

JEIMY VERGARA

PRODUCCIÓN MUSICAL DEL
EP *ALINEACIONES SONORAS*:
ADAPTACIÓN DE MÚSICA
TRADICIONAL ECUATORIANA AL
GÉNERO *AMBIENT*

Edosonía, n° 06, marzo, p. 66-72. Quito,
2026.

PRODUCCIÓN MUSICAL DEL EP *ALINEACIONES SONORAS*: ADAPTACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA AL GÉNERO AMBIENT

JEIMY ELENA VERGARA ESPINOZA*

Resumen:

Sobre música tradicional ecuatoriana dentro del tratamiento del género *Ambient*. Es uno de los primeros intentos de engarzar estas vertientes en nuestro medio, como una posibilidad de generar un diálogo de estilos y culturas musicales y aperturar posibilidades experimentales entre la tradición y la contemporaneidad.

Abstract:

This project explores traditional Ecuadorian music within the context of the ambient genre. It represents one of the first attempts to integrate these musical styles in our country, fostering a dialogue between musical styles and cultures and opening up experimental possibilities between tradition and contemporary music.

Palabras Clave:

Ambient, géneros tradicionales ecuatorianos, experimentación sonora, técnicas de producción.

Keyword:

Ambient, traditional Ecuadorian genres, sound experimentation, production techniques.

Introducción

El presente artículo expone el proyecto artístico *Alineaciones sonoras*, el cual consiste en la producción musical de un *EP* (*Extended Play*) que adapta tres temas musicales ecuatorianos al género *Ambient* mediante procesos de producción musical contemporánea. El trabajo surge del interés personal de explorar y experimentar nuevas sonoridades dentro del panorama musical ecuatoriano, permitiendo buscar un diálogo entre la música tradicional y las estéticas electrónicas actuales. En este sentido, se propone una revisión del proceso creativo y sonoro del *EP*, poniendo énfasis en la adaptación musical y en la experiencia de escucha que surge del encuentro entre tradición y contemporaneidad.

* Lic. en Artes Musicales. Estudió Producción Musical en la CAM con el profesor Nicolás Aráuz; guitarrista en la agrupación Lllamarada. Colaboradora externa. Contacto: jeimyelena28@gmail.com

Jeimy Vergara. Producción desde la sala de control en EarWorm Studio, 11 de octubre de 2023. Foto del archivo de la autora.

Fundamentos

El proyecto se fundamenta en el análisis de características musicales propias del género *Ambient*, tales como la repetición, la exploración tímbrica y la construcción de atmósferas sonoras. A partir de estos elementos, se seleccionan tres obras representativas de la música tradicional ecuatoriana —*Andarele*, *Pajarillo* y *Vasija de barro*— abordando su análisis estructural y armónico como punto de partida para el proceso de adaptación. La propuesta busca alinear elementos musicales característicos de estos temas con recursos estéticos del *Ambient*, mediante la exploración de texturas sonoras, el uso de efectos, técnicas de *sampling*, automatizaciones, sintetizadores, instrumentos virtuales y la grabación de instrumentos tradicionales. A través de un proceso integral de producción musical, que incluye las etapas de preproducción, grabación, edición, mezcla y masterización, se construye una experiencia auditiva inmersiva e introspectiva en la que cada obra preserva sus rasgos identitarios esenciales, y a su vez abre nuevas posibilidades expresivas.

Para comprender el enfoque estético del proyecto y las decisiones sonoras implementadas, resulta necesario contextualizar brevemente al *Ambient* y sus principios conceptuales. Este es un género que adquiere relevancia a partir de los planteamientos de Brian Eno¹ en la década de

1 Brian Peter George Eno (1948-), compositor, activista y cantante británico; pionero de la música *ambient*.

1970, como una respuesta crítica a la música funcional de fondo asociada a fines comerciales. En sus palabras, Eno propone una música capaz de admitir distintos niveles de atención de escucha, que pueden ser tan ignorables como interesantes, y que a su vez se construyen a partir de texturas, timbres y procesos minimalistas². Adentrándose en este tipo de música, como resultado de su experimentación, y con la intención de crear piezas originales, Eno buscaba proporcionar una atmósfera que acompañe un entorno mediante estímulos sonoros. De esta manera, mediante el desarrollo de texturas sonoras, es posible alivianar la monotonía de las tareas rutinarias a través de entornos virtuales o espacios acústicos impropios de la naturaleza, así como también equilibrar estados de ánimo que inducen tanto a la calma como a la reflexión³.

