

COMO GRABAR UN DISCO Y NO MORIR EN EL INTENTO, EL ANTES, EL DURANTE, Y EL DESPUES DEL ESTUDIO.



Radish Records

Estudio de grabación *egm*

ANTES DEL ESTUDIO DE GRABACION.

Tienes tu superbanda, tienes tus supercanciones y te vas a comer el mundo, pero para que el mundo te escuche tienes que tener algo grabado, e inevitablemente tendrás que afrontar los problemas (y alguna satisfacción) de grabar tu música.

Aquí tienes algunos consejos a tener en cuenta antes de entrar al estudio, que os harán ahorrar dinero, evitar problemas, sonar mejor, y sacarle todo el provecho a vuestras futuras sesiones.

Espero que os sean de utilidad.



1º-DONDE MAS DINERO SE AHORRA Y DONDE MAS CALIDAD SE GANA ES EN EL LOCAL DE ENSAYO.

La mayor parte del tiempo en el estudio se “pierde” al tener que repetir tomas debido a fallos de ejecución, ya sea por errores de afinación, fallos de tempo, falta de feeling en la toma, incoherencias en la armonía o ritmo, ejecución poco limpia, falta de energía, notas que se cuelan por tapar mal un acorde, inconsistencia en la dinámica, etc etc.

Sé que es una putada, pero solo hay una forma de evitar (o al menos minimizar) todo eso, ENSAYAR, ENSAYAR, Y ENSAYAR, ensayad como si no hubiera un mañana, ensaya hasta que te ardan las manos, ensaya hasta que puedas tocar las canciones tu solo de principio a fin sin el mas mínimo error una y otra vez, esto os ahorrará MUCHO tiempo y DINERO en el estudio, además no será tan agotador para el músico (no es igual grabar 2 veces lo mismo que 50 veces lo mismo) lo mejor de todo es que SONARÁ INFINITAMENTE MEJOR!!! Así que está bastante claro... a ENSAYAR!!!

Una buena idea es no solo ensayar todos juntos, sino también ensayar por “secciones”, en la mayoría de estilos el bajo y bombo van de la mano, está claro que el batería y el bajo suelen tener una fuerte unión, es muy buena idea que el bajista y batería ensayen juntos sin el resto de la banda, al no tener todo el “barullo” del resto del grupo verán cosas uno del otro que no habían visto, y les ayudará a “acoplarse” mejor y mejorar la canción (un bombo que creías que no existía, una contra que debes acentuar etc).

Igual pasa con los guitarristas y teclistas, es importante que ensayen juntos sin el resto de la banda, verán cosas entre ellos que no veían con toda la banda, así evitamos malentendidos armónicos y tensiones indeseadas.

Las voces también es importante que ensayen juntas voz principal y coros, esto aclarará posibles errores armónicos/melódicos o de tempo entre ellos que no se veían tan claramente con el resto de la banda.

Con secciones de viento o cuerda es IMPRESCINDIBLE que ensayen juntos, está muy bien saber leer a vista, pero un cuarteto de cuerda suena increíblemente mejor si han ensayado juntos y se conocen (musicalmente hablando), esto está muy marcado en los instrumentos de cuerda clásicos como cellos, violas, violines etc. por ser instrumentos de afinación no ponderada, pero es extrapolable a secciones de cualquier tipo, ya sean vientos, percusiones etc.

Y por supuesto ensayar todos juntos, hay que sonar en “bloque”, hay que “ser uno”, en una banda el individualismo es absurdo, una banda es un conjunto y no X personas tocando a la vez, y cuanto más ensayéis más “interconectados” o “acoplados” estaréis, y si sonáis “unidos” sonareis mucho mejor, pero para ello hay que ensayar juntos, MUCHO.



2º- TEN TU INSTRUMENTO A PUNTO PARA LA GRABACION.

En este punto aunque intento centrarme en los instrumentos mas típicos y dar consejos muy explícitos para cada uno de ellos, muchos consejos son extrapolables a los demás instrumentos, por lo que es recomendable leerlos todos independientemente del instrumentos que toques.

BATERIA:

La batería está infravalorada, la gente piensa que los baterías solo son personas que golpean cosas con palos y (a veces) crean ritmos, pero la realidad es que junto a la voz suele ser lo mas importante para tener una buena calidad de sonido en la mayoría de estilos, no escucharás ni una sola canción que suene de puta madre y la batería sea una mierda, NI UNA!

A nivel técnico la batería es un instrumento muy “porculero”, los técnicos agradecen en el alma grabar con un buen batería, si eres muy exacto tocando (exacto no es igual a máquina) luego el técnico podrá (si hace falta) copiar, pegar, doblar, usar efectos basados en tiempo etc de una forma mucho mas precisa, rápida y con un mejor “acabado” sin tener que emplear 15 horas editando la batería, los errores en la batería son los que mas se magnifican cuanto mas vamos avanzando en la grabación, un pequeño error en la batería puede arrastrar al bajo y las guitarras con el, y cada vez la bola de nieve se hará mas grande.

Si eres batería de ti depende el 50% del resultado de un disco, casi nada ¿eh? Tranquilo, lo harás bien.

