

De la Inspiración a la Grabación

Una Guía Paso a Paso de Preproducción
para Artistas Musicales

LAB HOME STUDIO

Índice

• Introducción	1
• Que es la Preproducción?	2
• Como hacer una preproducción efectiva?	3
• 1. Estilo de la canción	3
• 2. Referencias de producción musical	5
• 3. Estructura de la canción	7
◦ 3.1 Concepto	7
◦ 3.2 La melodía (en vocales)	8
◦ 3.3 La armonía	8
◦ 3.4 Ritmo	9
◦ 3.5 Letra	9
◦ 3.6 Estructura (secciones de una canción)	10
◦ 3.7 Interpretación	10
• 4. Costos	11
• 5. El productor y los músicos involucrados	12
• 6. Maqueta	14

Guía de Preproducción para tu Canción

- ¿Sentis que tu **idea** no es la que esperabas?
- ¿Sentis que tu **canción** no tiene los **recursos** necesarios para alcanzar un nivel profesional?
- ¿Estas atascado con la **estructura armónica, melódica y rítmica**?

Esta guía es un **paso a paso** y tiene el objetivo de brindarte los conocimientos necesarios a tener en cuenta para resolver estos problemas y llegar a tu productor musical con una **idea sólida**.

- **Estilo de la canción**
- **Referencias de producción musical**
- **Estructura de la canción**
- **Costos**
- **El Productor y los músicos involucrados**
- **Maqueta**

La preproducción en la música es crucial, pero a menudo subestimada por el artista. Su importancia está en la preparación detallista antes de la **grabación**, estableciendo la base para una producción sólida y exitosa.

Sirve como **guía clara**, mejorando la **colaboración** entre el artista y el productor.

¿Qué es la Preproducción?

La preproducción marca el inicio de una producción musical, siendo la fase inicial donde se detallan todos los aspectos antes de ingresar al estudio. El objetivo es maximizar la eficiencia del tiempo y minimizar las dudas para garantizar resultados excelentes.

Antiguamente, la única opción para obtener grabaciones profesionales era a través de costosos estudios de grabación. Por ello, la preproducción, que sigue siendo relevante, se diseñó para reducir costos al utilizar menos tiempo de estudio.

En la actualidad, los grandes estudios han perdido relevancia no porque su calidad haya disminuido, sino porque los estudios más pequeños o caseros han igualado o superado la calidad sonora lograda anteriormente solo con equipos analógicos costosos.

¿Cómo hacer una Preproducción efectiva?

1. Estilo de la canción

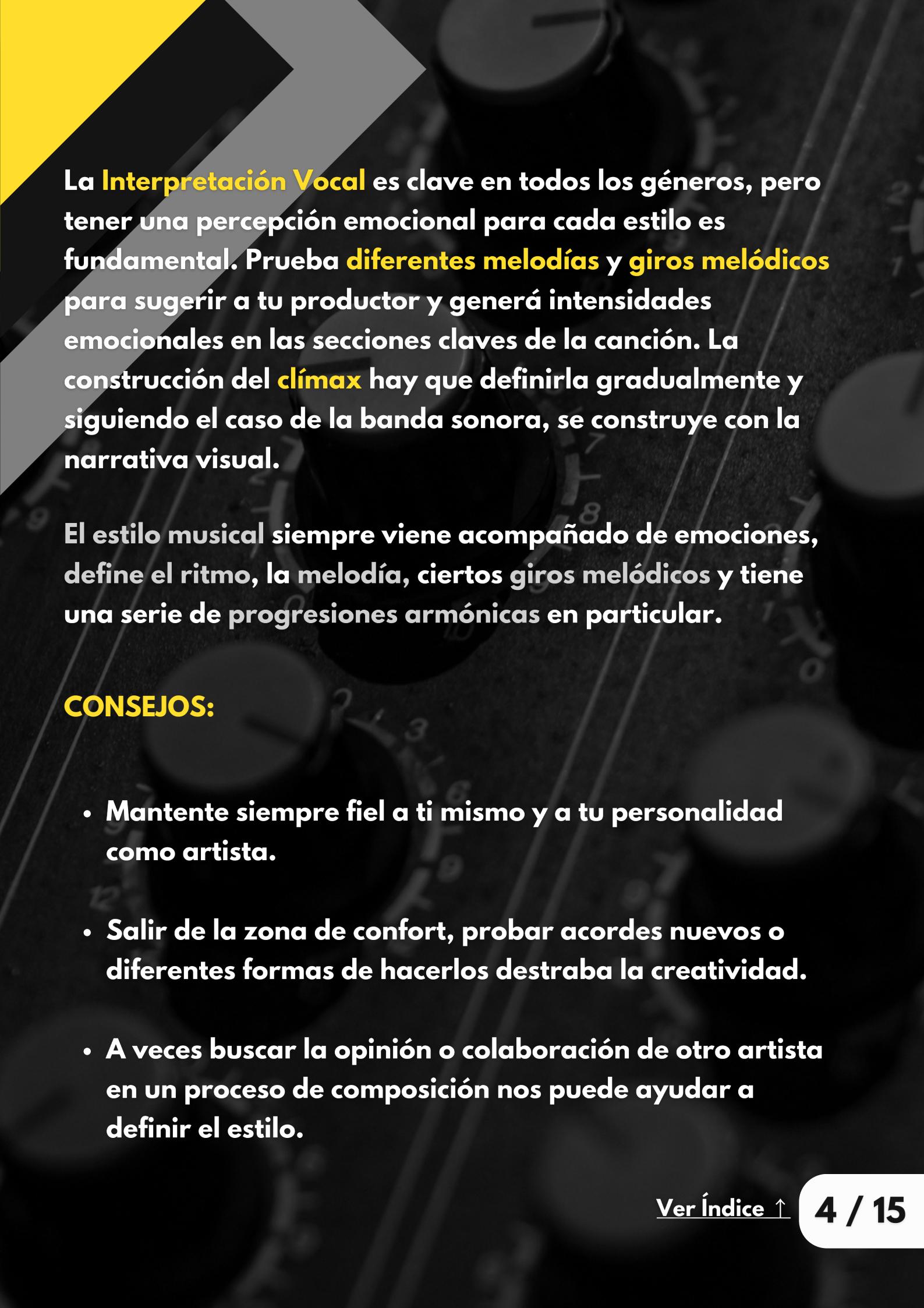
- ¿Tengo intención de vender?
- ¿Que emociones quiero que tenga mi canción?
- ¿Cuál va a ser el objetivo y para qué se va usar?

