
Vicent Penalva Cremades

Creación de un EP Lo-fi (Jerry's Uncle)

Universidad Miguel Hernández

Grado en Bellas artes 2023/2024

Tutor: David Trujillo Ruiz

Proyecto de: Vicent Penalva Cremades

Palabras Clave

Música, ilustración, Producción musical, Diseño

Indice

-¿Que es Jerry's Uncle?	Pg3
-Propuesta	Pg 3
-Objetivo general	Pg 4
-Objetivos especificos	Pg 4
-Referentes	Pg 6
-Justificación	Pg 8
-Proceso	Pg 9
-Preproducción	Pg 9
-Producción	Pg 10
-Postproducción	Pg 14
-Resultados	Pg 18
-Conclusión	Pg 20

¿Que es Jerry's Uncle?

El trabajo de fin de grado titulado *Jerry's Uncle* se centra en la creación y producción de un EP de música Lo-fi compuesto por dos canciones originales. Se explora la fusión de técnicas de producción analógicas y digitales para capturar la esencia nostálgica y emocional del género, utilizando texturas sonoras cálidas y atmosféricas. Inspirado por referentes como J Dilla y Nujabes, *Jerry's Uncle* busca ofrecer una experiencia auditiva que evoca recuerdos y emociones profundas, destacando la capacidad del Lo-fi para conectar con los oyentes en un nivel personal e íntimo. Además, el EP pretende aportar una visión contemporánea y personal dentro del panorama musical actual, contribuyendo al crecimiento y evolución del género.

Propuesta

El proyecto de fin de grado titulado *Jerry's Uncle* se centra en la creación, producción y lanzamiento de un EP de música original compuesto por dos canciones del género Lo-fi. El Lo-fi, abreviatura de "Low Fidelity", es un estilo musical que ha ganado popularidad en la última década debido a su capacidad para crear atmósferas sonoras relajantes, melancólicas y nostálgicas, a menudo asociadas con la introspección y la creatividad. Este proyecto pretende explorar la naturaleza híbrida del Lo-fi, que combina elementos orgánicos y electrónicos, para crear un producto final que no solo resuene con la audiencia en un nivel emocional, sino que también sea una contribución artística significativa al género.

Jerry's Uncle es un título simbólico que pretende capturar la esencia nostálgica y familiar del Lo-fi. El nombre sugiere una historia personal, una conexión con el pasado, y evoca imágenes de momentos tranquilos, quizás vividos en un entorno hogareño o en un espacio íntimo. Este EP busca traducir estas sensaciones en un formato sonoro, utilizando técnicas de producción que intencionalmente incorporan imperfecciones como parte de la estética, tales como la saturación de cinta, los ruidos de fondo, y las texturas granuladas.

El proyecto se enfocará en un proceso creativo que integra la composición musical, la exploración sonora, y la producción técnica. La meta es desarrollar un EP que no solo se ajuste a las características del Lo-fi, sino que también ofrezca una perspectiva personal y contemporánea dentro de este género, a través de la fusión de técnicas de producción analógicas y digitales.

Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es la creación, producción y lanzamiento de un EP titulado *Jerry's Uncle*, compuesto por dos canciones originales del género Lo-fi. Este objetivo abarca todo el proceso creativo, desde la conceptualización inicial hasta la publicación final del producto en plataformas digitales. El EP pretende capturar la esencia del Lo-fi, con un enfoque en la producción de sonidos cálidos y nostálgicos, utilizando una combinación de técnicas analógicas y digitales que permitan una exploración profunda de la textura sonora y la dinámica emocional.

Este objetivo no solo implica la creación de música, sino también la comprensión y la aplicación de una serie de principios teóricos y técnicos que subyacen al género Lo-fi. Se busca producir un trabajo que, aunque íntimo y personal, esté en sintonía con los estándares contemporáneos de la industria musical, permitiendo así una integración fluida en el panorama sonoro actual.

