

Misión Lider Music

Live session de Música Cristiana

Por:

Andrés Camilo Castro Ruiz

Emil Andrés Castro Santos

Raphael Andrés Reina Pardo

Propuesta de Trabajo de Grado presentada para optar al título de profesional en Artes de la Grabación y Producción Musical

Facultad de Artes y Humanidades

Artes de la Grabación y Producción Musical

Institución Universitaria

Medellín, Colombia

2022

Misión Líder Music

Live session de música cristiana

Por:

Andrés Camilo Castro Ruiz

Emil Andrés Castro Santos

Raphael Andrés Reina Pardo

Asesor: Jorge Mario Valencia Upegui

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
ESTADO DEL ARTE	6
MARCO TEÓRICO	9
1. Grabación live session: diferencia con grabación en estudio (Experiencia).....	9
2. Espontaneidad vs Perfección:.....	9
3. Interacción en tiempo real:.....	10
4. Captura en la grabación:.....	10
5. Importancia en la post producción.	12
6. Productividad.	12
7. Espiritualidad (experiencias personales)	15
8. Composición worship	16
9. Overdubs (Regrabación).....	16
10. Comunicación en tiempo real.	17
11. Herramientas de trabajo.	17
METODOLOGÍA	19
ETAPA 1: Composición.	19
ETAPA 2: Selección de equipos de audio y estudio de la locación.	20
ETAPA 3: Convocatoria y práctica con miembros de la agrupación.	22
ETAPA 4: Grabación de <i>live session</i>	23
ETAPA 5: Post-produccion.....	24
Análisis de resultados	26
BIBLIOGRAFÍA	29

INTRODUCCIÓN

Como trabajo de grado grupal hemos coincidido en un mismo objetivo, que es presentar un proyecto musical cristiano. Esta idea ha sido impulsada porque los tres crecimos en un ámbito musical góspel, por lo tanto, desde jóvenes hemos aceptado esta creencia y hemos adquirido herramientas musicales e interpretativas para desenvolvemos en este género que nos apasiona.

Nuestra mayor motivación es que, como estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), podamos poner en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos en la carrera de Artes de la grabación y producción musical, llevando a cabo este proyecto el cual consiste en realizar un álbum musical.

Desde nuestra experiencia el elemento más utilizado en la música de las iglesias cristianas, y particularmente en las que hemos estado, es tipo sonido en vivo, es decir, cuentan con un ingeniero de audio, un sistema de monitoreo, un tipo de microfonía según el escenario y estar pendiente de la calidad del sonido en cuanto a frecuencias y la cantidad de personas que asisten al lugar. Es por lo que, tomamos el reto de realizar un *live session* para abarcar todos los temas previamente mencionados.

Siempre nos hemos situado del lado de los músicos, con este proyecto, vamos a sumergirnos en la experiencia desde el punto de vista del productor. Exploraremos cada fase del proceso que implica la creación de una canción, desde la composición y la selección de equipos, hasta el estudio de locación, la grabación y la postproducción, entre otros aspectos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Producir un álbum de nueve canciones en formato de *live session* del género *worship*, involucrando el proceso completo de producción musical en colaboración con músicos de diversas iglesias en Medellín.

Objetivos específicos

-Implementar técnicas de micrófono adecuadas y tradicionales para lograr una calidad de sonido óptima.

-Realizar una producción musical enfocada en destacar la emoción de cada canción, enfatizando en la interpretación de los músicos y la captura de su espontaneidad en vivo.

-Seleccionar una locación adecuada y realizar pruebas de sonido para encontrar el mejor posicionamiento de los músicos y micrófonos para lograr una calidad de sonido óptima en la grabación en vivo de las canciones.

-Realizar una post producción enfocada en la edición, mezcla y masterización de todas las canciones grabadas, asegurando que la transición entre canciones sea fluida y que el álbum tenga una sensación uniforme y coherente.

ESTADO DEL ARTE

El álbum consta de nueve canciones, pero hemos optado por analizar específicamente tres de ellas debido a la diversidad de instrumentación y formatos presentes en el álbum. Estos tres temas representan distintas vertientes musicales que abarca el álbum, destacando los estilos de adoración (Worship), tropicales y acústicos

El primer referente que usamos es “Relentless” Hillsong United Acoustic (United H. , Hillsong United Relentless [video], 2013)¹ para la canción número 3 del álbum titulada: Tu amor me sostiene.

Esta Canción es un acoustic live session y nos muestra varias características a seguir en nuestras canciones:

-Tienen un espacio organizado, todos juntos, grabándolo todo en bloque, pero con buen set de micrófonos para las capturas.

