

Simposio 13: De la grabación magnetofónica al ordenador: creación musical y mediación tecnológica en los procesos de producción de audio

Coordinan:

Marco Antonio Juan de Dios Cuartas: Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid (España): mjuanded@uclm.es

Carlos Andrés Caballero Parra: Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (Colombia): carloscaballero@itm.edu.co

La cinta magnetofónica supone a partir de la década de los años 50 del siglo XX un cambio de paradigma que aleja progresivamente la grabación de la realidad del concierto. La grabación multipista conlleva una concepción del proceso creativo en el que se pasa de “escribir canciones” a “escribir grabaciones” (Zak 2001). Debemos concebir de este modo el estudio de grabación como un espacio de creación en el que los procesos tecnológicos que intervienen adquieren un progresivo protagonismo, ejerciendo una influencia decisiva sobre la *performance* y el archivo de audio que finalmente escuchamos. La tecnología de la grabación proporciona la posibilidad de moldear y manipular el sonido, cambiar la dinámica empleada por el intérprete o ubicarlo dentro de un espacio acústico diferenciado de la sala donde originalmente se produjo la grabación.

Aunque el estudio de las “artes de la grabación” cuenta ya con una trayectoria relevante dentro del mundo académico anglosajón, aún no se ha realizado una reflexión en profundidad de las características de estos espacios de creación musical y sus protagonistas fuera de esta visión “anglocéntrica”. Falta en muchos casos un análisis riguroso que explique esta incursión tecnológica en otros países en los que, mediante un proceso de recreación en algunos casos y de adaptación en otros, se configura un sonido local que genera elementos diferenciadores. Los trasvases profesionales con los países dominantes de la industria discográfica internacional también ejercen una influencia directa en la producción musical local, tanto en aquellos estudios de grabación de compañías nacionales como en las delegaciones de las *majors*.

El simposio aceptará investigaciones, planteamientos metodológicos y estudios de caso relacionados con los diferentes agentes que intervienen en una producción discográfica. Se pretende de este modo centrar el debate en la evolución histórica de los procesos de producción musical en Latinoamérica y España, y en las huellas sonoras que el estudio de grabación y sus

protagonistas, como parte del engranaje de la industria musical, imprimen en los trabajos de los artistas. Podrán ser enviadas al simposio propuestas relacionadas con los siguientes temas:

- Las artes de la grabación como campo de estudio dentro de la musicología: nuevos métodos de análisis.
- Historia de los estudios de grabación y agentes del proceso de producción discográfica: equipamiento, ingenieros de sonido, productores musicales, músicos de sesión.
- Evolución de los procesos tecnológicos relacionados con la grabación y sus consecuencias sonoras a partir del álbum como concepto estético: de la grabación magnetofónica a la era digital.
- Huellas sonoras de sellos discográficos y estudios de grabación reconocibles en los trabajos de los artistas.
- Contribución de productores musicales y estudios de grabación al desarrollo de géneros y escenas.
- Mujeres en el estudio de grabación: casos de estudio y reflexiones sobre la ausencia de referentes femeninos en la producción musical.
- El estudio de grabación como espacio de investigación-creación.

Referencias

- Burgess, Richard J. 2013. *The art of music production: the theory and practice*. 4th Ed. New York, NY: Oxford University Press
- Caballero, Carlos A. 2010. *La producción musical en estudio*. Medellín: Fondo Editorial ITM.
- Caballero, Carlos A. 2019. "The recording and sound aesthetics of tropical music in Colombia". Em J.-O. Gullö (Ed), *Art of Record Production 2017* (pp. 55-70). Stockholm: Royal College of Music - KMH Kungl. Musikhögskolan.
- Di Cione, Lisa. 2009. "¿Un alquimista del éxito? El proceso de consolidación del productor artístico como figura clave del rock en la Argentina". *Revista Argentina de Musicología*, Nº 10, pp. 165-181.
- Frith, Simon; Zagorski-thomas, Simon (eds.). 2012. *The Art of Record Production: An Introductory Reader for a New Academic Field*. Farnham: Ashgate.
- Hennion, Antoine. 1983. "The Production of Success: An Anti-Musicology of the Pop Song". *Popular Music*, Vol. 3, pp. 159-193.
- Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2019. "The Incursion of Stereo into Spanish Popular Music: the English Influence in the Definition of a Local Sound through the Professional Exchanges between Madrid, Barcelona and London". Em J. Gullö, *Art of Record Production 2017* (pp. 171-186). Stockholm: Royal College of Music - KMH Kungl. Musikhögskolan.
- Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2016. "La producción musical como objeto de estudio musicológico: un acercamiento metodológico a su análisis". *Cuadernos de Etnomusicología*. Nº8. <http://bit.ly/2jmDZJM> (Data de consulta: 02/07/2019)

Moorefield, Virgil. 2005. *The Producer as Composer: Shaping the Sounds of Popular Music: From the Illusion of Reality to the Reality of Illusion*. Cambridge, MA: MIT Press.

Wolfe, Paula. 2017. *Women in the Studio: Creativity, Control and Gender in Popular Music Sound Production*. London and New York: Roudledge.

Zak, Albin J., III. 2001. *The Poetics of Rock: Cutting Tracks, Making Records*. Berkeley: University of California Press.