere expresar en toda la canción, y es la necesidad que tiene el autor de comprender que no importa lo que hablen de él, si no, las acciones que el realice para demostrar que puede lograr lo que se proponga.

Intro | Coro | Rap | Coda ||

Figura 3
Fragmento Leadsheet Importan los días

IMPORTAN LOS DIAS
 LeadSheet
 Santiago Arbelaez Gaitán

Intro
 ♩ = 150
 G#m G#m G#m G#m G#m G#m

5 C#m C#m C#m
 no mein por ta de mi

Coro
 G#m G#m G#m G#m G#m G#m
 to do lo que di gan yo no de pen do de las no tas en mi vi da yo se lo que he lo gra doy

12 C#m C#m C#m
 voy pa ra la ci ma to dos los di as se mee

Arreglo

Para esta canción, se compuso el beat usando nuevamente como base central, el piano, el bajo y la percusión. En este caso, se le imprimió a la melodía del piano un carácter tranquilo que le da sutileza a la canción, pero al mismo tiempo fuerza, con el bajo y la percusión se realiza una melodía que rellene la canción y le dé el toque propio del rap. Logrando de esta forma que en la primera parte de la canción se induzca tranquilamente a la opinión del autor en cuanto a que nos debe importar lo que hablen de nosotros, dando paso así a una interpretación de rap que termina concluyendo la idea principal que el autor quería plasmar en la canción.

Para el piano se buscó un sonido muy colorido mediante el uso de *pluguins*. Adicionalmente, se usó como referencia para la interpretación, el sonido del artista Santa Fe Klan, realizando un proceso de mezcla y efectos para poder lograr el color de voz deseada para la interpretación. La percusión realiza un apoyo crucial para resaltar la armonía y melodía, añadiendo

reverb para lograr espacialidad y una mezcla del bajo, percusión y piano más llena.

Armonía

Su progresión armónica se compone de dos acordes: G#m - C#m

Al igual que las composiciones anteriores, en la progresión realicé capturas que se incorporaron como *samples* o *loops* pregrabados, para repetir la armonía y base para dar protagonismo a la interpretación y letra.

Armonía (Progresión): G#m - C#m

Métrica / BPM: 4/4 / 74

Producción

A continuación, se detalla el proceso de producción que se realizó para las tres canciones presentadas anteriormente: *Músico ideal*, *GRS* e *importan los días*.

En un primer momento se debe mencionar que la mayor parte de las sesiones de grabación se hicieron en dos estudios y salones de ensamble de la universidad ICESI, pero, teniendo en cuenta que por cuestiones de agenda no era posible hacer uso de estos espacios todos los días, también se realizaron sesiones de grabación en *Monochrome records* y en el hogar del autor.

Para realizar la captura de las canciones, realice una interpretación no orgánica, tratando de que el sonido final sea no natural y por ende más callejero (urbano). Para esto, se contó con la colaboración del compañero de la carrera de producción musical Emmanuel Martínez quien colaboró con las sesiones de bajo.

Finalizada la etapa de grabación de las canciones, se dio paso a la producción de las canciones para darles un toque más profesional, sin que perdieran al mismo tiempo, su esencia urbana. Para ello se hizo uso de varias herramientas de edición digital como lo son: *FL Studio*,

Protools entre otras, para el proceso de mezcla y masterización, para garantizar así un producto de alta calidad.

En cuanto el uso del estudio externo, como se mencionó anteriormente, fue clave para poder desarrollar el proyecto y cumplir con el cronograma establecido, en los momentos en que los espacios de la universidad no se encontraban disponibles. Así mismo, se hizo uso del hogar del autor, para realizar grabación de voces, valiéndose de una interfaz Presonus y un micrófono AT4050.

A continuación, se brinda una descripción más detallada del proceso de producción.