LOS PARCHES NUEVOS SI O SI, se que cambiar un set de parches es caro, muy caro, pero es imprescindible si queremos que nuestra batería suene bien (si tienen una semana real y no les has metido caña pueden valer), con nuevos no quiero decir que los montes en el estudio, de hecho es mejor montarlos uno o dos días antes (depende de la caña que le pegues) para que se estabilice la tensión.

Nada de ruiditos ni resonancias raras, esto incluye... engrasa el pedal de bombo!!! (no hay nada mas molesto que el “ñiii ñiii” del muelle del pedal de bombo dando por saco), intenta que las partes móviles estén convenientemente engrasadas, procura que los elementos de la batería no se toquen entre sí (suele producir un molesto “cimbreo”, aunque suele ser fácil de localizar y solucionar).

Aniquila las resonancias molestas, muchas veces es una cuestión de afinación o de colocación, a veces simplemente con darle 1/8 de vuelta eliminas la resonancia de un tom, o desplazar o apretar un elemento puede acabar con los ruidos raros, intenta solucionar los problemas desde un principio usando cambio de



afinación/parche/ubicación, y evita en la medida de lo posible usar apagadores o “moongels”.

Ten una coherencia en tu kit, si eres un poco animal con el bombo y tienes un bombo que saca mucho volumen asegúrate de tener una caja que esté a la altura, sino tendrás un kit muy “endebles” e incoherente, al igual que si eres un poco flojo con el bombo pero eres un cañón con la caja, intenta que tu kit esté balanceado y sea apropiado.

Nada de platos rajados, en el local con todos sonando a toda leche quizá no se note mucho, pero en el estudio la cosa cambia, para mal, tampoco montes 300 platos y 200 toms si solo vas a usar tres toms dos crash y un ride.

Lo mas importante en una batería suele ser siempre el bombo y la caja, asegúrate de que al menos esos dos componentes sean de MUY buena calidad (ya sabes, alquiler, pide, o roba), tener diferentes cajas para elegir en el estudio es siempre una buena idea.

El metrónomo es tu amigo, casi cualquier percusionista está acostumbrado a tocar con metrónomo, pero si no eres uno de ellos... YA TARDAS, a día de hoy la mayoría de música grabada usa metrónomo, salvo en estilos muy abiertos como el jazz, big bands, etc casi todo se graba con metrónomo.

Debes ser capaz de ir “clavado” a un metrónomo si la situación lo requiere (y créeme, lo requerirá), al principio puede resultar un poco tedioso, pero luego te das cuenta de que no solo no es una molestia sino que es de gran ayuda, no hay excusas para la claqueta, el estar grabando con una claqueta/metrónomo no te impide tirarte hacia adelante o atrás ni te quita groove, y los cambios de compás y tempo se pueden programar, el metrónomo lo único que hace es darte un tempo estable para que tú hagas encima de el lo que quieras.

El tener un tempo y groove buenos ayuda ENORMEMENTE tanto al resto de músicos que grabarán después como al trabajo del técnico (recuerda, mas trabajo=mas tiempo, y mas tiempo=mas dinero), ten claro (y apuntado) el tempo de cada canción antes de entrar al estudio, y si hay temas con cambios de tiempo y/o compás házselo saber antes al técnico para que tenga programada la claqueta antes de grabar.

Por último lo mas obvio, lleva baquetas de sobra, en cualquier estudio tendrán uno o dos pares, pero sería raro que sean del mismo peso y tacto que las tuyas.

BAJO:

Cuerdas nuevas si o si (en este caso si son de hace una semana no cuélan), cámbialas el día antes, estíralas en casa y toca un rato para que se estabilicen, si eres de los que me vas a decir “es que a mi me gusta el bajo sin brillo” te responderé lo siguiente:

La diferencia entre una cuerda nueva y una cuerda vieja no es solo el “brillo” (de hecho el “brillo” es casi lo de menos), una cuerda nueva vibra de una forma absolutamente diferente que una cuerda vieja, es pura física, la suciedad y el que esté “forzada” en



diferentes puntos deforma la manera natural de vibrar la cuerda (no hablemos ya si hay óxido), con una cuerda nueva suenan mas armónicos, con lo que el sonido es mas rico y definido, tiene mas pegada y ataque, el sustain es mayor etc etc etc, además... si sobra “brillo” siempre se puede quitar con solo girar un knob, pero si el bajo no “saca” nada de “brillo” luego no se puede subir, básicamente porque no puedes subir algo que no existe, y cuando en la mezcla tu le digas al técnico “puedes hacer mas presente mi bajo?”, el técnico no podrá sacar de donde no hay.

Tampoco te asustes si mientras grabas (especialmente con el bajo sonando solo) lo escuchas algo mas metálico de lo normal, todo ese “exceso” es solo algo aparente y no es tal al sumar los siguientes instrumentos (e insisto en que siempre se puede extraer si no es apropiado, lo que no se puede hacer es crear algo de la nada).

Pilas... el maravilloso mundo de las pilas... la cantidad de veces que he escuchado o dicho “es la pila!!!”, si tu bajo es activo pon una pila COMPLETAMENTE nueva antes de grabar, y ten al menos DOS pilas NUEVAS de repuesto, algo tan simple como una pila puede ser un problema grave, ya que el cambio en la degradación del sonido al ir agotándose la pila suele ser muy progresivo, y es difícil darse cuenta hasta que ya es demasiado tarde, y te aseguro que regrabar un tema de bajo es MAS CARO que una pila.

