

eBook_Producción_Musical

5 CLAVES PARA AVANZAR EN LA PRODUCCIÓN MUSICAL

(THE BASS VALLEY BY KLIPSCH)

HD SUBSTANCE, ALAN LOCKWOOD, SAMUEL ROBLA

THE
BASS
VALLEY
/BARCELONA

#HAZMÚSICA

La experiencia es un factor más que determinante a la hora de hacer música, pero requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal. Necesitas horas de práctica y de formación teórica para poder convertirte en un buen productor musical. Deadmau5, por ejemplo, tardó casi 14 años en obtener el reconocimiento a su trabajo, que le llegó con el álbum "Random Album Title", ahora es uno de los productores más respetados del planeta.

A todos los que nos apasiona la música o la producción, a todos los que soñamos con el éxito en la industria de la musical se nos ha pasado por la cabeza, alguna vez que otra, abandonar. A lo largo de nuestro camino hemos cometido errores, nos hemos estancado, no hemos sido capaces de avanzar en nuestra creatividad, en nuestras producciones, en definitiva, en nuestro sueño. Aprender de los errores de uno mismo es el primer paso, aprender de los errores de los demás nos ayudará a progresar mucho más rápido en nuestra carrera.

Luís Rozalén - HD Substance

**"LO QUE IMPORTA
ES EL JINETE, NO
EL CABALLO"**

**EL EQUIPO NO
HACE AL PRODUCTOR**

Si te fijas a tu alrededor, en diferentes ámbitos de la vida y en diferentes disciplinas, mucha gente, antes de aprender cualquier cosa o incluso de disfrutar de ella, se sumerge en una vorágine de consumo de todo tipo de artículos, prendas u objetos con los que llevar a cabo su afición. Es lo que se conoce como "síndrome del flipado".

Si has jugado alguna vez a pádel o has tenido la oportunidad de ir a esquiar sabes perfectamente de lo que estamos hablando. No caigas en ese error, por favor.

La disponibilidad de tecnología, sobre todo en esta última década, nos facilita mucho el trabajo y nos brinda el acceso a infinidad de productos novedosos semana tras semana. Esto puede desbordarnos y convertirnos directamente en probadores de productos "Beta Testers". Un porcentaje muy alto de productores musicales trabajan con equipos y herramientas rudimentarias,

que no son lo último de lo último.

- Si funciona, ¿por qué cambiarlo?

— Cuando seas capaz de exprimir al límite las capacidades de un dispositivo lo sentirás como algo mágico, no solamente para poder sacar el máximo rendimiento de tu dispositivo, sino para fomentar tu creatividad.

No necesitas contar con cada nueva app, software o hardware que sale al mercado para hacer buena música. Los plug-ins y las librerías de sonidos son un ejemplo claro. Cargamos de gigas y gigas nuestro disco duro, para acabar usando no más que un pequeño porcentaje de lo que tenemos almacenado.

Esto nos genera una enorme pérdida de tiempo en instalaciones, organización de librerías o búsqueda del contenido en nuestro disco duro que no estamos invirtiendo en la creación musical.

Consejos clave

- Organiza tus samples, y borra todo lo que no uses.
- Limita el número instrumentos virtuales de tu colección.
- Lee el manual y aprende como funcionan tus herramientas.
- Sacar partido de aquellos que te gustan, apréndelos bien.
- No compres todo lo que sale al mercado, es imposible dominarlo todo a corto plazo.
- Piensa bien qué sonido o producción quieres conseguir y asesórate sobre qué tipo de instrumento, hardware o software es el más adecuado.

Alan Lockwood - Lepht

**"HAZ LO QUE
TENGAS QUE
HACER"**

**EVITA LAS
DISTRACCIONES**

Cuando estamos sentados en nuestro estudio sufrimos constantes interrupciones: whatsapp, redes sociales, llamada. Estamos en la era de la hiperconectividad y esto dificulta nuestra concentración en una sola tarea.

