

3 SECRETOS PARA TRANSFORMAR TUS MEZCLAS EN SÓLO 24H

con el setup que ya tienes en casa

3 SECRETOS PARA TRANSFORMAR TUS MEZCLAS EN SÓLO 24H

¡Saludos, camarada!

Muchísimas gracias por descargar esta guía y por darte de alta en nuestra creciente comunidad productiva (ya somos más de 10.000 apasionados de la producción musical dando guerra!!).

Si estás comenzando en el Arte de la Mezcla o ya llevas un tiempo mezclando pero no consigues resultados competitivos, este documento promete ser revelador.

En esta guía te voy a contar tres secretos (que todos los profesionales conocen y aplican) que marcan las diferencias entre una demo y un producto comercial competitivo.

Tres hábitos que han cambiado mis resultados para siempre y que han disparado los resultados de todos y cada uno de mis alumnos.

Tres pasos esenciales que deberías dar a partir de hoy en todas tus mezclas y cuyos beneficios sonoros vas a notar en tan solo 24 horas tras haberlos implementado en tu workflow.

Porque si quieres que algo cambie mañana, tienes que cambiar algo hoy.

Porque si quieres obtener resultados profesionales tienes que tratarte a ti mismo como a un profesional de una vez por todas.

Y porque lo que distingue a un profesional de éxito de un mero aficionado es su Método de Trabajo (y no el equipo que utilizan).

¿Listo para multiplicar tus resultados? ¡Alla vamos!.

Harry Up!

SECRETO 1: DISEÑA TU MESA DE MEZCLAS VIRTUAL

Recuerda: Si quieres obtener resultados profesionales, tienes que tratarte a ti mismo como a un profesional de una vez por todas.

Y TODOS los profesionales de éxito trabajan cada proyecto de la misma forma y siempre siguen una serie de pasos, independientemente de si se dedican a la producción musical o son pilotos de avión o cirujanos plásticos.

Lógicamente, el primero de todos los pasos debe ser que tu espacio de trabajo y tus herramientas estén siempre ordenadas y listas para ser utilizadas en una sesión de trabajo.

Piensa en el piloto que, antes de despegar, chequea cada dispositivo y prepara su ruta a conciencia. Lo mismo hace el cirujano, que esteriliza y ordena sus herramientas antes de recibir a un paciente en su quirófano.

Siempre en el mismo lugar y siguiendo el mismo Protocolo, independientemente del avión que piloten o del paciente al que operen. ¿Verdad, camarada?

Por eso, tú debes comenzar creando tu mesa de mezclas virtual, o lo que se conoce como "plantilla" o "template" de trabajo.

Un centro de operaciones virtual que te permita tener todas tus herramientas listas para ser utilizadas, comenzar cada proyecto en tiempo récord y lo más importante:

Que te permita trabajar siempre de la misma forma.

Y, si quieres implementar mi Método de Mezcla en 10 Pasos, te recomiendo que generes en tu DAW una plantilla de trabajo que contenga al menos los siguientes elementos:

1. Pista Master Out: Una pista estéreo por donde pasará todo tu audio. Es tu salida estéreo hacia tus altavoces y te servirá para controlar en todo momento tu volumen de salida (que debería tener una media de -12/-8 dBFS y jamás debería superar los -6/-4 dBFS de pico – así evitarás entrar en la zona roja y “clippear” o distorsionar).

2. Varias pistas auxiliares estéreo: Te servirán para rutear o “agrupar” secciones como tu batería, tu zona de graves, tus voces, tus instrumentos... y así podrás controlar por secciones y aplicar procesamiento en común a varias pistas a la vez.

3. Una pista auxiliar PREMIX: A donde mandarás todas las pistas auxiliares anteriores y que te servirá para controlar y aplicar procesamiento a TODAS tus pistas de audio a la vez.

4. Una pista auxiliar de EFECTOS: a donde rutearás tus reverbs y delays y que te permitirá controlar tus Fxs con un solo fader y aplicar tratamiento colectivo.