Objetivos específicos

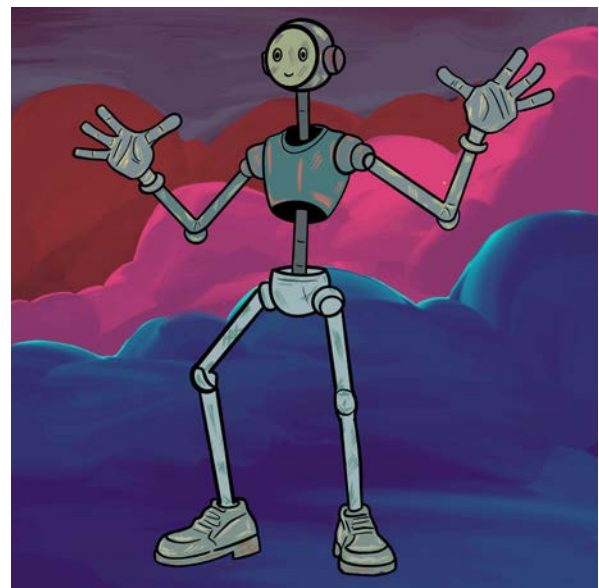
Para lograr el objetivo general de crear un EP de calidad profesional que encapsule la esencia del Lo-fi, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- 1. Composición y arreglo:** Componer dos piezas musicales originales que no solo respeten las características distintivas del Lo-fi, sino que también exploren nuevas posibilidades dentro del género. Estas composiciones deben utilizar progresiones armónicas simples y melódicas, pero con una estructura lo suficientemente flexible como para incorporar elementos experimentales, como cambios sutiles en la métrica o la introducción de modulaciones inesperadas.
 - 2. Exploración de sonidos y texturas:** Investigar y experimentar con una amplia gama de fuentes sonoras, incluyendo samples de grabaciones antiguas, sonidos de la naturaleza, grabaciones de campo, y sonidos generados digitalmente. Se priorizará la creación de una paleta sonora diversa, que pueda enriquecer las composiciones y aportar profundidad emocional. La exploración incluirá técnicas como la manipulación de samples, la creación de capas sonoras y el uso de efectos de modulación y reverberación.
-

- 3. Aplicación de técnicas de producción Lo-fi:** Implementar técnicas de producción que son fundamentales para el sonido Lo-fi, tales como la saturación de cinta, el uso de ruido blanco, y la manipulación de la frecuencia de muestreo para crear un sonido deliberadamente imperfecto. Estas técnicas no solo se aplicarán durante la etapa de producción, sino también durante la mezcla, para asegurar que el resultado final tenga la autenticidad y la calidez características del género.
- 4. Mezcla y masterización profesional:** Llevar a cabo un proceso de mezcla y masterización que respete la estética Lo-fi, pero que también cumpla con los estándares de calidad de la industria musical contemporánea. Se utilizarán tanto herramientas digitales como analógicas, buscando un balance óptimo entre claridad y textura, y asegurando que las dos canciones del EP tengan una coherencia sonora que las unifique en un solo trabajo.
- 5. Desarrollo de la identidad visual y lanzamiento:** Diseñar la identidad visual del EP, incluyendo la creación de la portada y otros materiales gráficos que reflejen la estética y el concepto de *Jerry's Uncle*. Asimismo, se planificará el lanzamiento del EP en diversas plataformas digitales, como Spotify, Apple Music, Bandcamp, y SoundCloud, asegurando una estrategia de promoción que permita alcanzar a la audiencia objetivo.

Cara A (Canción 1)

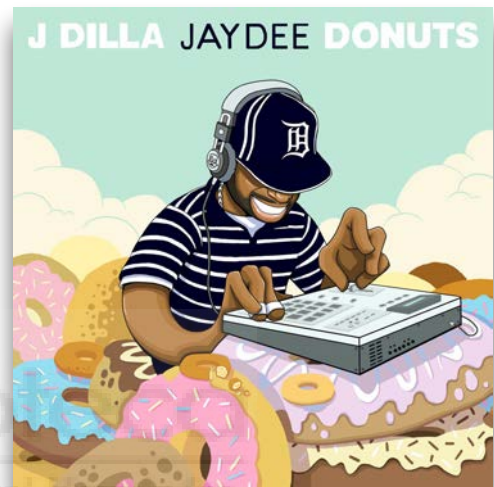

Cara B (Canción 2)

Referentes conceptuales

El desarrollo del EP Jerry's Uncle está profundamente influenciado por una serie de artistas y álbumes que han definido y expandido el género Lo-fi. Estos referentes no solo han proporcionado inspiración sonora, sino que también han ofrecido valiosas lecciones sobre la producción y la creación de atmósferas emocionales a través de la música. A continuación, se describen algunos de los principales referentes que han guiado la creación de este EP:

J Dilla – *Donuts*: Publicado en 2006, *Donuts* es considerado una obra maestra dentro de la música instrumental y el hip-hop. Aunque no es estrictamente Lo-fi, el álbum de J Dilla ha sido fundamental en la evolución del género debido a su enfoque innovador en la manipulación de samples y su capacidad para crear loops que se sienten orgánicos y llenos de vida. *Donuts* es un ejemplo perfecto de cómo la repetición y la textura pueden utilizarse para construir una narrativa emocional, y su influencia se puede ver en el uso de loops y samples en *Jerry's Uncle*.

https://www.youtube.com/watch?v=5nO7IA1Deel&list=PL9dk_xtWpAkKXxzv_TfLWmlJj6G3quWQ2

Nujabes – *Modal Soul*: Nujabes es una figura clave en la fusión del jazz y el hip-hop con elementos Lo-fi. Su álbum *Modal Soul* es conocido por su suave combinación de ritmos relajados, melodías de jazz, y una producción que exuda calidez y emotividad. La influencia de Nujabes en *Jerry's Uncle* se refleja en la atención al detalle en la melodía y en la creación de una atmósfera que invita a la reflexión y al disfrute pausado de la música.