Nada de ruiditos en potenciómetros, si suenan ruidos al mover los potenciómetros de volumen o EQ quiere decir que están en mal estado, cambiarlos es barato y fácil, si eres un poco manitas quizá lo puedas hacer tu mismo, si crees que tu bajo tiene excesivo ruido “de fondo” o te hace cosas “raras” llévalo a alguien especializado y de confianza, opciones hay (apantallar el bajo lo puede hacer cualquiera en una tarde), un simple ruido en el bajo puede hacer que el técnico se vea obligado a ecualizar tu bajo de manera que oculte ese “defecto”, y el sonido de bajo repercutirá en el de las guitarras y las guitarras en la voz y bla bla bla, así que por favor... nada de ruiditos.

Intenta limpiar tu ejecución todo lo que puedas, especialmente en el bajo es extremadamente importante que no se te cuelen notas indeseadas (debido a la energía que “consumen” en la mezcla, a que ensucia toda la zona grave, en la mezcla al usar dinámica se escuchará aun mas, y demás mierdas técnicas), es muy común en el bajo que por simpatía o ruido de impacto resonando en el propio instrumento vibren otras cuerdas aparte de la que atacas, intenta parar todo lo que no deba sonar, de tocar “sucio” a tocar “limpio” hay un mundo de diferencia.

Ten tu bajo PERFECTAMENTE QUINTADO, hay dos tipos de bajistas, los que no saben quintar su instrumento, y los que han empleado 5 minutos de su vida en aprender a quintar, si aun eres del primer grupo te recomiendo que cambies al segundo, el quintaje es MUY importante, en el caso del bajo el tema quintaje es un poco paradójico ya que por pura física (la “distancia” entre octavas vs frecuencias bla bla bla...) a nuestro oído le cuesta mas distinguir desafinaciones en la parte baja del espectro, y encima el bajo se suele grabar antes que las guitarras “definitivas”, con lo que cuando estás grabando tampoco tienes una referencia fiel respecto a si estás perfectamente afinado/quintado o no, ya que tu mismo eres la base sobre la que los demás “asentarán” su afinación, por eso es tan importante que tu afinación/quintaje sea muy precisa, y debido a la dificultad añadida de ser un sonido con alto contenido en bajas frecuencias y



por tanto ser un poco mas difícil oír las desafinaciones nos vemos obligados a usar un afinador constantemente, y eso te invita a tener un buen afinador, ten en cuenta que tu superbajo de 3000 euros sonará como una mierda si está desafinado o desquintado, recomiendo afinar el bajo en cada “pasada” del tema, aunque realmente depende mucho del bajo en si, de cómo toques y de lo que aguante la afinación.

Respecto al ampli lo mismo, nada de ruidos raros, que esté en perfectas condiciones y que no haya sorpresas (mira el apartado de amplis de guitarra, por que básicamente es lo mismo)

El batería es tu mejor amigo, iros de cañas y pinchos de vez en cuando.

GUITARRA:

Comparte muchos aspectos con el bajo, cuerdas nuevas, electrónica impoluta, pilas, quintaje etc.

En el caso de las cuerdas llevar al menos un par de juegos “extra” IGUALES al que has montado EL DIA ANTES, de esta forma si se te rompe una cuerda no montarás una de diferente marca con el consiguiente cambio en el sonido.

El sonido es una cosa y el cariño a un instrumento es otra, por mucho que hayas vivido con tu guitarra y los grandes momentos que te haya dado... si no es muy buena no es muy buena, intenta conseguir al menos una muy buena guitarra, (ya sabes, alquila pide o roba) si son varias mucho mejor, mayor paleta de sonidos tendrás, así que si tienes la posibilidad de grabar con una guitarraza... hazlo.

Los amplis a válvulas son muy guays, pero hay que tener en cuenta que llevan asociado un mantenimiento mucho mas alto que un ampli de estado sólido, asegúrate antes de entrar al estudio que tu ampli está a punto, válvulas en buenas condiciones, el bias ajustado, sin ruidos al mover knobs, sin resonancias en el mueble o cono etc.

Los amplis al trabajar con bastante energía hacen vibrar todo el ampli, y no es raro que algún tornillo se afloje y se produzcan resonancias o vibraciones molestas, como digo muchas veces es simplemente por algún tornillo flojo, pero puede ser algo mas grave, mi primer consejo es que si suenan resonancias o cosas raras lo llesves a alguien especializado, pero si es simplemente apretar un tornillo puedes probar a solucionarlo tu mismo siempre que te veas capacitado para ello, (te recuerdo que en amplis a válvulas se manejan tensiones de mas de 350v tranquilamente, y aunque esté desconectado puede tener condensadores de los “gordos” cargados, y la descarga de un condensador “gordo” puede resultar mortal, así que cuidadito con donde metes la mano), un ruido de este tipo es bastante molesto y se verá magnificado en el estudio, solúcionalo por favor.