5. Varias pistas auxiliares de Efectos: en las que albergar tus reverbs y tus delays (prediseñados con antelación) para tenerlos a un solo click en cada proyecto.

6. Una pista auxiliar PREMASTER: A donde rutearás tu pista PREMIX y tu pista EFECTOS, y que te servirá para aplicar procesamiento global tanto a tu audio como a tus Fxs.

7. Una pista de audio estéreo: Para poder cargar tus referencias comerciales e ir comparando a lo largo de la mezcla.

SECRETO 2: ELABORA UN PLAN MAESTRO INTELIGENTE

Una vez que creamos la sesión de mezcla a partir de nuestra plantilla, llega el momento de importar las pistas de audio que vamos a mezclar y rutearlas a cada una de las pistas auxiliares que hemos creado en el paso anterior.

Por ejemplo: El bombo y el bajo irán a tu pista auxiliar de graves, las pistas de batería irán a la pista auxiliar de baterías, las pistas de guitarra, vientos y teclados irán a la pista auxiliar de música, todas tus voces irán a la pista auxiliar de voces... etcétera.

Simplemente se trata de rutear la salida de cada pista a la entrada de la pista auxiliar elegida en cada caso.

Y, una vez que todo está listo y antes de empezar a aplicar procesamiento, llega el momento de hacer una MEZCLA ESTÁTICA.

Una mezcla donde sólo vamos a mover el volumen y la panorámica de cada una de nuestras pistas, pero aún NO UTILIZAMOS PLUG INS.

Sé que tienes muuuchas ganas de procesar, pero antes deberías analizar y justificar qué vas a procesar y por qué debes hacerlo, ¿no crees?

Con esta Mezcla Estática encontrarás un balance donde cada elemento se escuche de la forma más nítida posible y vamos a aprovechar que es la primera vez que nos enfrentamos a la canción para intentar visualizar el objetivo sonoro y el intervalo comercial donde debe competir.

Y también vamos a aprovechar para cargar una serie de referencias comerciales y compararlas con nuestra mezcla estática.

Eso nos dará la posibilidad de ver las diferencias entre LO QUE TENEMOS y lo que QUEREMOS CONSEGUIR.

Y también nos dará la posibilidad de encontrar los problemas que tiene nuestra mezcla para llegar a competir en el mercado profesional.

Será entonces cuando cogeremos un papel y un bolígrafo y apuntaremos todos los problemas que queremos solucionar y todas las posibles soluciones para cada uno.

¿La voz va y viene en volumen? Quizás un compresor te ayude a asentarla.

¿La batería suena poco definida? Igual una EQ te ayuda a limpiarla y compactarla.

Se trata de ANALIZAR, DETECTAR PROBLEMAS y pensar en POSIBLES SOLUCIONES.

Así tendremos una lista de pasos que debemos dar antes de darlos y tendremos una lista de posibles procesamientos antes de empezar a procesar sin sentido.

Parece una tontería, pero tener una justificación para cada uno de los plugins que vamos a utilizar posteriormente es una garantía de éxito.

Mientras que empezar a utilizar plugins sin haber evaluado el material en el que estamos trabajando es el mayor error que puedes cometer.

Es como ir al mercado SIN una lista de la compra (error, y lo sabes...). O como ir a un examen sin haber estudiado el temario (error doloroso, y lo sabes...) :)

Sin una meta no hay carrera sin un objetivo no hay justificación.

Y, sin una justificación, más vale que no proceses nada, porque jamás llegarás a buen puerto.

SECRETO 3: IMPLEMENTA UN MÉTODO DE TRABAJO EFICIENTE

El error más común entre los que comienzan a trabajar en su Estudio en Casa de forma autodidacta es la falta de un Protocolo Profesional.

Y esa falta de Método suele ser el motivo principal del fracaso sonoro posterior.

Pero tú y yo ya no vamos a cometer ese error nunca más.