<https://www.youtube.com/watch?v=hQ5x8pHolPA&list=PLfFNyT1NiTNTj04xlfqK8zZUp8sG2ZAO>

JERRY'S UNCLE

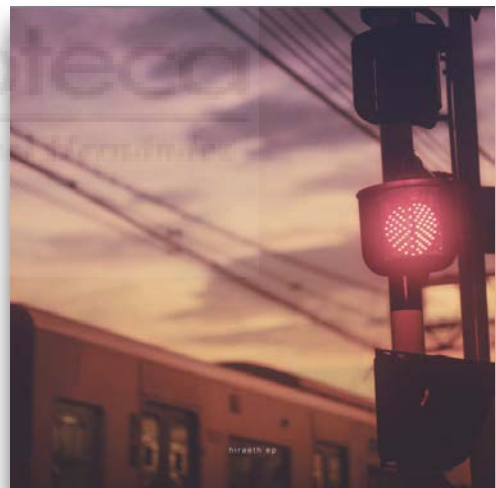
Tomppabeats – Harbor y Summer Lo-fi:

Tomppabeats es uno de los nombres más reconocidos en la escena Lo-fi actual. Sus álbumes *Harbor* y *Summer Lo-fi* son ejemplos de cómo la simplicidad en la producción puede conducir a un sonido envolvente y profundamente nostálgico. Tomppabeats utiliza técnicas de producción mínimas pero efectivas, como el uso de samples vocales y melodías repetitivas, para crear una sensación de familiaridad y confort. Estas técnicas han sido adoptadas y adaptadas en la producción de *Jerry's Uncle*, buscando lograr un equilibrio entre la simplicidad y la riqueza sonora.

https://www.youtube.com/watch?v=IPaYtgFXSLY&list=OLAK5uy_kBPhe5L7lePpJ7Tm6qo_3Kllt3P7lkgr8

Idealism – Hiraeth: *Hiraeth* de Idealism es un álbum que explora temas de nostalgia y melancolía a través de sonidos ambientales y estructuras melódicas minimalistas. El término "hiraeth" hace referencia a un sentimiento de añoranza por un lugar o un tiempo al que no se puede regresar, una emoción que se alinea perfectamente con los objetivos conceptuales de *Jerry's Uncle*. La influencia de Idealism se refleja en el uso de sonidos ambientales y en la creación de paisajes sonoros que evocan un sentido de tiempo y lugar, un aspecto crucial en la construcción de la atmósfera del EP.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Oj3Uo_sQ&list=OLAK5uy_nc4wuPBOjEnWJaEeiaKMZmL-IJ11iBFT4

Justificación

La elección de crear un EP de música Lo-fi, titulado *Jerry's Uncle*, se justifica tanto por su relevancia en el contexto musical actual como por su potencial para servir como una plataforma de experimentación y expresión artística. El Lo-fi, con sus raíces en la cultura DIY (Do It Yourself) y su enfoque en la producción de música accesible y emocionalmente resonante, ha emergido como un género que trasciende las barreras tradicionales de la música popular. En un mundo donde la música está cada vez más dominada por la perfección técnica y la alta fidelidad, el Lo-fi ofrece una alternativa que celebra la imperfección y la autenticidad.

Desde una perspectiva académica, este proyecto ofrece la oportunidad de aplicar una amplia gama de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, desde la teoría musical y la composición hasta la producción y la ingeniería de sonido. El proceso de creación de *Jerry's Uncle* permitirá una exploración profunda de las técnicas de producción Lo-fi, un área que ha sido objeto de estudio creciente debido a su impacto en la música contemporánea. Además, la realización de este proyecto contribuirá a la comprensión de cómo la música puede ser utilizada como una herramienta para evocar emociones y recuerdos, un tema de creciente interés en los estudios de la psicología de la música.

En términos de relevancia cultural, el Lo-fi se ha convertido en la banda sonora de una generación que busca escapar del ritmo frenético de la vida moderna. La música Lo-fi, a menudo utilizada como fondo para el estudio, el trabajo, o la meditación, ha sido aclamada por su capacidad para crear un ambiente de calma y enfoque. *Jerry's Uncle* no solo pretende alinearse con esta tendencia, sino también ofrecer algo nuevo y personal dentro del género, incorporando elementos que puedan resonar con una audiencia global.

Proceso

El proceso de creación de *Jerry's Uncle* se divide en tres fases principales: preproducción, producción y postproducción. Cada una de estas fases implica una serie de actividades y decisiones que, en conjunto, aseguran el desarrollo coherente y profesional del EP. A continuación, se detalla cada una de estas fases:

-Preproducción

La preproducción es la fase inicial del proyecto, en la que se establecen las bases conceptuales y sonoras del EP. Durante esta etapa, se llevarán a cabo varias actividades clave para garantizar que la visión artística del proyecto esté claramente definida antes de comenzar la producción.

