

TECNOLOGÍA MUSICAL

La música ha estado cambiando, evolucionando y desarrollándose durante miles de años. Cada vez que cambia la sociedad, también lo hace la música.

La música es la forma en que nos expresamos, nos da una voz y un escape. Es una parte de nosotros, así que tiene sentido que cambie a medida que nosotros también lo hacemos. Pero en las últimas décadas, los mayores cambios han sido en los avances tecnológicos. También, las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente los sonidos y también el contacto que tenemos con la música en la forma en que la escuchamos.

Hasta hace poco tiempo, la única forma de escuchar música era verla y escucharla en vivo. Pero con la invención de la tecnología de grabación, hemos pasado gradualmente de los registros, a los casetes, a los CD, y a los servicios de transmisión de música.

Escuchar las pistas recién lanzadas ya no es tan emocionante como lo era anteriormente. En lugar de la emoción de comprar un disco o CD, o incluso de ver al artista en vivo, simplemente hacemos clic en un enlace y escuchamos la canción en cuestión de minutos. Pero los servicios de transmisión de música significan mucho para los artistas que pueden hacer escuchar su música en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Cada artista tiene acceso a potencialmente millones de oyentes, e incluso sin ninguna táctica de marketing, puede encontrar nuevos oyentes que se topan con su trabajo cuando buscan otras canciones o cuando escuchan “radios” a nivel mundial en los servicios de transmisión de música.

La producción actual de música también se ha visto afectada. Muchos artistas confían en la tecnología de sintonización automática, por lo que cualquier imperfección en su tono puede corregirse instantáneamente. Se puede hacer que las voces suenen completamente diferentes en un estudio de grabación, lo que le quita veracidad al arte musical y los artistas. La tecnología es simplemente generadora de novedades increíbles.

Entre las tecnologías que han cambiado la música a través del tiempo tenemos:

El Fonógrafo

Thomas Edison es conocido por mucho, sin embargo, a menudo pasamos por alto su creación del fonógrafo. En resumen, el fonógrafo llevó la música a las salas de estar de personas de todo el mundo. Inventado en 1877, el fonógrafo fue el primer sistema de música que pudo reproducir el sonido grabado, alentando el aumento de la popularidad de géneros como el jazz y el blues.

✚ La Guitarra Eléctrica

Creada en 1941 por Les Paul, la guitarra eléctrica cambió por completo el panorama musical ya que la guitarra eléctrica ayudó a crear una nueva era en el rock and roll.

El sonido “new age” del instrumento eléctrico combinado con su facilidad de uso, la convirtió en un elemento básico para los músicos emergentes que buscaban desafiar los sonidos existentes en el mundo de la música. Grandes guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Chuck Berry trajeron melodías y sonidos que cambiaron la música y la siguen influenciando hoy en día.

✚ Grabación Multipista

La grabación multipista permitió que las canciones se dividieran en secciones, permitiendo más espacio para la experimentación y el tiempo para perfeccionar canciones y álbumes. Sin el uso de la grabación multipista, el legendario grupo Queen no hubiera podido crear sus mejores canciones que fueron y siguen siendo, iconos musicales únicos.

✚ El Sintetizador

La creación del sintetizador nació del deseo de crear o incluso replicar los enormes sonidos que se encuentran en las orquestas en vivo.

Originalmente con un precio astronómico, los sintetizadores eran herramientas eléctricas con innumerables sonidos que literalmente marcaron el comienzo de décadas de pistas onduladas. A partir de los años 70, casi no hay canciones del género rock que no incorporen sintetizadores.

✚ La Computadora Personal

Esta es probablemente una de las influencias más obvias de la música, creando una gran cantidad de talentos musicales independientes. La PC le permite a casi cualquier persona con una computadora entrar en el campo de la música y crear sin un estudio o incluso instrumentos, grandes piezas musicales.

Influencia de la tecnología en la música actual

Gracias a la tecnología, tenemos nuevos géneros que se han creado basados únicamente en el uso de la tecnología. Los géneros de música electrónica se basan en el uso de instrumentos electrónicos

para crear sonidos y canciones que no serían posibles con los instrumentos tradicionales. Electrónica, House, K-Pop, 'chillstep' y similares incluyen sonidos y efectos sintéticos, y se están volviendo en sonidos cada vez más populares.