Interpretación:

La obra músico ideal, la interpreté buscando un estilo rap o boom bap que se caracterizan por el tipo de voces sucias o *underground*. En las partes de coro se realizó un estilo muy susurrado el cual lleva cortes de frecuencias resaltando mucho *low* y *hi*, logrando una interpretación más sentimental. También se aplicó efectos como *fresh* aire, *reverb*, compresion y ecualización. Se hizo un poco de uso de *autotune* para lograr un efecto robótico.

Para la composición GRS, liberé mucho la voz para dar un protagonismo más presente y lograr más color, el cual permitió expresar de manera libre el mensaje de toda la obra y su timbre es muy diferente, ya que en esta sección de la forma es donde se realiza el chanteo o rapeo del *free style*. También en esta sección se utilizó procesos de ecualización. Reverberación y compresión, se aplicó mucho *fresh* aire y no se aplicó *echos* ni *delay* ya que las palabras de cada estrofa empalman bien y se decidió eliminar todo tipo de *adds* y apoyos por su protagonismo.

Por último, en la canción Importan los Días busqué trabajar la técnica de contra melodías y también busqué en la interpretación una voz grabe de respaldo para no perder la base. Intenté

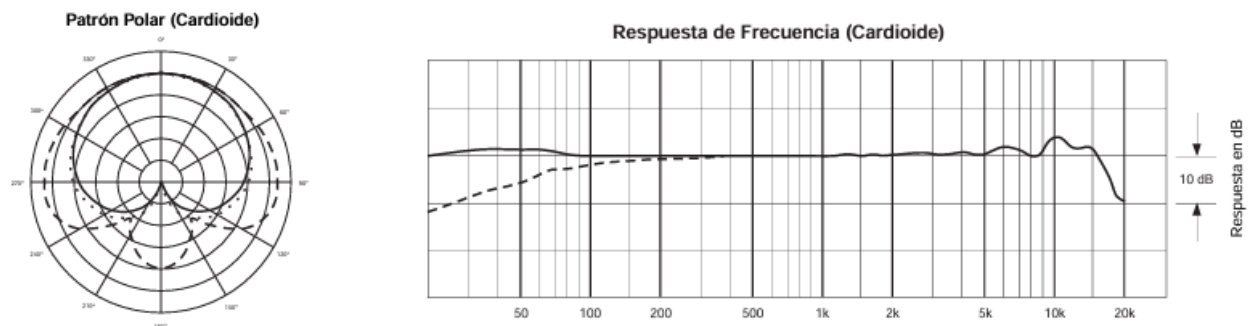
demostrar diferentes facetas, sus procesos son bastante sutiles para poder realizar el empalme, En esta obra no se realizó *adds*, porque decidí darle protagonismo a la voz principal y aplicar procesos de ecualización y procesos de efectos muy sutiles para poder darle más relevancia a la voz.

Esta obra lleva cortes de frecuencias resaltando muchos *low*, *mid* y *hi*, logrando un efecto más sentimental en la interpretación, enfatizando mucho en la entonación y afinación.

Grabación:

Teniendo en cuenta que en el hip hop por lo regular se tiene como característica en la interpretación una voz grave, se decidió hacer uso principalmente de un micrófono AT4050, ya que, la respuesta de frecuencia cardioide de este micrófono, permitía la captura de graves con mayor potencia gracias a su efecto de proximidad. A continuación, en la figura 4 se muestra la gráfica de respuesta de frecuencia del micrófono AT4050.

Figura 4
Respuesta de frecuencia micrófono AT4050

Nota. Tomado de: http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://docs.audio-technica.com/us/at4050_spanish.pdf

Para realizar las grabaciones, se aplicó diferentes tipos de parámetros como *pad* con sus respectivos *pop filter* ya que las s y las p resaltan mucho y a la hora de la ecualización se hizo

cortes en graves y brillos en -80 Hz y 10.000 Hz para dar aún más protagonismo a sus *low mid / mid / hi mid*.