Si usas una pantalla externa asegúrate de que el cable del cabezal a la pantalla es el adecuado y no el típico cable de guitarra, un cable de guitarra no está diseñado para conectar a la salida del ampli y alimentar la pantalla, entre otras cosas porque pasa una



mayor corriente (bastante mas), es mejor comprar un cable destinado a tal fin o hacértelo tu mismo, con cualquier típico cable de corriente de “220v” con una sección mínima de 1,5mm te valdrá para un ampli de 100w, aunque cuanto mayor sea la sección del cable mejor (tampoco hace falta ponerle un cable como un vaso de tubo de ancho).

Si basas tu sonido en cambios en los ajustes de tu ampli (mas gain para tal tema, menos agudos para otro etc) apúntate en papel los valores exactos, si usas pedales apunta también todos los ajustes para cada tema y pedal, no es lo mismo que la profundidad de un chorus sea exactamente al 4 que “yo lo pongo mas o menos por aquí”.

No intentes tocar por encima de tus posibilidades, si en el local de ensayo, todo cómodo, tranquilo, y sin presión de ningún tipo no te acaba de salir ese solo a 240bpm en semifusas... quizá sea buena idea hacerlo a fusas o buscar otras frases, porque desde luego que en el estudio no se te va a aparecer la virgen y te va a otorgar la técnica de Satriani en un acto divino, ten en cuenta que debido a los nervios, la tensión, cansancio etc, lo común es que en el estudio toques a un nivel inferior al que estás acostumbrado, así que si vas justo lo pasarás mal.

TECLISTAS/PIANISTAS:

Si usas teclados “de verdad” asegúrate de que estén en buen estado, las sorpresas y problemas en el estudio no solo te hacen perder dinero, sino que TIENE UN FUERTE IMPACTO NEGATIVO EN EL ESTADO ANIMICO de todos los que están en la sala, y no hay nada peor que las malas energías.

Tanto si usas un Rhodes mkII o un Hammond b4 como si usas instrumentos virtuales ten claros los sonidos que vas a usar antes de entrar en el estudio, ponerte a buscar en el estudio entre 3000 presets es absurdo, si usas librerías software investiga todo lo que puedas para sacarle el mejor partido, si tus sonidos no dan la talla habla con el técnico antes de grabar, normalmente los técnicos siempre tienen una buena colección de sonidos, pero no son adivinos, por lo que es importante que tengas muy claro el sonido que quieres para poder transmitírselo al técnico, a día de hoy hay un montón de librerías muy buenas y las posibilidades son realmente amplias, así que no hay razón para usar sonidos de mierda en nuestras teclas.

Si usas un teclado controlador LLEVA EL TUYO, cualquier estudio tendrá un teclado controlador, pero como sabrás el tacto es muy diferente de uno a otro (incluso entre los contrapesados), cada uno tiene su tensión, su manera de rebotar etc, es importante que uses el controlador al que estés acostumbrado, es algo que influye bastante en la interpretación.



VOZ:

Sin duda el “instrumento” mas delicado, apréndete **PERFECTAMENTE** las letras, no hay nada mas cutre que grabar con las letras en el atril, por muy crack que seas no es lo mismo sentir la letra que interpretar un texto.

Usa el sentido común, si mañana tienes que grabar no te vayas hoy de fiesta, intenta no forzar excesivamente la voz los días previos a la grabación, tampoco hay que estar sin abrir la boca, simplemente no forzar,

Habla con el técnico para evitar que la voz se grabe al final del todo, no conozco a ningún/a cantante que aguante 8 horas cantando, y si os dejáis solo las voces para el final la situación os empujará a hacer el burro con la voz, y hacer el burro con la voz garantiza un resultado nefasto, una buena idea es compaginar solos/detalles/arreglos con la grabación de la voz principal, de esta forma el/la cantante podrá grabar sin problemas (tendrá todo lo “importante” de la canción grabado y sonando), y si necesita hacer un descanso con la voz (créeme, lo necesitará) puede seguir otro músico acabando detalles o cosas “secundarias” sin tener que esperar por la voz ni tener que interrumpir la sesión.

Particularmente en la voz es muy útil grabarse en el local o en casa para escucharse después con tranquilidad (un simple móvil grabando cerca de tu micro de voz en el ensayo te valdrá), nuestra voz no la oímos como la oyen los demás (tu cuerpo, sobretodo la caja torácica hace de resonador bla bla bla), esto hace que nos sea muy útil escucharnos “desde fuera”, escucharemos cosas en nuestra propia voz que paradójicamente todo el mundo escucha menos nosotros mismos, y esto te ayudará a ver tu voz desde el punto de vista del resto del mundo.

Vívelo y créetelo! Sé que tener un micro delante puede resultar intimidante, pero la “foto” que haga ese micro será la “imagen” de ti que tenga quien escuche tu voz, no esperes que a nadie se le ponga la piel de gallina escuchándote si a ti no se te pone la piel de gallina cantándola, créetelo, si tú no te crees nadie lo hará, por mucho que cantes técnicamente perfecto si no transmites nada esa toma se irá a la basura, así que... con la voz hay que darlo todo en cada toma, si sale mal no pasa nada y se repite, pero si sale bien que salga **MUY** bien, con la voz o lo das todo o te quedas en tu casa.

Si hay coros es importante que los llevéis escritos o grabados (un amigo y cliente siempre se graba las armonías vocales en el móvil y hasta hoy perfecto oiga) esto es especialmente importante si la misma voz principal es la que hará los coros en el estudio, ya que es fácil que la voz principal te “arrastre” a otra melodía diferente a la que deberías ir, y si no puedes escuchar los coros juntos es fácil liarse.