-Tienen un sonido limpio, quizás poca reverberación para nuestro gusto, pero cada instrumento, cada voz, cada detalle se logra percibir muy bien en el espacio. Hacen un buen trabajo con una mezcla homogénea, sencilla pero bien organizada.

-Hablando más minuciosamente, las guitarras nos gustan mucho, son limpias, pero se sienten fuertes y con peso en la mezcla, quizás es el instrumento que más sobresale en la canción.

-Podemos escuchar un buen manejo de las dinámicas de la canción, no aburre escucharla, tiene gran variedad de texturas y elementos dinámicos.

¹ <https://youtu.be/4N9mCUstapY>

El segundo referente es “La partitura” Gilberto Daza versión en Vivo (Gilberto Daza, 2022)

²utilizado para la canción número 5 del álbum, titulada: Todo lo que quiero.

Lo primero que nos atrajo de esta referencia fue la mezcla de la canción, que consideramos adecuada para nuestro propósito. La energía que se transmite en una interpretación en vivo, como la que se encuentra en este concierto, fue particularmente inspiradora, ya que queríamos capturar esa misma vivacidad en nuestra propia grabación en vivo.

La musicalidad de "La Partitura" ejerció una influencia notable en nuestro enfoque creativo. Los arreglos musicales y la hábil gestión de las dinámicas en esta canción la dotan de una atractiva riqueza sonora que cautiva al oyente. La versatilidad de este tema, al fusionar ritmos tropicales con sonoridades urbanas, brinda una experiencia auditiva que puede evocar alegría y diversas emociones, dependiendo del gusto del oyente.

En términos de mezcla, observamos que los instrumentos estaban distribuidos de manera efectiva. La batería, por ejemplo, estaba paneada de manera que se tuviera en cuenta la perspectiva del público, lo que contribuyó a que la experiencia auditiva transmitiera la sensación de estar presente en el lugar del concierto. Los teclados, incluyendo el piano y los sintetizadores, destacaban por su riqueza en medios, pero no entraban en conflicto entre sí. El bajo se encontraba claramente definido, al igual que la voz, lo que proporcionaba una experiencia auditiva equilibrada y agradable.

Es relevante mencionar que el máster de esta canción fue realizado por Sebastián Lopera, quien también es profesor en la institución.

El tercer referente es “*Never walk alone*” Hillsong Acoustic (United H. , 2021)³ utilizado para la canción número 9 del álbum, titulada Cristo nuestro Salvador.

² <https://youtu.be/yLOKUE3QiVE>

³ <https://youtu.be/aAxOwZCqjGk>

Cuando estábamos planeando la composición de la letra, siempre tuvimos en cuenta que el tema de la conexión espiritual y la fe tenía que estar en al menos un tema del álbum, la agrupación Hillsong fue una referencia a elegir debido a que sus letras suelen centrarse en temas relacionados con la espiritualidad, la adoración y la fe cristiana.

En esta canción de referencia se caracteriza por su instrumentación minimalista, contando con solo las voces, la guitarra acústica, un piano y una batería lo que contribuye a que exista una atmósfera íntima y como reflexiva sobre la canción. De la misma forma, nuestra canción "*Cristo nuestro Salvador*" cuenta también con la mínima instrumentación, una voz y el piano, logrando expresar un ambiente íntimo en el oyente, como si la canción te hablara dándote un mensaje importante.

Además de contar con una mínima instrumentación, la melodía de la canción es simple y memorable, lo que permite que las letras sean el foco principal. Luego está la armonía de la canción apoyando a la melodía, dando emoción a la obra.

MARCO TEÓRICO

1. Grabación live session: diferencia con grabación en estudio (Experiencia).

En una grabación en formato live session se parece más a una presentación en vivo. La idea en sí, es aprovechar las emociones y la interacción entre los músicos en tiempo real. Al grabar a todos los músicos juntos, se puede generar una sensación más natural y auténtica. Sin embargo, esto también significa que hay menos margen para errores, correcciones y ediciones, ya que se busca capturar la esencia de la actuación en ese momento específico.

En una grabación de estudio, los músicos suelen tener un control total sobre cada elemento. Esto permite realizar ajustes detallados y perfeccionar cada parte de la pista. Los músicos pueden tomarse el tiempo que necesiten para lograr el sonido exacto que desean.

Desde la perspectiva de un músico, grabar en una live session y en un estudio profesional puede ser una experiencia bastante diferente:

2. Espontaneidad vs Perfección:

Live Session: La espontaneidad es fundamental en una live session. A pesar de las horas de ensayo y preparación, dejamos espacio para la improvisación creativa durante la actuación en vivo. Esto añade una energía única y auténtica a la experiencia, permitiendo momentos emocionantes y conectados con la audiencia.