1. Investigación y referencia: Se realizará un estudio exhaustivo de los artistas y álbumes que han influido en el proyecto. Esto incluye no solo escuchar y analizar las técnicas de producción utilizadas en estos trabajos, sino también investigar los contextos culturales e históricos en los que fueron creados. Esta investigación permitirá una comprensión más profunda del género y guiará las decisiones creativas a lo largo del proceso.

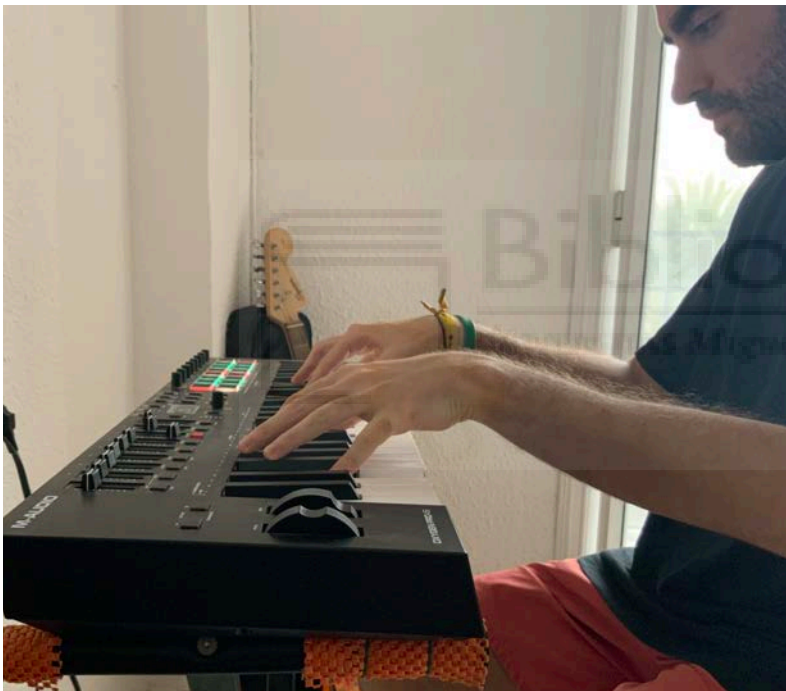
2. Brainstorming y guion sonoro: Una vez que se haya realizado la investigación, se organizarán sesiones de brainstorming para generar ideas sobre los temas y emociones que se desean transmitir con las canciones. Estas sesiones pueden incluir la exploración de conceptos como la nostalgia, el hogar, y la conexión emocional con el pasado, todos los cuales son centrales en el Lo-fi. A partir de estas ideas, se creará un guion sonoro que describirá la estructura general de las canciones, las texturas sonoras que se utilizarán, y las técnicas de producción que se implementarán.

3. Selección de sonidos y samples: Durante la preproducción, se seleccionarán los sonidos y samples que formarán parte de las composiciones. Estos pueden incluir grabaciones de campo (por ejemplo, el sonido de la lluvia, el crujido de una chimenea), loops de instrumentos (como guitarras acústicas, pianos, y sintetizadores), y otros elementos que aporten textura al EP. La selección de estos sonidos será crucial para establecer la atmósfera general de las canciones.

4.Pruebas y maquetas: Antes de pasar a la producción, se crearán maquetas o demos de las canciones para probar diferentes estructuras y dinámicas. Estas maquetas servirán como una primera aproximación al sonido final del EP y permitirán identificar posibles problemas o áreas de mejora antes de iniciar la grabación definitiva.

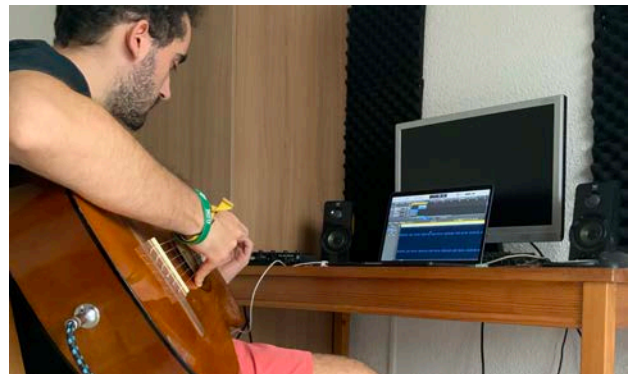
-Producción

La fase de producción es donde las ideas desarrolladas durante la preproducción se materializan en forma de grabaciones y ediciones de alta calidad. En esta etapa, se realizará la grabación de instrumentos, la programación de beats, y la manipulación de samples para construir las canciones.