Como parte esencial de la producción de géneros musicales electrónicos tales como el Ambient, a través de nuevas tecnologías de grabación vinculadas a la experimentación, es posible manipular el sonido y obtener diversas características estéticas de él, tales como áspero, brillante, delgado, suave, líquido o contundente⁴. Según Brian Eno, dentro de su trabajo experimental, y al incursionar en la música Ambient, destaca que la manipulación del sonido no está ligada únicamente a la parte técnica, sino también a lo creativo: jugar con el sonido se convierte en una de las características distintivas de la nueva música⁵.

Proceso creativo y adaptación sonora

El abordaje de las obras parte de un análisis musical y conceptual previo, en el que se consideran aspectos como la estructura, la armonía, el contenido expresivo, así como las particularidades rítmicas e instrumentales de cada tema. Esta aproximación permite comprender la identidad y el carácter de las composiciones antes de su adaptación, definiendo una dirección sonora, sin perder la identidad de cada pieza. Durante la etapa de preproducción, este análisis permite el desarrollo de demos y consolida la propuesta sonora del *EP*.

En el proceso de adaptación se incorporaron recursos propios del minimalismo, característicos del género Ambient, como el alargue de notas, la repetición de patrones melódicos y rítmicos, y una atención especial al timbre y la claridad de los sonidos. Estos elementos se complementan con una exploración sutil de efectos sonoros que aportan profundidad y atmósfera, sin desplazar el material musical original. El proceso se orienta a construir un lenguaje sonoro coherente, realizando ajustes puntuales en la armonía tradicional

2 Christoph Cox y Daniel Warner, *Audio Culture Readings in modern music, Revised Edition*. (New York: Bloomsbury Academic, 2017), 152.

3 Christoph Cox y Daniel Warner, *Audio Culture Readings in modern music, Revised Edition*. (New York: Bloomsbury Academic, 2017), 150-153.

4 Javier Blánquez Gómez, Omar Morera, *Loops 1* (España: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018), 113.

5 Ibid, 113.

Varios de los registros instrumentales se realizaron en el Aula 302 de la FAUCE. David Torres grabando la parte de las zampoñas. Quito, octubre, 2023. Foto proporcionada por la autora.

y buscando un acercamiento al género desde el concepto y las sensaciones que se desean generar en el oyente. Para ello, los procesos de edición, diseño sonoro y mezcla cumplen un rol fundamental en la definición de atmósferas, dinámicas y espacialidad, permitiendo integrar instrumentos tradicionales y recursos digitales de manera orgánica. De este modo, se conservan las melodías, los instrumentos y los ritmos propios de los temas tradicionales, a la vez que se manifiestan desde otras posibilidades sonoras.

Desde este enfoque, el proceso creativo de adaptación se trabaja de manera individual en cada tema, tomando como punto de partida su concepto lírico, su carácter expresivo y su instrumentación original. A partir de esta lectura, se definen distintas estrategias creativas que orientan la producción de cada obra.

En el caso de *Andarele: Ambient I*, el gesto rítmico e instrumental es el eje principal de la adaptación. Desde una lógica minimalista basada en la repetición por proceso aditivo, se construyen capas sonoras a partir de samples vocales, notas de la marimba tradicional, cununos, bombo, guasá, y pads; esto permite que el ritmo dialogue con las texturas propias del Ambient.

Posteriormente, en *Pajarillo: Ambient II*, originalmente un albazo en el que la letra tiene un rol protagónico, el contenido lírico y su carga emocional llevan a enfatizar atmósferas más introspectivas, mediante la expansión de materiales melódicos, el uso expresivo del requinto y la implementación de texturas sostenidas y envolventes.