Estudio Profesional: En la tendencia moderna se busca mucho más la grabación en estudio intentando lograr esa tan ansiada “excelencia” en las producciones. Los músicos pueden repetir sesiones hasta obtener la toma que más se adecue a lo que quiere el productor y la banda en el momento, y así poder realizar ajustes detallados durante la mezcla y masterización.

3. Interacción en tiempo real:

Live Session: En una sesión, los músicos tocan juntos en tiempo real, lo que crea una dinámica única. La interacción y la comunicación musical son esenciales, ya que todos contribuyen al sonido general. Puede ser emocionante, pero también desafiante, ya que cualquier error puede quedar registrado.

Estudio Profesional: En el estudio, a menudo se graba pista por pista, lo que permite un control más preciso. Los músicos pueden enfocarse en su parte individual sin preocuparse por los errores de los demás en ese momento.

Live Session: Teniendo en cuenta experiencias personales suele sentirse más adrenalina, similar a un concierto. La conexión con otros músicos y la audiencia (si la hay) puede ser única.

Estudio Profesional: El estudio tiene un ambiente más controlado, con el enfoque en la calidad técnica. La atención se centra en la captura óptima del sonido.

4. **Captura en la grabación:** “La acústica de la sala es un factor determinante en la calidad de la grabación. Los músicos, ingenieros de sonido y productores deben comprender cómo se comporta el sonido en ese espacio. Paneles acústicos, difusores, aislantes: estos son los aliados que moldean el escenario sonoro” (Fonobox, 2023). El entendimiento del comportamiento del lugar es esencial, ya que proporciona una visión más clara de su ambiente y nos guía en la ubicación adecuada de micrófonos y músicos. En muchas ocasiones, este conocimiento previo es crucial para optimizar la calidad del sonido y la experiencia general de la grabación. También podemos mencionar que, en muchas

ocasiones al tratarse de una sesión en vivo, podemos enfrentarnos a posibles errores como desafinaciones vocales, problemas en la digitación de los instrumentos, entre otros. Esta dinámica forma parte de la interacción en tiempo real, donde las situaciones imprevistas a veces nos llevan a momentos de risas espontáneas.

Es importante destacar que muchas sesiones en vivo se graban en varias tomas para asegurar la captura de los mejores momentos. Además, vale la pena mencionar una técnica conocida como *overdubs*, la cual exploraremos más a fondo en secciones posteriores.

Un ejemplo de grabación en estudio es la investigación que hacen en el canal de youtube llamado *Sound on sound magazine* donde por medio de un video titulado *Recording Drums: What Difference Does The Room Make?* (Sound on Sound magazine, 2016), se proporciona información concreta que ilustra cómo varía el sonido de una batería en función del espacio donde se ubica. Esta referencia es fundamental, ya que brinda valiosa información para tener en cuenta durante la grabación, así como en los procesos posteriores, incluida la postproducción. La exploración de estos ejemplos, los cuales consisten en ubicar una batería en varios recintos contribuye significativamente a la comprensión de la importancia de la acústica del entorno en la calidad final de la grabación y en la toma de decisiones críticas en cada fase del proceso musical.

Un ejemplo adicional se Encuentra en el video (Miel San Marcos, 2023)⁴ donde se pueden observar tomas en las que algunos coristas participan activamente, pero sus voces no están presentes en la grabación de audio. Además, el material revela momentos en los que se presentan pequeños errores, aportando así a la autenticidad y espontaneidad. Este tipo de situaciones resaltan la importancia de capturar la esencia y la realidad de una actuación en vivo, incluso cuando surgen imprevistos.

⁴ <https://youtu.be/Y0E0VPOUrDg>

5. Importancia en la post producción.

En un live session, se busca capturar la energía y la autenticidad de la actuación en vivo, priorizando la integridad de la toma original. Aunque se permiten algunas correcciones en la postproducción, se limita la edición para preservar la espontaneidad del momento. Por otro lado, en un estudio profesional, la libertad es mayor, permitiendo realizar ediciones detalladas, corregir errores individuales, ajustar la sincronización y perfeccionar cada detalle durante el proceso de mezcla, buscando alcanzar un nivel óptimo de calidad sonora.

Hablando específicamente en el proceso de mezcla y masterización, es necesario considerar las diferencias metodológicas. En un live session, la mezcla exige un enfoque singular, donde el equilibrio entre las pistas se configura meticulosamente para reflejar la dinámica orgánica de la actuación en vivo.

“El propósito de la masterización es equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los sistemas y formatos. Tradicionalmente, la masterización se realiza utilizando herramientas como la ecualización, la compresión, la limitación y la expansión estéreo” (Landr). Considerando lo expuesto, el último paso en la postproducción implica realizar ajustes finales a todos los audios previamente mezclados. En esta fase, se lleva a cabo un refinamiento minucioso para garantizar la coherencia y la calidad final del producto sonoro.