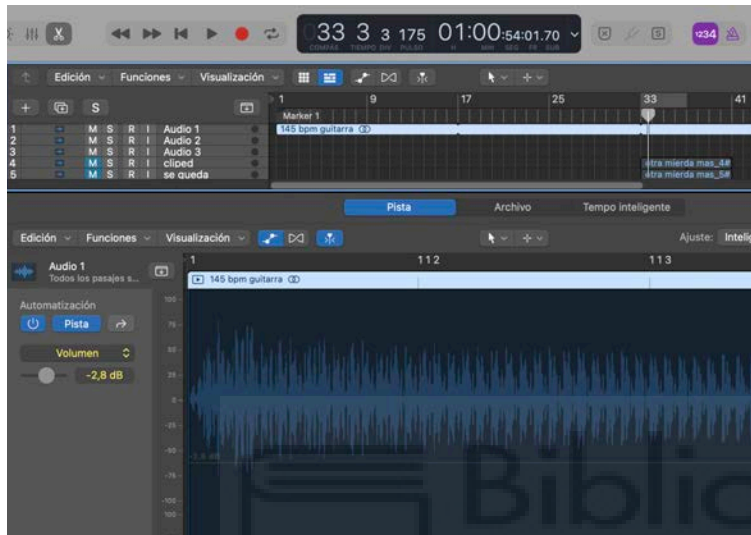
1.Grabación de

instrumentos: Se grabarán una variedad de instrumentos, tanto acústicos como electrónicos, para crear las bases melódicas y armónicas de las canciones. Los instrumentos seleccionados para esta fase incluirán guitarras acústicas, pianos, sintetizadores analógicos, y posiblemente algunos instrumentos de percusión. La grabación se realizará en un entorno controlado, utilizando micrófonos de alta calidad y preamplificadores para capturar la calidez y la riqueza de los sonidos.

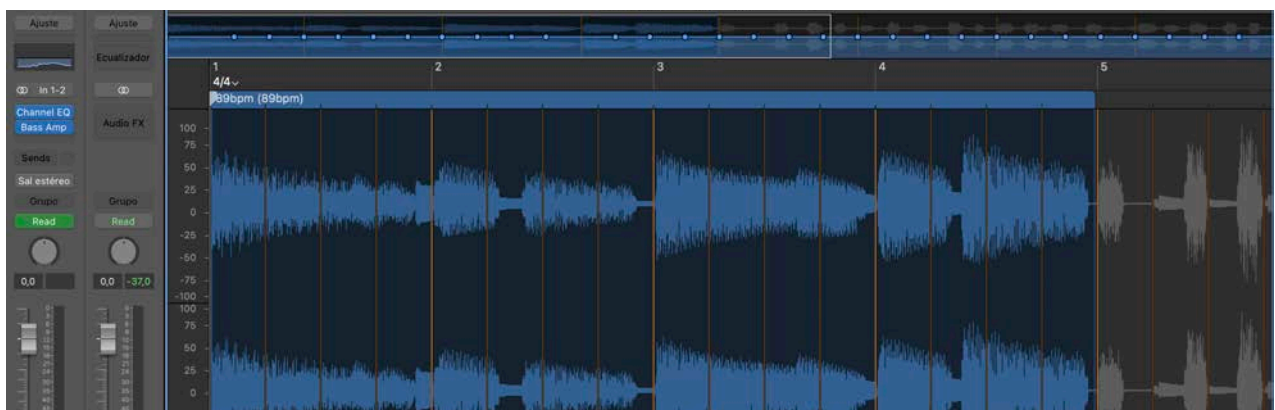
JERRY'S UNCLE

2.Programación de beats: La creación de beats es un aspecto central de la producción Lo-fi. Se utilizarán programas de software como Ableton Live o FL Studio para programar ritmos relajados y repetitivos que complementen las melodías y armonías. Se experimentará con diferentes patrones de batería, sonidos de percusión, y efectos para encontrar la combinación perfecta que refuerce la atmósfera deseada.

3.Manipulación de samples:

Una vez que se han seleccionado y grabado los sonidos base, se procederá a la manipulación de samples. Esto incluirá la edición, el loop, y la aplicación de efectos a los samples para crear texturas únicas y dinámicas. La manipulación de samples es una técnica clave en la producción Lo-fi, que permite agregar capas de complejidad y profundidad a las composiciones.

Sample 1

Acordes de guitarra con arpeggios, luego se añaden efectos como reverb, delay y una pequeña equalización para dejar el sample como definitivo.

https://drive.google.com/file/d/1dq14LFOH1DqMvpbAvN-cmUMp6MI-bEVj/view?usp=share_link