En la figura dos se presenta el proceso de grabación en uno de los estudios de la Universidad ICESI.

Figura 5
Proceso de grabación estudios Universidad ICESI

Interfaz

Para realizar las grabaciones, conté con la interfaz de audio Presonus Studio 68c, la cual cuenta con seis entradas y seis salidas, graba hasta 192 kHz, lleva dos entradas de micro/línea/instrumento y dos micro/línea, además de salidas de línea acopladas en DC y E/S

MIDI. Las salidas de línea acopladas a CC de la interfaz eliminan la necesidad de un secuenciador CV.

Por otro lado, solicité el control C de la universidad, el cual fue de gran ayuda ya que mixer *makie* MCU Pro de *protools*, es una superficie de control de audio que cuenta con varias características *Faders* motorizados:

- Nueve *faders Alps* táctiles de 100 mm
- V-Pota: Ocho V-Pota para controlar instrumentos virtuales, plug-ins y software
- Botones de función: Más de 50 botones dedicados al software
- Pantalla LCD: Pantalla LCD retroiluminada de doble línea
- Interfaz USB MIDI: Conexión directa a Mac o PC
- Protocolos: Compatible con los protocolos *Mackie Control*, *Logic Control* y HUI
- Ampliable: Se puede ampliar con módulos opcionales *Mackie Control Extender Pro* y C4 Pro
- Botones *Quick Move*: Botones para moverse arriba, abajo, izquierda, derecha y zoom

Esto permitió controlar el software de producción musical, ya que permite acceder a aplicaciones compatibles y controlar el ecualizador, la dinámica, el panorama o los niveles de envío.

Daw y Mezcla

Para el proceso de producción fue de vital importancia el uso de un computador portátil que facilitó la movilidad y versatilidad entre los espacios de grabación tanto de la universidad como externos.

Para el proyecto usé dos tipos de *daw*, los cuales fueron *Protools* y FL. Su uso se destacó

según la necesidad de cada grabación durante la producción. Con *Protools* se encontró la facilidad de realizar con mayor precisión y rendimiento las grabaciones de voces, haciendo uso de algunos procesos o *plugins* no nativos como RX, el cual permite subir o bajar la reducción del ruido de fondo, optimizando de esta forma el proceso de grabación.

Entre tanto, FL brindó la versatilidad para realizar mezclas con cadenas de efectos, envíos de audio, control de cadena lateral y automatización avanzada, ya que cuenta con un Piano Roll que facilita el arreglo y la secuenciación. En el momento de la edición permitió escuchar la toma del track, corregir los tiempos, para después limpiar.

En el proceso de mezcla se usó *Fruty parametric EQ2* para crear efectos y ecualizar las voces, hacer cortes en las frecuencias graves y agudas. También permitió ajustar la frecuencia y el ancho de cada banda, así como también, realizar cambios rápidos en los parámetros.

Fruty parametric EQ2 facilitó manejar parámetros determinados para poder amarrar bien la compresión, ya que en el caso del género rap o boom bap, es necesario comprimir voces como instrumentos al máximo. Entre tanto, *Melodyne* permitió después de realizar la toma de voces, modificar la entonación y el vibrato de la interpretación. También permitió ajustar el ritmo, el fraseo, la dinámica, el volumen y los fundidos de entrada y salida de las notas.

Masterización

Para el proceso de masterización, conté con la colaboración del estudiante de producción musical de la Universidad ICESI, Miguel Andrés Amaya Arteaga. Teniendo en cuenta que en ocasiones pasadas hemos colaborado en proyectos personales, su destacada experiencia en procesos de mezcla y masterización y su conocimiento del género urbano, se decidió confiarle el

proceso completo de masterización de las tres obras musicales.