Si eres un artista emergente y tienes que encontrar público, lo más probable es que necesites hacer algo un poco más comercial o pop. Si eres un artista que no precisamente tiene intenciones de vender, y ya cuentas con un público, tienes más libertades para hacer algo más alternativo o especial mezclando géneros musicales o utilizando recursos mixtos.

Imaginemos que nuestra canción está destinada a formar parte de una banda sonora para una película o cortometraje. Los pasos a seguir serían analizar el contexto emocional y narrativo, identificar los momentos claves que necesiten énfasis musical y adaptar la canción en consecuencia.

Para secciones mas emotivas una opción es utilizar elementos dramáticos o dinámicas variadas, como secciones mas tranquilas y secciones mas fuertes en volumen, siempre combinando acordes que generen tensión y liberación.

Elegir la instrumentación, en este caso alineada a un tono dramático. El piano y los instrumentos de cuerda combinados con sintetizadores generarán un ambiente cautivador.

La Interpretación Vocal es clave en todos los géneros, pero tener una percepción emocional para cada estilo es fundamental. Prueba diferentes melodías y giros melódicos para sugerir a tu productor y generá intensidades emocionales en las secciones claves de la canción. La construcción del clímax hay que definirla gradualmente y siguiendo el caso de la banda sonora, se construye con la narrativa visual.

El estilo musical siempre viene acompañado de emociones, define el ritmo, la melodía, ciertos giros melódicos y tiene una serie de progresiones armónicas en particular.

CONSEJOS:

- **Mantente siempre fiel a ti mismo y a tu personalidad como artista.**
- **Salir de la zona de confort, probar acordes nuevos o diferentes formas de hacerlos destebra la creatividad.**
- **A veces buscar la opinión o colaboración de otro artista en un proceso de composición nos puede ayudar a definir el estilo.**

2. Referencias de producción musical

Un consejo que siempre viene útil es encontrar referencias de producción. Esto puede servir mucho para que desde un inicio sepas como materializar tus ideas, hacia donde quieras llegar y cómo vas a hacerlo. Escuchar diferentes géneros musicales y diferentes artistas te pueden dar ideas claras de instrumentación, arreglos y sonoridad específica.

Por ejemplo, si se decide que la canción va a tomar un rumbo folk/pop, una excelente referencia sería The Lumineers. Tienen una gran cantidad de grabaciones con elementos que dan mucha profundidad y nostalgia a la canción.

Otro ejemplo sería si se decide que la canción tendrá un rumbo más minimalista e íntimo. Una excelente referencia sería “All of me” de John Legend o “Falling” de Harry Styles.