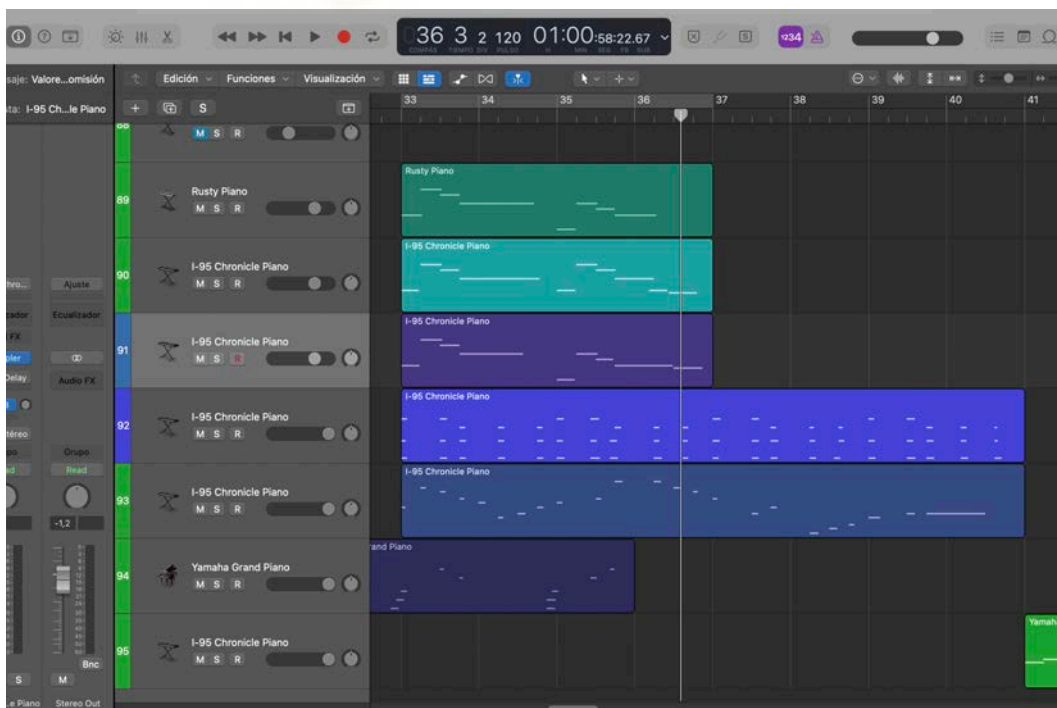
Sample 2

Melodia compuesta a base de un sintetizador equalizado, constando este de dos partes con las mismas notas con la diferencia de las notas son más cortas y añade un poco de ritmo al sample.

https://drive.google.com/file/d/1JzmoJVSwooDRyipKpcicTX7TN_h8RTIz/view?usp=share_link

JERRY'S UNCLE

4.Integración de elementos: En esta fase, todos los elementos grabados y programados se integrarán en un solo proyecto. Se trabajará en la combinación de las pistas, ajustando las dinámicas y la estructura según sea necesario para lograr un flujo coherente y natural en las canciones.

-Postproducción

La fase de postproducción se centra en la mezcla y masterización de las canciones, asegurando que el EP tenga una calidad sonora profesional y una coherencia estética que lo haga competitivo en el mercado musical actual.

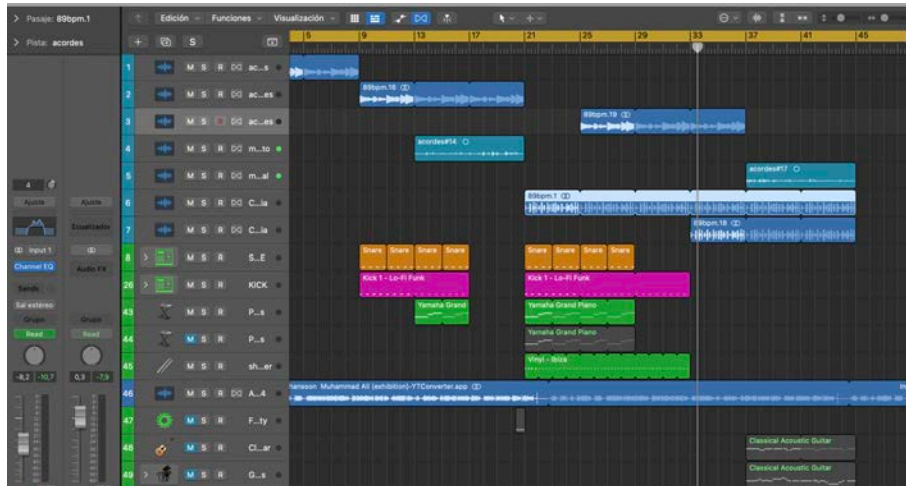
1. Mezcla: La mezcla es el proceso en el que se equilibran y procesan todas las pistas individuales de una canción para crear una versión estéreo coherente y agradable al oído. Durante la mezcla de *Jerry's Uncle*, se utilizarán técnicas tanto digitales como analógicas para equilibrar los niveles, aplicar ecualización, compresión, reverberación, y otros efectos que mejoren la cohesión y la profundidad de las canciones.