Conclusiones

El presente trabajo, permitió realizar una exploración del ritmo urbano conocido como rap, y a su vez, conocer cómo este tipo de música se ha convertido en un medio de expresión social en los jóvenes. En esa medida, la revisión bibliográfica permitió conocer que el ritmo surgió en contextos de vulnerabilidad, lo que permite comprender que el rap es un género que permite visibilizar los problemas de una determinada comunidad.

De igual forma, el presente trabajo permitió establecer que la música es una herramienta esencial para la formación del ser humano, en este sentido, a título personal, puedo concluir que el rap, permitió que reconociera que situaciones de mi vida me estaban generando conflicto y a través de sus líricas buscar un camino que me llevara a mi propia superación personal.

Así mismo, logré determinar que a pesar de tener situaciones difíciles en la vida o convivir en medio de la violencia, las drogas u otro tipo de problema, se puede salir adelante y llegar a ser resiliente. Esta información recolectada, fue un insumo importante para la consecución de las letras y los arreglos musicales que permitieron reflejar con las letras de las canciones todo el proceso que he recorrido para alcanzar mi propia superación personal

De esta forma, la grabación de las tres obras inéditas, donde cada una de ellas, narra procesos personales, obstáculos, errores, y aciertos, permitieron comprender que la música puede ser un puente o un polo a tierra. Pero también, fue la ocasión perfecta para poder aplicar todo lo aprendido a lo largo de la carrera, para lograr así realizar las composiciones, aplicando las técnicas aprendidas para el proceso de producción y post producción, garantizando de esta forma que el producto final sea de excelente calidad.

Por último, autores como Cuenca (2008); Espitia (2008) ; Roa (2011), permiten ver que

géneros como el rap, se convierten en medios para que podamos expresar abiertamente nuestros problemas, y en algunos casos, el poder expresarse permita cambiar nuestras conductas que no aportan para nada en el desarrollo personal y de esta forma se pueda superar y alcanzar todas las metas que nos propongamos.

Bibliografía

- Abella, J. (25 de marzo de 2024). *Lacarnemagazine*. Lacarnemagazine:
<https://lacarnemagazine.com/genero-urbano-derivaciones-musicales/>
- Arias Leonel, P. L. (2008). *Redalyc*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84920454022>
- Blanco, M. (2012). Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. *Andamios. Revista de investigación social*, 49 - 74.
- Coaquira, E. (2019). *La música de género urbano: reggaetón y la influencia en el comportamiento del adolescente*. Universidad Peruana Unión:
<https://repositorio.upeu.edu.pe/items/9b8f8254-cc60-4a88-bf69-ff3e592e2e54>
- Córdova, V. F. (2017). *Superación personal*. <https://es.slideshare.net/mauel11/superacin-personal-71767337>
- Cuenca, J. (2008). Identidades sociales en jóvenes de sectores populares aproximaciones a un grupo de raperos. *Culturales*, 4(7), 7-42.
<https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/694/69440702.pdf>
- Espitia, J. (2008). *El rap es mi nación : de presentaciones y marginalidad, el Barrio Las Cruces escenario de confluencia de conflictos*. Universidad Javeriana:
<http://hdl.handle.net/10554/6534>.
- González, W. (2017). La Resiliencia como Genealogía y Facultad de Juzgar. *Práxis filosófica*, 203 - 229. Redalyc.
- Hernández, R. F. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGRAW - HILL.
- Marín, J. (2023). Influencia de la música en el comportamiento de los adolescentes. *Ciencia y Academia* , 201-211.

Penagos, Y. (2012). *Lenguajes de Poder: la música reggaetón y su influencia en el estilo de vida de los estudiantes*. Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4323457>

Roa, E. (2011). *Rap como herramienta pedagógica de educación musical*. Universidad del Valle: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/9c40036c-5740-4387-9616-62867f8d40ce/content>

Rodríguez, D. (6 de septiembre de 2017). *Verne, el País*. Verne, el País: https://verne.elpais.com/verne/2017/09/05/mexico/1504647278_137441.html

Sanfeliu, A. C. (2005). La música como instrumento de educación para la paz. *Cuadernos de Educación para la paz*, 19.