Y, una vez que hemos creado la mesa de mezclas virtual donde todas nuestras herramientas están listas y también hemos hecho una mezcla estática y un plan maestro, llega el momento de procesar.

Siiiiii, ahora toca utilizar los plug ins que tanto te gustan. :)

Pero, esta vez, lo harás con un motivo claro y buscando SOLUCIONAR un problema concreto.

Y deberías hacerlo siguiendo una serie de pasos lógicos que te permitan ir paso a paso y no dejarte nada por hacer.

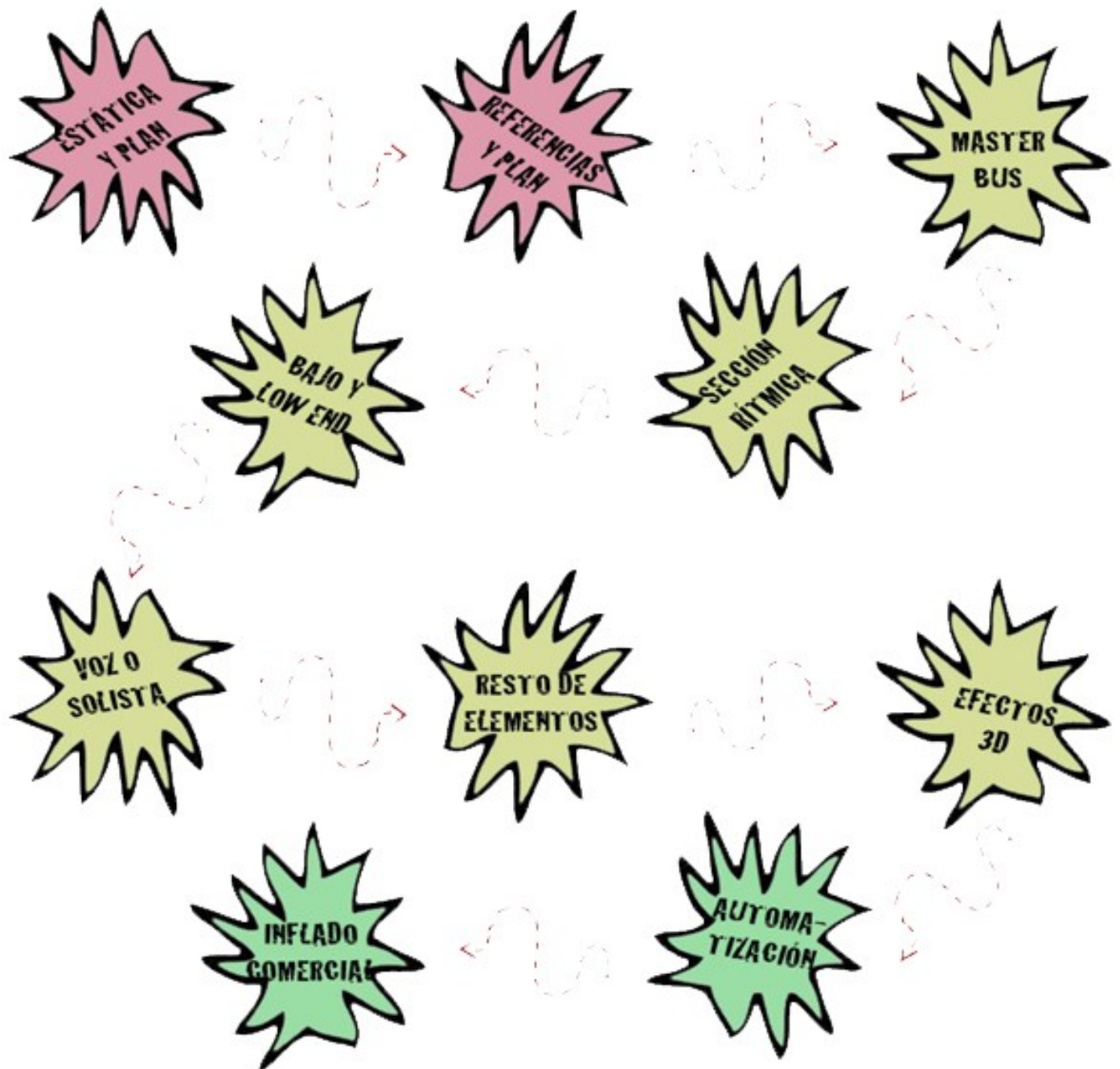
Para mi trabajo durante las últimas dos décadas, he diseñado un MÉTODO DE MEZCLA EN 10 PASOS que comparto en el blog.