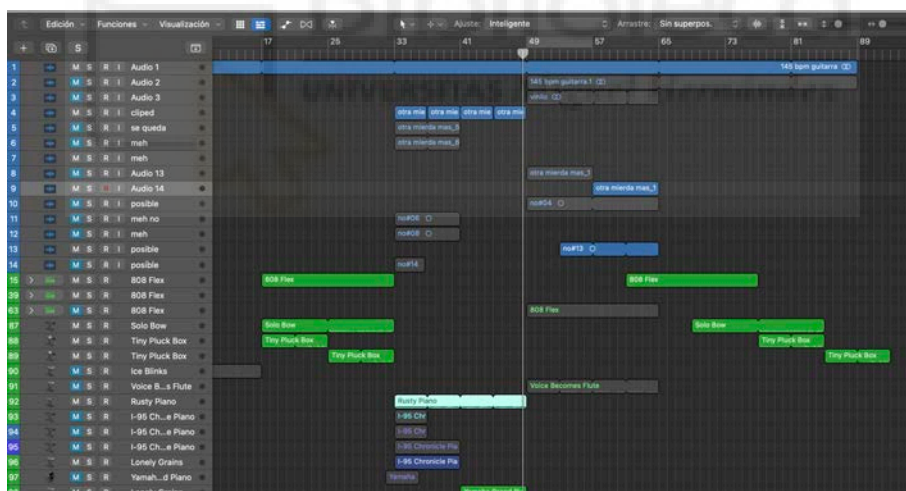
2. Masterización: Una vez finalizada la mezcla, las canciones se masterizarán para asegurar que tengan un nivel de volumen consistente y una calidad sonora óptima para su distribución en plataformas digitales. El proceso de masterización incluirá el uso de limitadores, ecualización adicional, y otros procesos para optimizar el sonido del EP.

JERRY'S UNCLE

3.Revisión final: Después de la mezcla y la masterización, se realizará una revisión final del EP para asegurarse de que todas las canciones estén alineadas con la visión original del proyecto. Esto incluirá escuchar las canciones en diferentes sistemas de sonido para verificar la calidad y la coherencia sonora en una variedad de contextos.

Canción A

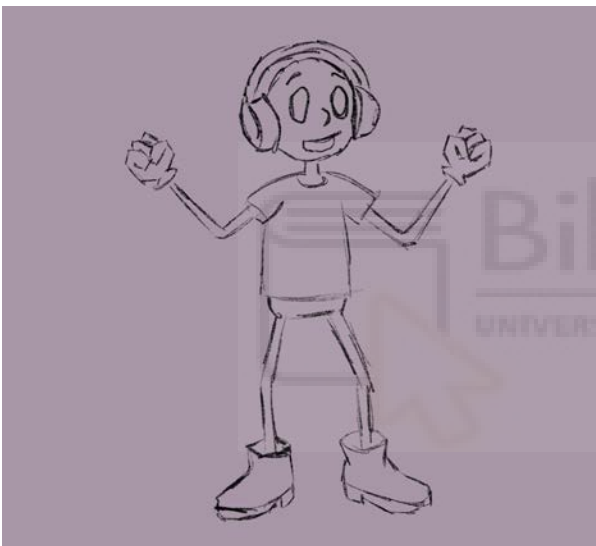
Canción B

4.Preparación para el lanzamiento: Finalmente, se preparará el EP para su lanzamiento en plataformas digitales. Esto incluirá la creación de archivos de audio en diferentes formatos (por ejemplo, WAV, MP3), la generación de metadatos, y la creación de materiales promocionales, como la portada del EP, que refleje la estética y el concepto de *Jerry's Uncle*. Se desarrollará una estrategia de lanzamiento para maximizar el alcance del EP en plataformas como Spotify, Apple Music, y Bandcamp.

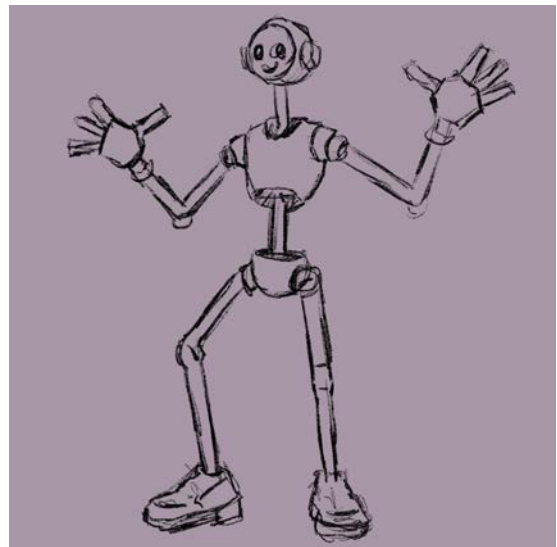
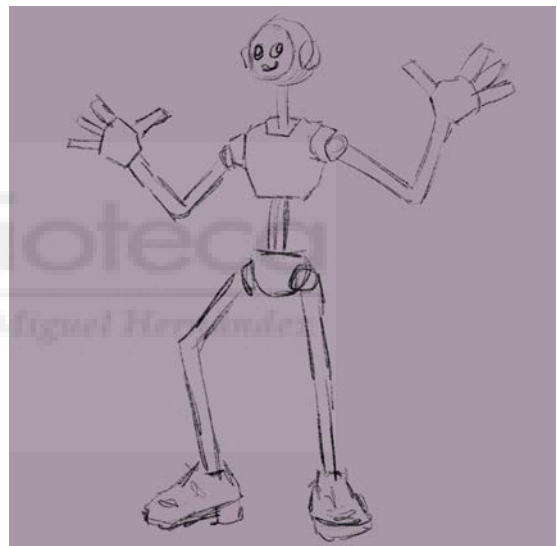
JERRY'S UNCLE