En el momento de sentarte a hacer música, a crear, a producir, a desempeñar una tarea en el estudio, necesitamos estar totalmente focalizados en ello y más cuando se trata de un proceso creativo.

¡No puedes permitirte que tus ideas se diluyan y desaparezcan por una distracción tan insulsa como un mensaje en el teléfono!

Has de aprovechar al máximo tu tiempo de concentración, para que el flujo de trabajo sea constante y provechoso. Las redes sociales son una gran herramienta de promoción, esto lo sabemos, y hay que aprovecharlas como tal, pero para tareas concretas, evitando el alto grado de distracción que producen.

Para solventar este problema podemos utilizar gestores de contenido, incluso calendarios de publicación por horas o días, para no tener que estar pendientes de este trabajo y poder concentrarnos en lo que realmente nos importa, hacer música. #hazmúsica

Consejos clave

- Desconecta internet del estudio.
- Modo "No Molestar" en el móvil es tu amigo, o incluso "modo avión" - utiliza gestores de redes sociales.
- Organízate, cada actividad tiene su momento.
- Haz pausas y sal del estudio para re-concentrarte.
- Los excitantes te ayudan a concretarte, pero mejor te o infusiones que café u otro tipo de refrescos energéticos.

Samuel Escudero - DeRobla

“LA MÚSICA ENTRA POR EL OÍDO”

USA EL OÍDO Y NO LA VISTA

Cuando te sientas delante de tu estación de trabajo “DAW”, ya sea Ableton, Logic, FL, o cualquier otro, estos se presentan de una manera muy visual. Los espacios de trabajo, ya sea la vista de notación, la vista de arreglo, la vista de mezcla incluso, los buses, los potenciómetros o los plugin’s, se muestran de manera amigable para que sea intuitivo trabajar con ellos. Esto te facilita la creación musical y también te permite acceder de manera rápida a determinadas funciones, acortando el tiempo de producción.

Todos estos programas son esenciales para hacer música, insustituibles hoy en día. Y las empresas que los comercializan están continuamente mejoran-

do sus características y funciones para hacértelo más fácil, más amigable, más intuitivo. Cuentan con ingenieros especializados en UX (experiencia de usuario) que definen cada interfaz, todo es cada vez más y más visual.

Vivimos en un mundo visual, y la música tampoco escapa de este fenómeno.

No olvides que la música se escucha, no se ve. #hazmúsica

Cualquier avance tecnológico o nueva herramienta que nos sirva de ayuda en nuestro trabajo, en nuestra creatividad, no puede ser tomada como sustituta de nuestra herramienta principal: el oído.

Consejos clave

- Cuando utilicemos herramientas con un analizador frecuencial incorporado, mejor desconectarlo para evitar distraerse con la vista y trabajar solo con el oído.
- Aunque el teclado y ratón forman una pareja imbatible a la hora de producir, un controlador DAW nos ayudará a crear movimientos más naturales en el momento de automatizar un parámetro.
- De igual forma trabajar con los ojos cerrados o apagar la pantalla también ayuda. La ausencia de un sentido agudiza el resto.
- Si te gusta cómo suena, está bien. Tu criterio tiene que ser la base de tus decisiones.
- Invierte todo lo posible en tu equipo de escucha y en tratamiento acústico, es el camino para una buena referencia sonora.

Luís Rozalén - HD Substance

**"HAY UN HOMBRE
EN ESPAÑA QUE LO
HACE TODO"**

**LOS GENIOS ESCASEAN,
¡ADMÍTELO!**

Astrud, el grupo de pop electrónico de los 90's, hizo el tema "Hay un tema en España que lo hace todo", caricaturizando con gran precisión ese afán que tenemos para creernos que sabemos de todo, que podemos hacerlo todo perfecto, lo que es, obviamente, además de arrogante, imposible.