6. Productividad.

La productividad al grabar un live session puede ser significativa, y aprovechar el tiempo y el trabajo en equipo de manera eficiente es crucial para obtener resultados exitosos. Algunas estrategias que pueden maximizar la productividad durante un live session:

6.1 Ensayos Previos:

“Si el grupo que está grabándola hecho bien sus trabajos de ensayo, la interpretación de la canción debe salir bien desde el principio hasta el fin. Así, solo se necesita hacer dos o tres tomas, para luego en la mezcla escoger la mejor”. (Parra, La producción musical en estudio, 2020)

Realizar ensayos antes del live session son esenciales, esto garantiza que los músicos estén familiarizados con las canciones durante la grabación. Los ensayos también brindan la oportunidad de afinar o corregir los arreglos musicales fortaleciendo la comunicación entre los miembros del grupo.

6.2 Planificación detallada

Una planificación detallada antes empezar a grabar ayuda a minimizar el tiempo de inactividad. Tener un cronograma claro y asignar roles específicos que contribuye a una ejecución fluida y sin contratiempos, el propósito es aprovechar el tiempo al máximo.

En nuestro caso cada uno de nosotros se dedicó a un rol específico en toda la producción:

Emil fue el encargado de toda la Pre-producción, el compuso en casi su totalidad las canciones, hizo los arreglos, consiguió el lugar para grabar, estuvo al tanto de los equipos que teníamos en el lugar y dirigió al grupo mientras se grababa.

Andrés fue el encargado de toda la captura de cada toma, que todo estuviera bien en el momento de la grabación y revisar bien la ejecución de cada instrumento. También se desempeñó como ingeniero de mezcla.

Raphael, se desempeñó como ingeniero de mastering y en la revisión de la estructura y letra de cada canción.

6.3 Configuración eficiente

Configurar el equipo antes de una sesión reduce el tiempo perdido. Asegurarse que todos los instrumentos estén afinados, la posición de los músicos y micrófonos estén establecidos y que el equipo técnico esté listo es esencial.

“Si la consola o el software musical lo permiten, debemos tener varias mezclas de monitoreo según las secciones que tenga el grupo”. (Parra, La producción musical en estudio, 2020). El tener una buena mezcla de monitor hace que la grabación sea más eficiente, también ayuda a tener más conexión con el resto de la banda, ya que esto hará que cada uno se sienta cómodo.

En la mezcla general para ser más eficaces y aprovechar el tiempo, cargamos datos de sesión y realizamos plantilla base para que solo fuera cargar los tracks, revisar plugins y niveles.

En mastering, cargamos los tracks en una sola sesión para ser coherentes al álbum y darle un sonido conjunto y compacto, sin perder los distintivos de cada canción.

6.4 Reconocimiento del espacio de grabacion

En una grabación en formato *live session*, el espacio, la sensación sonora, la acústica del lugar, incluso el tipo de toma que se haga y el set de técnicas de microfoneo es lo que le da las características necesarias para poder obtener una captura limpia, con un sonido distintivo del lugar y la percepción sonora que se quiere mostrar.

-Las capturas en un *live session* son muy subjetivas, a diferencia de un estudio de grabación en donde todo está acondicionado para una percepción sonora específica, en este tipo de grabación

la sensación de la captura varia en el lugar en el que se ejecute debido a las condiciones del lugar incluso puede variar según la experiencia y la idea del productor.

-Las técnicas de microfoneo pueden ser, dependiendo de cómo se hagan, de gran ayuda o pueden empeorar la situación. Siempre que se hagan tomas en grupo y al mismo tiempo, debemos tener en cuenta todo tipo de filtraciones y problemas de frecuencias y fase que se capturen en diferentes micrófonos, por ende “uno de los elementos más importantes de este proceso de preproducción fue la ubicación de cada músico en el estudio. Por ser una grabación en bloque y en el mismo espacio, debí planear y ubicar cada músico de forma que se pudiera captar el mejor sonido directo de cada instrumento, tratando de evitar en lo posible el bleed o leakage (término referido a la captura del sonido no deseado proveniente de una fuente diferente a la del instrumento que se pretende grabar5)” (Ocampo, 2015). por eso no solo basta tener un buen set de micrófonos, o que el lugar tenga una acústica adecuada, sino también, la organización de la banda a la hora de grabar.

7. Espiritualidad (experiencias personales)

Hablar de Espiritualidad desde nuestro lado, es hablar de algo muy personal, de creencias con las que hemos crecido y nos hemos identificado, con ideales que hacen parte de nosotros. Ese es el porqué de este álbum “gospel – cristiano”, donde hablamos de temas Bíblicos y de nuestras experiencias personales. Para reforzar lo anterior incluimos la cita a continuación tomada de un artículo publicado en la página web de MJD en el año 2020.