La voz es casi por definición la “cara” del grupo, el 80% de la gente se fijará en la voz (y no en el alucinante 7/4 que se están marcando por detrás), en la mayoría de la música la voz puede marcar la diferencia entre un tema bonito y un tema espectacular, así que de ti dependen muchas cosas, y siento decirte que sobre ti cae una gran responsabilidad y expectativas, y si no vas preparad@ lo pasarás mal, y la “calidad” de la canción se



verá fuertemente mermada, pero tranquil@, tengo la solución!!!! Ensayá, ensaya, ensaya, ensaya, ensaya, ensaya, ensaya, ensaya...

3º-GRABA CON BUENOS INSTRUMENTOS.

Lo ideal es que el estudio tenga un backline de caerse de culo, pero si no es el caso... pídelos prestados, alquílalos, o robalos si hace falta.

Da igual el instrumento que toques, seguro que tienes varios amigos que tienen un equipo mucho mejor que el tuyo, pide prestado el mejor instrumento que puedas para la grabación, lo mas probable es que te lo dejen sin problemas (nunca está de mas invitar a una cenita por el detalle).

Si eres antisocial y no tienes amigos no pasa nada, también puedes alquilarlos en muchos sitios... y los instrumentos también, hoy en día en alquiler hay toda clase de instrumentos de gama alta, y puedes grabar con tu instrumento soñado por un precio mas que razonable.

Lo de robar es mejor que se lo dejemos a los expertos, pero siempre utiliza instrumentos de alta calidad a la hora de grabar, no hay razón para grabar con instrumentos mediocres o en mal estado, si algún amigo te presta su equipo es mejor que te lo deje mas tiempo del esperado, de esta forma lo podrás usar antes de entrar a grabar para cogerle el "rollo" y estar a gusto con el instrumento.

4º-PRESTA ATENCION A LA AFINACION.

En el local de ensayo con que estéis medio afinados quizá pueda valer, pero en el estudio la afinación es algo importante, ALGO AFINADO RESPECTO A ALGO DESAFINADO ES COMO LA NOCHE Y EL DIA.

Es importante usar todos el mismo afinador, no me refiero al mismo modelo, sino a usar uno entre todos.

Sobre el papel normalmente un "LA" es una frecuencia de 440hz (y sus múltiplos/octavas claro), por lo que un "LA" a 440 debería ser lo mismo aquí que en Albacete, pero hay un problema, los afinadores no son perfectos (sobre todo los malos), y esa imprecisión puede llegar a variar mucho entre un afinador y otro, incluso entre dos afinadores del mismo modelo (por el margen de error del reloj de cuarzo, del circuito comparador y demás mierdas técnicas), por ello si el afinador del guitarrista tiende a estar un poco "alto" y encima no es muy preciso puede acabar con que ese "LA" recién afinado no está realmente a 440hz sino a 446hz, si el afinador del bajo tiene la misma tolerancia pero tiende a estar "bajo" su recién afinado "LA" será de 434Hz, y cuando juntes los dos instrumentos... digamos que no sonará todo lo bien que debería.

Si usáis todos el mismo afinador al menos tenéis la garantía de que todos tendréis el mismo "error", y de esta forma todos estaréis afinados entre vosotros, sobra decir que es



altamente recomendable un buen afinador y que cuanto mas preciso sea mejor sonareis (el señor Peterson es tu amigo).

A la hora de afinar hay que ser preciso, el que se encienda la lucecita verde una centésima de segundo no quiere decir que estés afinado, hazlo bien, casi te diría que hay que reaprender a afinar, si usas puentes flotantes cada cuerda que tenses o destenses afectará a las tensión de las demás cuerdas, por lo que es conveniente darle un par de pasadas (si todas están afinadas pero la 6ª está baja en cuanto subas la 6ª se te bajarán las demás)

Si estáis muy bien afinados y quintados sonareis mejor, mucho mejor.

5º-HAZ EN EL LOCAL DE ENSAYO O EN CASA TODO LO QUE PUEDAS.
(siempre que con ello no comprometas la calidad).

Hay muchas cosas que con paciencia y conocimientos básicos se pueden hacer en casa o en el local de ensayo, ahorrándonos con ello una buena cantidad de euros sin mermar la calidad de nuestra música

Es buena idea llevar las claquetas hechas, especialmente si hay cambios de compás o tempo en las canciones, todo lo que no tenga que hacer el técnico es tiempo y dinero que nos ahorramos.

Si tenéis algunos conocimientos sobre sonido y DAWs y material para hacerlo (aunque no sea muy extenso, sino no iríais a un estudio profesional claro) podéis hacer una “preproducción” y realizar las tomas de referencia en el local (por pistas separadas y siempre que podamos hacer algo decente, se sobreentiende), si lo has hecho bien te ahorraras todo el tiempo de grabar las referencias en el estudio, y podrás hacerte una pequeña idea de cómo funcionan las canciones grabadas (esto último es algo realmente interesante).