Anexos

Anexo A

Músico Ideal

Leadsheet

Santiago Arbeláez Gaitán

Intro
 ♩ = 185
 Gm7 Gm7 Cm7 Gm7

el mu

Estrofa

7 Gm7 Gm7 Cm7

si co ide al es el que es cu cha lo que tie ne que es cu char la men te no

11 Gm7

pa rade ima gi nar mo men tos e ter

13 Gm7 Gm7 Cm7

nos de trun foy de fe li ci dad checke ya la vi sión es ta con más cla ri dad en la ca lle ya no

17 Gm7

pien so más an dar yo me li be re de la os

19 Gm7 Gm7 Cm7

cu ri dad ca da pa so de di vi ni dad me ha ce fal ta un a bra zo de ma

23 Gm7

má pues ya que per día mi cuar to fa mi

25 Gm7 Gm7 Cm7

liar y no quie ro per der de nue vo más to dos los di as an do con mi can to

2

29 Gm7

tra tan do de de jar en ca da te ma

Por eso...

31 Gm7 Gm7 Cm7

un en can to por e so can to a la vi da por e so can to a el a mor

35 Gm7

Estrofa

37 Gm7 Gm7 Cm7

es mi mo men to de mos trar to dos mis do nes mi me ta en la vi da no te ner pa trones

41 Gm7

so lo mu si ca les que me re ga la el beat

43 Gm7 Gm7 Cm7

y con par de ba bys que me lle ven al v i p este es el prin ci pio de to do mi des a ho go

47 Gm7

ten go tan to a cu mu la do que pa rez co re pre

49 Gm7 Gm7 Cm7

sa tan to ins tru men tal en la pis ta co moun po go siem pre ca za dor no na cí pa ra se la

53 Gm7

pre sa tan tos a ños pre pa ran do me pa

55 Gm7 Gm7 Cm7

ra ser es te hom bre mie tras con mis con gui tas re do blando co mo ko be tan tos sa cri

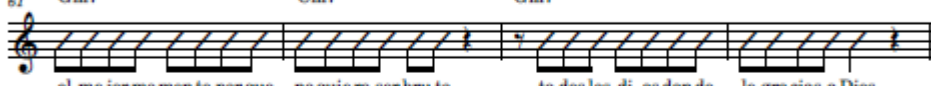
59 Gm7

fi cios es pe ran do ver los fru tos a que lle gue

Outro

61 Gm7 Cm7 Gm7

el me jor mo men to por que no quie ro ser bru to to dos los di as dan do le gra cias a Dios

65 Gm7

a pro ve chan do el ta len to que nos dio

67 Gm7 Cm7 Gm7

pa ra que un dí a gri te mos que se nos dio por e so can to a la vi da por e so

71 Gm7

can to a el a mor trai gan te

73 Gm7 Cm7 Gm7

qui la por fa vor

Anexo B

GRS Leadsheet

Santiago Arbelaez Gaitán

Intro

♩ = 185

Cm Cm Cm Cm

5 Cm Cm Cm Cm

en la no che ya ni duer mo re cor

Estrofa

9 Cm Cm Cm Cm

dando los a ños que pa san sin pa rar y has ta me pa re ce ex tra ño que ha ce unos

13 Cm Cm Cm

cuantos es ta ba ven dien do gra mos aho ra gra bou n dis co yan tes can ta ba en el

16 Cm

ba ño yo ca mi no

17 Cm Cm Cm

por la rec ta no me gus tan las cu le bras siem pre en fo ca do comoun hi lo

20 Cm

que se enhe bra el que

21 Cm Cm Cm Cm

me tra cio né e se mis mo se can ce la creció en la ca lle ca mi nan do por la lle ga en tre

2

Puente

25 Cm Cm Cm Cm

bando le ros y jebas que estan bien be lla cas con un flow ca bron como el de lay ar ca