Tener una referencia desde un inicio puede llegar a servirnos para saber qué elementos podemos grabar, que arreglos realizar, la interpretación vocal y la manera en la que se grabaron ciertos instrumentos. También tendremos una idea del rumbo que tomará la postproducción desde un inicio.

CONSEJOS:

- **Realiza una escucha activa a diferentes artistas de diferentes estilos musicales.**
- **Analiza sus composiciones. ¿Qué tipo de progresión armónica implementaron? Toca sus arreglos y melodías con tu instrumento. ¿Cómo son sus letras? ¿Qué instrumentos utilizan y cuál es su sonoridad? ¿Suenan cálidos o con mucho brillo? ¿Están presentes o son poco perceptibles? ¿Qué escucho en mi oído derecho e izquierdo? ¿Qué efectos escucho?**

3. Estructura de la canción

La preproducción musical no es solo un proceso técnico; es una fase creativa donde artistas y productores deben superar bloqueos en diversos aspectos. Desde la concepción hasta la interpretación, cada componente puede presentar desafíos. A continuación, exploraremos estrategias con ejemplos concretos para abordar estos desafíos en concepto, melodía, ritmo, armonía, letra, instrumentación, estructura e interpretación.

La estructura de una canción es la trama que guía la experiencia sonora. Desde el concepto hasta la interpretación, cada faceta contribuye a la riqueza creativa de la composición.

3.1 Concepto

El concepto es el núcleo temático de la canción. Puede ser una emoción, un evento o una idea central. Fomenta la asociación libre de palabras, la escritura automática y la creación de tableros visuales. Anímate a explorar múltiples ángulos del concepto.

- Ej. 1: Para un concepto de "resiliencia", se podría explorar experiencias personales de superación o tomar ejemplos cercanos.**
- Ej. 2: Si el concepto es "naturaleza", se podría crear una lista de elementos naturales y explorar metáforas para llevarlas a emociones.**

3.2 La melodía (en vocales)

La melodía es la sucesión de notas que da forma a la identidad musical.

Experimenta con intervalos, modulaciones y variaciones en la dinámica. Innova en la exploración de escalas no convencionales.

- **Ej. 1:** En una canción melancólica, emplea una melodía descendente para evocar tristeza.
- **Ej. 2:** Para transmitir emoción, juega con cambios inesperados en la dinámica y la velocidad de la melodía.

3.3. La armonía

La armonía proporciona el respaldo tonal mediante la combinación de acordes.

Experimenta con acordes extendidos, modulaciones sutiles y acordes suspendidos. Implementa la tensión y la resolución.

- **Ej. 1:** En una sección dramática, utiliza acordes disonantes para crear tensión antes de resolver en acordes más consonantes.
- **Ej. 2:** Para una canción experimental, prueba acordes fuera de la tonalidad principal para lograr un sonido único.

3.4 Ritmo

El ritmo establece el **pulso** y la **estructura temporal**. Experimenta con ritmos **polirítmicos**, cambios de métrica y utiliza **silencios estratégicos** para crear suspense.

- **Ej. 1:** En una sección enérgica, incorpora ritmos **sincopados** para acentuar el impulso.
- **Ej. 2:** Para una atmósfera más etérea, utiliza ritmos más lentos y cambios sutiles en la **subdivisión temporal**.

3.5 Letra

Las letras son la **expresión lírica** que comunica la narrativa.

Experimenta con **metáforas**, **aliteraciones** y **cambios** en la perspectiva de la narrativa. Fomenta la autenticidad y la **conexión emocional**.

- **Ej. 1:** En una canción sobre amor, utiliza metáforas inspiradas en la naturaleza para describir **sentimientos**.
- **Ej. 2:** Para expresar la complejidad emocional, juega con la ambigüedad en las letras y utiliza **imágenes evocadoras**.

3.6 Estructura (secciones de una canción)

La estructura organiza las partes de la canción para contar una historia coherente.

Experimenta con estructuras tradicionales y no convencionales. Juega con la repetición y la variación para mantener el interés.

- Ej. 1: Utiliza una estructura ABABCAB para construir una narrativa que culmine en un clímax.
- Ej. 2: Explora estructuras asimétricas para desafiar las expectativas del oyente.

3.7 Interpretación

La interpretación es la entrega emocional y estilística de la canción por parte del artista.

Experimenta con cambios en la dinámica vocal, variaciones en el timbre y utiliza pausas para enfatizar momentos clave.

- Ej 1: En una sección emotiva, la interpretación podría incluir un aumento gradual en la intensidad vocal.
- Ej 2: Para resaltar la vulnerabilidad, el artista podría optar por interpretar ciertas secciones en un tono más suave y reflexivo.