Si eres teclista y trabajas con algún secuenciador e instrumentos virtuales puedes hacer en casa los sonidos “secundarios” como colchones o pads, y llevarlos al estudio en formato audio o midi, si los sonidos son buenos y lo has hecho bien no hay razón para no usarlos, las pistas delicadas de teclado o piano quizá sea mejor grabarlas en el estudio, o como mínimo que el estudio nos pase lo que ya llevan grabado los demás debido a que la música no es “cuadrada”, y no es lo mismo grabar encima de un metrónomo que encima de la canción en cuestión.

Todo lo que se te ocurra que puedas hacer en casa ahorrando tiempo y dinero sin mermar la calidad es siempre una buena idea.



6º-PARA LLEGAR A ALGUN SITIO DEBES SABER PRIMERO A DONDE VAS.

Algo IMPRESCINDIBLE antes de entrar al estudio es saber como quieres sonar, está claro que en el estudio luego las cosas evolucionan y cambian, pero debes saber perfectamente a donde vas, si te pones a caminar sin rumbo es mas probable que acabes perdido que en una playa paradisiaca con mojitos gratis.

Antes de grabar tener claro el sonido que queréis y el concepto del álbum, enseñad al técnico grabaciones de grupos que os gusten, que sean parecidos a vosotros y que suenen realmente bien e ir marcando un camino, esto no quiere decir que el técnico tenga que copiar ese sonido, pero si dará tanto a la banda como al técnico un buen rumbo.

En este caso concreto viene al pelo la frase “un sonido vale mas que mil palabras”, por mucho que tu le digas al técnico que quieres que tu batería suene “aplastante” el técnico en su cabeza pensará “hay 200 formas diferentes de hacer una batería aplastante, y cada cual suena completamente diferente, a que sonido en concreto se referirá?”, pero tu ponle al técnico una canción que suene la batería parecida a lo que le intentas transmitir e inmediatamente el técnico te dirá “Ah! Entiendo!”

Se coherente con el sonido de tu banda, por mucho que te guste el sonido de guitarra de Metallica si haces Pop flojo (mezcla de flojo y fofo) probablemente quedará como el culo, esto júntalo con que a tu batería le tire un poco el jazz y le gusten los sonidos muy naturales y... tendrás una mierda de tema como el sobrero de un “picaor”.

Ocurre a menudo que cuando el técnico pregunta al músico sobre que sonido busca para su instrumento el batería le diga que quiere sonar como Portnoy (o el batería de sus sueños, pon el nombre que quieras en cada caso), el bajista quiere sonar como Pastorius, un guitarra como Malmsteen, el otro guitarra como Jeff Beck, los teclados como los de Alejandro Sanz y la voz como la de Chris Martin, y luego resulta que tu grupo hace Folk... No hay que ser muy listos para darnos cuenta de que eso no va a funcionar jamás, hay que ser coherente y realista, el mejor sonido no es el que mejor suena, sino el que mejor encaja y funciona.

Si eres bajista y tocas caña es normal que te guste mas el sonido de bajo de los Red Hot que el del bajo de Brian Adams, esto tiene que ver con muchas cosas, quizá la principal es que los Red Hot en sus canciones suelen dejarse de tonterias y adornos chorras y usan lo básico, batería, bajo guitarra y voz, al usar tan pocos elementos cada elemento tiene mas espacio en la mezcla y se percibe como mas “grande”, su estilo propicia un sonido bastante “crudo”, encima son muy rítmicos con lo que la densidad es bastante baja, por no mencionar que las líneas de bajo de ese tío son alucinantes, etc etc, para no meternos demasiado en mierdas técnicas digamos que ESE SONIDO ES APROPIADO EN ESE CONTEXTO, pero si eres Brian Adams te será absolutamente inútil el mismo sonido en tu banda, con esto lo que quiero decir es que tenéis que ser coherentes con vuestro sonido, y que miréis el sonido del grupo y de cada canción de una forma GLOBAL, y no tu sonido o instrumento de forma individual.



7º-ES MUY IMPORTANTE LLEVAR DISCO/S DE REFERENCIA.

Como ya he dicho explicar al técnico como queremos sonar es siempre mucho mas difícil mediante palabras que mediante música, es MUY conveniente que llevéis al estudio discos de referencia, estos discos deben ser de vuestro estilo, os tienen que gustar mucho, y deben de sonar excelentes.

Esto no quiere decir que tengas que fusilar el sonido de esos grupos!!!! Pero esas referencias os ayudaran tanto a vosotros como al técnico a saber donde está el norte en todo momento.

Cuando tienes los oídos frescos es fácil saber donde estás, pero cuando llevas 8 horas escuchando el mismo tema estás mas perdido que Marco el día de la madre, puedes estar pasadísimo de graves, o con un sonido inapropiado de guitarra y no darte ni cuenta, ten en cuenta que nuestro oído se adapta muy rápidamente a los cambios en el sonido (esta es una de las razones por las que es conveniente hacer una pausa cada 45 minutos, aunque casi nadie se puede permitir tal lujo) debido al cansancio auditivo lo que estamos escuchando y que creemos que es tierra firme puede estar muy alejado de la realidad, poned ese disco de referencia que todos conozcáis, que sepáis que suena bien y esté balanceado y enseguida todos cogereis el norte.

8º-LAS TOMAS DE REFERENCIA SON IMPORTANTES.