29 Cm Cm Cm

traumas y ci ca tri ces de esas que te mar can por e so lle vo en mi ca

32 Cm

be zaes ta to do en la ca

Coro

33 Cm Cm

cui da do que te pe gan ti ros por so lo ha cer un a

35 Cm Cm

mue ca siem pre con mi her ma no co mo cos cuy mue ka

37 Cm Cm Cm Cm

Rap graduado de la ca lle con honor y be ca graduado de la ca lle con honor y be ca

41 Cm Cm

por mas que ha ga el dia me per si guen to los fan tas mas

43 Cm Cm

ven go del ca len tón don de noe si te niel as ma

45 Cm Cm

so lo san grey fue go por quea hí noim por tael al ma

3

47 Cm Cm

Puente so lo e res al quien si sa cas pri me roel ar ma

49 Cm Cm Cm Cm

so lo co no ci dos po cos a mi gos te me tes en pro ble mas por tan so lou na mi ra da

53 Cm Cm Cm

de ba jo de la me sa la guerra es ta fi nan cia da don de no hay ex ce so

56 Cm

ni pa ra la fuer za ar ma da

Estrofa

57 Cm Cm Cm Cm

la gri mas del sol no ca lien tan ni el ca lor sees cu chan los llan tos del mai del que ca

61 Cm Cm Cm Cm

yó sue nan las si re nas por que la tom ba lle gó sin que na die se pa que el sar gen to dis pa ró

65 Cm Cm Cm

se cu bren las hue llas o tromuer to sin jus ti cia ma ta rón un ma lan

68 Cm

droe so di cen las no ti cías

69 Cm Cm Cm

es un sen ti mien to que tea pire ta que teas fi xia ca da día ca en

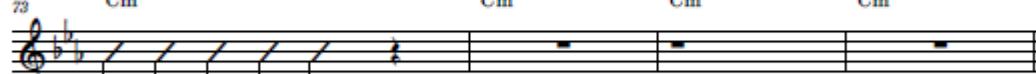
4
72 Cm

pea to nes pe ro el mal siem

Detailed description: This block shows a musical staff for measure 72. The staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. The melody consists of a sequence of eighth notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. The lyrics 'pea to nes pe ro el mal siem' are written below the staff, aligned with the notes.

Outro
73 Cm Cm Cm Cm

pre per ma ne ce

Detailed description: This block shows a musical staff for measure 73, labeled 'Outro'. The staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. The melody consists of a sequence of eighth notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. The lyrics 'pre per ma ne ce' are written below the staff, aligned with the notes. Above the staff, the chord 'Cm' is indicated above each of the four measures.

77 Cm Cm Cm Cm

Detailed description: This block shows a musical staff for measure 77. The staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. The melody consists of a sequence of eighth notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Above the staff, the chord 'Cm' is indicated above each of the four measures.