El proceso de producción de una canción es apasionante, pero complejo, en muchas ocasiones más de lo que nos gustaría. Todos los grandes proyectos, desde los estilos más comerciales hasta los más alternativos, cuentan con una división estricta de tareas. Es lo que se conoce como un plan de trabajo. Normalmente, alrededor de un plan de trabajo, hay un equipo trabajando codo con codo para que la producción llegue a su máximo nivel. Cada individuo aporta lo mejor de sí y pone su granito de

arena, bien sea por sus cualidades técnicas o artísticas, para cumplir con las exigencias de un cliente, o de uno mismo. Por supuesto existen excepciones, y hay músicos/productores que son excelentes compositores, grandes productores, especialistas en la mezcla y, además, expertos en mastering.

Deberías hacer lo posible para no creerte un genio, y hacer lo posible para tener una visión general de todos los procesos, pero centrarte en lo que quieres hacer, y en lo que quieres destacar, y dominarlo. #hazmúsica

Un error habitual es pretender realizar toda una producción por tu cuenta, sin tener la experiencia y las habilidades necesarias requeridas. A veces lo mejor es pedir ayuda.

Consejos clave

- Finalizar tus canciones es una habilidad, con el tiempo llegará.
- Enseña tus temas a amigos y familiares, no importa si no saben de música. Un par de oídos frescos son siempre bienvenidos y una segunda opinión también.
- Escucha tus temas fuera de tu estudio, aunque no estén acabados. Te dará

una mejor perspectiva de cómo suenan realmente.

- Colaborar con otros productores o artistas aporta aire fresco a tus temas.
- Cada etapa de una producción requiere tiempo. Intenta parar entre las fases de producción, mezcla y mastering para poder recobrar la objetividad.

Alan Lockwood - Lepht

**"TE OBSERVARÁN,
TE CRITICARÁN,
TE ENVIDIARÁN Y,
AL FINAL, TE IMITARÁN**

**ENCUENTRA UN
SONIDO PROPIO**

Los músicos y/o los productores musicales, sobre todo cuando empezamos, tendemos a imitar a aquellos que son nuestros referentes. Esto es lógico, ya que el arte es en parte inspiración.

Cuando empieces a hacer música, si no has empezado ya, te darás cuenta lo fácil que es caer en la tentación de creer que, para progresar en la industria musical, hay que copiar la fórmula que funciona, o bien seguir el patrón o sonido que está de moda. Lo cierto es que hay tanta competitividad que es humano pensar en ello para salir adelante.

Sin embargo, no pierdas de vista que nuestra industria si por algo destaca, es por ser innovadora, creativa y estar siempre en constante cambio. Grandes productores como Quincy Jones, Phil Spector, George Martin o Les Pau, se han distinguido por haber

creado su firma sonora para cada proyecto en los que han trabajado.

Una impronta propia que les precede, y que el resto tiende a imitar. No hace falta crear algo nuevo, si no mostrar tu huella en tus producciones. Cuando escuchas música de diversos estilos y te interesas por quién ha participado en ellos con el tiempo te das cuenta que, aunque sea el mismo estilo, cada productor tiene una manera de sonar. La composición, los arreglos, las ediciones o cierta manera de programar un sintetizador son detalles que dejarán tu marca en todos los proyectos en los que estés inmerso. #hazmúsica

Copiar es un ejercicio recomendado, siempre con el objetivo de entender cómo trabajan otros productores durante la fase de aprendizaje para, al final, desarrollar tu propia firma sonora. Tu sonido propio

Consejos clave

- Escucha, Analiza y Experimenta: CREA
- Crea tu propio flujo de trabajo.
- No te centres en un solo estilo, aunque no sea el tuyo. No sólo importa el producto final.
- La música es arte, no hay normas. ¡Sé tu mismo, búscalo y lo encontrarás!

**THE
BASS
VALLEY**
/BARCELONA