Recuerda que cada técnica y ejemplo es una herramienta en el kit creativo, y la verdadera magia ocurre cuando se combinan de maneras únicas y personales.

4. Costos

Para esta sección, hay que considerar que el proceso de producción musical de una canción, y por sobre todo de un álbum, lleva una cantidad de tiempo considerable y puede haber varias personas involucradas. Si se忽略 algún costo, entonces no podrá completarse la canción.

En este paso, te recomiendo que trates de optimizar en mayor medida los costos, siempre y cuando no se sacrifique la calidad de la producción.

CONSEJO:

No se logran mejores resultados pagando más, ni podemos forzar el resultado deseado al pagar poco.

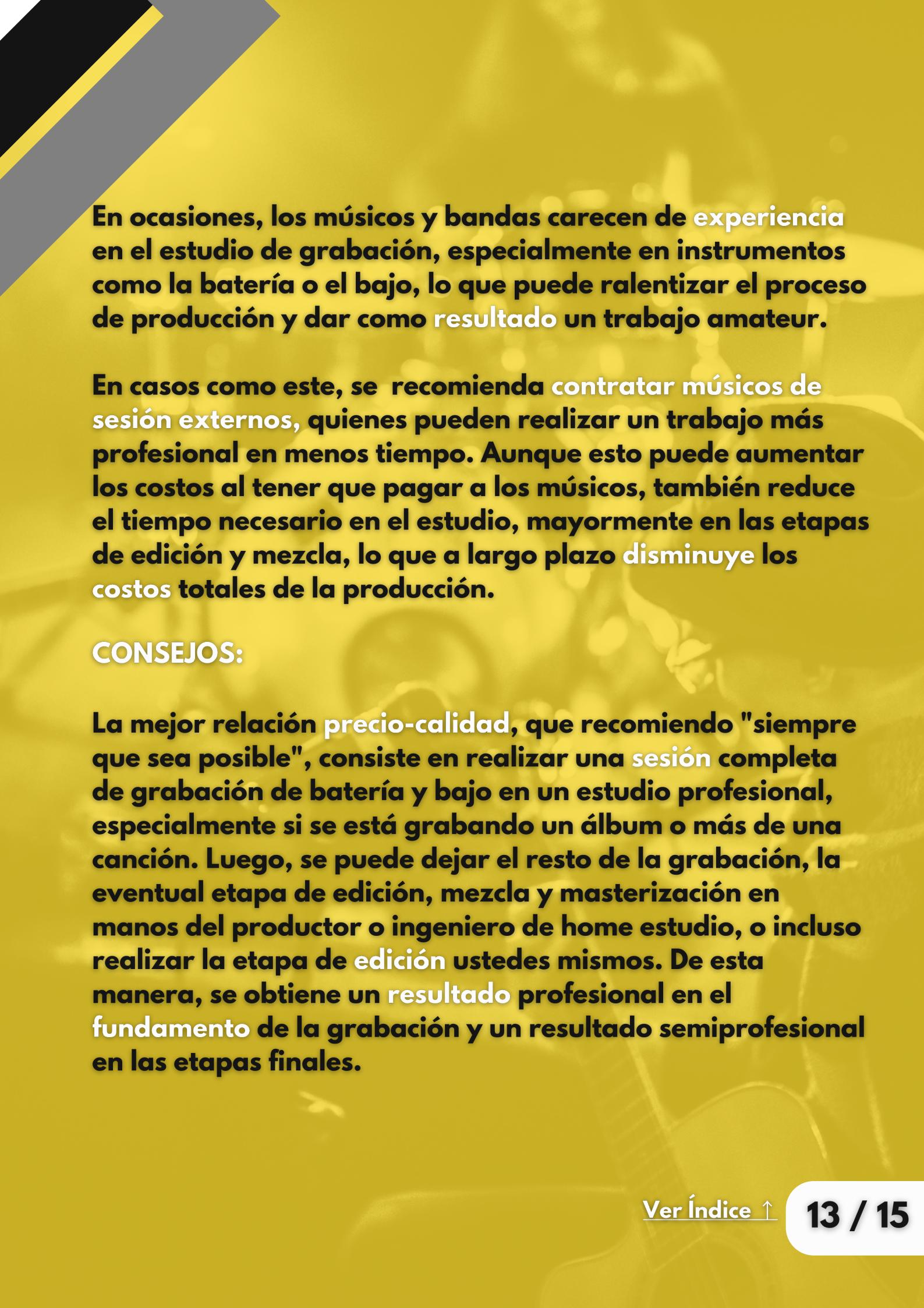
5. El productor y los músicos involucrados

Tenemos que **definir** y **saber** quién participará dentro de la grabación. En esta parte, tendrás que **escoger** a los músicos que estarán involucrados, así como las personas que asistirán a lo largo de la producción (asistentes de grabación, productor musical, ingenieros de mezcla y masterización).