En la música cristiana, se han identificado unas líneas que definen la música «sacra», es decir, la que es apta para la comunicación con Dios, trascendente e inefable.” (MJD, 2020).

8. Composición worship

Siempre es distintivo la música cristiana de las demás, no por peor o mejor, sino porque muestra su esencia. Cuando se habla de la música worship partiendo desde la composición este se refiere a la creación de música dentro del contexto de la adoración religiosa, especialmente en el cristianismo contemporáneo. Al componer este estilo de música, se debe tener en cuenta que va hecha para un contexto de iglesia cristiana. Otra de las características de este estilo de música es que busca crear una atmósfera de devoción, contemplación y conexión espiritual donde sus letras expresan alabanza a Dios, gratitud, fe, entre otras. Este género encierra varios estilos musicales como el rock, pop, balada, tropipop, incluso fusiones entre géneros musicales. Este tipo de composiciones suelen ser simples en estructura musical, con énfasis en la repetición de letras y melodías para facilitar la participación de la congregación. Los coros y estribillos son comunes, ya que permiten que las personas se unan en la adoración ya que son letras repetitivas y fáciles de aprender. Uno de los grandes referentes es (United H. , Hillsong United, 1983), el cual fue uno de los pioneros en implementar este tipo de instrumentación.

9. Overdubs (Regrabación).

“Un Overdubs es el proceso mediante el cual se añade un nuevo sonido a una grabación ya existente, es decir, una superposición.” (Madrid). Como se menciona anteriormente, esta es una técnica de grabación en la que se superponen o añaden nuevas grabaciones de audio a una pista musical existente. Estas pueden ser voces, instrumentos o efectos adicionales que se registran por

separado y luego se integran en la mezcla original para mejorar la calidad, el sonido y la expresión artística de la grabación.

“Es usual descartar y volver a registrar algunas de las pistas grabadas en bloque, ya que se hacen mas a manera de guía de la canción que como toma definitiva”. (Parra, La producción musical en estudio, 2020), Esta nos ayuda a corregir algunos errores que pudieron ocurrir en el momento de la grabación o simplemente añadir nuevos elementos o colores.

10. Comunicación en tiempo real.

En un live session, el uso de un micrófono de "Talk back" es esencial para permitir una comunicación efectiva entre el director de la banda y los músicos, sin interrumpir la interpretación. Este elemento brinda seguridad a los músicos al proporcionar indicaciones en tiempo real, lo que es crucial cuando se busca una grabación precisa y sin margen de error. En resumen, el micrófono "Talk back" es una herramienta clave para lograr grabaciones de alta calidad al facilitar la comunicación sin ruido innecesario.

11. Herramientas de trabajo.

La elección adecuada de equipos es un factor crucial en la grabación de una sesión en vivo, ya que no solo ahorra tiempo durante la postproducción, sino que también influye significativamente en la calidad del audio que se busca lograr.

En este sentido, contar con un conjunto de equipos de alta calidad es esencial. Esto incluye un sistema de micrófonos de excelencia para capturar el sonido de manera precisa y sin interferencias no deseadas. También es importante tener un sistema de monitoreo de calidad para que los músicos y el equipo de grabación puedan escuchar con precisión lo que están interpretando y capturando.

Además, la elección de una interfaz de audio o consola confiable es fundamental para garantizar una grabación sin problemas y una mezcla posterior más sencilla. La calidad de los instrumentos también juega un papel importante en la obtención de un sonido de alto nivel.

METODOLOGÍA

ETAPA 1: Composición.

Desde nuestra experiencia sabemos que hay muchísimas formas de componer música cristiana *worship*, podemos ver desde arreglos en cuanto a la instrumentación, arreglos corales, etc. En esta etapa dimos forma a cada una de las canciones que ya están, donde se tuvieron en cuenta los arreglos de cada una de ellas, ya sea instrumental y/o coral.

En gran parte de la producción fueron utilizados varios tipos de sintetizadores como pads, *Synth lead*, *chord* entre otros.

Este género musical se caracteriza por una abundante instrumentación destinada a generar una sensación de espacio expansivo. La presencia de numerosas guitarras con reverberación contribuye a este efecto, creando capas sonoras que envuelven al oyente en una atmósfera amplia y envolvente. La batería, también tratada con reverberación, añade profundidad y resonancia, convirtiéndose en un elemento central que amplifica la experiencia auditiva.