Anexo C

IMPORTAN LOS DIAS

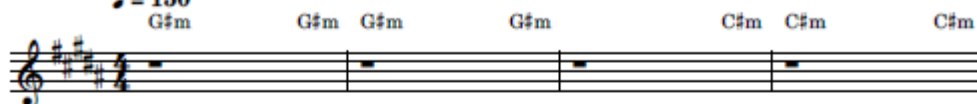
LeadSheet

Santiago Arbelaez Gaitán

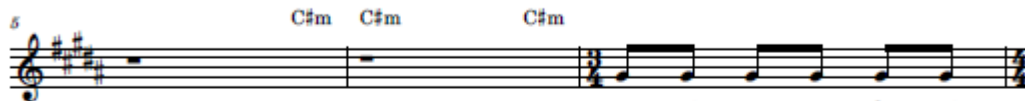
Intro

♩ = 150
G#m

G#m G#m G#m C#m C#m C#m

5 C#m C#m C#m

no meín por ta de mi

Coro

8 G#m G#m G#m G#m G#m G#m

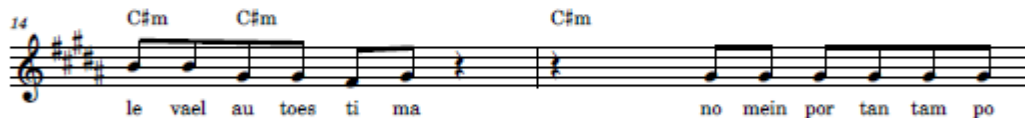
to do lo que di gan yo no de pen do de las no tas en mi vi da yo se lo que he lo gra do y

12 C#m C#m C#m

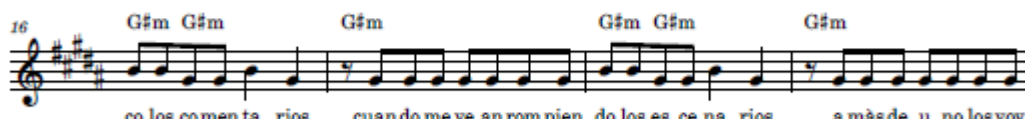
voy pa ra la ci ma to dos los di as se mee

14 C#m C#m C#m

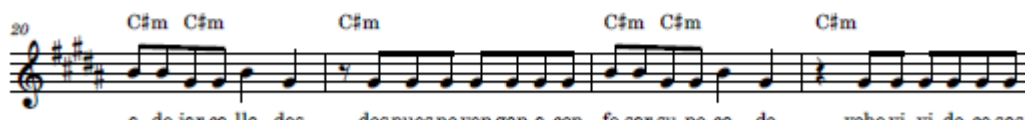
le vael au toes ti ma no meín por tan tam po

16 G#m G#m G#m G#m G#m G#m

co los comen ta rios cuan do me ve an rom pien do los es ce na rios a más de u no los voy

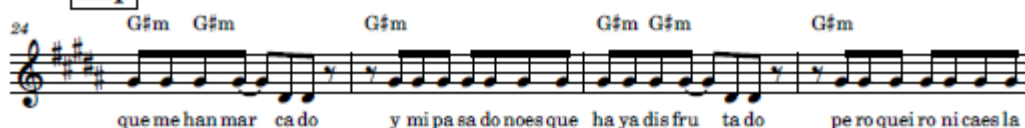
20 C#m C#m C#m C#m C#m C#m

a de jar ca lla dos des pues no ven gan a con fe sar su pe ca do yo he vi vi do co sas

Rap

24 G#m G#m G#m G#m G#m G#m

que me han mar ca do y mi pa sa do no es que ha ya dis fru ta do pe ro que i ro ni ca es la

2

28 C#m C#m C#m C#m C#m

vi da es toy logrando lo que yo que rí a es cri bo can

32 G#m G#m G#m

cio nes di aa di a mi roa mi fa mi lia van cre cien do

34 G#m G#m G#m

mi sen ti dos mie ner gí aes po si ti va can ta rehas tael

36 C#m C#m C#m

dia de mi par ti da me pre gun tan sies la vi da que yo

38 C#m C#m C#m

quie ro pa mis di as no meim por ta lo que di gan

40 G#m G#m G#m

no te gus tan son mis ri mas me com plaz co si no

42 G#m G#m G#m

rie a gra bo de no chey de di a man ten go con mia le

44 C#m C#m C#m

grí a ex pe rien cia de por vi da ca mi nan do por la

46 C#m C#m C#m

li nea se rie dad yhos ti li dad es lo que meha ceo ri gi

48 G#m G#m G#m G#m G#m G#m

nal nome gusta cri ti car y no me gusta las timar y no te vengadesquitar que te

52 3

C#m C#m C#m C#m C#m C#m

pue de ir muy mal a gra dez co a jeo va que me sa co de la maldad

End

56 G#m G#m G#m G#m G#m