Como ya sabes las tomas de referencia son las tomas de las canciones que grabareis todos juntos como guía, para luego grabar y sustituir uno a uno cada instrumento (aunque depende el estilo o las necesidades estéticas o practicas a veces se graba todo a la vez y no hacen falta las tomas de referencia).

Intentad que cuando grabéis las referencias lo hagáis ya de una forma un tanto seria, controlad las afinaciones, dadle suficiente feeling, energía, no os vayáis excesivamente de tempo etc, ya sé que esas pistas no se quedarán, pero es importante capturar la esencia de la canción en las pistas de referencia, ya que es lo que escuchará posteriormente cada músico al grabar.

Si os vais de tiempo en las referencias arrastrareis al batería cuando grabe, si las guitarras de referencia están un poco desafinadas tendreis problemas al grabar el bajo, ya que despista mucho oírte afinado cuando los demás no lo están y resulta bastante incomodo grabar, también si las pistas de referencia no transmiten nada a los músicos les será mas difícil “entrar” en el universo del tema, digamos que las tomas de referencia influyen directamente en la grabación, y que muchos fallos en las tomas de referencia puede crear problemas posteriores y una dificultad añadida a la hora de darle el rollo apropiado a la canción.



9º- LA CANCIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE TODO.

Hay que dejar bien claro que por si solo un componente de una banda es algo así como una mierda pinchada en un palo comparado con la importancia de lo que se crea al juntarlo con los demás en forma de canción.

Básicamente la canción es nuestro Dios, y si hay que chuparle la polla se le chupa.

En la música es mejor dejar el ego y las tonterías en casa, la canción está por encima de TODO, mira SIEMPRE por la canción en conjunto y no por ti y tu instrumento.

Da igual que te hayas tirado 2 meses componiendo una armonía de voces, por mucho esfuerzo que hayas puesto... si no funciona con la canción no funciona, y lo mas sensato es quitarlo (o al menos cambiarlo), sienta mal, pero el esfuerzo que hayas empleado es irrelevante.

Por desgracia es bastante común (sobre todo en músicos noveles, aunque hasta a algún “veterano” le ocurre) que cada músico solo se fije en su propio instrumento sin pararse mucho a escuchar que está pasando a su alrededor, esto es un ERROR MUY GRAVE, lo que importa no eres tú, sino la canción, y para poder “sumar” algo a la canción tienes que escuchar a los demás y ver lo que la canción necesita y pide, se que puede resultar aburrido para un batería hacer un 4/4 simple durante 5 minutos sin ni siquiera un mísero break, o que el bajo se tire todo el tema tocando tónicas a negras, o que el guitarra no pueda hacer gala de su supertapping a 10 dedos, pero por muy aburrido que sea... si es como mejor queda la canción HAZLO.

En una canción sumar por sumar solo hará que restar, que puedas meter 300 pistas de guitarra no quiere decir que tengas que hacerlo, y por muy bonito que sea tu solo de guitarra, o tu doble bombo a 300 o tu superslap, si no funciona con la canción solo hará que empeorarla (tranquilo, ya habrán temas en los que debas usar tus superflipadas y queden de vicio), dalo todo por la canción.

La finalidad de una buena canción o disco es que la gente disfrute con las sensaciones que le produce escuchar tu música, TEN CLARO que la gente escucha el conjunto, y no a ti con el resto de la banda.

10º-HAZ LAS COSAS BIEN.

Hacer las cosas bien conlleva MUCHO mas esfuerzo que hacerlas mal (lógico, sino todo el mundo haría las cosas bien), pero en el estudio de grabación hacer las cosas bien merece MUCHO la pena.

En el estudio SIEMPRE es mejor evitar un problema ahora que tener que solucionarlo después, la frase de “eso ya lo arreglas tu en la mezcla” ES UN ERROR GRAVE, si, es cierto, en la mezcla o con edición se pueden solucionar muchos problemas (o al menos



minimizarlos) pero NO TODOS, y solucionar algo con edición o mezcla conlleva SIEMPRE mas trabajo que haberlo hecho bien desde un principio, y para colmo el resultado será peor.

Cuando digo hacer las cosas bien me refiero a hacerlas bien bajo cualquier circunstancia, el que lleves 10 horas en el estudio y estés realmente cansado no es motivo para dejar una toma mediocre, se que puede ser tentador a las 2 de la mañana decir “bueno, así ya está bien”... ERROR! Esos 5 minutos que quieres ahorrarte por que estás hasta las narices hará que tengáis que perder mas adelante una hora editando esa toma mediocre (eso en el caso de que se pueda arreglar luego), es SIEMPRE mejor y MUCHO mas barato solucionar los problemas grabando que editando/mezclando, si estás cansado vete a casa, duerme, descansa, y ya continuaras mañana, pero no dejes que tu cansancio convierta tu maravillosa música en mierda.

Son esos detalles los que marcan la diferencia, mucha gente piensa que los “pequeños” errores no son importantes, está claro que nadie de “a pie” te va a decir si el bajo en ese punto entra 7 milisegundos pronto, o que esa nota de voz está un pelín baja de afinación, o que la batería se mueve un poco de tempo. Nadie de a pie se dará cuenta de forma consciente de esos “pequeños” errores, pero están ahí y por desgracia su subconsciente si que los capta, tu haz que cualquier persona de a pie escuche ese mismo tema sin errores y sin duda alguna te dirá “esta versión me gusta mas”, si tu le preguntas “por que?”, lo mas probable es que no sepa que contestarte, simplemente te dirá que le gusta mas, (no esperes que te diga “ostia, ahora el bajo está en su sitio, y la batería es estable, y las guitarras tienen mas energía y la voz ahora encaja mucho mejor”), a la persona que lo escucha simplemente le gusta mas, así que... elige bien los errores que te puedes permitir.