La tecnología también le ha dado un gran protagonismo a los DJs, que toman canciones normales y crean remixes y combinaciones, utilizando la tecnología para crear una perspectiva fresca de las pistas. Si bien los DJs una vez fueron mal vistos por la industria de la música, ahora son considerados grandes artistas.

La tecnología musical es un campo de conocimientos que se enfoca en el uso de cualquier dispositivo, mecanismo, máquina o herramienta física o en software por parte de un artista para hacer o interpretar música, para componer, anotar, reproducir o grabar obras musicales, para analizar o editar música o para crear/reproducir fuentes sonoras alternativas.

La tecnología musical no exige nada a la música, simplemente se pone a su servicio para facilitar procedimientos que a la propia música le interesan, como su distribución entre el público, que pueda ser "guardada" en soportes en que no pierda calidad, que su reproducción sea fiel reflejo del sonido original etc., mientras que la tecnología aplicada al proceso creativo de una obra pueda incorporar elementos novedosos frente a los sonidos de los instrumentos tradicionales.

¿Qué Es Un Software De Producción Musical?

Un programa de edición de audio digital es básicamente un pedazo de papel en blanco y los pinceles necesarios para que un artista pueda crear sus obras de arte. Un software de producción musical no es solo un programa para editar audio. Es un programa para trabajar con el audio digital que brindan a los músicos y sonidistas una plataforma para grabar, mezclar, refinar y editar música o cualquier pista de audio. Por encima de todo, permite crear música sin instrumentos.

Entre ellos podemos encontrar:

FL Studio 12

Es una estación de trabajo de audio digital muy popular, ya que es de los softwares más confiables y fáciles de usar. Ofrece todo lo que necesitas para componer, organizar, grabar, mezclar y editar música con una gran calidad. Este programa para editar audio viene en tres ediciones que ofrecen distintas características. FL Studio 12 es utilizado por artistas reconocidos internacionalmente como Afro Jack, Martin Garrix y muchos más. De hecho, era el programa utilizado por el recién fallecido Avicii. También es una buena opción para principiantes, ya que su interfaz es fácil de usar.

Cubase Music Production Software

Este software de producción musical de la excelente compañía Steinberg es una herramienta de una gran calidad. Ofrece un sonido nítido y funciones avanzadas para que hasta el músico más exigente se sienta complacido.

Este programa para editar audio cubre todas las etapas de la producción de sonido, desde componer, grabar, editar y mezclar. Viene en tres versiones diferentes que se adaptan a las necesidades del usuario, dependiendo de si es principiante o veterano y de cuánto dinero dispone.

Programas Libres Para Componer Música

Uno de los ámbitos donde existe mayor desconocimiento es el del software de creación musical. Algo hace que los usuarios no suelen contemplar la idea del software libre para su trabajo creativo, cuando la realidad es que existe una oferta muy amplia donde se pueden encontrar tantas posibilidades como en el software privado.

Probablemente el programa libre más popular y más utilizado en el campo de la creación o producción musical es Audacity. Es un programa libre para la grabación y edición de audio que se utiliza tanto para producciones radiofónicas como para mezcla y edición musical. Audacity permite cargar o grabar hasta 16 pistas de audio y aplicarles herramientas de edición estándar. Podrás grabar una canción completa por línea, micro o cargando pistas desde el equipo, con lo que también puedes hacer remezclas. Además, los efectos que incluye van desde los más comunes como el eco, phase o la inversión, a operadores más avanzados, como cambiar el tono sin alterar la velocidad y viceversa, eliminar ruidos, o alterar las frecuencias con varias opciones de ecualización.

Un programa similar es el Linux MultiMedia Studio, que pese a lo que puede parecer, está disponible también para Windows y Mac OS. En este caso, el software es un editor de audio multitrack, más especializado en la mezcla de componentes que en la grabación de pistas. Este software libre no tiene nada que envidiar a programas similares de pago; con él tienes enormes posibilidades de playback de samples, sintetizador de batería, edición de beat, plugins VST, composición a partir de un piano virtual, soporte para MIDI, etc. En definitiva, ofrece instrumentos, efectos, samples y secuencias para que tu creatividad no cese nunca.