Principalmente, tenemos que **entender el rol** de nuestro productor musical y debemos saber que trabajan con diferentes posiciones:

- **Artista:** concibe la obra desde un espectro sensible y estético.
- **Autor:** además de lo artístico, se concibe como creador.
- **Facilitador:** diligencia los aspectos técnicos para el correcto despliegue de la producción.
- **Colaborativo:** se puede involucrar en el proceso artístico de manera discreta.
- **Permisivo:** deja al artista y a los técnicos a su libre albedrío.
- **Consultivo:** permanece en la sombra y puede asesorar.

Como artistas y músicos, debemos tener un **dialogo** constante con el productor para hacerle entender nuestras **peticiones** y poder marcar **límites** en nuestras canciones y procesos creativos.

En ocasiones, los músicos y bandas carecen de experiencia en el estudio de grabación, especialmente en instrumentos como la batería o el bajo, lo que puede ralentizar el proceso de producción y dar como resultado un trabajo amateur.

En casos como este, se recomienda contratar músicos de sesión externos, quienes pueden realizar un trabajo más profesional en menos tiempo. Aunque esto puede aumentar los costos al tener que pagar a los músicos, también reduce el tiempo necesario en el estudio, mayormente en las etapas de edición y mezcla, lo que a largo plazo disminuye los costos totales de la producción.

CONSEJOS:

La mejor relación precio-calidad, que recomiendo "siempre que sea posible", consiste en realizar una sesión completa de grabación de batería y bajo en un estudio profesional, especialmente si se está grabando un álbum o más de una canción. Luego, se puede dejar el resto de la grabación, la eventual etapa de edición, mezcla y masterización en manos del productor o ingeniero de home estudio, o incluso realizar la etapa de edición ustedes mismos. De esta manera, se obtiene un resultado profesional en el fundamento de la grabación y un resultado semiprofesional en las etapas finales.

6. Maqueta:

Hacer una maqueta, aunque no tenga la mejor calidad, es de las mejores cosas que puedes hacer antes de una grabación profesional. Juega un papel crucial como agilizador y creador en el proceso de preproducción musical.

De esta manera, podemos integrar de manera efectiva este componente esencial:

- **Definición de la maqueta:**

La maqueta es una representación inicial de la canción, una versión cruda que captura la esencia de la composición. Sirve como un boceto musical que actúa como punto de partida para el desarrollo futuro.

- **Agilizando la exploración creativa:**

Al construir una maqueta sólida, el artista y el equipo de producción pueden explorar diversas ideas creativas de manera ágil. Desde la estructura de la canción hasta la instrumentación, la maqueta proporciona un lienzo inicial que facilita la experimentación.

- **Claridad en la visión artística:**

La maqueta también desempeña un papel clave al comunicar la visión artística. Permite al artista expresar sus ideas de manera más clara, lo que facilita la alineación entre el artista y el productor antes de entrar al estudio.

- **Optimización de recursos en la preproducción:**

Al utilizar la maqueta como guía, se optimizan los recursos durante la fase de preproducción. Se pueden identificar fácilmente los elementos esenciales que deben grabarse, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos en el estudio de grabación.

- **Feedback y ajustes tempranos:**

La presentación de la maqueta también brinda la oportunidad de recibir feedback temprano. Esto permite realizar ajustes antes de avanzar a etapas más avanzadas, asegurando una evolución más fluida del proyecto.

En resumen, la maqueta no solo acelera el proceso creativo, sino que también se convierte en un recurso estratégico para la preproducción, allanando el camino para una colaboración más eficaz entre el artista y el productor musical.

CONSEJOS:

Si son guitarristas y no tocan otros instrumentos o no tienen acceso a instrumentos virtuales, imaginen sonoramente al instrumento que desean, piensen los arreglos con su guitarra o con su voz y realicen las grabaciones. De esta manera, pueden guiar a su productor. Hoy en día, también existen plugins que transforman nuestra señal a MIDI y permiten realizar grabaciones con instrumentos virtuales de todo tipo, sí, solo con una guitarra, incluso con un micrófono y nuestra voz. Un recurso gratuito es el plugin MTuner de la empresa Melda Production.

[Ver Índice ↑](#)

15 / 15

CONTÁCTANOS

Lab.homestudio@gmail.com

LAB HOME STUDIO