En cuanto a la estructura musical, es común encontrar secuencias de acordes simplificadas, con pocos acordes. Este enfoque se elige estratégicamente para facilitar la memorización y permitir que la verdadera protagonista de la composición sea la letra o el mensaje que se busca transmitir.

Hablando de la letra, contamos con ayuda de personas expertas en el tema para así poder transmitir un mensaje claro desde el punto de vista bíblico.

ETAPA 2: Selección de equipos de audio y estudio de la locación.

En esta etapa mostraremos lo que se hizo en cuanto a la selección de micrófonos, cables, instrumentos, etc. Con todo esto nos aseguramos de dar una buena calidad de sonido, ya que al tener claro con qué herramientas contábamos, sabíamos que técnicas usar en cuanto a la microfonía. También hicimos un reconocimiento del lugar de grabación para saber cómo trabajar y buscar soluciones a los problemas de acústica que presentó la locación.

En este caso, los equipos utilizados fueron.

-Piano Motif Xf8

Fuente: Elaboración propia

Guitarra YAMAHA RGX

Fuente: Elaboración propia

-Baño: Lakland

Fuente: Elaboración propia

-Bateria Mapex seria: Mars

Fuente: Elaboración propia

-Microfono Voz: sennheiser e835

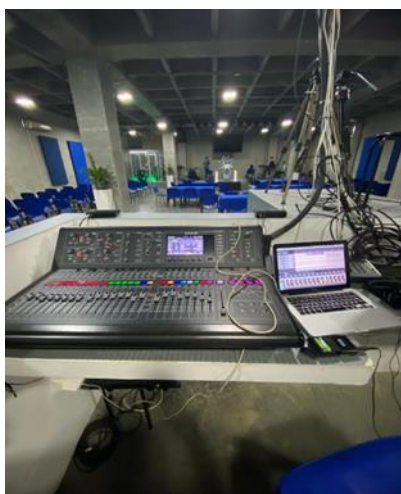
Fuente: Elaboración propia

-Overhead: Perfection live p17

Fuente: Elaboración propia

-Consola : Behringer M32

Fuente: Elaboración propia

-Toms: Perfection live p4

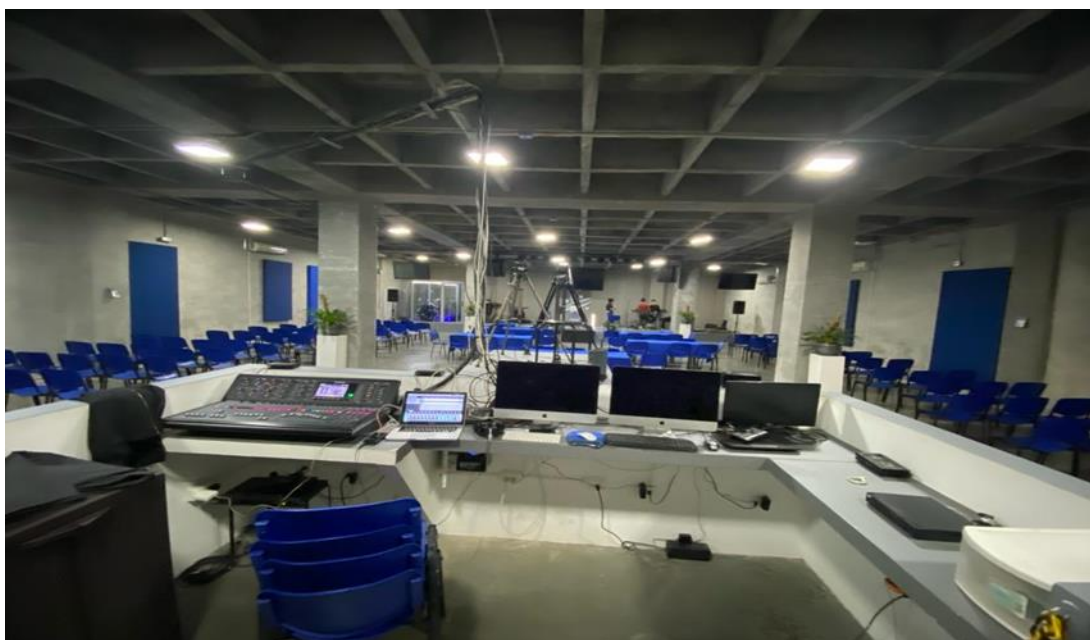
Fuente: Elaboración propia

-Monitores: Behringer p16

Fuente: Elaboración propia

Auditorio El Poblado Misión Cristiana

Fuente: Elaboración propia

IGLESIA EL POBLADO: MISION CRISTIANA

El lugar se encuentra en la ciudad de Medellín y ha sido adaptado a partir de un parqueadero para albergar reuniones y servicios religiosos como una iglesia. La incorporación de un sistema de monitoreo interno ha sido de gran utilidad para mitigar en parte los problemas de reverberación que se presentaban en el espacio.