5. Creación de diseño de las portadas de cada canción: El proceso de creación de las portadas de música comienza con un boceto rápido que captura la composición general y la disposición de los elementos sin preocuparse por los detalles. Una vez definido, se procede a un boceto más detallado, donde se empiezan a definir mejor las formas, expresiones y elementos distintivos que harán única la portada. Con el boceto detallado como base, se pasa al entintado, lo que da al diseño un acabado limpio y profesional, destacando las líneas clave. Finalmente, se aplica el color y se trabaja en el fondo, usando paletas que reflejen la identidad de la música, completando así la transformación del boceto inicial en una portada atractiva y única.

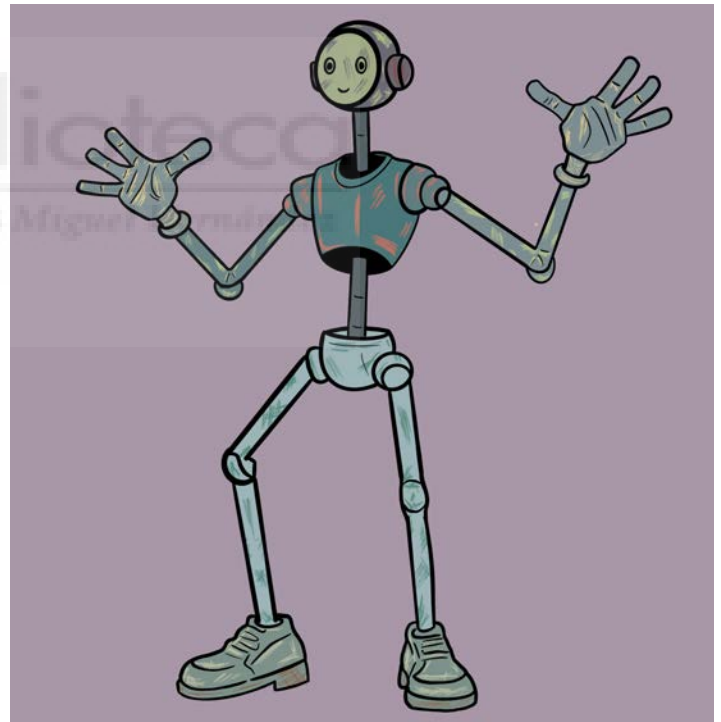
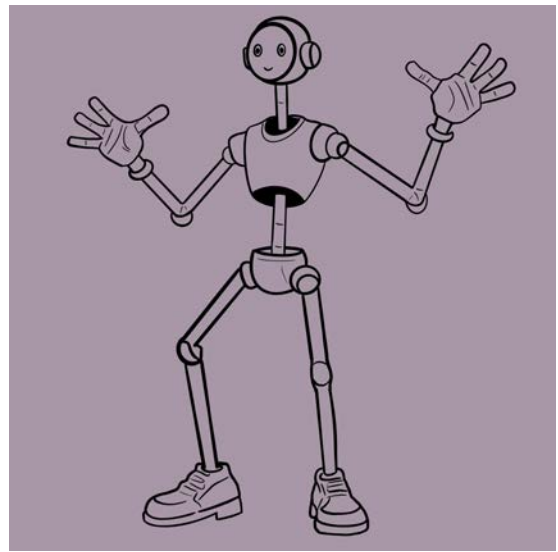
Canción A

Canción B

JERRY'S UNCLE

Biblioteca
UNIVERSITAS MIGNON

JERRY'S UNCLE

Resultados

Mock ups finales.

Vinilo

JERRY'S UNCLE

Formato CD

Canciones finales

Canción A

https://drive.google.com/file/d/17wqj91Pcs0ptYyj-faWDCyvyAf8bQwJi/view?usp=share_link

Canción B

https://drive.google.com/file/d/1YFtilr3e8UN79yifQqncBzQMqlz5XYdT/view?usp=share_link

Conclusión

El proyecto *Jerry's Uncle* representa una oportunidad única para explorar el género Lo-fi desde una perspectiva creativa e innovadora, integrando técnicas de producción tanto analógicas como digitales. A lo largo de las fases de preproducción, producción y postproducción, se aplicarán y expandirán los conocimientos adquiridos durante la carrera, con el objetivo de crear un EP que no solo capture la esencia del Lo-fi, sino que también aporte algo nuevo y personal al género.

El resultado final es un trabajo artístico sólido que, a través de su sonido cálido y nostálgico, evocará emociones y recuerdos en la audiencia, ofreciendo una experiencia auditiva envolvente y emocionalmente resonante. *Jerry's Uncle* no sólo es una contribución significativa al panorama musical actual, sino también un reflejo de la capacidad de la música para conectar con los oyentes en un nivel profundo y personal.