Un protocolo de trabajo que me permite trabajar siempre de la misma forma y mejorar exponencialmente mis resultados.

Porque, al ir paso a paso, puedo saber dónde me estoy equivocando y puedo dar pasos hacia atrás para solucionar el problema que está dando al traste con mis resultados.

Aquí tienes mi método descrito paso a paso:

MÉTODO DE MEZCLA EN 10 PASOS

Paso 1 - Mezcla Estática y primera evaluación del material:

- Baja a -inf todos los volumenenes de todas las pistas
- Ve subiendo cada pista hasta encontrar un balance óptimo donde todo se escuche tan nítido como sea posible (sin superar en tu Master Out -12/-6dBFS)
- Busca las virtudes, defectos, estilo musical, objetivos sonoros... de tu proyecto

Paso 2: Carga de Referencias, comparativa y elaboración del plan Maestro

- Pon tus referencias al mismo volumen que tu mezcla (-12/-6dBFS)
- Ve escuchando tu mezcla y comparando con las referencias
- Intenta encontrar las diferencias y los problemas que separan a tu mezcla de las referencias comerciales
- Elabora tu plan maestro anotando todos los problemas que has encontrado y las posibles soluciones que puedes aplicar (EQ, compresión, efectos...)

Paso 3 – Primer Tratamiento Global (en la pista Auxiliar PREMASTER)

- Abre un plug in de EQ en tu pista PreMaster y trata de limpiar aquello que sabes que está abaratando tu sonido
- Abre un compresor (Ratio 2:1, ataque 10/30ms, release tan rápido como puedas) y reduce de 1 a 3 dBs en las partes más prominentes para “pegar ” un poco las pistas de tu proyecto
- Abre una saturación de cinta y mancha un poquito tu mezcla con algunos armónicos.
- Vuelve a comparar cn tus referencias. ¿Estás ya más cerca de ellas? Bien!! Sólo has utilizado 3 o 4 plug ins y ya has dado un salto cualitativo importante!!

Paso 4 – Tratando la Sección Rítmica:

- Comienza por los aéreos de tu batería y decide cuánto de su sonido necesitas y cuánto debes limpiar
- Añade los rooms y consigue profundidad pero elimina resonancias nocivas
- Añade los micros cercanos de bombo, caja y toms y consigue un sonido compacto
- Trata tu pista auxiliar de batería para rematar su sonido
- Añade tu compresión en paralelo para terminar de compactarla

Paso 5 - Bajo y Zona de Graves:

- Decide quién ocupará la zona de subgrave de tu mezcla (bombo o bajo) y limpia a conciencia
- Encuentra la zona donde el bajo funciona y redondéalo
- No dudes en comprimir e incluso limitar el bajo para que no haya picos indeseados
- Una pista DI puede servirte para añadir algo de distorsión y que el bajo se perciba mejor en altavoces pequeños
- También puedes hacer una compresión en sidechain con el bombo para que, cada vez que el bombo golpee, el bajo decaiga un poco y lo deje reinar durante un momento

Paso 6 – La Voz o Elemento Solista

- Recuerda que tu voz o solista es el elemento más importante
- Limpia su zona de grave para eliminar ruido que no te hace falta
- Limpia aquellas zonas donde suene amateur o recargado
- Potencia algo de brillo para añadir aire y definición
- Utiliza un compresor para reducir la dinámica y traer la pista solista al frente