Algo tan simple como unos golpes acentuados por toda la banda suenan radicalmente distintos con que solo uno de los músicos entre unas milésimas de segundo antes que los demás, un claro ejemplo es en estilos metaleros en los pasajes de doble bombo con las guitarras en palm mute siguiendo al bombo, o en estilos muy rítmicos como el Funky, con que alguien se vaya un poco de tempo o no camine bien... se te va todo abajo como un castillo de naipes, y no da ni de lejos el efecto buscado, es una diferencia realmente grande.

Como digo es duro hacer las cosas bien, pero en el estudio merece mucho la pena hacer el esfuerzo, con todo esto no intento convertirte en una maquina, ni que seas cuadrulado, lo que digo es que hagas lo que hagas HAZLO BIEN.

Si te has ido de tiempo graba otra vez esos golpes y corrígelos, no le digas al técnico que te lo mueva, nunca queda igual tocado que editado, y el técnico puede tardar mas en moverte al sitio de lo que tu tardas grabando dos segundos de canción (evidentemente todo esto son consejos muy generales, como siempre, hay que usar el sentido común, si eres incapaz de entrar en el sitio y llevas 20 tomas quizá sea mejor editarte, insisto esto son solo consejos generales y hay que valorar en cada situación concreta la opción mas apropiada).



Otra razón de peso para hacer las cosas bien es que el público prefiere 3 temas bien hechos antes que 10 mal hechos, si un disco de 10 canciones es mediocre la persona que lo escuche no se lo volverá a poner en su vida, y te aseguro que cuando decimos NO a un grupo es muy raro que le volvamos a dar otra oportunidad, pero si son 3 temas bien hechos ten por seguro que lo escuchará mas de una vez y disfrutará con ello, estará deseoso de escuchar mas canciones de tu banda e incluso ir a vuestros conciertos, pero si haces mierda te AUTODESTRUYES.

También ten en cuenta que a quien escuche tu disco le da exactamente igual tus problemas y circunstancias, le da igual si solo tenias un presupuesto de 100€, le da igual si el cantante grabó resfriado, o que ese día no habías dormido, ni si una canción era muy reciente y no estaba del todo clara al entrar al estudio, o que un músico haya tenido que grabar después de trabajar 8 horas en otro trabajo, o si el día que grabasteis esa canción te dolía la cabeza. Ten muy claro que esas cosas a quien escuche tu disco LE DAN EXACTAMENTE IGUAL, no hay excusas, el oyente simplemente le da al play y... o le llegas o no le llegas, no hay mas.

12º-LOS MALOS MUSICOS CORREN, LOS BUENOS MUSICOS PIENSAN.

Utiliza tu cabeza, casi siempre es mejor pararse a pensar (y escuchar), que ponerse a tirar millas como un caballo desbocado sin saber ni a donde vas, está claro que grabar cuesta dinero, y puede parecer que cuanto mas rapido vayas menos dinero te vas a gastar, pero es justo al revés, cuanto mas corras mas errores cometerás, y luego si quieres solucionar esos errores te llevará mucho mas tiempo (y dinero) que si lo hubieras hecho bien desde el principio, sé que me repito, es a propósito, quiero que esta idea se te meta en el cerebro, de nada te servirá grabar un tema en 10 minutos si el resultado es una bullshit.

En una maratón si corres mucho ganas, en un estudio de grabación si corres mucho te tropezarás y te abrirás la cabeza, si quieres ahorrar dinero, tiempo, esfuerzo, y sonar lo mejor posible lo mejor que puedes hacer es tener las cosas claras, ensayadas, hacer las cosas bien, y usar el sentido común

13º- USA EL SENTIDO COMUN.

Si te fijas un poco casi todos los consejos son de sentido común, el sentido común es un gran aliado, no todo el mundo sabe cantar, pero todo el mundo dispone de sentido común (o eso quiero creer).



En el estudio usar el sentido común es de gran ayuda, si sueles usar el sentido común ya te habrás dado cuenta de que mis consejos no son leyes ni reglas, son cosas generales y por ende no valen para todas las situaciones, cada grupo, músico y canción es un universo, y a veces para un sonido concreto en una parte en concreto necesitaremos grabar con una guitarra mala, con las cuerdas reventadas, pasando por un “marshallito” a pilas y capturando el sonido con un altavoz de coche a modo de micro, si eso es lo apropiado para esa situación en concreto adelante, todas las “reglas” se pueden romper, pero siempre con sentido común.

Digamos que si usas el sentido común siempre tendrás las de ganar.

Y con esa última frase se acaban estos consejitos para ir preparado al estudio, espero que os hayan resultado interesantes y que saquéis el máximo provecho a vuestras sesiones venideras.

Salud y buena música!

Alex Radish



Radish Records

Estudio de grabación *tgrr*



Radish Records
Estudio de grabación *tgrr*