ETAPA 3: Convocatoria y práctica con miembros de la agrupación.

Aquí se hizo una selección de músicos capacitados en grabación y que ya tuvieran cierta experiencia en este tipo de música, luego se programaron los ensayos donde se dejaron claros los arreglos y estructuras de cada canción.

ETAPA 4: Grabación de *live session*

Teniendo al grupo ya conformado y listo, una de las cosas más importantes que hicimos fue encontrar el lugar ideal para la grabación, no solo de acústica, sino también de escenografía en donde se realizaron los ensayos previos. En esos ensayos de prueba se dio inicio a la organización de cada músico en el lugar en donde se realizaron los cambios dependiendo de cada canción, también se probaron los micrófonos que respondieron mejor para los cantantes, en este caso la cantante utilizó el sennheiser e835 y respondió bien a la captura que queríamos porque sentimos que fue un micrófono con pocos brillos, pero tuvo problemas en frecuencias medias, en la mezcla se sintió con mucha carga en esa área, por lo cual, tuvimos que hacer un balance adecuado con los instrumentos.

También fue un punto positivo que la batería estuviera encabinada porque nos ahorró problemas de filtración por el micrófono principal, contamos con los equipos que hay en el lugar (micrófonos, monitoreo interno, etc.), y pudimos hacer técnicas de micrófonos convencionales como el par espaciado para los *over heads* y tener una buena captura de la batería y como el resto de los instrumentos iba por línea, la grabación fue de mejor calidad.

La grabación se realizó en diferentes días para dar descanso y tratar de que cada canción quedara bien grabada, ya que se hicieron varias tomas de cada canción.

ETAPA 5: Post-produccion.

Después de la grabación se hicieron 2 procesos fundamentales antes de que la canción saliera:

Sabemos que por más excelente que este una grabación siempre va a haber problemas de filtración en un live session, entonces tomamos un tiempo determinado para regrabar y doblar instrumentos como el bajo, algunos teclados y voces para mejorar cada canción.

Mezcla

Con cada canción debidamente preparada, se procedió a llevar a cabo el proceso de mezcla, tomando como referencia ejemplos destacados en la música cristiana.

Se llevaron a cabo varios procesos, comenzando por la estructura de ganancia de cada uno de los tracks. Además, se aplicó el procesamiento de señales, haciendo uso de ecualizadores, compresores, limitadores, reverb, entre otros elementos.

Un aspecto importante durante la mezcla fue el paneo de algunos instrumentos, buscando lograr un campo estéreo más amplio y equilibrado. En determinadas canciones, se implementaron automatizaciones para destacar algunos instrumentos en partes específicas, brindándoles protagonismo en momentos clave de la composición.

Los plugins utilizados en su mayoría fueron de la empresa (Waves, s.f.) y nativos de Pro-Tools (Avid, s.f.) para esta producción fueron los siguientes:

- Aphex vintage
- La2a
- La3a
- Cla76
- Eq Q8
- Eq nativo de pro tools
- Compresor nativo de pro tools
- Buss compresor
- H-reverb
- H-delay
- Api 2500

Masterización

La masterización fue realizada con especial atención a las competencias existentes en el mercado, con el objetivo de presentar un trabajo de calidad excepcional.

Se prestaron especial atención a la respuesta de frecuencia, al equilibrio tonal y a la dinámica, asegurando que cada elemento de la composición destaque de manera óptima.

Además, se realizaron ajustes personalizados teniendo en cuenta las características particulares de cada uno de los géneros musicales presentados en el álbum.

Algunos de los plugins utilizados en la masterización fueron de la empresa (Izotope, s.f.) los siguientes:

Ozone izotope:

- Eq Dynamic
- Dynamics
- Equalizer
- Maximizer
- Match EQ
- Low End Focus
- Imager
- PAZ Analyzer

Análisis de resultados

Para los tres esta fue una experiencia nueva, ya habíamos estado en eventos en vivo o en grabaciones en sesión, pero nunca habíamos estado a la cabeza y menos grabando. Fue un proceso desafiante porque en cada momento se nos presentaron problemas que nos tocó, y bueno, esa es la vida del productor, pero la supimos sacar de la mejor manera.

Este trabajo no solo fue un proyecto; fue una experiencia enriquecedora que reveló las complejidades que a menudo pasan desapercibidas. Aunque las personas suelen escuchar el resultado final, ya sea una canción o un álbum, rara vez son conscientes de todo lo que está detrás de cada proceso. Este proceso puede ser largo y, a veces, costoso. Es bueno darse cuenta de la dedicación y el esfuerzo que implica la creación de las canciones que escuchamos.