Por último, en *Vasija de barro: Ambient III*, originalmente un *danzante*, se prioriza el carácter melódico y simbólico del tema, trabajando con la voz y la instrumentación tradicional

A la izquierda: Jeimy Vergara; a la derecha: Javier Collaguazo. Grabación de marimba en el aula 302, Facultad de Artes. Quito, 14 de julio de 2023. Foto del archivo de la autora.

como elementos centrales. La zampoña y la percusión andina, junto a pads y recursos electrónicos, son transformados mediante tratamientos espaciales y el uso de efectos, de modo que funcionan como parte de una atmósfera envolvente. Estas decisiones, desarrolladas a lo largo del proceso de producción, permiten que cada pieza conserve su identidad particular, al mismo tiempo que se integra a un lenguaje sonoro común dentro del EP.

Respecto a la duración de cada tema, el proceso de adaptación implica una expansión del tiempo musical como recurso expresivo. Las estructuras originales son extendidas mediante la repetición y el alargue de notas en secciones específicas, permitiendo que el material sonoro se desarrolle de manera gradual. Este tratamiento temporal responde a una lógica propia del género *Ambient*, en la que el transcurso del tiempo adquiere un rol central en la experiencia de escucha, favoreciendo una percepción más contemplativa e inmersiva de las obras.

En conjunto con lo anterior, las decisiones desarrolladas a lo largo del proceso de adaptación no se plantearon únicamente desde lo técnico, sino como parte de una búsqueda artística que dio forma a la experiencia de escucha del EP.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo del EP, se atravesaron distintos procesos de producción musical que estuvieron guiados, principalmente, por decisiones estéticas y conceptuales. A pesar de ciertas limitaciones técnicas relacionadas con los espacios de grabación y la disponibilidad de instrumentos, el proyecto pudo llevarse a cabo de manera sólida gracias a la organización del trabajo, el seguimiento del cronograma, el compromiso de los músicos involucrados y, sobre todo, una clara dirección artística construida por las decisiones de producción.

El análisis musical previo de los temas tradicionales y del género *Ambient* fue una parte fundamental del proceso, ya que permitió comprender las características propias de cada uno y encontrar puntos de encuentro entre ambos lenguajes. Este acercamiento hizo posible

Jeimy Vergara realizando el registro vocal para su proyecto.
Aula de la FAUCE. Quito, octubre de 2023. Foto del archivo de la autora.

DAR CLICK PARA ESCUCHAR.

Obra: *Andarele*, del proyecto
de música ambient / Jeimy
Vergara.

construir un equilibrio entre tradición y contemporaneidad, conservando las esencias de cada género sin que uno se imponga sobre el otro.

Por la naturaleza artística del proyecto, se decidió trabajar con instrumentación tradicional, lo que implicó enfrentar ciertos desafíos relacionados con la afinación, al combinar estos instrumentos con recursos digitales. Este proceso llevó a tomar decisiones de producción orientadas a preservar la musicalidad y el carácter de los instrumentos tradicionales, adaptándolos de manera cuidadosa al contexto sonoro del *EP*.

Finalmente, *Alineaciones sonoras* no busca ubicarse completamente dentro de un solo género, sino plantearse como un punto intermedio, donde la música tradicional ecuatoriana y el Ambient dialogan y se complementan. El *EP* propone una experiencia de escucha que permite reconocer elementos propios de ambos lenguajes, explorando nuevas posibilidades expresivas dentro del panorama musical ecuatoriano actual. En este sentido, *Alineaciones sonoras* se plantea como un espacio de exploración que abre la posibilidad de que la música tradicional ecuatoriana pueda habitar nuevos contextos musicales y formas de escucha.

Bibliografía:

Cox, Christoph, y Daniel Warner. *Audio Culture*, Revised Edition: Readings in Modern Music. New York: Bloomsbury Publishing USA, 2017.

Blánquez, Javier y Omar Morera. *Loops 1: Una historia de la música electrónica en el siglo XX*. España: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018.