La Relación Entre Sujeto-Voz-Palabra

La voz es un instrumento musical que está dentro y siendo parte de nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo es, a la vez, parte de dicho instrumento. Los sistemas postural, respiratorio, hormonal, endócrino, nervioso, auditivo y, desde luego, fonador, intervienen en la emisión, además de las cavidades de resonancia.

Para aprehenderlo se utilizó, durante siglos, la palabra. En la música, se relacionó con ella y, a este conjunto, se lo denominó “cantar”.

No existen dos voces iguales en el mundo. La voz está estrechamente ligada a nuestra identidad. Hablar, cantar es darse a conocer sin mediación.

La voz humana, estuvo presente en la evolución de la música, desde el momento que se señala como su nacimiento para nuestra cultura. A veces como testigo presencial, otras como factor influyente o de punto de inflexión.

La relación entre los textos y la música

La palabra fue la herramienta para poner en ella la voz. Fue la primera forma que el ser

humano encontró para comenzar a darle entidad a ese sonido que partía de su propio cuerpo. Por este motivo, sólo concibió el hacer música con la voz, a través de un texto con sentido.

La voz y la palabra pasaron a conformar, en su unión, un mismo objeto. Pasados algunos siglos, si bien la idea de la voz como instrumento sonoro aún no aparece, se modifica la concepción del cantar, a partir de una toma de conciencia de que lo que se interpretaba eran “textos musicalizados”. Comienza a haber una diferenciación entre texto y música.

Una canción es una composición musical para la voz humana, con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musicales. Cuando no utiliza acompañamiento se le conoce como canto a capela.

Normalmente es interpretada por un único vocalista, pero también puede ser cantada por un dueto, trío o más voces. La letra de las canciones es habitualmente de naturaleza poética y con rima, aunque pueden ser versículos religiosos o prosa libre. Existen diversos tipos de canciones que se pueden clasificar según distintos criterios. Una división típica es entre canto lírico, canción folclórica y canción popular.

En ocasiones, aunque es incorrecto, la palabra canción es usada coloquialmente para referirse a cualquier composición musical no muy extensa, incluyendo aquellas sin canto, de carácter instrumental.

Canto lírico

También conocido como canción artística o canción de concierto, son canciones del ámbito de la música clásica que fueron creadas para ser interpretadas de acuerdo a los atributos del cantante, generalmente con acompañamiento de piano –aunque puede tener otros tipos de acompañamiento como orquesta o cuarteto de cuerdas– y escritas en partitura.

Canto folclórico

Las canciones folclóricas, también conocidas como canciones populares tradicionales, son coplas normalmente de origen anónimo (o son de dominio público) que se transmiten oralmente de generación en generación. No son el vehículo de expresión de una persona o artista individual sino de una comunidad. Tratan frecuentemente de aspectos nacionales o identidad cultural.

Canción popular

La canción popular o canción moderna es el tipo de canción más escuchada en el mundo actual, y es transmitida a través de grabaciones y medios de comunicación a grandes audiencias por todo el mundo. La voz es usualmente acompañada en ejecución y grabación por un grupo musical. No son creaciones anónimas, tienen autores conocidos, que pueden grabar e interpretar ellos mismos las canciones o trabajar para otros artistas que las incorporarán a su repertorio. Las canciones populares a menudo tratan sobre individuos e identidad cultural.

Cómo se construye una canción popular

Las canciones populares casi siempre tienen una estructura bien definida. La canción se estructura habitualmente usando entre tres y cinco secciones musicales separadas, las cuales después se utilizan juntas para formar una canción completa. Un análisis estructural de una típica canción popular, puede ser en este orden:

1. Introducción
2. Estrofa
3. Estribillo
4. Estrofa
5. Estribillo
6. Puente musical
7. Repetición del estribillo hasta el silencio

Esta estructura mencionada es una forma muy común de canción popular moderna. Esto incluye canciones de pop, rock, heavy metal y prácticamente todos los géneros de canciones populares, y también piezas de música clásica

EDUFUTURO

2,167 palabras

Referencias

<https://muzikalia.com/cual-ha-sido-influencia-de-la-tecnologia-en-la-evolucion-de-musica/>

<https://www.portalprogramas.com/milbits/informatica/programas-libres-componer-musica.html>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n>