En algún momento, sentimos la presión porque este no era solo un ejercicio, sino nuestro primer trabajo profesional para presentar. Para prepararnos, nos sumergimos en la música, escuchando una variedad de géneros. El resultado no solo fue la presentación del trabajo, sino que también lo hicimos a un nivel que estaba a la altura de nuestra profesión.

Al ver el producto final, nos dimos cuenta de que el esfuerzo había valido la pena. Cada canción sonaba como esperábamos: equilibrada, ecualizada y con una calidad sonora excepcional. Fueron nueve canciones bien estructuradas, respaldadas por un sólido trabajo de postproducción. Esta experiencia no solo nos fortaleció como profesionales, sino que también nos dejó con la satisfacción de haber creado algo acorde a lo planteado y a la industria musical.

CONCLUSIONES

- Es real la vivencia de la música a través de la pasión de las personas y como se logra atrapar cada sentimiento desbordado hacia la música y la emoción de lograr hacer lo que con su vida manifiestan.

- Como productores, el encontrar un lugar adecuado, que se preste para darle libertad a la música y la creatividad necesaria para ejecutar ideas, sin importar los contratiempos, ayuda a que fluya de una manera profesional nuestro trabajo al realizar con calidad este tipo de proyectos.

- Acorde a lo planteado, el cronograma, las sesiones, las grabaciones, el tiempo invertido y las experiencias; la post producción concluye con la satisfacción de haber logrado todo lo propuesto y nos reta a mejorar en aquello que se logra a través de la experiencia que poco a poco iremos adquiriendo. El álbum quedó acorde a parámetros y lineamientos de la industria musical de hoy en día.

BIBLIOGRAFÍA

- Waves Audio. (Febrero de 22 de 2018). *Waves*. Obtenido de 14 Tips to Mix a Better Live Recording: <https://www.waves.com/tips-to-mix-a-better-live-recording>
- Sound on Sound magazine. (2016 de Agosto de 2016). *Recording Drums: What Difference Does The Room Make? [Video]*. Obtenido de Sound on Sound magazine: <https://www.youtube.com/watch?v=sydt50-Cxhc>
- Miel San Marcos. (08 de Julio de 2023). *YO IRE + SOY FELIZ | MIEL SAN MARCOS & MATTHEW Y WALESKA MORALES [Viideo]*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=Y0E0VPOUrDg>
- Landr. (s.f.). *¿Qué es la masterización?* Obtenido de Landr: <https://www.landr.com/es/que-es-la-masterizacion/#:~:text=El%20prop%C3%B3sito%20de%20la%20masterizaci%C3%B3n,limitaci%C3%B3n%20y%20la%20expansi%C3%B3n%20est%C3%A9reo.>
- United, H. (1983). *Hillsong United*. Obtenido de <https://hillsong.com/united/>
- United, H. (3 de Agosto de 2013). *Hillsong United Relentless [video]*. Obtenido de Hillsong United: <https://www.youtube.com/watch?v=4N9mCUsTapY>
- Gilberto Daza. (27 de Abril de 2022). *“La partitura” Gilberto Daza versión en Vivo [video]*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=yLOKUE3QIVE>
- United, H. (8 de Octubre de 2021). *Never Walk Alone (Live Stream) [Acoustic] [video]*. Obtenido de Hillsong United: <https://www.youtube.com/watch?v=aAxOwZCqjGk>
- Waves. (s.f.). *Waves*. Obtenido de <https://www.waves.com/>
- Avid. (s.f.). *pro Tools*. Obtenido de <https://www.avid.com/es/pro-tools>
- Izotope. (s.f.). *Izotope*. Obtenido de <https://www.izotope.com/>
- Fonobox. (13 de octubre de 2023). *Técnicas de grabación Musical*. Obtenido de Fonobox: <https://fonobox.com.mx/blog/tecnicas-grabacion-musical#:~:text=La%20ac%C3%BAstica%20de%20la%20sala,que%20moldean%20el%20escenario%20sonoro.>
- Madrid, U. C. (s.f.). *UCM*. Obtenido de <https://www.ucm.es/innovasonora/overdubbing#:~:text=Un%20overdub%20es%20el%20proceso,%2C%20es%20decir%2C%20una%20superposici%C3%B3n.>
- MJD. (25 de febrero de 2020). *Música y Espiritualidad*. Obtenido de <https://mjd.dominicos.org/musica-y-espiritualidad/>
- Parra, C. A. (2020). *La producción musical en estudio*. Medellín: 1.
- Parra, C. A. (2020). *La producción musical en estudio*. Medellín: 1.

Ocampo, P. G. (2015). *Live session: El bajo Versatil*. Bogotá.