Paso 7 – El Resto de Competidores

- Pasa tu escucha a MONO y ve insertando elementos (guitarras, teclados...)
- Trata cada elemento con EQ, compresión y todo aquello que estimes
- Asegúrate de que todo se oye claro pero nada enmascara a la voz o solista
- Cuando hayas terminado y todo se oiga claro, vuelve al estéreo
- Al trabajar más duro en mono, ganarás un extra de separación y nitidez

Paso 8 – Efectos Tridimensionales

- Empieza por 3 reverbs (una corta, una media y una larga) y un slap delay
- Aplica la reverb más corta a las pistas que quieres más adelante, la reverb media para las que quieres insertar detrás y la larga para lo que va a ir atrás del todo en tu mezcla

- Si quieres dar profundidad sin manchar mucho, aplica el slap delay en vez de reverb
 - La meta es ganar algo de realismo, profundidad y redondear tu sonido
-

Paso 9 – Automatización y vida para tu Mezcla

- Llegas al momento de convertir la mezcla estática en una mezcla viva, donde los elementos suben y bajan de volumen según sea su importancia en cada tramo de la mezcla
 - Automatiza volumen, panorámica y cada botón de tus plug ins si es necesario
 - La voz es especialmente importante y su automatización debe ser precisa y consciente
 - Y recuerda, nadie dijo que todas tus pistas deban estar siempre al mismo volumen o en el mismo lado...
-

Paso 10 – Último Empaque y Pre-Inflado a nivel comercial

- Puedes aplicar algo de compresión multibanda a tu Pre Master, así como algo de compresión en paralelo para toda tu mezcla, para compactar aún más tu sonido sin pasarte de comprimir la señal original
 - Utiliza un limitador para subir tu volumen a un nivel comercial para poder referenciar en otros equipos y rematar
 - Recuerda que tu archivo saliente debe ser estéreo y a 16Bits – 44.1000Hz (formato CD y mp3)
 - El Dither debería ser el último paso de tu cadena, para asegurarte una conversión de formato limpia y con el menor deterioro posible
-

Paso * – Remate Final y A Otra Cosa (Mariposa)

- escucha tu mezcla en el coche, en casa, en el móvil y pásasela a tus amigos para que te den su opinión
 - Toma nota de todas las mejoras que podrías aplicar para rematarla
 - Vuelve al estudio, aplica los cambios y comparte tu trabajo con el mundo
-

RECUERDA

Como ves, camarada, simplemente con tratarte a ti mismo como a un profesional y adoptar un Protocolo de Trabajo eficiente, tus resultados se van a multiplicar mañana mismo.

Porque ahora vas a utilizar tu oído y tu capacidad de análisis para solucionar los problemas que te separan del sonido que quieres conseguir (como hacen los profesionales).

También vas a comenzar tus mezclas y trabajarlas siempre de la misma forma y siguiendo los mismos pasos.

Así, podrás evolucionar mucho más rápido, ya que sabrás exactamente en qué paso(s) estás cometiendo los errores, y podrás volver atrás, corregirlos y APRENDER para que no te pase más.

Además, jamás te saltarás un paso ni te dejarás nada importante por el camino.

Y sabrás exactamente cuándo tu mezcla está terminada (que es otro de los grandes problemas de no tener un método ni haber hecho un plan maestro al comenzar).

Sólo analizando, detectando problemas y aplicando soluciones efectivas podrás garantizarte resultados consistentes EN CADA MEZCLA.

Y ya es hora de que tomes el control absoluto sobre tu trabajo y, sobre todo, sobre tus resultados. Así que implementa todo lo que he compartido contigo en este ebook y no dejes de contarme cómo te ha ido.

Estaré encantado de recibir tus noticias en blog@produceaudio.net

Que tengas un día tremendamente productivo y atento a tu email, que voy a enviarte un montón de contenidos de un valor incalculable.

Gracias por estar ahí y bienvenido a nuestra comunidad.

H.